

略谈太平天国忠王府苏式彩绘

姚 瑶

(苏州博物馆 江苏苏州 215001)

内容提要 苏州太平天国忠王府现存四百余方梁枋苏式彩绘,这些彩绘内容多为传统吉庆题材,寓意吉祥祈福。众多木构件上的彩绘是明清以来苏式彩绘的典范,为明清时代所留而经太平天国利用改造而成;九幅壁画则是太平天国时期的作品,体现了太平天国壁画的艺术特色。忠王府苏式彩绘为研究明清苏式彩绘和太平天国彩绘提供了丰富的资料。

关键词 苏州 太平天国忠王府 苏式彩绘

中图分类号 :K879.4

文献标识码 :A

中国古典建筑往往是审美与实用并具的,建筑梁枋彩绘即是其中的典范。起源于江南地区的苏式彩画素以描绘精致、风格秀丽著称于世,色调以红、黄、橙等暖色或黄绿、灰、白等中性色调为主,装饰雍容华贵,布局上多采用分段布图法,画法灵活,题材广泛。

苏州太平天国忠王府现存苏式梁枋彩绘 400 余幅、壁画 9 幅,数量较多、特色鲜明、艺术水平较高,为全国所罕见。

忠王府大门、仪门、大殿的梁枋均施彩绘,每根檩和枋(即横的梁和枋,普通叫做大梁、二梁和枋子)中间一段画有一方包袱锦(此为苏式彩绘名称,即彩绘中心部分,通称枋心),两端画如意头(也叫做包头,即枋心左右两端,通称箍头),以花卉、织锦图案为主;每根梁和枋(直的梁和枋,如三架梁等,普通叫做穿梁)上各有一方包袱锦,锦底,用秋叶、摺扇等形式绘成边框,中间绘上鸟兽、花果、山水、博古等图案。

一 忠王府彩绘图案的布局

第一进:大门,彩绘已全部被土红色油漆涂去,仅在檐枋露出 3 方“双龙抢珠”。

第二进:仪门,现发现包袱锦 51 方、如意头 48 个,现已显露被涂的包袱锦 15 方、如意头 12 个,共 126 方。

1. 包袱锦

绘鸟兽虫鱼类较多,其中有:桃花燕子、桂花秋海棠喜鹊、梅柏八哥、鸡冠花鸽子、柏枝绶带、栋

花黄鹂、荷花翠鸟、绣球白头、海棠鸂鶒、牡丹蝴蝶、紫藤金鱼、喜鹊梅花、玉堂富贵、花卉(隐约似牡丹)、花篮竹蝶、瓜瓞绵绵、仙鹤衔草、松鼠葡萄、荷花燕子、双狮抢球。

还有绘花果:菊花花篮、牡丹花篮、梅花花篮、兰花花篮、寿桃花篮、灵芝花篮、竹枝花篮、蔷薇花篮。绘图案:八吉锦、水片锦、卷草回文、蝠云甸山水片、六角锦。绘四方博古:琴棋博古、书画博古、万象博古、如意博古。

2. 如意头

绘图案有:卷草番莲、卷草风带、金钱云蝠、犀角云纹、风带云纹、元宝风带云纹、如意书带。绘花果草虫有:双桃、榴花佛手、牡丹、枇杷竹枝、菊花蝴蝶。

第三进:大殿,现发现有包袱锦 132 方,如意头 108 个,共 240 方。

1. 包袱锦

绘鸟兽虫草有:凤穿牡丹、五蝠捧寿、海屋添筹、菊花蝴蝶、喜鹊梅花、双狮滚球、飞鱼福庆、蜂猴、松树八哥、蝶花、双虎、双鸡、孔雀松树、云鹤蟠桃、仙鹤云蝠、麒麟、柏虎、玉堂富贵、海鹰双猿、花果蝴蝶、红柿双鹰、双鹰、牡丹蝴蝶。

花果有:方格花卉、双桃、牡丹花篮、牡丹、芙蓉、荷花、翠鸟朱果、花石芭蕉、兰花、竹枝、花石梧桐、竹石、梅花、菊花、松石、花石水、石梅、佛手、梅石竹、菊花。

图案有:四合如意、大四合如意添花、大番莲

收稿日期 2008-10-13

作者简介 姚瑶(1967~),女,苏州博物馆馆员,主要研究方向:吴文化、馆藏文物、文物保护。

卷草蝙蝠、万字四方锦、六方串梅锦、六角锦、卷草番莲回纹蝙蝠、福庆、花果万字锦、三角规文、云鹤蝙蝠、云幅双钱宝带、宝盆百事如意、云蝠、水片锦、卷草番莲宝盆、满地杨花、螭龙拥寿。

