

传统首饰长命锁的纹样内涵与文化寓意研究

韩滨阳

(陕西国际商贸学院 珠宝学院, 陕西西安 712046)

摘要:长命锁是传统项饰中不可或缺的一部分,最早源于汉代的长命缕,是端午节长命缕的衍生物。传统首饰长命锁具有造型、图案、纹样的独特性,体现着佩戴功能、社会功能、审美功能等。长命锁经过漫长的历史和文化发展,形成了独具文化色彩的美学特征,是典型的中国传统文化的产物,不管何种形式的长命锁都反应了劳动人民向往美好和尊重生命的精神面貌。

关键词:长命锁;纹样;文化内涵;符号

1 引言

长命锁作为古代项饰之一,常被用于佩戴于小孩身上以祛灾辟邪之用。锁,古时原指以铁环相勾连而成的链子,锁具有一种神圣的力量,能够锁住孩子的生命。佩戴长命锁可以保佑孩童长命百岁,不受邪祟的侵害,是中国传统信仰中具有护身保命性质的吉祥物品之一。

历史上最早的记载可追溯到汉朝班固在《白虎通·衣裳》中提到:“配则像其事,若农夫配其耒耜,工匠佩其斧斤,妇人配其针缕。”到了魏晋南北朝时期,大家把长命缕佩戴在手上,除了装饰之外也寄托着人们驱邪避害,人丁兴旺的愿景。唐宋时期“百索”更为频繁地出现在古籍中,唐代的韩鄂在《岁华纪丽·端午》中写到“百索绕臂,五彩缠筒。”^[1]

明清则是长命锁发展的高峰时期,而民国时期受到许多外来文化的冲击形成了多元特色,具有鲜明的时代特征。清末民初,长命锁发展到巅峰阶段,更加有深入研究的可能性。

长命锁经过漫长的历史和文化发展,形成了独具文化色彩的美学特征,并且承载着中华民族的民俗内涵与文化特征,每件锁上都凝聚着劳动人民智慧的结晶和文化价值。

长命锁的纹样不仅具有实用价值,更具有审美价值。通过研究其各种符号特征,能够运用并发扬其文化内涵,将“锁”的佩戴功能与审美功能做详细的分析,是首饰现代设计者所要思考的重中之重。长命锁早已超越了其本身的佩戴功能,并承载着中华灿烂辉煌的吉祥文化,寄托着劳动人民对生命的热爱和对美好生活的向往,一把把精致的长命锁更是成百上千银匠智慧汗水的结晶;课作为一个时代物质文明与精神文明的缩影,是民俗艺术的瑰宝,更是一个民族文化的传承器物。

2 长命锁造型装饰特征

长命锁的装饰题材大都来源于神话传说和民间故事。这些传说和故事都是美好的、积极的。瓦辛格尔对神话的本质也进行过一些探讨,在他看来虚构首先意味着一种形象化的活动,虚构也是一种构成、成形、赋予形式、推敲、呈现与模式的活动,即理解、思考、想象、假设、计划、设计、构思的表达过程,神话最显著的特征是无阻碍和自由表现。”^[2]

锁,在中国传统文化中本就带有守护、禁锢之意,而长命锁古人将其含义进一步进行引申,赋予更多的含义。长命锁的造型多为中国古锁中发展而来,而又不淤泥于古锁的造型特征。^[3]长命锁的形式多为项链或项圈下挂缀一锁形饰物(或真正的锁),其种类有项链锁、项圈锁和肚脐锁。长命锁造型之多样,图案题材之丰富,吉祥语录之全面,都形成了成体系的锁文化。大概有 30 多种形制,包括仿生形态,拟物形态,几何形态应有尽有;长命锁有足够的空间施展技艺手法,所篆刻的图案包括人物故事、花鸟鱼虫、山水风光、动物瑞兽等等;长命锁上面的吉祥语录具有祝福性、前瞻性和时代性。

2.1 造型

长命锁造型是跟时代和历史背景有关的,唐代时长命锁就已经很成熟,其造型理念和装饰风格一直延续到近代。明清时期是长命锁发展的高峰时期,当时的女性佩戴的项饰主要有璎珞、项链、项圈等。

