

乔家大院中宪第门楼木雕挂落的艺术特征

杨 弦

晋商院落主要分布于晋中汾河流域中上游一带,素以深邃富丽著称,这些院落建筑规模宏大壮观,装饰华丽精巧。著名的乔家大院就位于这一带祁县城东乔家堡村中,是乔氏家族的宅第,原名“在中堂”,始建于清乾隆年间,至民国初年才全部建成,风格独特,具有相当高的学术和历史研究价值。

乔家大院为全封闭城堡式建筑群,采用对称结构,院中套院,院院相通,恰似一个庞大的双“喜”字。大院内有六个小院(含花园):依次为大夫第、敦品第、芝兰第、承启第、中宪第。中宪第是乔家代表性人物清代商业金融资本家乔致庸的住所,院中木雕造型精巧,匠心独具,巧夺天工,尤其以门楼的木雕挂落最为突出。乔家大院共有十四件门楼木雕挂落,中宪第有三件,其造型之优美、雕刻手法之精湛、寓意之丰富皆为乔家大院门楼木雕挂落的上品。

1. 造型结构

中宪第位于乔家大院北区,是三进五连环套院,有在中堂、碧琳、静怡三件门楼挂落。

首先说在中堂门楼挂落。

在中堂门楼挂落是乔家大院十四件门楼木雕挂落中仅有的两件双层挂落之一,分内、外两层,外层居上,内层居下。内层挂落两侧止于门柱,而外层挂落略宽于内层,延伸至门柱以外。外层挂落为分体结构,左右两部分呈三角形独立对称分布;内层挂落为整体结构,左右两侧相连组成一个正梯形,中心为一方形人物造型花板,挂落两侧向水平方向与垂直方向成直角转折后,垂直方向的挂落紧贴门柱又成三角形向下延伸。

外层挂落长度 247 厘米,高 58 厘米,离地高度 341.5 厘米。主体造型为“喜鹊登梅”,梅枝自两侧内下角向中间上方发展,枝干曲折多姿,粗细相间,走枝方向统一而有变化,两侧枝干各有五瓣梅花五朵点缀其中,花蕊雕成凸起的小圆点,清晰可见。两侧梅花较粗的枝干各占三分之一面积。两侧的粗细枝干交接处各有两只喜鹊,鹊头相对。两侧内上角又各饰一小花板,四只喜鹊呈直线排列。

内层挂落长 218 厘米,高 195.3 厘米,离地高度

291.5 厘米。正中方形花板雕刻着“三官大帝”,三个人物神态各异,有直立、半蹲、扭身三种姿态,面部采用写实手法。中间的天官直立,面容慈祥,三缕长须,右臂弯曲放于腰间,左臂向前抬至胸部,身着宽袖官服,头戴高帽,腰间系带并挂玉佩。左边地官半蹲,神情威武,头戴小帽,两缕短须,左臂弯曲放在左腿上,右臂举起(手中原应持有器物,现缺失)。右边水官为扭身姿态,面带笑容,头戴官帽,大耳浓须,腰间系有圆环腰带,双手举长牌扇于天官脑后。“三官大帝”方形花板两侧对称雕刻着“八骏马”,以中心为对称点,向两侧、上下各延展两格。两侧第一格有一匹马,第二格有两匹马,第二格宽高均大于第一格;垂直方向上格各有一匹马,下格均为一小香炉,上格宽高均大于下格。内挂落的左右雕刻结构相同,“八骏马”造型逼真但无一雷同。

在中堂双层挂落内容丰富,人物、植物、动物、器物兼有。“三官大帝”人物姿态各异,面容慈祥,眉目传情、活灵活现,衣衫纹理或细长密集或短窄疏离;梅枝坚韧挺拔,梅花细腻清晰;喜鹊憨态可掬;“八骏”或腾空、或奔驰。可谓粗犷处大刀阔斧、简洁流畅,细腻处笔笔精致、准确无误。挂落繁杂而细密,突出表现了“满”的特点。但由于图像轮廓分明,图像与图像之间分格有序,疏密得当,所以并无杂乱之感。外层分体挂落像左右分别束起的帷幔,起到了烘托内层、强化整体艺术感染力的作用。内外挂落既是相互连贯的画卷,又有独立完整的艺术结构。

接着说碧琳门楼挂落。

碧琳门楼挂落为单层整体的结构,长 226 厘米,高 192.5 厘米,离地高度 203.5 厘米。挂落正中方形花板雕刻着“日月神君”。右侧的太阳神君面朝左前方,神情庄重,四缕长须飘逸胸前;头戴官帽,左右帽沿翘起,身着长袍,腰间佩以圆环腰带;左臂扬起,右臂向前,中间是几片芭蕉叶。左侧人物已缺失。“日月神君”方形花板两侧对称,造型结构完全一致。以右侧为例:水平方向分两格,第一格有三只寿桃放于托盘中,其间点缀八片桃叶;第二格有四组牡丹,均有花叶相衬,第二格宽高均大于第一格。垂直方向分上下

