

民居墀头雕刻图案的文化解读

□ 刘婷婷 李 斌

墀头俗称“腿子”,它是中国民居山墙两端檐柱以外的部分,多出现于硬山顶建筑。墀头自下而上可分为三部分:下碱、上身和盘头。由于墀头在整个建筑中仅占很小的一部分,工匠们只能在有限的空间内凭借精湛的雕刻技艺简化地将一些代表特定含义的动物、植物、自然现象、传记人物、神话故事等呈现给世人。而这些雕刻精致的墀头图案通过象征、谐音、借喻、比拟等手法把人们对美好生活的追求和愿望寄托其间。其中有对吉祥富贵的向往,有对封侯拜相的渴望,有对清高安逸的精神境界的追求,充满了浓郁的传统文化气息。本文通过对典型的墀头图案的搜集、整理,在于展示墀头雕刻之精美,了解图案之中的民俗典故,解读其中丰富的文化内涵。

一、吉祥喜庆、平安富贵

“喜鹊登梅”,两只喜鹊登临梅枝,“梅”与“眉”同音,也就有了“喜上眉梢”之意,代表喜气和祥瑞,预示喜事临门、幸福吉祥。喜鹊是凡鸟,自然是平凡者的缩影。梅历来喻以品行高洁,又是意志力的象征,故也可用以勉励家族中无官无爵或正在攻读的普

通成员及子弟,不因平凡而自弃、自乱、自纵(图一)。

“凤戏牡丹”,此图有吉祥富贵之意。凤象征才艺和吉祥,牡丹雍容华贵,国色天香,常代表荣华富贵。作为个体,凤凰是高爵厚禄者的象征。这幅图案一方面可警示在外为官者,个人与家族荣誉紧密相

图二 凤戏牡丹

图一 喜鹊登梅

图三 麒麟送子

图四 狮子滚绣球

图五 蝴蝶戏菊

图六 四蝠捧寿

图七 神仙

图八 松鹤延年

关,官位高,品行更应高。同时也表达人们对荣华富贵的追求和向往(图二)。

“麒麟送子”,麒麟多为吉祥的象征,人们造出种种传说,将这种鹿身、龙鳞、牛尾、独角的似有似无的动物,列入龙、凤、麟、龟传统的四灵之物。装饰“麒麟”图案的地方,通常居住着晚辈,寄托着希望后代事业有成,家族兴旺的愿望(图三)。

“狮子滚绣球”,民间谚语常言“狮子滚绣球,好事在后头”,该墀头采用高浮雕的手法处理,容易带给观赏者一种震撼的效果,仿佛这只迅猛的狮子即将追逐绣球,腾空而起,从而把吉庆与祝福撒向人间。狮子最早传入中国是在西汉时期。魏晋南北朝时期,狮雕艺术进入了初盛期。隋唐之前狮雕数量少,唐代石狮雕刻进入了兴盛时期,而狮子用于宅院门前,成为压邪镇凶的瑞兽,则始于宋,明清时期的狮雕从负有重任的门户守卫者转化为众多建筑

及园林的点缀,同样也广泛出现于墀头上。狮子如此受青睐,除了它威武的形象,活泼的性格受人喜爱之外,还因为其含义丰富,狮与“事”、“嗣”同音。除了上面介绍的含义外,还有双狮并立,表示好事成双,雌狮伴幼狮则表示子嗣昌盛,老狮带幼狮,表示仕途通达,位列太师少师。众多形态各异的狮雕,还汲取了民间传统舞狮艺术的成分,故而风格喜庆,乡土气息浓郁(图四)。

另外常见的墀头图案还有宝瓶、绣球、石鼓、苹果、钱币等。苹果和宝瓶取谐音“平”之意,指代平安富贵。绣球和石鼓代表吉庆热闹。钱币则表示期盼生活富裕、财源滚滚。

二、富贵长寿、多子多福

“四蝠捧寿”,该墀头下碱部分用简单的线条雕有四只蝙蝠紧紧环绕在“寿”字图案周围,上身刻有

一只硕大美丽的蝴蝶,该图表达了对家中老人健康长寿的祝愿。蝙蝠是一种能飞的哺乳小动物,也叫飞鼠、仙鼠。神话里说蝙蝠能活到五百岁,这么大岁数的蝙蝠全身皮毛都变得浩白,头也变得很沉重,以致倒垂,民间百姓称它为“倒挂鼠”,据说人吃了这种倒挂鼠的粉末能成仙,长生不老。由于中国自古以来就有着浓厚的求福祈寿习俗,人们便把蝙蝠图案与种种福寿观念融为一体(图五)。

