

乔家大院的雕刻艺术

□ 王永亮

著名的建筑专家郑孝燮所言：“北京有故宫，西安有兵马俑，祁县有民宅千处”，表明了祁县民居集清代北方民居建筑风格之大成，具有鲜明的建筑特色与文化底蕴。作为晋中民宅的杰出代表，乔家大院被专家学者誉为“北方民居建筑史上一颗璀璨的明珠”。

乔家大院全院布局严谨，设计精巧，俯视成“囍”字形，建筑考究，工艺精湛，显示了高超的的工艺水平，特别是融于整个建筑群、在每个院落中随处可见的木雕、砖雕、石雕，具有极高的艺术价值。这些雕刻，图案千变万化，造型优美逼真，雕刻细腻传神，工艺精湛娴熟，而且内涵丰富，意味深长，将传统的建筑技术升华到很高的文化品位，体现出典雅细腻、美观精巧的风格，具有深厚的文化底蕴。

一、建筑雕刻艺术题材种类

建筑雕刻艺术取材比较广泛，人物、山水、花鸟、飞禽走兽、树木、八宝博古、文字、云头、回纹等，各种图案无所不包。具体而言，主要包括以下几类：

1. 人物故事图。常见的主要有和合二仙、八仙过海、麻姑献寿、五子夺魁、燕山教子、陶渊明爱菊等。

2. 动物图。建筑雕刻经常借一些吉祥动物表达延年益寿、富贵安康、吉祥喜庆的美好愿望，如“二龙戏珠”、“龙凤呈祥”、“鲤鱼跳龙门”、“狮子滚绣球”、“五福(蝠)捧寿”、“麒麟送子”、“凤凰牡丹”、“喜鹊登梅”等。

3. 植物图。建筑雕刻中出现比较频繁的植物有四季花卉(春牡丹、夏莲花、秋菊花、冬梅花)，象征多子多孙的葡萄、莲，象征长寿的灵芝、松、柏等，充分表达了宅院主人崇尚道德修养，追求吉祥幸福人生的传统思想理念。

4. 民间常见器物。琴棋书画、文房四宝、香炉宝鼎也经常出现在建筑雕刻中。

5. 民间传统纹饰。建筑雕刻中，中国传统纹饰运用比较普遍，如福纹、万字纹、双喜纹、龟背纹等，这些纹饰往往作为背景或辅助出现，代表吉祥喜庆之意。

6. 各种隶书、篆书等文字雕刻。常见的有“福”、“禄”、“寿”、“喜”等字。

二、乔家大院建筑雕刻艺术代表

1. 木雕艺术

木雕葡萄

木雕八骏马

木雕五蝠捧寿

乔家大院随处可见巧夺天工的木雕艺术,而且个个都有其民俗寓意。全院现存有木雕艺术品三百余件,包含很多的民俗内容。

另外,一院三门的木雕卡口为葡萄百子图,二院正门木雕有八骏马和福禄寿三星图(又叫三星高照图)。二院二进门木雕有财神喜神。正房门楼为南极仙骑鹿和百子图。其他木雕还有天官赐福、日升月恒、麒麟送子、招财进宝等。柱头上的木雕也是多种多样,如八骏、松竹和葡萄代表蔓长多子、挺拔、健壮,芙蓉、桂花和万年青代表万年富贵。过厅的木夹扇上刻有大型浮雕“四季花卉”、“八仙献寿”,这些图案造型优美,栩栩如生。

2. 砖雕艺术

乔家大院最有趣的是砖雕艺术,有壁雕、脊雕、屏雕、扶栏雕,俯仰可观。砖雕取材广泛,形象鲜活灵动,颇具风采。

乔家大院大门正对面的影壁是一个大型砖雕“百寿图”,“百寿图”是由清代名臣祁寯藻所写,其中一百个令人称奇的“寿”字,或象形、或指事、或会意,写法无一雷同,笔势刚劲有力,可谓中国传统书法艺术之集大成。乔家大院一院的照壁福德祠,是用来供奉土地爷的所在,壁照正中间雕有奇形怪状的寿山石和形态各异、口衔灵芝的鹿,是“福、禄、寿”三星吉祥图。祠壁上还有松树、桐树和蹬于太湖石山上的九鹿——喻意“九路(鹿)通顺”。“百寿图”和“福德祠”连在一起表示“门迎百寿,院纳福德”。