长命锁的形制多种多样,如意卷云形一般见于薄片型长命锁,为现今民间极为普遍的长命锁造型;另一种主要类型是方形长命锁,其造型贴切“锁”,寓意明了,因此备受喜爱。常见的方形长命锁,锁形类似真锁大小,立体合焊,锁上有簧片结构可以开启关合。这种锁芯形也一直沿用至今,主要材质以金银为主,上面会篆刻吉祥图案和吉语文字,而文字性说明更直观地强化着吉祥图案的祥瑞寓意。(见图 1)

图 1 双喜方形银锁

由此可见,长命锁造型都趋于方形与圆形,具有方正圆满之意。锁上一般会配有一些

吉祥图案合文字，锁形饱满、整齐，圈体则相应地根据锁形大小来制定粗细程度，包括圈体与锁的连接结构都是异常讲究。

2.2 纹样

长命锁的纹样是由写实到抽象的演变过程。其纹样由简单的一些神话传说故事纹样，从模拟到抽象化，经历了一个由再现到表现的过程。由汉代开始的长命索(缕)经历了漫长的转变为长命锁，这其中与历史、信仰和习俗有很大关系。

长命锁的纹样在形成初，形状是简单写实的，民间用锁来模仿，但是后来逐渐形成了不同形状，有如意状的、莲花状的、鱼状的等等相对抽象的纹样，并具有吉祥如意。长命锁的纹样总结起来可以分类两类：一类是对吉祥幸福的追求，如“五子登科”、“福如东海”；一类则是对生殖繁衍的渴望，如麒麟送子。（见图 2）这些美好愿望最终变成吉祥的符号，沉淀到长命锁这个载体上。

图 2 “麒麟送子”银锁纹样

以前的装饰纹样主要由文字和花草组成，而后来的装饰纹样常见的题材主要有人物和吉祥图案，人物有“寿星”、“麒麟送子”、“刘海戏蟾”、“五子登科”等；吉祥图案有“三多图”、“福禄寿图”、“鲤鱼跳龙门”和各种包含浓浓美好期望的文字。

2.2.1 节奏与韵律

节奏与韵律最早是音乐中的术语。在长命锁中主要体现在纹样的构成所表现出的节奏韵律感。它主要通过线条的流动、光线的明暗、色彩的冷暖表现出来。《五子登科长命锁》中的五子分别放置在画面的不同位置，有叠加的，有伸展的，有高的，有矮的，有静的，有动的。这五个孩子围成一个圆，这个圆正好位于长命锁的方形中间，组成了一个方中带圆的画面。正是这种高低错落、疏密聚散才使得画面形成不同的节奏，也使得画面趣味横生。（见图 3）

图3 五子登科长命锁（背面）

2.3.2 变化与统一

变化与统一是相辅相成的存在的，他们之间有着密不可分的关系。长命锁中的变化与统一主要体现在纹样的整体与细节，要在图案构成中找统一，统一中寻求变化。变化统一的画面带给人一种稳定而和谐的视觉感受，形成静动、疏密结合的装饰效果。正如黑格尔所说：“和谐一方面出见出本质上差异面的整体，另一方面也消除了这些差异面的纯然对立，因此他们的互相依从和内在联系就显现为他们的统一。”^[4]

常见的长命锁中的图案纹样，如“麒麟送子、长命富贵、和合二仙”等长命锁纹样中都体现着此形式美法则。（见图4）

图4 长命富贵银锁纹样（背面）

2.3 形式美

形式具有独立的审美特征，它往往采用主观的表达方式。^[5]形式美法则来源于设计中的构成法则，它曾出现在建筑、景观、平面、珠宝等设计中，具有装饰性和象征性。形式美包含两部分内容，一个是外观形态所表现的美，包括色彩、形状、声音、空间等。另一部分是空间搭配组合所表现的美，包括对称与均衡、节奏与韵律等。

