

王家大院的影壁艺术

□ 王玉轩

影壁,又称照壁、照墙,是中国古代庭院的一种附属建筑,一般设在门外正对大门处,或院内正对大门处,是古代建筑中大门内外用作屏障的特有装置。入门时,内外影壁形成建筑物的第一道空间,作为屏障,使人无法窥见宅院内部;作为标志,既是本处宅院的“徽记”,又给人以空间变换之感,以增加建筑本身的层次感。经过数千年的发展演变,逐渐形成种类繁多、形式多样的影壁,成为中国庭院建筑中一道亮丽的风景线。

灵石王家大院号称“华夏民族第一宅”,是山西大院中规模最大的院落建筑。其中的影壁体量宏大、雕刻精美、独具特色,具有极强的装饰性和审美情趣。这里的影壁和大门相呼应,除显示等级、富有、祝福、祝吉之外,还起辟邪、镇宅、补风水的作用。王家大院影壁上的砖雕、石雕装饰艺术,题材多样,内容丰富,刀法娴熟,技艺精湛,集民俗民艺于一体,是清代中期建筑装饰风格的典范。

一、王家大院影壁概说

王家大院的院多门多,影壁也多,据统计,高家崖、红门堡两个建筑群影壁竟有45通之多。这里的影壁和大门相呼应,是庭院建筑中门的附属建筑部分,它是一种显示等级、富有、祝福、祝吉,艺术装饰性很强的建筑物,在堪舆家来说,影壁还起辟邪、镇宅、补风水的作用^[1]。因此,又可以说影壁是民俗文化的载体。

作为王家大院的点睛之笔,其影壁规模不等,装饰各异,是整座宅院最为绚丽和辉煌的部分,也是宅主人用心思和下功夫最多的地方。如堡门外之巨型影壁体量宏大,造型独特,凡首次到王家大院之人无不为之惊异(图一)。下面分别从影壁的位置、内容、形制三个方面进行解读。

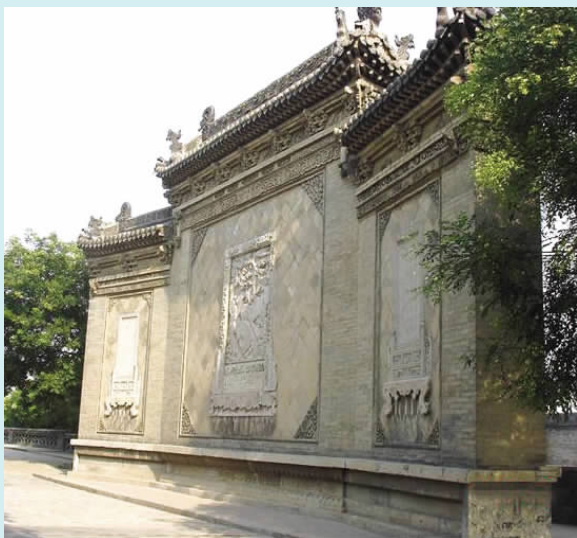
王家大院影壁位置上有堡门影壁、街巷影壁、院门影壁三种。

堡门影壁:分为大小两种,大者体量宏大,小者

小巧精美。最具代表性的是鲤鱼跳龙门石雕影壁和红门堡南堡门的八字影壁,为王家大院影壁之最。街巷影壁:在王家大院各条街巷均有所体现,有夔龙捧寿、鹤鹿同春、岁寒三友、龟背纹、金钱纹、方格纹影壁等等。院门影壁:分为院内、院外两种。院内影壁又称为坐山影壁,有山水影壁、渔樵耕读等等,院外影壁为独立的影壁,有狮子滚绣球、五福捧寿、鹤鹿同春、祝寿石雕等。其位置不同而内容各异。

王家大院影壁内容上有祈福、祝寿、祝吉、升迁、镇宅辟邪等等。其中大多数为祈福、祝吉、祝寿的内容,有祥云瑞日麒麟图(一座)、鹤鹿同春(四座)、海水朝阳(寿山福海)、五福捧寿、夔龙捧寿、祝寿石雕各一座;具有升迁、企盼以及体现文人士大夫品位风度内容的影壁有鲤鱼跃龙门、封侯挂印、山水影壁、四逸影壁、岁寒三友等近十座,镇宅辟邪的影壁则囊括了所有的内容,有狮子滚绣球、七珍麒麟等等,还有几座不知因何只留下影壁位置而没有内容的,这里不再详述。

