

花非花——谈宝相花的造型艺术

刘广平 //

在我国,可以与龙、凤吉瑞图案相媲美的植物花卉图案是宝相花图案。宝相花是我国古代传统的吉祥纹样,它是一种综合了各种花卉因素的想象性图案。所以宝相花是花却非花。

“宝相花”名字的由来有三种记载:一是古时一种花的称谓,于今已无。《广群芳谱》在蔷薇中曾提到它:“蔷薇,一名刺红,……它如宝相、金钵盂、佛见笑、七姊妹、十姊妹,体态相类,种法亦同”。宋代司马光在《三月三十日微雨偶成诗二十四韵书怀献留守开府太尉兼呈真率诸公》中有这样的诗句:“宝相锦铺架,醠醠雪拥檐”。可见古时是有此花的,《全宋诗》中对“宝相”的注解为:蔷薇花,花白色或粉红色。究竟宝相花是不是蔷薇,从《广群芳谱》中,可以看出它并不是一种花,但二者“体态相类”。诗句中司马光用比喻的手法,说宝相花如锦绣,醠醠花似雪。可见宝相花也不应是白色,而应该是大红、粉红等较为鲜艳的颜色或多种颜色更为合适;二是来自于民间的“宝仙花”,“宝”是因为华贵富丽,“仙”是因为此花只应天上,很好地概括了宝相花的特点;三是来源于佛教,佛家称庄严的佛相为宝相,宝相花是端庄雍容的集中体现,故名“宝相花”。从“宝相花”名字的由来可以看出人们对它的喜爱,在民间很多地方的老太太称宝相花为“宝花花”,可见宝相花是花中之宝。它常以花为主题配上如意、云纹等,成为幸福、吉祥、富贵、平安的象征。

宝相花的雏形应从莲花谈起,莲花是古代中国,希腊、埃及和印度十分流行的一种花卉,古书上称它为芙蓉。早在商周时代就开始运用,新郑出土的青铜方壶上的盖,就是用莲、鹤装饰起来的,战国青铜器“琉璃阁”上也有。宝相花花叶的线条造型,可

从春秋战国时期的漆器装饰图案中看到,而这种造型与商代的青铜器云纹、凤纹等一脉相承。在北魏时期云冈石刻和其他同期石刻中的花卉图案中,也可以看出宝相花的雏形。花卉图案在唐朝时逐渐成熟,宝相花也发展到极高的艺术境界。随着唐朝经济、政治、文化及对外交流的发展和实用工艺品不断提高的装饰需要,它又吸取了一些外来的艺术营养,结合卷草纹、忍冬纹,形成了更臻完美的宝相花传统图案。

宝相花在唐代敦煌图案、石刻、金银器、瓷器、织绣等方面得到了广泛的应用,直至清代。它使用时间长,历经千年手工艺师的精心绘制,积累了丰富的花中有叶,叶中有花、虚实结合、正侧相叠的变化。现将宝相花花型概括为三种:

一、花卉型:

主要为莲花形、牡丹花型和月季花型。
1) 莲花圣洁美丽,出淤泥而不染,濯清涟而不妖。莲花是佛国净土的象征,欲生净土,须从莲花中生;另外,莲蓬又是多子的象征,有很多宝相花的花心是莲蓬形的;
2) 牡丹花是富贵之花,牡丹是我国特产花卉品种,国色天香、雍容华贵为群芳之首。自古被视为吉祥富贵、繁荣昌盛之象征。
3) 月季花是常开之花,人称“花中皇后”。将月季花插入花瓶,有四季平安的意思。除以上三种之外,菊花也是常见花型。菊花是傲霜之花,具有高洁的情操,同时还是长寿之花,东晋道教学者葛洪,在《抱朴子》中说:“菊花长期服用能清心明目,可长寿。”后来菊花常与松树在一起,表示益寿延年的含义。根据花心及花瓣的区别,宝相花还可分为梅花型、石榴花型、葵花型、栀子型、蔷薇型、菊叶型等等。花卉型的宝相花占了绝大多数。唐朝初期的宝相花多为正面俯视放射型或正面旋转对称型,唐中后期,宝

相花的侧面形式增多。

二、实物型

主要为元宝如意型和宝瓶型:元宝如意是更为直接的富贵如意含义的花,其花心为元宝或如意,有的花整体轮廓造型为如意形。宝瓶在佛教中寓意平安,广泛受到佛教中人的重视与喜爱。意为如愿、满意,作为器物的如意有S形曲柄,柄端为云头或灵芝造型。清中期以后,如意成为官员朝觐的仪表与标识,为皇族贵戚的馈赠礼品。宝相花的如意纹亦开始增多。此外,还有金锁型、葫芦型等。

三、动物型

主要为蝴蝶型:蝴蝶被视为美好吉祥的象征。又是很多兄弟民族喜爱的吉祥之物,水族就认为蝴蝶是自己的祖先;将蝴蝶与宝相花纹样巧妙地结合起来,是民间喜爱的蝶恋花纹样的衍生,寓意甜美的爱情和美好的婚姻;在《诗·大雅·绵》中:“绵绵瓜瓞,民之初生,自土沮漆”瓜族中大者为瓜,小者为瓞,“瓞”与“蝶”谐音。瓜多籽,繁殖力强,瓜蔓绵长,寓意子孙繁衍、家族昌盛,如连绵的瓜瓞生生不息,这就是传统的“瓜瓞绵绵”的含义;此外,蝴蝶不仅是美丽的化身,还可以再生,具有不朽之意;“蝶”还与“耄”谐音,有长寿之意。除蝴蝶型外,还有蝙蝠型等。

可见,在设计方法上,宝相花集合了多种想象因素,它灵活飞动,既具象又抽象,小小的一个花形,在设计时,融合了人们寄予动植物和物件的美好心愿,并将这种美好心愿,巧妙地转化到宝相花的设计中。

刘广平 青岛大学硕士研究生