山水有:卷棚下的月梁上有6方秋叶框的山水,中间2方,东西两边各2方为山水人物。又大殿西边檐枋上的海水和红日,据彩画工人说,为“指日高升吉祥画”,为便于分类,也列入山水。内容不明者1方。

2. 如意头

绘图案有:番莲如意、竹叶水片、蝠云四方、卷草番莲、番莲卷草八结、团花如意、万字锦、双鱼风带、八结风带等。

绘花果有:绣球、竹枝、双桃、兰花、海棠、菊花、牡丹。

无图案如意头2方:只有如意边,边框内满涂深绿色,没有纹样,可能是被涂改。

第四进:大殿后堂,发现有包袱锦13方、如意头18个,共31方。

1. 包袱锦

绘鸟兽有:凤穿牡丹、双鹤双桃、双狮;绘图案:卷草番莲、百事如意、云纹蝙蝠、双鱼吉庆;另有花果2方。

2. 如意头

绘图案有:卷草番莲、云蝠、暗八仙。另有花蝶2方。

以上一至四进,大门、仪门、大殿、大殿后堂共发现彩绘计483方,其中包袱锦281方,如意头202个。由于忠王府是按太平天国王府规格营建的,宏伟华丽,因此清同治二年(1863年)李鸿章攻陷苏州占据忠王府为自己的江苏巡抚行辕时,惟恐被指控“僭制”,按清朝衙门的规制对忠王府进行了改建,同时还将梁枋上“龙”、“凤”彩绘涂刷殆尽,特别是象征皇权的彩绘“五爪龙”饰一方不存,大殿次间脊桁上的“凤穿牡丹”是幸存下来的。现存清晰可辨的339方,被油漆涂抹但已显露未复原的还有100余方,但太平天国忠王府的彩绘当不止此数,将来如被涂地方的油漆剥落,或对被涂地方加以清洁,一定还会有新的发现。

二 忠王府彩绘图案的题材寓意

“苏式彩绘”的风格幽静秀丽,形式上以包袱锦枋心画为主,丰富的形象构图呈现出吉祥祈福寓意,她不仅是一种艺术形象,更是一种思想的体现、情感的表达。忠王府现存彩绘寓意的画面在彩绘中占有相当重要的比重。

器物类题材有暗八仙、八宝、杂宝、古钱、博古

等。暗八仙指八仙手中的8件兵器,分别为汉钟离的掌扇、曹国舅的尺板、张果老的道情筒、吕洞宾的宝剑、铁拐李的葫芦、韩湘子的花篮、蓝采和的笛子、何仙姑的莲花;八宝则指佛教中法螺、法轮、宝伞、华盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长8样宝器;杂宝则有犀角、宝杵、珊瑚、绣球、火珠、银锭、方胜等;博古有书、画、琴、棋等。此类器物都为吉祥之物,寄托了人们的美好愿望。

动植物类纹饰有龙凤、狮子、喜鹊、蝙蝠、彩蝶、燕子、松、竹、梅、石榴、桃、灵芝、蔓草和牡丹、海棠、菊花各色花卉等。动植物类纹饰常常将各种形象相互组合在一起加以表现,如“双龙戏珠”、“凤穿牡丹”、“狮子绣球”、“喜鹊登梅”、“鹿衔灵芝”、“五蝠捧寿”等(图一:1、2)。

人物类纹饰为水墨人物山水图,内容为历史人物、历史故事(图二)。

用象征来表达寓意是忠王府彩绘最常见的手法。龙是神兽,象征至高无上的皇权,是天下太平的征兆。凤是瑞鸟,身体有五德之象征,表示富贵吉祥。仙鹤象征长寿,喜鹊象征喜庆。松、竹、梅象征着人品的高洁,牡丹象征富贵,桃象征长寿,葫芦、石榴、葡萄象征多子多孙。各种具有象征意义的图像又互相组合在一起,综合地表现出更多的思想内涵,将松与鹤组成画面,寓意着“松鹤延龄”;将牡丹和桃放在一起,寓意着“富贵长寿”;喜鹊和梅花在一起寓意“喜上眉梢”。