王家大院影壁形制上有独立影壁、坐山影壁、街

图一 红门堡堡门外的八字影壁(砖、石雕)

图二 敦厚宅门前整座影壁(砖雕)

巷影壁三种。独立影壁又分为一字、八字两种,其中一字型占大多数。坐山影壁不占地,仅在厢房山墙上做出檐和花饰,主要内容在壁心上,又称跨山影壁或者称三山式与五山式,王家大院大型坐山影壁有两幅,分别位于高家崖敦厚宅、凝瑞宅大门内。街巷影壁分为街巷顶头、侧门对面围墙之上两种。

王家大院大门内外的砖雕主要集中在影壁上,形象逼真,惟妙惟肖,件件都是上乘之作。图案内容主要有祈福、祝寿、求财、升迁、发达、镇宅避邪等。在王家大院的影壁中处处均饰有精美的砖雕,题材极为丰富,包括:“狮子滚绣球”、“鹤鹿同春”、“封侯挂印”、“祥云瑞日麒麟图”、“五福捧寿”、“山水景物”等,多采用高浮雕、透雕、剔凸雕等表现手法雕制而成。而且在众多的题材中,含蓄地寄寓着主人或企盼吉祥如意,或追求功名利禄,或希望安居乐业的美好意愿。所以影壁砖雕是全院中最多最能代表主人意愿和匠人手艺的雕刻艺术品。

二、王家大院影壁的结构

王家大院砖砌影壁主要分壁座、壁身、壁顶三部分,又称作壁帽、壁心和壁座,它们的结构和一栋完整的房屋建筑一样,壁座又称下槛,一般为砖石砌,考究一些的用磨砖砌成须弥座,除了阶基部分的视觉效果外,并不吃重,所以聪明的古人在这上面也小做文章,将其装饰得绚丽多彩,煞是好看。壁身用磨砖做出枋柱形,中间墙面45°斜角斜向镶砌方砖,

中心和四角加砖雕饰“中心四岔”,或以吉祥语、吉祥图案代替,壁心部分进行艺术发挥的地方最大,内容丰富,精美绝伦,而宅主人所要想表达的思想基本上也是靠这部分来体现和表达的。壁顶有庑殿、歇山式、悬山式、硬山式等等。有的壁座以上前墙、墙头上做脊花瓦顶,有的影壁不占地,仅在厢房山墙上做出檐和花饰,又称跨山影壁或者称三山式与五山式(图二)。

三、王家大院影壁的功能

1. 遮挡隔断

影壁首当其冲的功能就是起遮挡和隔断作用,王家大院影壁也不例外。其影壁被放置于宅门内或正对面,所起的作用是遮挡视线,不让院内的活动被外界一览无余,从而使院内外有个过渡。影壁上精美绝伦的雕刻装饰图案作为建筑的一个组成部分,不仅给单调的构件、空白的墙面增添了漂亮的色彩,而且在图案内容的选择上,匠心独运,深思熟虑,使人们在感官上获得愉悦的同时,精神上也得到潜移默化的影响,从而达到寓教于乐的目的。

2. 防范冲煞、祝吉避邪补风水

王家大院影壁作为院落整体建筑的构件之一,常常位于家宅建筑总体格局中的关键部位,雕琢精美,造型奇异,产生出一种神秘的氛围。这些设计并非故弄玄虚,也不代表一种建筑手法的豪华倾向,只是蕴涵着一种特殊的祝吉避邪补风水的意义。王家大院影壁位于宅院大门与内院的通道转折处,从现代家居意义上来说,影壁的安置使得一个家园应有的私密性得到了保证,它阻挡了路上行人通过大门向内院的窥视,同时也挡住了风沙、尘土以及有害物质向内院的侵袭。但是对于建造年代久远的影壁来说,它的初衷却是防范凶神恶煞,防范邪气病魔的进入。人们相信世间万物或上下、或往来,都是以直线形式行走,那么鬼怪邪煞也不例外,影壁于是成为它们抵临家宅路上的最坚固的障碍,将使这些阴恶污秽之物碰壁而散逃,以保障家园的安宁和主人的健康。为此,影壁上多雕有八边形图案以作八卦镇符,或雕兰竹一类洁净之物,或雕狮麟瑞兽,或雕名人故事,作用更加明显。

