

Symbolic symbols and exhibition design: taking the gilt bronze lokapala(Tian Wang)statue of Tang dynasty as an example

Yujia Wu Ying Qu

Tianjin University of Technology and Education, Tianjin, 300222, China

Abstract

This article explores the application of semiotic principles in the design of cultural relics exhibitions under specific cultural backgrounds, especially through the analysis of the gilt bronze lokapala statue of Tang dynasty, studying how symbolic symbols are transformed, reconstructed, and given new meanings in exhibition design. The article first briefly introduces the basic principles of semiotics, then analyzes the background of the gilded bronze statue of the Heavenly King and its deep meaning as a symbol of power, protection, religion, and cultural politics. Finally, it explores the possibility of effectively presenting these symbolic symbols to the audience through exhibition design to enhance the cultural dissemination effect of the exhibition.

Keywords

symbolic symbols; Semiotics; Exhibition design; gilt bronze lokapala(Tian Wang)statue; cultural communication

象征性符号与展陈设计——以唐鎏金铜天王像为例

吴雨佳 屈颖

天津职业技术师范大学, 中国·天津 300222

摘要

本文探讨了特定文化背景下符号学原理在文物展陈设计中的应用, 尤其是通过对鎏金铜天王像的赏析, 研究其象征性符号如何在展览设计中被转化、再造以及赋予新的意义。文章首先简要介绍符号学的基本原理, 接着分析鎏金铜天王像的背景以及作为艺术美学、力量保护、宗教和文化政治象征的深层含义, 最后探讨通过展陈设计将这些象征性符号有效地呈现给观众的可能性, 揭示出在这个过程中文化内涵与象征意义如何在现代展示语境下实现传承与优化诠释, 进行外向的传递与表达, 使其连接古代文化与现代观赏者的心灵共鸣。

关键词

象征性符号; 符号学; 展陈设计; 鎏金铜天王像; 文化传达

1 引言

在定州静志寺塔基地宫出土文物的广袤天地中, 唐-五代鎏金铜力天王像独耀其辉。此像置于现代文明中, 恰若一场跨越时空之遇合, 衍生种种妙境。其自身为岁月沉淀精华, 涵育无尽文化意趣。往昔的历史风烟、人文情志, 皆于斯像细微之处潜藏, 宛如幽壑藏珠。其象征性符号的提炼与运用, 在空间构设中, 便如民族文化幽游涵泳于观者与文物间, 观者置身其间, 仿若与古之匠者、古时文化气息通感。展示空间, 绝非得一地方以陈物也, 实乃能令文物造像灵韵浮现, 且与人息息相感之地。因此本文着眼于天王像在现代展示空间中的现状, 以符号为能所之匙, 探索文化意趣与象征意义

如何于传承之中, 得现代阐释之佳境。

2 符号学原理简介

2.1 符号学概述

符号学 (semiotics), 是探究符号及其运用的学科。其最初由费迪南·德·索绪尔与查尔斯·桑德斯·皮尔士提出。符号学这一理论认为: 符号是将某种概念 (即所指之物) 与其外在呈现的形式 (即能指之物) 相联结的工具。^[1] 在符号学的架构之中, 符号并非仅仅为单纯的语言或者图像, 其亦承载着深邃的文化、社会以及历史意义。

2.2 符号的分类与功能

符号, 大抵可分三类: 一为图像符号, 以视觉形式传意; 二为语言符号, 以文字、语言传播; 三为物质符号, 如雕塑、建筑、服饰等文化物品。符号不仅传递信息, 更兼有激发情感、塑造身份、表达权力的社会功能。^[1] 需要注意的是, 符

【作者简介】吴雨佳 (2001-), 女, 中国天津人, 在读硕士, 从事环境设计研究。

号在不同氛围情境下的自然流露，小则如个人身心灵魂印记般深邃，大则体现的是一国、一民族、一地域间的文明血脉，从观者角度出发，设计中便更要注重空间交互中于理性和情怀技巧之外的意境琢磨。

2.3 符号学的展陈设计应用

隐喻存有多重功能，如传递讯息、塑造形象以及发挥美学之功等等。故而，要理解隐喻，不但需情感与理性的体悟之法，亦需悟性思维这一认知之径。唯有将此三种方式融通无碍，方可领会隐喻所传达的真切意蕴。^[2]

于展陈设计方面，符号学的运用能够助力设计师传递展览的主题及其背后的深层意涵。展品绝非仅是物件，其作为文化符号蕴含着丰饶的历史与文化语境。设计师的使命在于，经由空间布局、展示手法以及互动模式等转化符号，使之更契合现代的认知习惯与情感需求，使文物蕴含的深刻美学和国学精髓皆得以证悟和延续。

