

试析乔家大院 建筑艺术的文化内涵

□ 马俊芳

山西祁县乔家大院作为北方古建民居的一颗瑰宝,早已为人所熟知。人们在赞赏其建筑的宏伟高大的同时,常常为其精美工艺所倾倒,但却鲜有人去探究其中所包含的历史的、民俗的以及乔家主人们在修建这所大院时所融入的深刻的文化内涵。笔者,对以上几个方面进行了一些探讨和研究,现在把它写出来,旨在抛砖引玉,请方家批评指正。

从历史的角度来看,大院的建筑格局除了明显地体现着北方民居所独有的高、阔、深之特色以外,还明显地表现出封建等级观念在民居建筑中的渗透。

在清以前的封建社会中,人们提倡君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,讲究男女有别,尊卑有序。乔家作为经商之家,虽然思想相对比较开放,但在男女有别这一条上也有着时代的烙印。乔家的主人乔致庸是个颇为讲究礼法的人物,在他的思想中,礼法是永远不可逾越的,他明确规定乔家用餐男子在

大灶,女子在各自的小灶,我们从大院尚存的建筑中还可以领略到当时的森严礼法。此外,封建的主仆关系在乔家大院中也有着鲜明的界定。我们从乔家大院的建筑中来了解一下,乔家大院内套的6个院落中,除内宅花园以外,其他5个院落均为正偏结构,主人所住正院均为硬山式瓦屋顶,院落与居室开间宽敞明亮,仆人所住偏院均为平顶式砖铺屋顶,院落与居室开间都较之正院狭窄低矮,这些都充分说明了封建的主仆观念早已是深入人心。

走进乔家大院,人们常常会发现屋宇上有许多脊兽,几乎全为闭嘴兽,但细心的游人却会在乔家的简楼院发现两组张嘴兽,稍微有点古建筑常识的人都会知道,只有当官的人家才允许有张嘴兽,那么,乔家又怎么会有张嘴兽呢?这就要追溯到清初了。清初,清廷准备大规模削藩,为了筹到足够的军饷,康熙皇帝宣布捐纳政令,此为捐纳之始。之后,各朝捐纳呈渐趋愈演愈烈之势。当时的乔家,为了给自身

砖雕 “省分箴”照壁

木雕 葡萄百子图

砖雕 福德祠

乔家大院正门

的商业发展营造出更加宽松的环境,使财富聚敛更加快捷,便不可免俗地走上了官商结合这条捷径,虽然所捐之官职多为虚衔,但在此过程中,却可结识更多的达官显贵。从现存于大院的乔致庸墓表中我们获悉,他的6个儿子,几乎全部都有封爵品秩,其中尤以次子景仪官爵最高,为花翎二品衔,补用道员。

清代的各类等级制度非常森严,体现在建筑物上也有着严格的限制和界定。我们以乔家大院门楼上的斗拱为例来进行比较。斗拱是体现主人身份与地位的一种标志,一般来讲,只有宫殿、寺庙以及其他高级建筑才允许安装斗拱,斗拱的层数越多,其装饰也就愈为繁琐,说明主人家里也越有钱有势。乔家大院门楼上的斗拱,有的为多层,有的为单层,有的为铺间斗拱,有的为柱头斗拱,工艺考究,制作华美,由此也可看出大院主人在当时的身份与社会地位。

从民俗的角度来看,大院的建筑充分体现了中国传统文化模式在民间百姓中的传承相延,这主要再现在那些彰显吉祥的砖木石雕以及彩绘图案中。

吉祥观念是一种习俗,一种道德风尚,是勤劳善良的人民群众追求的一种美好生活的愿望。随着物质生活水平的日益提高,人们越来越关注自己的生活文化,以便使自己的生活在更加有意义。所以吉祥物也就作为一种信仰、一种理想、一种追求融入生活,化为民俗。在人们传统的民俗观念中,福禄寿是民间百姓所最为喜闻乐道的。乔家大院的整体建筑即为我们呈现出一个大吉大利的双喜字形,在一