四、王家大院影壁的题材内容

王家大院影壁的题材内容主要通过动物、植物、什物、器皿、山水花鸟、情节故事等来表现宅主人祈

图三 七珍麒麟影壁(砖雕)

福、祝寿、升迁、镇宅避邪等愿望。无不深刻反映出宅主向往美好生活、趋吉避凶的生活态度,而且在众多的题材中,含蓄地寄寓着主人或企盼吉祥如意,或追求功名利禄,或希望安居乐业的美好意愿。

1. 动物题材

(1) 麒麟与夔龙

“祥云瑞日麒麟图”是红门堡堡门外大型八字影壁主要构件之一,麒麟后坐回头注视祥云萦绕的太阳,身旁有天书、珊瑚、如意、方舟、法螺、灵芝、祥

图四 四龙捧寿影壁(石雕)

图五 “狮子滚绣球”影壁(砖雕)

图六 “鲤鱼跃龙门”影壁(砖雕)

图七 鹿鹤同春影壁(砖雕)

云七珍,因此也叫“七珍麒麟图”。“祥云瑞日麒麟图”影壁中的七珍,“也是瑞兽给人们带来的瑞气,如法螺妙音吉祥,呼唤迷途之人;天书或称玉书,孔子精而读之;灵芝食之长生不老,能起死回生;祥云喻意官高爵显,青云得路,日月同辉。”^[4](图三)

石雕夔龙影壁,在高家崖王氏兄弟书院之大门内,其造型生动,有动势,龙身上虽有鳞但无爪无须,不是真龙,也不是鳞,可也突破了卷草龙、拐子龙的形象,一角一足一尾,有商周饕餮和汉画像石画像砖之遗韵。四龙中分上下两组,中间有寿桃一对,石雕影壁四角又有八条草卷龙相衬。其内涵是鱼龙变化,青云得道(图四)。

(2)狮子滚绣球

狮子性凶猛,俗称“兽中之王”,在佛教中被称为护法狮,它的形象经常出现在佛教的壁画和雕刻中,也许因为如此,狮子很早就被用在建筑中作为守护的瑞兽。其形象变得丰富多彩,它们不仅出现在大门的左右,同时也出现在门饰、影壁等地方,而且各种雕刻形式都有。王家大院敦厚宅门前的“狮子滚绣球”影壁中,两大一小三只狮子围绕着一只绣球嬉戏,形态逼真,刻画细腻,为王家大院影壁的代表作之一(图五)。

(3)鲤鱼跳龙门

自隋代科举取仕制度出现后,学子们寒窗苦读数年,历经层层选拔,最终只有少数幸运者金榜题名,一举改变人生命运,正符合在中国流传了两千多年“鲤鱼跃龙门”的传说。古人以龙门比喻“得志之

门”,以“鱼跃龙门方成龙”比喻只要坚持不懈地努力就会高升,功成名就,福禄双得,最能表达读书人的心愿。从隋代到清代实行了1300年的科举取仕制度,让那些靠读书应试博取功名前程的人,把“鱼跃龙门”捧为幸运和幸福的吉兆,一直供奉了一千多年^[5]。王家大院中大型双面透雕影壁“鲤鱼跃龙门”,长10米,高7米,厚1米,由23块巨大的镂雕石块垒砌而成,是一座大型的石雕影壁。壁心图案为“鲤鱼跃龙门”,影壁整体画面构图合理、紧凑,图纹线条流畅、层次分明。镂雕工艺使得作品立体感很强,有呼之欲出的感觉。动与静和谐统一,把影壁气氛烘托得既气势磅礴,又突出中心。实为一幅难得的石雕佳作(图六)。

(4)鹿鹤同春

鹿,在装饰中与“禄”同音,表示吉祥福禄。鹤,寿命长,有的长达数十年,在鸟中罕见,所以古时将人之长寿称为鹤寿、鹤龄、龟鹤之年,也称“仙鹤”。鹿和鹤相遇,也便成了春天的象征,岁时的开始。记时的日历出现以后,鹿鹤一岁一度的换角、迁徙失去了记岁的意义,但又附会出仙兽仙鹤,象征帝位、高寿、爵位、俸禄、清廉等,再加上祝吉、祝寿、祝禄,使人们从民族民俗文化中又得到一种东方独有的艺术感受。王家大院鹿鹤同春影壁有四块,一块石雕,三块砖雕,题材虽然相同,但构图各异其趣,有古朴粗犷拙笨者,有纤巧细腻写实者,有变形扭曲丑陋者,但