3 鎏金铜天王像的象征意义分析

3.1 鎏金铜天王像的概述

金刚力士是古代中国佛教艺术中的重要雕塑之一，又称仁王、大力金刚神，传说是天界的守卫，既是释迦牟尼佛、诸佛的侍从官，也是佛法、僧侣的守护神。金刚力士的本义是手执金刚杵的力士，作为天界的守卫，与执金刚神的起源相同，都是佛的侍从。在佛教典籍中，“金刚”是护法的统称，诸如揭谛神、夜叉神、四大金刚、八大金刚、二十诸天等，都被称为“金刚”。其造像通常以体格健硕、金刚怒目的形象出现在庙宇或重要的宗教场所中。其形象多为身披铠甲，手持武器，站立于高台或宝座之上，有些则足下生莲或脚踩恶鬼，象征空性智慧和降伏四魔的力量。1969年定县北宋静志寺塔基地宫(977年)出土的两尊鎏金铜天王像，在佛教丧葬文化的背景下，自静默的地下重见天日，展现出威严光彩(图1)。

图1：两尊鎏金铜天王像

其中一尊高15.5厘米。看那力士，头戴金翅鸟宝冠，

眉蹙眼暴，鼻挺嘴阔，胡须弯弯卷卷，头偏向左侧，面相透露出无尽的威严睥睨之感。肩披斗篷，那斗篷顺势自然地垂落于身后。其腰部紧束软甲，左手紧握着金刚杵，右臂弯曲至胸前，五指平平伸展，腕部戴着箍饰。下身穿着长裤，双腿裹着胫襪，胫扎行膝，脚蹬方口翘尖履，双双踏在一面目狰狞的跪地小鬼身上，力士挺立在椭圆形的底座之上。整个造型，似有无尽力量蕴藏其中，英勇又魁梧(图1左)。

另一尊高14.6厘米。头戴明珠宝冠，帽翅卷扬而起，长发飘飘披肩，眉骨向前突出，浓眉紧紧蹙起，双目圆睁似怒，阔鼻微翘，牙齿咬着下唇，劲筋条条暴突，两腮肌肉高高鼓起。四肢关节显出刚硬之感，他的左臂弯曲向上挺举，五指朝着后方伸张，右臂托着铜，腋窝夹着铜身。梅花肚下腰上束着短裙，飘带自肩部绕过手臂飘落，脚一前一后轻踏，似将其轻踩。这尊造像袒露胸膛，肌肉鼓起，张牙舞爪般地呈现出威猛可怖之态，整体有昂扬向上拔地而起的气势，躯体呈弹性张力怒放蓬勃之态，足见工匠之巧夺天工(图1右)。

金刚力士，担守佛法之重任，常列于山门殿之左右。此二尊铜鎏金力士像，发掘于塔基地宫的石函间，应为佛教信众所施舍之物。于那石函之内，与之同出的尚有舍利金棺、舍利银塔等物。^[3]

3.2 艺术与美的象征

此二尊造像，气势雄迈且魁梧，各部分比例精准而协调，皆鲜活且传神，淋漓尽致地展现出唐-五代时期非凡的造型艺术技艺，诚为我国古代佛教造像里的卓绝之作。而北魏时期的力士像以金刚杵为特征，早期身着衣裙、护甲，头戴冠，持三股叉。晚期裸上身，或单手握于胸前。至隋唐，则体魄更加强健，基本舍去上身衣装，人物形象更显威武狞厉、血脉偾张。老话讲“菩萨慈悲，金刚怒目”，足以见得佛法智慧的不二圆满和颠扑不破之体现。

观其肌肉表达，可推测当时已有艺术解剖的概念，其劲道的“梅花肚”既有西式写实参悟，又同时独具中式写意趣味。这种艺术表达，使人联想到意大利著名雕塑家济安·劳伦佐·贝尼尼的雕塑作品《普鲁托和普洛塞尔皮娜》，该雕塑取材于古罗马神话故事，刻画了冥王普鲁托强掳少女普洛塞尔皮娜作为妻子时的场景。这位艺术的奇巧工匠，精妙地把掠夺的一瞬永恒地凝固在这尊雕塑上。从背后望去普鲁托全身上下紧实的肌肉，还有当其举起“猎物”时，肌肉的细微变动，皆被刻画得入木三分、细致入微。雕像右侧由于用力过猛而深深嵌入被掠走女子大腿之中的四个指头，乍看之下动势腾起而飞跃，质感满盈，力量之感强烈得扑面而来。再观唐-五代时期于河北曲阳出土的《王处直墓彩绘武士浮雕》，分别为“盘龙踏鹿”和“栖凤踏牛”，其飘逸威严之姿英明神武，有天威肃然之感，对比之下，则显出鎏金铜天王像神态动作中别有一番活泼意趣和生命张力。

