

範示思維與器物形式

藍毅輝

(漳州師範學院)

本文對原始藝術的對稱特徵。原始藝術的抽象幾何圖案、原始陶器的造型和裝飾等方面的產生和創作的方式方法進行分析研究，認為範示思維是其創造過程中的一種主要思維方式。

關鍵詞：範示思維 範型 摹擬

這裡討論的原始藝術是指一切處於原始社會時代階段的原始民族的藝術。藝術是個廣義的概念，由於篇幅的問題我們不面面俱到，本文僅就原始藝術的幾個方面進行分析探討，以求拋磚引玉。

一、範示思維

大家都知道魯班發明鋸子的故事。有一天，魯班在山上偶然間被茅草割破皮肉，他看個究竟，原來是因為茅草邊緣是齒形形狀，割破了皮肉。由此，魯班想到，茅草齒形邊緣可以割破皮肉，那麼，把皮片的邊緣做成齒形形狀，應該可以截斷木頭。於是，魯班就以茅草齒形形狀為範型模本，發明出鋸子。魯班這樣發明鋸子的思維過程和方式就是範示思維。

所謂的範示思維，就是針對要解決的問題，尋找某一或某些實物、現象、原理、理論、思想、經驗等事物，這些事物稱為原型典範，簡稱為範型，或者在日常活動過程中，發現某一或某些實物、現象、原理、理論、思想、經驗等事物（即範型）的內容可以應用於某一領域解決原來不曾意識到的問題，然後在範型的示範下，得到與範型內容相似的新事物的思維方式和過程。¹

範示思維是一種很有意義的思維方式，在人類文明史上立下不朽的功勳。在科學技術研究方面，在漢字的起源和產生及其漢字造字方法的產生等方面起著重要的作用。²那麼，在原始藝術創造方面情況又是如何呢？下面從原始藝術的對稱、陶器的造型和裝飾、原始藝術的抽象幾何圖案等幾個方面進行分析，看範示思維在原始藝術創造中的表現和作用。

二、關於原始藝術的對稱

自古至今，一切民族的藝術品中均可以看到很多特徵，其中之一是對稱特徵，對

¹ 藍毅輝，範示思維論，《華東交通大學學報》1992年第1期。

² 藍毅輝，漢字起源、產生過程中的思維方式研究，《華東交通大學學報》1994年第1期。

稱特徵不僅表現在近現代藝術中，而且在原始藝術中已經得到了廣泛的使用。圖 1 是遠在舊石器時代繪畫裡的幾何形體體現出的雙邊對稱，圖 2 是史前期秘魯的藝術品中的對稱圖案，圖 3 是屈家嶺文化（早期）的一件亞腰形石斧上所繪的斜線和卷雲紋組成的均齊對稱的花紋圖案，圖 4 是龍山文化的兩件玉鏞上的紋樣，它們都充分體現出了左右對稱的特徵。以上是史前藝術的一些事例。在現代殘存原始部落的藝術中同樣也存在著大量表現對稱特徵的藝術造型。圖 5 是火地島部落的繪畫木板上簡單的點、線組成的花紋的對稱，圖 6 是切延內印第安人的對稱圖案。翻開關於原始藝術的著作都可以看到很多這類對稱特徵的圖案造型。

對這些對稱造型的深入分析可以發現，絕大多數的對稱是關於垂直軸線的左右兩側對稱，只在少數是關於一條橫線的上下對稱。何以左右對稱多於上下對稱呢？或者說，為什麼原始藝術的對稱特徵主要地表現為左右對稱呢？美國著名人類學家和民俗學家弗朗茲·博厄斯認為：「很可能是由於人本身沒有上下對稱的動作——手臂按照一定節奏上下移動除外。也可能是由於自然界鮮見上下對稱的現象。」³

在自然界中，我們看到的事物基本上是左右對稱形式，例如人的身體、動物的身體、樹木、山、天空等基本上是左右對稱形式。因此，原始人類在描繪這些自然事物時，特別是人和動物的正面畫的創作過程中常常感受到這種左右對稱的形式，逐漸地形成了左右對稱造型的藝術特徵。或許，這種左右對稱造型在一定程度上也受到人體畫身或紋身創作過程的示範。人體是左右對稱的，在這種左右對稱的身體上進行畫身和紋身，原始人類往往表現出左右對稱的形式，如圖 7 是夸扣特爾印第安人男子在舞蹈時的畫身，圖 8 是火地島人的紋面圖案，它是在面部繪有許多對稱的花點，從左耳通過鼻樑直到右耳。這種在左右對稱形式的基質上創作所獲得的左右對稱藝術造型的優美秩序給予原始人類很強烈的印象，因此，在其他基質上進行藝術創作時，在對稱形式的表現上不知不覺地應用左右對稱的造型，逐漸地便形成了藝術造型的一種特徵。