图八 鹿鹤同春影壁(石雕)

图九 封侯挂印影壁(石雕)

作为一种吉祥装饰建筑艺术构件,扭曲丑陋不失其幽默情趣,粗笨古朴中倒也有几分憨厚稚气存在,使人观后在不合理中求得合理,产生一种诙谐的愉悦感。

清芬院门前的鹿鹤同春影壁中,鹿与鹤都有一种扭曲变形,鹿的弓腰缩头,隐藏一种力的爆发,鹤颈弯曲三折,显示的是情趣韵致。清思斋门前之石雕影壁,则纤巧细腻,精雕细刻,鹤的羽翼,鹿角茸毛,均以写实手法刻出,周边的牡丹缠枝纹,花瓣隆起,脉络清晰,有中国工笔画韵味,不失仿古仿旧仿实的石雕艺术(图七、图八)。

(5) 封侯挂印

王家大院以辈辈封侯、封侯挂印为题材的建筑装饰艺术,分别见于望柱、柱础石、上马石、影壁、翼拱等木石建筑构件之上。红门堡堡门外大型八字影壁,正面即为石雕封侯挂印路路畅通。影壁构图突破了传统挂印于枫树的造型,以松代枫,体现了松树凌霜不凋、冬夏长青的品格。更有意思的是,松孙谐音,子谓子嗣,寓意子孙仕途得意,飞黄腾达。该影壁雕刻手法非常细腻,画面中动物形态各异、动感很强,所有动、植、什物都布置得恰当合理,交待得清清楚楚。周边的纹饰为草龙戏寿、八仙的法器等雕工同样精湛(图九)。

(6) 五福捧寿

图一〇 五福捧寿(砖雕)

蝙蝠体型不大,头尖身有翼,色灰暗,其貌不扬,常年躲在黑暗处,只有在夜间出来活动。中国古代建筑天花板上的架梁因为不见光亮,所以成了蝙蝠栖居之所,架梁上往往积聚许多蝙蝠粪便,成为古建筑的有害之物,但恰恰又是在这些建筑的木雕、砖石雕刻的装饰里常常见到蝙蝠的身影,这原因皆归功于它的名称与“偏福”谐音。因此建筑很多的地方都用蝙蝠纹样来装饰,格扇的窗格上,门板上,尤其是影壁上,总之,遍地是蝠(福)。王家大院凝瑞居门前的“五福捧寿”影壁即体现了一种讨吉利与祝福性质的意愿。五福(五蝠)指旧时所说的五种幸福“寿、富、康宁、攸好德、考终命”(图一〇)。

图一一 “龟背纹”影壁(砖雕)

图一二 “龟背纹”影壁(砖雕)

图一四 海水朝阳影壁(石雕)

图一三 “寿”字影壁(砖雕)

(7) 龟背纹

龟,一种水生两栖动物,古人用龟甲和兽骨占卜吉凶,并将占卜结果刻于甲骨上,龟有寿命长,耐饥渴等特点,它很早就与龙凤虎合称为四神兽,它的形象自然也作为装饰用,龟背有六角形的纹,常用在墙壁上作为装饰纹样,称为龟背纹或龟甲纹,具有神圣与吉祥的象征意义,代表着长寿和财富。王家大院影

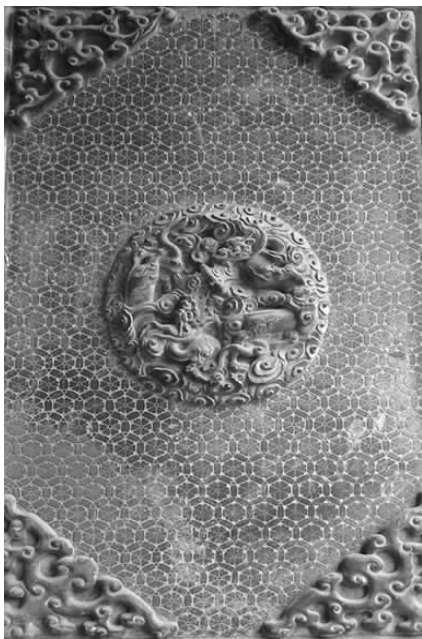

图一五 “岁寒三友”松竹梅影壁(砖雕)