种祥和的氛围中昭示出一派喜庆之意。而福禄寿则是人生的三大追求,福禄寿三星齐聚才是没有缺憾的人生。此外,大院中的某些雕刻还极为明显地体现了人们传统观念中对于生命的膜拜和对于子嗣的重视,如我们在乔家大院的门楼雀替中经常可见的葡萄百子图,女墙脊雕中的香炉博图等,其中的葡萄和香炉就是作为一种生命的吉祥物而被人们传承记载下来。

在人们普遍的观念中,“梅、兰、竹、菊”合称四君子。中国人素来就喜欢梅花,因为它于冰雪严寒之中傲然开放,显示出一种高洁雅致和无所惧的情怀。唐代诗人孟浩然的诗清淡幽远,具有一种隐逸风格,因其喜欢梅花,故而孟浩然踏雪寻梅作为一种精神的象征,表现在了乔家大院的彩绘图案中。兰是中国人最为熟悉的芳草。早在春秋时期,兰就被称为国香,兰最早的含义为爱,是爱的吉祥物。由于屈原在诗歌中将兰比喻为君子,后人也把兰理解为隐士高洁的象征。竹为坚贞的象征。古人认为,修竹、茂

屋顶风采

砖雕 福祿寿三星图

砖雕 香炉

林乃君子之居所。故此,在乔家大院中,我们经常可以看到竹的图案。如大院东南院偏院门两侧有一组砖雕照壁,最顶端为流云,底端为大海,中间为枝叶繁茂的竹。此外,民间百姓认为,门前有竹的人家,必有有才德的贤人,因此,在传统的建筑文化中,这一类砖雕照壁便有了一个极其雅致的名字——“书香门第”。菊花不仅是代表着长寿,更由于东晋大隐士陶渊明对于菊的偏爱,而使得后世文人将菊作为一种人格的象征,与陶渊明追求自由、隐逸的风格结合在一起。凡此种种,或取其形、或取其意,皆从一个侧面反映出了人类传统的理想化的审美观。

从风水学的角度来看,乔家大院的整体建筑也极为符合人们追求平安吉祥的主观意念。

乔家大院的大门坐西朝东,高约3米,阔2.6米,设于东墙偏南一段,这在风水中被称作是“抢阳”,即让阳光尽早地照在门户之上,以此来表达人

们对于大自然的追求与崇仰。

乔家大院修筑有很多砖雕照壁,这些照壁除了能美化庭院之外,在传统的风水学上,还具有辟邪挡祸的作用。这里以大院内的福德祠照壁为例作一番简单介绍。大院的福德祠位于筒楼院正对府门处,高5.33米,阔3.62米。福,旧意为福运、福气,与祸相对;《韩非子》卷六云“全寿富贵之谓福”。此外,福还有护佑之意,德为恩德。福德祠是过去中国老百姓用来供奉土地爷的所在,因为土地爷是万物之本,人们希望土地爷能够庇佑他们。整个照壁采用高浮雕的技法塑造了临风而立的梧桐、松树、寿山石,以及仪态安详、两两相依的梅花鹿,土地爷的神龛则巧妙地嵌在了寿山石之下,两边的对联“职司土府神明远,位列中宫德泽长”,把土地位列中央、恩泽百姓的地位一语概出。整组壁雕不仅雕工精细,且寓意吉祥,与大门口的百寿图遥相呼应,合为“门迎百寿,院纳福德”,既合于传统的风水观,又增加了大院的审美情趣。

乔家大院的6个院落的院门均为门不对门,口不对口。在传统的风水观念中,人们认为,口对口容易发生口角,所以在修筑门户之时,为免口舌之争,一般都要把相对的门户错开。《相宅经纂》曰:“宅之

(下转73页)