可見，原始藝術的對稱特徵強烈地表現為左右對稱形式，很大可能是由於自然界中的絕大多數事物在對稱特徵上都是表現為左右對稱的緣故。就是說，原始藝術的對稱主要表現為左右對稱形式的特徵，是因為自然界中的絕大多數事物都表現為左右對稱形式，在這些左右對稱形式事物的示範下，目濡手作，以左右對稱造型進行原始藝術創作。因此可以說，原始藝術的左右對稱造型特徵是自然界中絕大多數事物左右對稱形式示範下範示思維的產物。

三、關於原始藝術的抽象幾何形圖案

隨著原始藝術品的發現和深入研究，人們發現，這些原始造型藝術品既有現實的寫實風格，又有抽象的幾何形裝飾風格，如圖 9、圖 10。是現實主義風格發生在先，還是抽象的幾何形裝飾風格發生在先？抽象的幾何形圖案是怎樣創造的？這樣的一些問題自十九世紀末二十世紀初開始便嚴峻地擺在藝術史學家的面前。有的人認為，應該

³ [美] 弗朗茲·博厄斯著，金輝譯，《原始藝術》，上海文藝出版社 1989 年版，第 26 頁。

是抽象的幾何形圖案在先。這是因為人類對幾何形圖案有一種天然的愛好和一種天賦的感覺，由於這種感覺才構成了抽象的幾何形圖案裝飾。這種意見具有強烈的先驗唯心主義色彩。隨著大量的原始造型藝術的發現和研究，說明上述意見的錯誤。

大量的研究成果表明，最初幾何形的出現不過是客觀事物的一種簡化、硬化了的摹寫或者是局部的摹寫。格羅塞在《藝術的起源》一書中寫出道：「完全由自己想象構成的圖形，在裝潢藝術上從來沒有占過重要的地位。它們在文明人群中也是比較的少，在原始民族中更是絕對找不到，裝潢藝術完全不是從幻想構成的，而是源出自然物和工藝品的。」⁴很多藝術史學家深入到現存的原始部落中去體驗生活，深入研究，研究結果說明，很多純幾何形圖案是源自自然物的臨摹。例如，圖9中，a是一種蜥蜴表皮花紋，b是蘇木林內瘤狀多孔龐大的黃蜂窩，c是展翅的蝙蝠，圖10中的a、b、c是不同種類蛇皮花紋的圖象。何姆斯曾用許多圖形作比較，證明印第安人陶器上許多好像純幾何形的圖形都是短吻鱷魚的簡單形象，而另外有些是各種動物外皮上的斑紋，即是各種動物表皮的局部臨摹。所以，格羅塞總結說：如果圖中已經將整個動物的全形畫出，那麼不論圖形是如何地變化歪曲，我們一定能夠約略指出原物類形；但大多數的澳洲人圖形都是動物體上的一部分，而且他們原來都只要代表外皮上的花紋；尤其是在自然物體的形狀表示得非常圖案化的時候，難怪歐洲人不能確定它的用意。」⁵

另外的一些好像是幾何形的圖案，例如平行條子、鑲合縫口、曲線折線條和交叉等其實是從編織藝術（廣義的）上臨摹下來的，即是摹仿編織的帶條、針腳、縫口的結果。

我國新石器晚期的仰韶文化、馬家窯文化、龍山文化、青蓮崗文化、良渚文化、屈家嶺文化和印紋陶文化等的彩陶上的裝飾是以幾何形圖案和動植花紋為主。關於我國彩陶幾何形圖案的起源問題，學術界的意見頗為不一致。有的主張起源於編織，有人主張起源於天象觀察，有人主張起源於動物的變形，有人主張起源於植物的變形等。不管是哪種意見，都一致認為幾何形圖案不純粹是天生美形式的追求，而是以某種事物為範型而產生的，這個範型或是編織物，或是天象，或是動物，或是植物等。⁶