壁中龟背纹有两种不同风格的影壁,虽题材一致,但各有风味(图一一、图一二)。

2. 植物题材

在王家大院影壁装饰中,松、竹、梅、兰四种植物也是被歌颂和描绘的题材。古代文人对它们有长期而深入的观察和认识,不但认识熟悉它们的自然生态之美,而且发掘了这些生态美所表现出来的人文内涵。王家大院高家崖东一巷口北端的“岁寒三友”砖雕影壁,松树刚劲挺拔,翠竹杆直有节,竹身弯而不折,腊梅盛开于凌寒,三者都身处严冬而不凋谢,被称为花木中的高品。这种刚劲有节不折腰和不畏严寒的状态在文人眼里自然成了刚直、高洁人品最

图一六 石雕影壁

图一七 砖雕影壁

好的比喻,因而在诗歌、绘画、建筑等方面成为歌颂描绘的对象。

3 文字题材

王家大院影壁中文字题材有文字壁心、图形化文字、对联以及影壁的题字四种形式。

文字壁心。红门堡中“寿”字砖雕影壁为王家大院影壁中唯一单纯文字题材的影壁,壁心为一繁体“寿”字,苍劲有力,简洁明了(图一三)。

图形化文字。高家崖凝瑞宅门前“五福捧寿”砖雕影壁,五只蝙蝠围绕一个图形化了的寿字,体现了一种讨吉利与祝福性质的意愿。另外侧院对面的祝寿石雕影壁中也有一个图形化了的寿字,同一题材,前者为浮雕,后者为印刻。

诗联、对联。红门堡八字影壁辅壁心为两首石刻七言诗联,东堡门对面海水朝阳影壁两侧对联,均为文字题材中的诗联、对联形式(图一四)。

影壁中的题字。王家大院高家崖东一巷口北端的“岁寒三友”砖雕影壁(见图一五)中,整个构图为圆形,在松、竹、梅为主要内容的画面上,行书题字既点出主题,又使构图左右均衡,有强烈的中国画之韵味。

四、王家大院影壁的艺术特色

王家大院的影壁艺术,沿承了中国古建筑雕刻装饰的手法,同时,又经清代民间艺术家的大胆想象,又有所创新,技法娴熟,刻线流畅,形象逼真,表

现手法多样,雕物浪漫而不失真实,美丽而不浮华,从不同的角度充分显示了这一时期雕刻艺术的精致完美,以及作者高超的艺术造诣技能。

建筑装饰尽管与文学中的诗词表现形式不同,与绘画和雕刻的表现手段也有所差异,但它们的共同点都是要在有限的篇幅和画面里,通过比较简练的主题形象来表达、显示一定的思想内涵。在王家大院的影壁艺术中,其表现手法有象征、夸张等。其中最常用的象征表达手法主要有“音意”、“形意”、“音形并致”三种。它们有的表现得比较明显,有的则比较隐晦。

王家大院有不少影壁运用形象、谐音等象征的手法来表现。“音意”主要是以音寓意,以常见的一些实物来获得一定的象征效果。例如,八字影壁正面的石雕“封侯挂印”是该影壁的主要构件之一,这是一幅典型的谐音取意吉祥图。图中,松树的“松”与“孙”音近,猴子吃松籽的“籽”通“子”,组合而成“子孙”;“猴”与侯爵的“侯”;“鹿”与“禄”音同,树上挂官印表示“高官”;灵芝代表如意,蝙蝠和寿石代表“福”、“寿”。全部意思合起来是祈盼“子孙后代都能封侯挂印,官高爵显,福寿尽如人意”。其寓意就是祝福满门喜庆、高官厚禄;最有音意象征的当属蝙蝠。王家大院凝瑞居门前的“五福捧寿”影壁即体现了一种讨吉利与祝福性质的意愿。

“形意”主要就是用直观的形象表达一些长久以来固定下来,人人皆知的特定内容。比如以牡丹表

示富贵,以竹子代表正直,以莲花代表高洁等。在王家大院许多影壁图案四周有缠枝牡丹或竹子围绕起来,对主题起一种衬托作用。另外,对于一些内容复杂、含义多元的表现题材则采用“音形并致”的方法。具有代表性的有三块石雕作品,“鲤鱼跳龙门”、“渔樵耕读”和“山水景物”影壁,分别以鲤鱼跳龙门寓意只要坚持不懈地努力就会高升,功成名就,福禄双得以及从表面上看是羡慕清高逸士隐逸生活,实则是“形在江海,心存魏阙”(也就是身虽在江海隐居,心却期望朝廷的爵禄)和体现文人士大夫含蓄雅致的情趣。