长命锁的形式美主要从其外观形态上表现出来，包括色彩、形状、声音、构成等。长命锁的色彩跟它的材质有关，材质主要有金、银、铜、玉、木等材料制成，一般流传下来的以银居多。长命锁的形状大部分为方形和如意形。方形给人以安定、平稳、端庄的感觉。佩戴

长命锁目的是达到辟邪驱灾的功效,以保佑孩子平平安安、长命百岁,而选择安定的方形正好能够满足人们平静安稳的心理;“如意”的形状是由美丽的灵芝演化而来,寓意事事顺心。

“如意”形状则迎合了中国人的心理特征,内心含蓄、借物抒情,通过“如意”的形状来表达人们心中真挚的情感。长命锁的构成结构主要通过锁形上面的花纹和文字体现,通过一些工艺表现出锁形的空间构成感。典型的以“阳刻”、“阴刻”等立体的装饰效果,给画面产生了多层次多变幻的装饰效果,使得器物表面的立体感突显出来。

3 长命锁的审美与文化内涵

在漫长的社会发展和变革中,长命锁作为一种吉祥的装饰符号,得到广泛的认可,自然而然中国特有的锁文化应运而生。伴随着封建社会这块土壤,越来越发展壮大,从汉朝出现长命缕的雏形到清朝发展至高峰时期,百花齐放。正是人们对吉祥孜孜不倦的追求,长命锁成为了祝福的载体,寓意锁住平安,锁住美好,成为了一种精神文明的载体,超越其本身的功能性上升为精神追求。佩戴长命锁是一种吉祥行为,而长命锁本身又承载着丰富的吉祥图案与吉祥文字,所以说是吉祥文化造就了长命锁,而长命锁又是吉祥文化传承和繁衍的载体。

4 结语

珠宝文化是人类文化重要的组成部分,是人类精神文明的结晶。^[6]长命锁是中国传统珠宝文化的产物,表达的是中国人自身的生活状态、人生理想和社会价值观。长命锁是民俗文化的分支,是广泛流行于民间的吉祥饰物,是百姓向往美好生活的精神寄托。随着社会发展,科学取代了神秘的封建思想,长命锁也历经了岁月的洗礼,如今人们佩戴长命锁也成为了表达了人们的美好愿望、寄托人们吉祥富贵心愿的符号。长命锁将继续延续其“祈福驱灾”的精神功能,为民众所取,成为中国民众服饰文化发展和创新的文化源泉。

【参考文献】

- [1] 唐·韩鄂.岁华纪丽[M].北京:中华书局,1985(04).
- [2] 朱 狄.原始文化研究对审美发生问题的思考[M].三联书店.1998:777-778.
- [3] 周湘宁.长命锁文化探究[J].陕西国际商贸学院学报.陕西:陕西国际商贸学院学报编辑部.2017.4: 55.
- [4] 黑格尔.美学:第1卷[M].北京:中华书局.1981:180-181.
- [5] 李春倩.论艺术创作中的形式美因素[J].美术大观.2008(1): 179.
- [6] 刘养杰 胡海燕.论珠宝文化[J].陕西国际商贸学院学报.陕西:陕西国际商贸学院学报编辑部.2017.4: 9.

The grain connotation and cultural implication of the traditional jewelry long-life lock

HAN Binyang

(School of Jewelry, Shaanxi Institute of International Trade and Commerce, XI'an 712046.China)

Abstract: Long-life lock is an integral part of traditional sautoir, first long strand of Han dynasty, is the Dragon Boat Festival long strand of derivatives. The uniqueness of traditional jewelry Long-life lock modelling designs, embodies the function of wear Social function aesthetic function, etc. Long-life lock have a long history and cultural development, formed the unique aesthetic features of culture, is a typical product of Chinese traditional culture, no matter what form of Long-life lock reflect the labor people's desire for beauty and respect the spirit of life.

Key words: Long-life lock; decorative patterns; cultural connotation; symbol

作者简介：韩滨阳，女，艺术硕士。曾公开发表学术期刊 4 篇，主持和参与省级和校级项目 3 项，并多次指导学生参加创新创业项目。主要从事珠宝首饰设计、产品设计(首饰设计方向)、图案设计等教学方面的研究。