“蝴蝶戏菊”,蝴蝶在繁盛的菊花间嬉戏,“蝶”与“耄”谐音。古时一般称八九十岁为耄耋。因此蝴蝶常指长寿,多出现在老人寓所,表达了对长寿的愿望及期盼(图六)。

“暗八仙”,指以道教的八位仙人所持的“法宝”纹饰,即铁拐李的葫芦、汉钟离的扇子、张果老的渔鼓、吕洞宾的宝剑、韩湘子的花篮、曹国舅的阴阳板、蓝采和的横笛、何仙姑的笊篱。由于八仙的图案过于复杂,于是就用这种方式来代表八仙,表达人们对得道成仙、长生不老的渴望。墀头中的“暗八仙”雕刻或集中雕刻于墀头下碱的四边框位置,或一个墀头仅雕刻一种法器代表八仙之一。其他各种不知其名的神仙形象也被用于墀头雕刻中,形象千奇百怪,仅能根据他们的坐骑判断其为神仙(图七)。

“松鹤延年”,一只仙鹤立于千年古松之下,似将展翅高飞,而古松树干粗壮,枝叶依然繁茂,寄托主人希望能延年益寿、老当益壮的情怀。在中国传统民俗中,鹤有“百羽之宗”的地位。相传它七岁小

变,十六岁大变,一百六十岁变止,一千六百岁定形,最常用来做神仙的坐骑。而且人在得道之后,也可化作仙鹤,所以它既带着仙气,又是长寿的象征(图八)。

“寿桃、石榴、葡萄”,“桃”可指仙桃、寿桃,也常代表长寿。石榴和葡萄多子,所以寓指多子多福,人丁兴旺。墀头中的每颗石榴和葡萄都鲜活饱满,望之垂涎。这些和我们的生活息息相关的图案是人们期盼老人长寿、儿孙满堂,享受天伦之乐的真实愿望,反映出人们对美好生活的追求和向往,是真实生活的需求和生命情感的体现(图九、图一〇)。

三、勤学苦读、建功立业

图一一描绘了一位夫子形象的老者闲散而坐于桌旁,面前有一活泼的孩童双目注视老者,老者在给孩童讲习知识,传授经验等,而孩童顽皮中又略显专注的眼神表明孩童在认真聆听教诲,旁边桌上的菊花盆栽恰到好处地传达了老者的精神追求。

图一二为一头戴官帽的官僚,右手持玉圭,左手高举,似在给前面的小孩指点迷津,小孩手持木棍寓为权杖,回首仰视官僚,侧耳倾听教诲。孩童对官吏仰视,满怀羡慕,崇拜之情溢于脸上。该幅图表达主人希望子孙后代能踏上仕途,令人仰慕。

图一三寓意为“走马上任”,踌躇满志的小官僚身着官袍骑着健马,手持折扇指向前方,以示上任起程,后面仆人高举伞盖象征着隆重的仪仗。这幅图

图九 葡萄

图一〇 寿桃

图一一 勤学苦读

图一二 建功立业

图一三 走马上任

图一四 蛇盘兔

图一五 吴牛喘月

图一六 画卷

图一七 荷花

也可解为“马上封侯”象征人一旦封侯拜相,身份地位将会发生巨大改变,荣华富贵随之而来。在古代,该图表达了主人期望能通过自身努力实现功名,荣登仕途,充满了励志效果。

“蛇盘兔”,民间谚语有云“蛇盘兔,早登第”,因此出现该图案的地方表明家中住有晚辈,而长辈们期望晚辈能早日考取功名,从而衣锦还乡、光宗耀祖。该图用夸张的手法雕绘出一只狡兔,该兔双目圆睁,蓄势待发,其项间及身体下盘绕有两只猛蛇。该图给人感觉后辈强劲勃发,功名势在必得(图一四)。

四、修身养性、道德升华

“吴牛喘月”,地面上头慵懒的水牛,回首仰望,天际有月皎然。水牛的造型以微蜷的体态状似即将卧倒于地。此图用简单的图案传达了丰富的意趣。吴地天气多炎暑,水牛怕热,见到月亮以为是太阳,故卧地望月而喘。比喻因疑心而害怕,也比喻人遇事过分惧怕而失去判断能力。它给后人一个启迪,以此教诲:“求知必穷尽,不做喘月牛”(图一五)。