砖雕百寿图

另外,二院正房前面走廊的扶栏雕,依次是喜鹊登梅、奎龙腾空、葡萄百子、鹭丝戏莲和麻雀戏菊;三院大长廊,马头正面麒麟送子,侧面松竹梅兰;四院门楼中为香炉,侧为琴棋书画,掩壁右边为凤凰戏牡丹、鹿鹤同春,左边为双鱼、戟磬,表示吉庆有余;五院门楼马头为麒麟送子,院内四个马头为鹿鹤桐松,南正房门楼为菊花百子;六院东院进门两侧为喜鹊登梅,正房扶栏中为葡萄,东为莲花,西为牡丹等,都是吉祥、喜庆、富贵和平安的象征。

3. 石雕艺术

乔家大院中的石雕艺术虽比较少见,但在民俗的表现方面却是十分精细。五院门蹲石狮底座为“金狮白象”,为“马上封侯(侯)”、“燕山教子”、“辈辈封侯”。南房柱石底垫为“渔樵耕读”、“麻姑献寿”等。

砖雕琴棋书画

砖雕猫蝶秋菊

六院门蹲石狮石础上有“出将入相”等。

通过以上介绍可以看出,无论木雕、砖雕还是石雕,祈福纳吉是乔家大院雕刻艺术的基本追求,主要包括:多子多福、延年增寿、招财纳福、功名利禄、礼法忠孝等,表达了对生命价值的关注,对家族兴旺的企盼,对美好生活的向往,以及对自身社会地位的追求。

三、建筑雕刻艺术的主要表现手法

建筑雕刻作为一种建筑艺术,其图案既要有形式之美,以新颖的形象画面引人关注,又需要通过外在形象表达出一定的思想内涵,这就必须借助于一些表现手法来阐释图案内容。这些表现手法在晋商大院雕刻中普遍使用,已经被广泛接受,凭借形象的图案就可以明确其代表的寓意,通俗直观,一目了然。乔家大院建筑雕刻艺术常用的表现手法主要有以下两种:

1. 谐音法

谐音法是建筑雕刻艺术中运用比较广泛的一种表现手法,即借助于主题名称的同音字来表现一定的思想内容,这种将形式与内容巧妙结合的手法,既悦目又悦耳,趣味盎然。例如:“狮”谐音“事”或“时”;“莲”谐音“连”;“鱼”谐音“余”;“鹿”谐音“禄”;“猴”谐音“侯”;“蝠”谐音“福”等。“瓶”谐音“平”,“穗”谐音“岁”;“戟”谐音“级”,所以瓶中插四季花,

砖雕葡萄百子图

寓意“四季平安”,瓶中插麦穗,象征“岁岁平安”,瓶中插三支戟,即“平升三级”。“戟”谐音“吉”,“磬”谐音“庆”,所以兵器戟和乐器磬合起来寓意是“吉庆”。

2. 象征法

象征法就是采用具体的形象来指代某种抽象的含义和概念,或创造一种抽象的符号来加以表示,近似于诗歌中的“比”、“兴”手法。在乔家大院建筑雕刻题材中,象征手法是很常见的,通常将一些带有吉祥、喜庆和高贵等色彩的动植物赋予特定的含义,以表达祝福,表现气节。例如,狮子象征威力和喜庆,莲荷象征清静与纯美,竹子象征气节不移和事业节节高。另外,四季花卉中,春天牡丹,为富贵一品,象征荣华富贵,夏天莲花,象征连生贵子,秋天菊花,象征秋高气爽,健康长寿,冬天梅花,象征清雅高洁。

3. 组合法

组合法就是采用“组图”形式把许多情节连贯、生动形象的图案巧妙地组合在一起以表达更为丰富的内容。例如:把松树与仙鹤组合以象征“松鹤长寿”,把松树与牡丹组合以象征“富贵长寿”,芙蓉、桂花和万年青比喻万年富贵,八骏、松竹和葡萄比喻蔓长多子。“五福捧寿”则是将“寿”字变形,然后用五只蝙蝠加上寿桃组成。

综上所述,乔家大院建筑雕刻取材广泛,构思巧妙,雅俗共赏,具有强烈的生活趣味,且蕴含着丰富的哲理和思想内涵,体现了宅院主人传统的道德文化和审美情趣。可以说,乔家大院建筑雕刻艺术在山西民居中具有突出的代表性,充分展现了山西这一地区深厚的传统文化底蕴。

(作者工作单位:山西省祁县乔家大院民俗博物馆)