五、王家大院影壁的文化内涵

作为一种文化形态,王家大院的建筑装饰被赋予了“文化”的意识,并通过图像、空间、环境等方式表达主人的需求、价值、欲望与情感。其影壁装饰与大院背后巨商家族的行为、观念密切相关,寄托了富有家族对子孙后代功名富贵的渴望。王家大院影壁的历史文化价值主要表现在其真实地反映了我国古代社会形态和家族形态,反映了我国古代人们的生活形态及自然环境的适应关系,反映出我国古代的文化形态、艺术形态和观念形态,表述出我国古代社会的发展历史及其性质特征。

(一)王家大院影壁中的官商特色

王家大院影壁装饰中的官商特色是其文化内涵中最重要的一方面。王家大院是最典型的中国官商住宅文化的代表,不仅充分表现了主人的志向、情怀、修身养性的文化层次和审美趣味,也以中国传统纹样为题材,反映出在传统农业经济结构社会中广大人民的内心向往与愿望。但王家大院的影壁装饰风格很有独到之处,王家发迹主要是靠官宦仕途之道,所以装饰风格有别于晋中其他商家大宅。

王家大院影壁装饰在内容上重儒而避商。大凡晋商宅第,所作装饰形式必多与商有关,如百寿、钱、蝠、马、猴、牡丹、芙蓉等,而王家大院所出现的装饰形象多以书卷形式出现或表现文人士大夫的文化品位和雅儒秀美的风度。如书卷脚踏石、书卷门楣、诗联、山水影壁、渔樵耕读影壁等内容,可见宅主人及匠师的设计宗旨为:开卷有益、重书拜学,足见其儒雅门风。

恰如明式家具,局部雕功极精,但大面积保持光素的形线,不像清式家具臃肿繁缛。王家大院影壁特色也在于此,如门前影壁要么素墙瓦顶,中间

一小团花精致非凡,显得非常谦恭,要么整个壁面雕刻精美绝伦,四周简洁和谐,雍荣华贵。或狮或吉祥物,甚至人物、花鸟,均栩栩如生。这种设计游离于封建伦纲、乡村俚俗之外,自在得体,非大手笔莫属(图一六、图一七)。

(二)福文化

吉祥图是中国传统艺术宝库中一支绚丽的奇葩。它以福、禄、寿、喜、财为主要内容,其中尤以表现福的为最多。除极少数直接用文字“福”外,绝大多数都是运用蝙蝠来意会。蝙蝠为长寿之物,又与“福”谐音,因而古人选择它以表达、传递祈福的愿望。《尚书》中《洪范》一章认为,福包括五个方面:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”,合称“五福”。“寿”是长寿,“富”是富贵,“康宁”是身体健康且心灵安宁,“攸好德”是指所好者美德,“考终命”是指善终而没有遭到横祸。由此可见,古人对福的理解既包括物质生活也包括精神境界。后人奉“五福”为福的最高境界,把“五福临门”作为毕生的追求,是完全有道理的,正是中华民族传统美德的体现。

综上所述,王家大院影壁的装饰风格是明代儒雅的设计套路,为清代文人官宦所赏识,也是文人雅士所习以为常的心路历程。古人云:画有能品、神品、逸品三等之分,逸品为最高境界。如以此来推论建筑及其装饰,王家大院的影壁无疑在神逸之间。“晋中名宅中,气势豪霸者有之,华丽浓艳者有之,金粉显贵者有之,唯独王家大院如秀女浅妆,清丽脱俗。王家大院古朴淡雅而不陈旧,平和清奇而不单调,丰富多彩而不凌乱、精细入微而不琐碎。”^[4]王家大院影壁及其装饰是古代历史文化、艺术与科学的载体,具有历史文化的、艺术的、科学的价值,是传统美学中极有价值的一个重要组成部分。

[1] [2] 侯廷亮、仇晓风《祝吉避邪补风水的王家大院影壁》,《文物世界》2003年第2期。

[3] 王建华《三晋建筑装饰图典》,上海文艺出版社,2005年6月第1版。

[4] 朱方诚《灵石王家大院装饰风格探议》,《装饰》2004年第10期。

(作者系太原科技大学艺术系教师)