總之，關於原始造型藝術的抽象幾何圖案的起源問題，藝術史學家們基本上認為是起源自對自然物的整體或局部，或人工物品，特別是編織物的摹仿。也就是說，是以自然物或人工物品為範型，在這些範型示範下創造出的藝術形式，即是範示思維的結果。

四、關於陶器的造型和裝飾

泥土能夠燒結是早會用火的原始人類所知的事實。不過，蒙昧時代的人類還不需

⁴ [德] 格羅塞著，蔡慕輝譯，《藝術的起源》，商務印書館1984年版，第90頁。

⁵ [德] 格羅塞著，蔡慕輝譯，《藝術的起源》，商務印書館1984年版，第95頁。

⁶ 參見吳山，“試論我國黃河流域、長江流域和華南地區新石器時代的裝飾圖案”，《文物》1975年第5期。《西安半坡》1963年版，第183-185頁。

要燒製陶器，他們單調的狩獵採集生活中，周而復始的不時遷徙，所以在他們的行李中裝的僅是不易毀壞的器皿，如皮囊、竹筒、骨殼、葫蘆之類的物品。可是，一旦定居的生活形成，就會使原始人積累的經驗發生了新效應，陶器的製作便產生，發展起來。那麼，原始陶器的造型是怎樣產生的呢？

在中國和歐洲等地出土的陶器中，有一些形狀有點特殊的尖底器皿。圖 11 是芬蘭出土的尖底器皿，在中國最有代表性的是半坡遺址出土的尖底瓶，圖 12。這種尖底器皿顯然很不容易放穩，在實際生活中很不好使用。何以有這種尖底器皿產生呢？卡爾·舒赫阿爾特教授認為，尖底的器皿可能是模仿獸皮瓶而創造的。⁷原始人類在游獵採集生活中常用一些來自自然的容器，其中有一件東西稱為獸皮瓶，它是用野獸皮縫製的容器，用來盛水用。獸皮瓶的縫製有兩種方法：一種是剖開獸皮，吃掉獸肉後再縫製；另一種是直接掏空獸肉再縫製，這種方法縫製的皮囊較耐用，也不容易漏水。不管用哪一種方法縫製得到的獸皮瓶，其形狀總是中間大兩頭慢慢縮水，以至兩頭出現尖底的形狀，像橄欖球形狀。所以，模仿獸皮瓶創造得到的陶製品便出現了上述的尖底器皿。在出土的陶器中常常見一種圓底鉢，它的前身可能要追溯到一種古老而又持續很久的蠻俗，那就是用動物頭骨和人的頭蓋骨作盛水器，圓底鉢可能是對人的頭蓋骨摹擬而創作的陶器。這些尖底的器皿和圓體鉢是陶器的最早祖先之一，後來的陶罐、陶杯、陶盆、陶碗等是這種尖底器皿和圓體鉢發展而來的。因為尖底器皿和圓體鉢不能平正、穩定地擺放在平面上，所以進一步地改變，把尖底器皿的尖底和圓體鉢的圓底削去一點，使其底部變平，或在尖底和圓底加上一個底座變成了後來大量發現的陶罐杯盆碗等的形式。或在尖底器皿和圓底器皿的底部加上幾根支撐，這樣就使原來不穩放置的器皿變成了可平穩放置的器皿，方便於在日常生活中使用。在西安半坡仰韶文化出土的陶器中可以看到，最原始陶器造型和它們的改進造型同時並存的陶器，如圖 12 和圖 13 是半坡遺址出土的尖底瓶及其削掉尖底的改進型，圖 14 是與半坡仰韶文化有著淵源關係的老官臺文化出土的圓底鉢及其加上三足的改進型。這些現狀很好地說明解釋了上述關於陶器造型演變猜想。有些陶器是來自對自然物的摹擬。長江中游的大溪文化的一種筒形瓶，其外觀是取自竹節筒，仰韶文化是一種葫蘆瓶，幾乎與自然葫蘆形狀相差無幾。

可見，原來那些盛物的天然器皿都成為了原始陶器造型模仿對象。所以，弗朗茲·博厄斯得出結論說：「由於陶製器模仿各種形狀的現象極多，這就將我們的理論向前推進了一步，即，所有的陶器的原型都是從其他材料製品仿製而來的。」⁸