谐音是另一种常见手法。如蝙蝠,其形象并不讨人喜欢,却在各种装饰中被广泛地使用,就因为蝙蝠的“蝠”与“福”谐音。而鱼则与“余”谐音,富足有余。鹿与“禄”谐音;蜂猴“谐音”封侯,寓意“禄位”。瓶与“平”谐音,寓意平安。瓶中插三戟,寓意平升三级;瓶中插月季或四季花,寓意四季平安。

“物必饰图,图必有意”,吉祥祈福题材反映在艺术领域中是屡见不鲜的。艺术是一定历史时期的意识形态在艺术领域中的反映,因此艺术既有它的时代特征,又有其历史的继承性。彩绘和壁画也不例外,彩画内容也就是当时民族意识形态的显现和文化灵魂的流露。

三 忠王府彩绘图案特点特色

忠王府彩绘以各式锦纹织物作为包袱锦彩画形式的较多,建筑彩画与纺织、印染、刺绣等工艺美术本来就有密切联系。事实上,古代建筑构件就曾用带花纹的丝织品裹为装饰,长期与彩画共存,如“木衣绋绣,土被朱紫”、“文缯裹梁”、“沼禁凡帐幔,徽壁、承尘、柱衣、额道务毋得纯锦遍绣”等都是描写古建筑的丝织品装饰的,到北宋熙宁年间

1

2

图一//

1. 寿桃仙鹤 2. 双狮绣球

图二// 山水人物

编著的《营造法式》中就以锦纹彩画代替原物了。明代建筑“苏式彩绘”包袱锦仍多作锦地,至明末清初,已出现“必(笔)定(锭)如意”之类寓意吉祥的枋心画,忠王府以锦纹图案装饰的包袱锦、如意头纹样 20 余种,有万字四方锦、六方串梅锦、六角锦、卷草番莲回纹蝙蝠、花果万字锦、三角规文等,这些锦纹主要使用宋锦风格的几何纹图形的四方连续的图案,图纹亦有间饰团花、折枝小花或彩蝶、蝙蝠祥云、八宝等仿织锦效果的图案,规整工致,似包袱裹在梁枋之上。

忠王府织锦彩画多用调和色,繁而不乱,富有明丽古雅的韵味;图案花纹上,对称严谨而有变化,丰富而又流畅生动,充分表明了绚丽的江南丝绸织锦图案在建筑装饰上的运用(图三:1、2、3)。

太平天国艺术主要特征是“龙凤艺术”,太平天国现存的王府均装饰龙凤壁画、龙凤雕刻、龙凤瓦滴水、印玺、文告、证书也都是龙凤纹饰。太平天国领袖洪秀全的言志诗写到“手握乾坤杀伐权,斩邪留正解民悬,眼通西北江山外,声震东南日月边。展爪却嫌云路小,腾身何怕汉程偏。风雪鼓舞三千浪,易像飞龙定在天。”从中可以看出,太平天国革命旨在推翻清王朝,树立农民自己的真龙天子,因此太平天国撷取具有民族根源的龙、凤图

案,并赋予其威武、吉祥、平等、圆满的新寓意,从而使其成为太平天国的艺术特色而广泛运用。“龙凤艺术”在忠王府彩绘中得到了充分的反映。

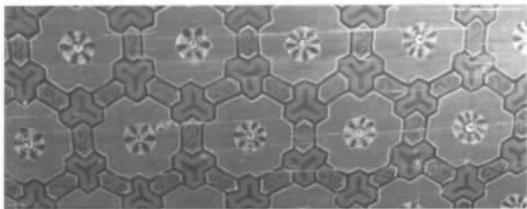
忠王府建筑主体是中路官署部分,在其建筑的主要部位均饰施龙和凤,大门额枋为三方“双龙抢珠”,仪门额枋居中是“双龙宝珠”,左右为“丹凤朝阳”,正殿额枋也是三方“双龙宝珠”,大殿廊轩明间内檐枋是“祥云团龙”。虽然李鸿章曾大肆涂盖,但随着时间推移、油漆剥落,上述大门、仪门几方龙凤彩绘隐约显露,其分明与正殿脊枋居中的“祥云团龙”、分列左右的“凤穿牡丹”及忠王府建筑屋檐上的“龙凤滴水”雷同,足见龙凤艺术反映在太平天国意识形态的“至高无上”。“龙凤艺术”为忠王府彩绘的主要特征是极其明显的,这是太平天国与清朝的规制截然不同的表现(图四:1、2)。