砖雕 喜鹊登梅

[1][24] 陆建松《当代中国文化遗产保护: 现状、问题、政策思考》课题报告, 2004 年。

[2] 广东省城市规划建设考察团《欧洲人用法律保护历史——南欧历史文化遗产保护工作考察报告》。

[3] 国家文化遗产局《历史文化遗产保护领域中长期科学和技术发展规划战略研究报告》, 2004 年 6 月 15 日。

[4] 摘自 2006 年 12 月 18 日全国世界遗产工作会议内容。

[5] 单霁翔《城市发展与文化遗产保护》, 天津大学出版社。

[6] 陈凌云《建立健全我国文化遗产资金保障机制》, 《江南论坛》2003 年 12 期。

[7] 见《中华人民共和国文物保护法》第十条。

[8] 汪昌极、苏杨《美国自然文化遗产管理经验及对我国的启示》, 《世界环境》, 2005 年 2 月。

[9] 见《中华人民共和国文物保护法》第十条。

[10] 童登金《世界自然文化遗产保护管理的思考》, 《社会科学研究》2002 年 3 期。

[11] 见 1999 ICOMOS《文化旅游宪章》第 5.3 条。

[12] (加) 麦克切尔(澳) 克罗斯 著 朱路平译《文化旅游与文化遗产管理》, 南开大学出版社。

[13] 杨锐《改进中国自然文化遗产管理状况的行动建议》, 《中国园林》2003 年 11 月。

[14][17] 黄飏《文化行政学》, 上海文艺出版社, 2003 年 3 月。

[15][27] 段勇《当代美国博物馆》, 科学出版社, 2003 年 10 月。

[16][18][26] 胡惠林、李康化《文化经济学》, 上海文艺出版社, 2003 年 2 月。

[19] 张松《历史城市保护学导论——文化遗产和历史环境保护的一种整体性方法》, 上海科学技术出版社。

[20] 见台湾《文化艺术奖助条例》第二十六条。

[21] 钱海虹《美国文化遗产保护领域中的税费激励政策》, 《建筑学报》, 2006 年 6 月。

[22] 《关于进一步完善文化经济政策的若干规定》, 国务院 1996 37 号文件。

[23] 《关于企业等社会力量向中华社会文化发展基金会的公益救济性捐赠税前扣除问题的通知》, 国家税务总局, 2002 年。

[25] 顾军、苑利《文化遗产报告——世界文化遗产保护运动的理论与实践》, 社会科学文献出版社。

[28] 郑玉歆、郑易生主编《自然文化遗产管理——中外理论与实践》, 社会科学文献出版社, 2003 年 12 月。

[29] 蔡琴《博物馆学新视域》, 浙江人民出版社, 2003 年 8 月。

[30] 见 1972 年《保护世界文化和自然遗产公约》第十五条。

(作者工作单位: 复旦大学文物与博物馆学系)

(上接 33 页)

吉凶在大门, ……宅之受气于门, 犹人之受气于口也, 故大门名曰气口。'乔家在此显然也是受到了传统风水观的影响。此外, 在传统的北方民居建筑中, 我们还会发现, 许多人家都会立一块用以辟邪的“泰山石敢当”镇石。乔家大院的“泰山石敢当”镇石镶嵌于小巷对面照壁当中, 雕刻华美, 充分体现了乔家主人在主观意念中崇尚趋吉避凶的传统风水观。

乔家大院的建筑, 除了历史、民俗、风水学的角度反映出一些当时的社会内容之外, 还不同程度地反映了乔家几代人的审美情趣。从乔家的第一期工程到最后一期工程, 共有乔家的四代人主持建造, 他们的文化素养在各期工程中都有着明显的时代印痕。如乔全美修建的筒楼院, 封闭中略带古朴; 乔致庸修建的明楼院, 高雅中微透明朗; 到乔映霞、乔映奎的时候, 其建筑虽然仍保留原有的格调, 但在某些细微处却体现了西方现代工业文明在中国这

片古老土地上的滋生与发展, 诸如火车、钟表等彩绘图案, 明显地带有时代的特点。而作为乔家鼎盛时期的主人, 乔致庸的影响可谓最为深远, 他的某些思想观点往往在大院的建筑中有所体现。乔致庸早年崇尚儒术, 而到了晚年又崇奉清净无为的道家哲理, 我们可以从大院的百寿图照壁和“省分箴”照壁略窥一斑。百寿图照壁由 100 个寿字组成, 两侧有清朝军机大臣左宗棠的对联:“损人欲以复天理, 蓄道德而能文章”; 楹额“履和”由“端祥步履由中道, 怡然胸襟养太和”一句化出, 其意隐含在中, 充分体现了主人处世中庸的儒家思想。

综观乔家大院, 它所包蕴的深刻的文化内涵, 不仅为我们研究历史、研究民俗提供了参考, 更为我们了解中国文化提供了一个活的标本。

(作者工作单位:

山西祁县乔家大院民俗博物馆)