陶器的造型是來自對其他製品的模仿。而陶器上的裝飾紋樣又是怎樣產生的呢？

人們發現，最早的陶器製品的裝飾紋樣是些編織物的花紋，如筐子或籃子的花紋。為什麼是這樣呢？卡欣和霍姆斯認為，陶器和陶器圖案來自編筐，陶器先是在筐胎上做好，乾結後從筐胎中取出鍛燒或直接把帶有粘土筐一齊鍛燒，鍛燒後的陶器表面於

⁷ 卡爾·舒赫阿爾特，《古代歐洲》，柏林 1919 年，第 44 頁。

⁸ [美] 弗朗茲·博厄斯著，金輝譯，《原始藝術》，上海文藝出版社 1989 年版，第 141 頁。

是有了筐的花紋。後來，陶器的製作開始脫離筐籃胚胎，用手工直接造型製作。但在裝飾上仍然使用籃筐的編織花樣。這是原始人模仿最早期燒製的陶器堅硬而凌亂的籃筐而形成的陶器裝飾，這「並不是他們以為要這樣看了才舒適美觀，卻是因為他們覺得一個罐子是不能沒有一些編織花紋的。」⁹所以，這些紋樣裝飾確無多大的藝術性而言，它們僅是一些編織技術的摹仿再現。這種情況很明顯地說明了範示思維在陶器裝飾形成過程中的重要作用。正是由於範示思維，使得原始人類難於說明為什麼自己創造出某種東西這樣的形式，如果說要求說明的話，他可能這樣解釋說，原來的東西是那樣的，所以我製作的東西也只能是那樣的。後來的原始人在這種無意中得自編織花紋裝飾形式的示範下，覺得在陶器上面進行裝飾比沒有裝飾好看，於是，便開創了陶器的裝飾藝術。所以，自覺的原始陶器裝飾藝術是對最早期的陶器的範示思維的結果。對大量的出土陶器的裝飾圖案進行分析可以知道，陶器的裝飾圖案也是來自對其他物品的模仿。例如生產工具、植物的枝葉、稻穗、花蕊、動物的形象、人的形象等等。

可見，不管是陶器的造型還是陶器的裝飾，乃至有意識的陶器裝飾藝術的產生都是由於原始人不自覺地運用範示思維的結果。

五、小結

從上述的對原始藝術的幾個具體方面的分析討論中發現，具體的原始藝術形式、原始藝術表現的特徵、原始藝術表觀上看似抽象的東西實際上都是源自於自然界事物和其他原始藝術形式等的示範，是對自然界事物和其他原始藝術形式等模仿的結果。從思維科學的角度來考察，這種情況是自發應用範示思維的結果，即以某種事物形式為原型典範，在這範型的示範下創造出原始藝術。

這種思維方式不僅表現在上述的原始藝術的幾個具體方面，實際上，在其他原始藝術形式中，如繪畫、舞蹈、音樂等都可以看到範示思維在產生、發展過程中的作用。有時，範示思維則是它們創造過程的主要思維方式。在繪畫領域自不用多言，見過原始岩畫的人都會強烈地感受到範示思維其創作中的作用。在舞蹈方面，由於史前人類給我們這方面資料微乎其微，已難從考起。但是，藝術史學家對現存原始部落的舞蹈進行考察研究發現，「狩獵民族的舞蹈，依據它們的性質可以分為摹擬式和操練式的兩種。」其中，「摹擬式的舞蹈是對動物和人類動作的節奏的摹仿。」¹⁰即摹擬式舞蹈的動物是以自然界的事物為範型創造出來的，例如，摹仿動物的舞蹈，如蛇鳥、野狗、蛙、蝴蝶、袋鼠等的舞蹈；摹仿戰爭的舞蹈，舞蹈者揮舞著武器，伴隨著呼號聲、呻吟聲、打棍聲等，現出一種恐怖殺戮狀態的全景等等。對音樂這種特殊的藝術形式來說，關於音樂起源的問題，自古以來就存在一種意見，其基本思想認為，「正如畫家摹仿自然界的形和色一樣，音樂家也摹仿嗓音的長短、抑揚、嘆息及轉調等，……一句