两格,上格是花瓶牡丹,下格是小茶壶,上格宽高均大于下格。牡丹、寿桃及器物造型逼真写实。

碧琳门挂落表现内容以人物、植物、器物为主,“太阳神君”头顶高冠,悠然率意,牡丹花叶翻卷舒张,繁密写实,回转曲折之处刻划得精致准确,富丽华贵,花瓶、托盘、茶壶等小器物形态优雅,花瓶与托盘边缘雕刻有宽窄不一的波浪纹,起伏回转,舒畅圆活。虽然内容复杂多样,表现手法各异,但却没有琐碎纷杂之感,这皆因恰当的空间分割与安排,再加以统一的木质与纹理,浑然一体。

第三说静怡门楼挂落。

静怡门楼挂落也是单层整体结构,是乔家大院惟一边框呈圆弧曲线的门楼挂落。长185.5厘米,高209厘米,离地高度209厘米。挂落正中方形花板雕刻的是“南极仙骑鹿”,南极仙坐于鹿背,面朝前方;额头凸起,苍眉长髯,绾发髻于脑后;身着长袍,腰系丝绦,下摆随风而动;右手托寿桃,左臂弯向胸前。梅花鹿头朝左方,足踏山石,筋骨丰健,右腿弯曲,左腿伸展,作奔跑状,身上梅花以阴线细刻,惟妙惟肖。背景松树松枝呈弧线弯曲缠绕,松叶点缀其间,还挂有两颗松果。“南极仙骑鹿”方形花板两侧对称雕刻着造型完全一致的“百籽葡萄”。葡萄共有八串,从花板中心向两侧各三串,向上下各一串。水平方向排列的六串葡萄都呈倒三角形,上方都有一片醒目的大叶子,垂直方向的两串葡萄排列比较随意。

此挂落内容以人物、植物为主。“南极仙翁”迎风而行,慈眉善目、神态怡然;人物衣衫以长短、粗细、深浅不同的线条来表现,仙翁从头上的发髻到面部的表情,还有身上的衣衫,都被刻画得淋漓尽致,仙翁坐骑梅花鹿略呈左低右高的倾斜,背后的千年老松,枝干虬结,根根松枝清晰可见,足下的山石以线和点穿插点缀,葡萄饱满圆润,枝叶缠绕、粗壮繁密,该挂落的圆弧曲线边框配以正中方形人物花板,不仅加强了整个圆弧曲线挂落的装饰性,而且在构图上起到了圆中视方的作用。挂落虽然是满铺式构图,但由于主体与衬景中巧妙安排了虚实、前后以及点、线、面的对比因素,因此显得疏密有致,整体和谐、统一。

2. 雕刻手法

中宪第三件门楼木雕挂落是中国传统建筑中典型的“依附式”木雕装饰,既立足于从装饰角度传达主题,又重视牢固与美观的统一。其雕刻采用了透雕、深浮雕及浅浮雕的手法。

中宪第门楼挂落的八骏马、牡丹、寿桃、梅花、葡

萄、花瓶、茶壶等均采用透雕,注重细节刻划,强调写实,层次丰富,立体感强。如“八骏马”形神各异,丰神流动,劲挺古雅,转折之处圆转而灵活,断止之处则刀断而意连。肥中有骨而无臃肿之失,瘦中有筋而无枯槁之弊,形成自然、纯真、粗豪、洒脱的艺术风格,透雕还产生如剪纸般清晰的影像效果。

三件门楼挂落正中方形人物花板“三官大帝”、“日月神君”和“南极仙骑鹿”均采用深浮雕手法,如“三官大帝”用深浮雕手法表现复杂生动的人物形象,将人物表情、身形、动作、衣帽服饰等刻画得酣畅淋漓,充分地表现出人物、景物间相互叠错、起伏变化的复杂层次关系,刀法浑厚,舒张流转,给人以精致准确、丰富细腻的审美感受。

三件门楼挂落的边框、格框均采用浅浮雕,挂落中浅浮雕线条简洁明快,概括性强,凸显出透雕与深浮雕的主体造型。

透雕、深浮雕和浅浮雕三种手法相互穿插,时而单独跃现,时而交相辉映,巧妙地将写实物体与装饰物件联系起来,达到技术与审美的统一。

3. 题材寓意

中宪第门楼木雕挂落题材富含吉祥如意,从神话人物到祥瑞动物、植物及器皿都有着丰富的象征内涵,有图必寓意、有意必吉祥。

如在中堂喜鹊和梅,有“喜上眉(梅)梢”之意,此外,梅花有花早、品谦、质坚、格高、色雅、香幽、枝秀、姿俊、名远、神清、性犷、魂忠“十二韵”品格,此图置于乔致庸住所第一座门楼的最外层挂落,一则有喜迎好客之意,二则传达出主人品谦德高、志坚神清的性情。再如“三官大帝”,“三官”指道教尊奉的天官、地官、水官三位天神。天官赐福,地官赦罪,水官解厄。乔家在祈求家业兴旺、福禄满堂的同时,又希望风调雨顺、国泰民安,还希望化解灾祸。

碧琳门楼挂落的“日月神君”花板浮雕原应有两人,一人捧太阳一人捧月亮,相合为“明”,寓意乔家如日之升,如月之恒。两侧对称雕刻的牡丹代表富贵,寿桃代表长寿,花瓶代表平安,茶壶代表福气。

静怡门楼挂落的“南极仙”是民间相传的“老寿星”,他和手中的寿桃、拐杖都是长寿健康的象征,梅花鹿代表福禄。两侧葡萄寓意多子多福、子孙万代。

(作者单位 太原师范学院美术系)

责任编辑 韦平