四 忠王府彩绘绘制时代思考

忠王府留存的彩绘大多在题材、形式、内容上都具有明显的明末清初苏式彩绘特点,数量之多、内容之丰富极为罕见。如此巨大的设计绘制工程似乎与太平天国建筑建造过程有着一定的矛盾,这引起了我们的关注。据记载,太平天国忠王府是在拙政园原址基地上,没收东部潘爱轩住宅、西部汪硕

1

2

3

图三//

1. 万字四方锦 2. 六方串梅锦 3. 卷草番莲锦

1

2

图四//

1. 双龙图案 2. 凤穿牡丹图案

甫住宅兴建的,其建筑有利用改造旧建筑,也有破土兴建的,并有一些建筑应是从他处移建的,占地约200余亩,绵亘里许。王府建造从忠王1860年6月攻克苏州开始至1863年李鸿章镇压太平军,攻陷苏州,历时3年,仍未完工,但其华丽壮观已让李鸿章感叹。综观忠王府的建造过程不难看出,我们的疑问与忠王府建筑改建、移建有密切关系。众多木构件上所画彩绘,是明清以来所留下被利用的,亦包括人物形象,当时忠王府装饰时只是新绘了一部分。

《金陵杂记》中说太平天国“不准绘人物”,确实忠王府后殿的9幅壁画都是山水花鸟走兽,没有一个人物,从东至西分别是:第一壁:荷塘鸳鸯,第二壁:村亭水牛,第三壁:黄雀白猫,第四壁:白象狮子,第五壁:山水鹤鹿,第六壁:山水虎豹,第七壁:芭菊白兔,第八壁:松树麒麟,第九壁:牡丹绶带。这九幅壁画内容均是当时群众喜闻乐见的,清代此类题材反映在艺术领域中屡见不鲜,但表现形式有所不同。比如村亭水牛这幅山水画,画几棵树,两间茅亭,一条溪流,搭有小桥,对面是一座座的小山。茅亭这一边有一条牛,正走向小溪边。然综观中国山水画的作风,这样的一幅画面,总要在茅亭里、或在小桥边,绘上一两个人、或绘上一个放牛的牧童,但这幅壁画却没有绘上半个人影,其它几幅也是同样情形。再如大殿正面居中梁枋上绘有一幅街道画,是一幅比较醒目的画面,一看

就具有西洋画的风格(图五),一排望不尽的整齐的房屋,广阔的大路紧傍着水边开辟,望去好像是海边,又好像是江湖的内湾。这一幅彩画中的街道,静悄悄没有任何的人物来往,与南京堂子街太平天国某王府的山水壁画应该有人物的地方而不绘人物的情形完全相同。这是太平天国“不准绘人物”的证明。

然而在忠王府大殿东西两边月梁上发现有人物点缀的山水画遗迹,画面所绘内容是:渔翁扬帆、老人童子、乡村牧童、主仆渡江、居家人物等。一般彩绘人物纹饰是以历史故事、英雄人物、诗词等为题材,形象复杂,由于较难表现,因此作品极少。忠王府幸存的梁枋水墨山水人物身着明代服饰、设景恬静,非常珍贵,应是移建构件未被涂改的画面(图六)。