⁹ [德] 格羅塞著，蔡慕輝譯，《藝術的起源》，商務印書館 1984 年版，第 109-110 頁。

¹⁰ [德] 格羅塞著，蔡慕輝譯，《藝術的起源》，商務印書館 1984 年版，第 156 頁。

話，也摹仿自然界表現自身的感情和熱情的一切聲音。」¹¹

總之，原始人類在進行藝術創作的思維過程中，常常以自然界中的事物或其他事物做為範型，在範型的示範下，創造出與範型相似的藝術形式，就是說，範示思維是原始藝術創造的一種重要的思維方式。

(責任校對：劉君燦)

圖片出處

圖 1、2、5、6、7、8、11，美·弗朗茲·博厄斯著，金輝譯，《原始藝術》，上海文藝出版社 1989 年版，第 24、27、15、84、231、23、47 頁。

圖 3、4，謝崇安，《中國史前藝術》，三環出版社 1990 年版，第 147、161 頁。

圖 8、9，德·格羅塞著，蔡慕輝譯，《藝術的起源》，商務印書館 1984 年版，第 93、94 頁。

圖 12、13、14，西安半坡博物館編，《半坡仰韶文化縱橫談》，文物出版社 1988 年版，第 98、90、104 頁。圖 12 重新繪製。

¹¹ [德] 格羅塞著，蔡慕輝譯，《藝術的起源》，商務印書館 1984 年版，第 251 頁。

圖 1 舊石器時代的繪畫

圖 2 秘魯的圖案

圖 3 屈家嶺的石斧

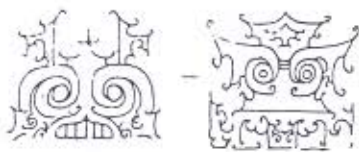

圖 4 龍山文化的玉鏤紋樣

圖 5 火地島人的
繪畫木板

圖 8 火地島人的
文面圖案

圖 6 切延內印第安人的圖案

圖 7 夸扣特爾人表現熊的畫身

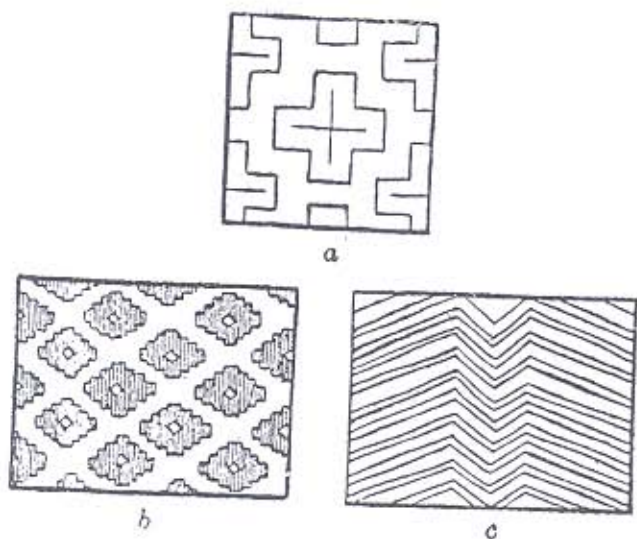

圖9 卡拉耶人的裝潢(依挨楞李希)

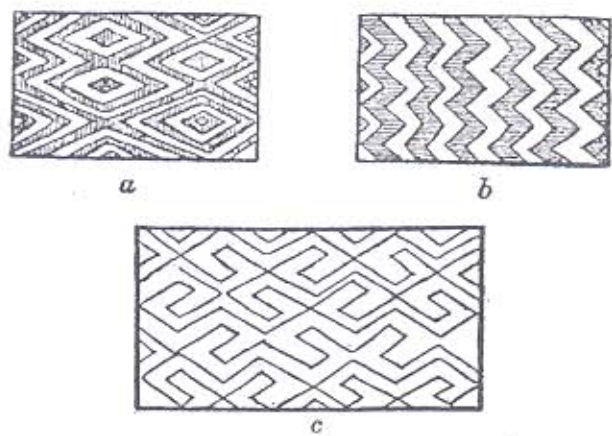

圖10 卡拉耶人的裝潢(依挨楞李希)

圖14 半坡彩陶與老官台文化彩陶

圖11 芬蘭陶器

圖12 半坡遺址出土尖底瓶

圖13 武山西坪出土彩陶瓶