3.3 力量与保护的象征

鎏金铜天王像的首要象征意义是力量与保护。在中国传统文化中，天王是佛教护法神，负责守护释迦牟尼及其信

徒的安全。天王像的威武姿态和强壮体魄，体现了强大的保护功能。通过象征性符号的设计，天王像所传达的保护安定的含义，不仅仅局限于宗教信仰，亦与社会秩序和稳定密切相关。

3.4 宗教与神话中的象征性角色

在佛教、道教以及其他中国本土宗教中，天王具有不同的神话传说和宗教象征。天王作为神话中的神祇，通常是对抗邪恶力量的代表，具有“镇守四方”的职责。例如，四大天王各自掌管东西南北四方，守护着不同的自然力量及秩序。

金刚，亦名“密迹金刚”。《大宝积经》卷八《密迹金刚力士会》载：金刚力士本为法意太子，彼信佛之后，即立誓愿为金刚力士，常侍于佛之左右，如是则能普闻诸佛秘要密迹之事。其后，果为五百随从侍卫之首。^[1]所以，在护法外，还有虔诚之意。

3.5 文化与政治象征的双重含义

在古代中国，天王像常出现在宫廷、寺庙、边防等具有政治、军事和宗教双重功能的场所。在这种语境下，天王像的象征意义更为复杂，它既是对外敌的威慑，也代表统治者的神圣权威。

4 展陈设计中的符号转化与再造

4.1 符号性转化的概念

符号性转化是指在特定的展示和文化传播语境中，原有的符号意义经过设计师调整、转化或重构后，赋予其新的含义。通过符号的感官再创造和情感转化，设计师能够为观众提供更加丰富的文化体验和情感共鸣。

4.2 鎏金铜天王像的展陈设计转化

在展陈设计中，鎏金铜天王像不再仅仅是宗教艺术品，它被赋予了更多的文化层次与历史背景。例如，在展览中，可以通过不同的展示方式来突出其作为宗教神祇、政治象征以及文化遗产的多重身份。一方面，展示空间可以通过灯光、色彩、背景音效等手段，增强天王像的威严感和神圣气氛；另一方面，也可以通过文字介绍和互动体验，让观众了解天王像背后的历史、文化和政治意义。

4.3 符号性再造的表现

通过前文考察赏析其形象，提炼出标志性物质符号：

怒目、金刚杵、飘逸的丝带，视觉符号：弹性向上的动势、金色斑驳，语言符号则通过其艺术、宗教、文化等象征意义的关键词集合而成：如狞厉壮美、活泼意趣、强健力量、神圣镇守等。

4.4 多维度的观众体验

展陈设计中的符号再造，非独特展品艺术性，亦涉及空间构建与观众体验引导。隐喻关联诸多，与语境、背景、国情、语言等紧密相联。随着人类认知拓展，认识未知须赖已知的概念来表达，包容内外的发挥想象力，此为隐喻核心，把熟悉与不熟悉做诗意的创造重构，以增进未知之认识。^[2]展陈并非仅是物品陈列，更当以符号再造激发观者思情。

在鎏金铜天王像的展示中，基于符号类别的不同应用，设计师可以通过多重感官的刺激创造出沉浸式的体验，使观众在面对天王像时，不仅是看见一尊雕塑，更能感受到它所承载的宗教、历史、文化和政治象征的深层内涵。例如，可以通过数字化技术或虚拟现实手段，让观众身临其境地感受天王像的神圣和力量。在沉浸式技术营造之外，建筑空间的灯光营造、肌理材质、疏密布局、动线流程则应呈现迎接镇守威慑之态，意为令奸邪动摇，令正气清明，肌理延伸力士经时间摧朽的斑驳情态，引导观众伴随色声香味触的妙法走进神秘的历史圣境中。在这种设计方式下，天王像的象征意义得到了延伸，成为了跨越时间与空间的文化桥梁。

5 结语

观鎏金铜天王像，析其象征意义，探展陈设计之符号性转化再造，可见符号学原理于展览设计价值非凡。展陈非仅艺术美学之展现，实乃文化、历史与社会意义之传播转化之道。现代展览设计，设计师当着力于符号多维度呈现。以五感营造互动设计，赋予传统文化象征性符号新生。从文物展示空间视角观鎏金铜力士像，灵韵映射其中，此像雄健，其展示空间亦非寻常。本文探究二者间符号的关联，光影之间，其灵韵或隐或现，诉说往昔。观赏之时，可借展示空间，深入感受造像的灵韵、品味历史文化底蕴。让鎏金铜天王像在展示中，传承幽幽华夏古风，不断散发其独特魅力于世间。

参考文献

- [1] 图像符号学[M]. 胡易容. 四川大学出版社. 201407
- [2] 李美霞, 唐琪瑶. 符号隐喻文化[J]. 外语教学, 1999, (01): 62-66.
- [3] 社会平. 勇锐威猛的北宋金刚力士[J]. 文物春秋, 2002, (02): 65.