苏州地区的明清苏式彩绘还有不少,如稍加比较,不难看出这些彩绘和忠王府内的彩绘不仅有着递嬗关系,而且存在着异曲同工之处,有些地方甚至如出一辙。

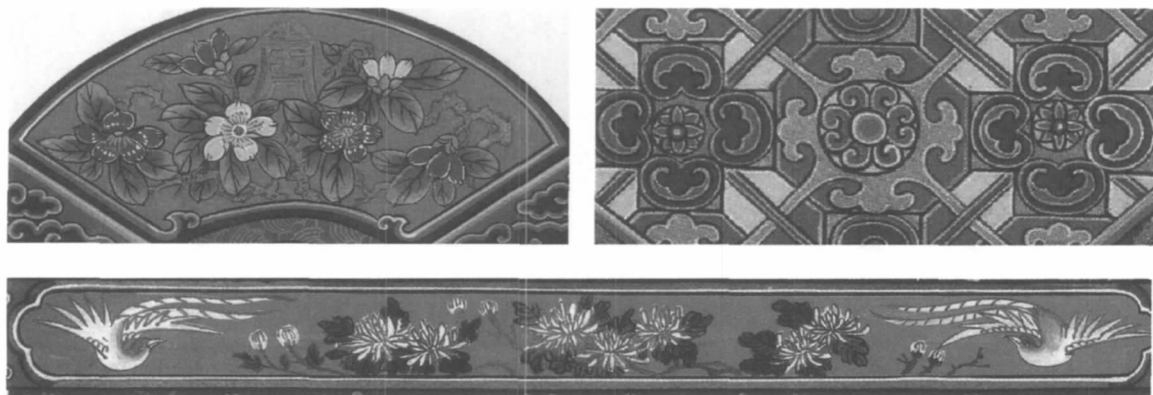
明清时期江南官宦商贾云集、人文荟萃、经济繁荣,治宅建园风尚盛行。苏州东西山保存的明代建筑,其彩绘精彩纷呈。东山镇上湾村明善堂,是一座明朝砖、石、木雕及彩绘艺术并举的建筑艺术厅堂。梁、檩、枋、山垫板上均用苏式彩绘。包袱锦彩画内容包括吉祥花卉瓜果、瑞鸟瑞兽、各式锦纹,以莲花、菊花、石榴花等花卉结合卷草纹为主

图五// 街道画

图六// 山水人物画

图七// 彩衣堂彩绘

题。东山镇翁巷凝德堂,是明代晚期一座彩画艺术极精的民居。现有彩画 88 幅,基本形制为“包袱锦”,色调明快、淡雅秀丽,所绘图案有锦纹、花卉、吉祥物品等,纹样精细,线条柔和,寓意深刻。坐落于常熟古城区的翁同龢故居,粉墙青瓦,是一所江南建筑风格的官僚住宅,为明代遗构,其梁枋画面题材丰富,有花鸟、动物、奇形古怪的异兽、各式锦纹、山水、昆虫、瓜果、吉祥图案等,如“四季花卉”、“菊花绶带”、“四合如意锦纹”等(图七)。

这些苏州地区的明代苏式彩绘形式在忠王府彩绘中都能寻觅到其踪迹,而忠王府彩绘中存在的彩画被涂盖、涂改,还有红笔勾勒未填彩的草图或精细粗犷迥异的情况也证实了忠王府彩绘经历了不同形式的易容,大多精美的彩绘应早于太平天国时期,是移建的建筑构件上留下的明清苏式彩绘,是我们研究明清苏式彩绘新的知识宝库。

综上所述,忠王府内梁枋上众多彩绘是明清以来苏式彩绘的典范,而九幅壁画则应是太平天国时期的作品。这些彩绘秀丽细致的风格,与南京堂子街太平天国壁画那种气势雄浑的风格不同,反映出江南地区建筑绘画的地方特色。建筑是实用的,而装饰彩绘、彩画是美的、艺术的,这是古代工匠精湛技艺的体现。忠王府迄今留存的宏伟建筑和绚丽彩绘、壁画是一笔宝贵的财富,不仅具有历史价值,而且更富有艺术价值。

参考资料

1. 王润元、徐亦鹏《太平天国忠王府》,文物出版社 2000 年。
2. 罗尔纲《苏州太平天国忠王府调查记》,《文物参考资料》1953 年第 8 期。
3. 薛仁生《苏州彩画》,上海人民美术出版社 1959 年。
4. 周立人主编《彩衣堂建筑彩画艺术》,上海科学技术出版社 2007 年。

A Primary Discussion on the Su-style Colored Painting in the Mansion of King Zhong of the Taiping Heavenly Kingdom

YAO Yao

(Suzhou Museum, Suzhou, Jiangsu 215001)

Abstract: More than four-hundred cubic meters of roof-beams and timbers of Su-style colored painting have been preserved in the Mansion of King Zhong of the Taiping Heavenly Kingdom in Suzhou. The main content of the colored paintings were traditional mascot, meaning auspicious blessing. The numerous colored paintings on wooden components left over from Ming-Qing period were the fine specimen of Su-style colored painting, they were utilized and reformed by Taiping Heavenly Kingdom. The nine frescos were the works of Taiping Heavenly Kingdom and reflected the special characteristics. These colored paintings are new treasures for the research of Su-style painting in Ming- Qing and Taiping Heavenly Kingdom period.

Key words: Suzhou ; The Mansion of King Zhong of Taiping Heavenly Kingdom ; Su-style colored painting