“琴棋书画”,琴棋书画作为传统文化的代表与

象征,是个人素质的体现,也是为官济世修身的基本条件,同时代表士大夫的风雅境界。但就家居而言,琴棋书画另有深意。琴代表顺,棋代表全,书代表端,画代表品。表达屋主人期望家人能德才兼备,内外兼修(图一六)。

“梅兰荷菊”,四种花卉分别于冬、春、夏、秋开放。梅花,凌寒独自开,迎风傲雪,品格坚毅;兰花,素朴典雅,却能香飘四溢;荷莲,出淤泥而不染,中通外直,不蔓不枝,象征高尚的节操(图一七);菊花,寿祥瑞瑞,品质高洁。这四种花卉的特性历来为人们所追求向往。

五、墀头图案的文化透视

装饰纹样的墀头图案包含着传统文化的众多内容和人文主义精神,与中华民族的文化心理结构、文化渊源、情感表达方式有密不可分的联系。它是传统文化精神的镜子,是传统民俗文化的主要内容。

1. 吉祥观是人的一种心理需求和心理联想积淀的产物,反映了一定时期人们祈吉求祥的愿望。它起源于原始社会古人对自然灾害、自身疾病、瘟疫、死亡等种种不安定因素的迷惑和畏惧。他们把本能预测的吉凶祸福依托于想象中的超人力量,创造出了具有象征祥瑞寓意的形象——图腾。这样古人的吉祥意识就产生了。而从夏、商、周开始千百年来,吉祥一直是中国装饰艺术的主题。人们常通过象征、谐音、借喻、比拟等手法,用龟、鹤、猫、蝶、桃、松树、八仙、寿星等来寄托对长寿的向往;用喜鹊、蝙蝠、金鱼、狮子、大象、麒麟、凤凰、牡丹等象征富贵吉祥;用松鼠、葡萄、蔓草来寓意子孙昌盛、人丁兴旺。从虫鱼鸟兽到花草林木都发掘出了吉祥的寓意,自然界的动植物已经和人的思想、感情、性格、行动、生命联结在一起。

在这些吉祥图案中还蕴涵着儒、佛、道思想,如:自然物被赋予“拟人化的性格”体现了儒家“天人合

一”的观点,佛家八大法器“法螺”、“法轮”、“宝瓶”、“金鱼”、“莲花”等体现了佛教中轮回永生的思想;八仙等则体现了道教中“长生不老”的思想。

2. 功利主义,从古至今一直就有,它是主张以实际功效或利益作为准则的伦理观点。从墀头雕刻图案中我们可以略窥一二,如“马上封侯”、“飞马报喜”等等,都能反映出人们对于封侯拜相、功名利禄的热衷与渴望。

古人之所以寄托于功名之路,主要是由科举制度和封建制度决定的。“学而优则仕”,“书中自有黄金屋”,“书中自有颜如玉”,社会提倡通过仕途求取功名、利禄。这种对实际利益的追求,我们应放在特定的历史环境,而不能站在现在价值观的角度指责它的偏狭。

3. 在中国传统文化中非常重视和强调人的道德修养。孔子很早就提出了修身才能正己,正己才能正人,正人才能以德齐家,以德治国。中国古代的士人受儒学思想的熏陶都很重视自身的道德修养。而传统道德修养观的共同目标是对理想人格的追求。内圣外王之道常被看作是实现理想人格的必要途径。所谓“内圣”,就是通过不断地内心反省和修炼,达到圣人所有的那些品格和德行。“外王”就是在修身的基础上“齐家、治国、平天下”。在墀头雕刻文化中,人们常用梅兰竹菊寓示的高尚品格、不屈意志来表明自己对美好德行的追求,用琴棋书画来代表他们的风雅境界,达到“内圣”进而实现“外王”。

参考文献

1. 孙丽萍《屋宇春秋》,山西人民出版社,2002年
2. 惠洁《从吉祥图案看中国传统文化》,《西安文理学院学报》2005年12期
3. 王玉宝《试论中国传统吉祥观》,《内蒙古农业大学学报》2004年2期

(刘婷婷,山西大学历史文化学院硕士;
李 斌,山西省高平市文物管理中心)