

## 常家庄园建筑装饰雕刻中的图形化汉字

杨 弦

常家庄园位于山西晋中榆次车辋村,是常氏家族的宅第,常氏家族是清朝从事对外贸易的山西商号中,经营历史最长、规模最大者。常家庄园始建于乾隆年间,至清末才全部建成,占地200余亩,有20多个院落、1500多间房屋。常氏家族以儒商文化独树一帜,常家庄园是一座建筑装饰风格独特的晋商民居院落,具有很高的审美价值。常家庄园在建筑装饰上大量采用雕刻的图形化汉字,主要集中在屋脊、樨头、匾额、挂落、窗棂、隔扇、扶梯、照壁、夹牌、花墙等部位。这些雕刻的图形化汉字表现形式多样、色彩运用华美、题材寓意丰富,是常家庄园建筑装饰中的精品。本文就常家庄园建筑装饰雕刻中图形化汉字的表现形式、色彩运用、题材寓意展开分析与探讨。

### 1. 表现形式

图形化汉字,是将图形与汉字的因素有机地整合在一起,以汉字为要素进行图形化的表现,具有较强的表现力和感染力,其独特性是汉字和图形都不可比拟的。图形化汉字作为汉字和图形的有效载体,具有实用性、表现性和审美性。图形化汉字的表现形式多种多样,常家庄园建筑装饰雕刻中的图形化汉字,在表现形式上有以下几种类型:

第一种,汉字添加图形。在中国民间艺术中,汉字的书写往往揉入具象形态,可读可看,形成汉字与图形相融的独特形式。这种表现形式是利用汉字的基本笔画通过添加吉祥图案和吉祥纹样,或是以图形取代部分笔画这两种装饰手法构成的。这种表现形式使图形在汉字中被充分地展现,可以说既有汉字的意蕴美,又有图形的形象美,既合乎汉字的间架结构与基本形态,又注重图形的直观性和趣味性。采用这种表现形式的图形化汉字共有29处。如装饰在进士第献厅护栏上的“寿”字,字体结构左右对称,上下笔画末端自然地由方形转为曲线继而衍变为圆润的如意图形,两侧对称装饰一只蝙蝠,翅膀拉长向中心弯曲形似如意,与中间的“寿”字共同合成圆形,体现天人合一的儒家思想。又如装饰在狮园四狮照壁楹联上下的“常”字与“寿”字,楹联上方的“常”字主体由回纹构成,之中“吊”字由一只倒挂的蝙蝠代替,

楹联下方的“寿”字主体由卷草纹构成,字的顶端和底部变为如意,中间部分用一朵宝相花取代。

第二种,汉字转化图形。汉字是记录汉语的书写符号,是汉民族文化的载体,汉字本身具有独特的审美价值,运用其美学因素,使汉字与汉字穿插组合或通过汉字本身的笔画和字体结构以夸张变形、笔画增减等手法重构字形,创造出无数巧妙而极富视觉意趣的图形化汉字。这种图形化汉字是根据宅院主人的要求和特征而精心设计的,对笔划的粗细、走向、形态、结构等方面都作了细致而严谨的推敲,不但结构章法很美,还能体现出主人的自身修养和意趣之别,以至简至赅的形式呈现了深厚的情感内涵。

采用这种表现形式的图形化汉字分为两类:一是汉字与汉字的组合,共有5处。如装饰在静和堂窗棂上的两个“寿”字,正中间一个较小的“寿”字同时充当了大“寿”中间的部分,寿中有寿,妙趣横生。其余4处则都是汉字与“万”字符(卪)的组合。如装饰在进士第大门两侧挂落上的“福”字,呈圆形,上半部分左右对称,下半部分右侧“田”里的“十”字被一个“卪”字取代(唐朝武则天时将“卪”制定为汉字使用,读“万”字音,象征万寿、幸福和无边无尽),局部与整体结合得恰如其分、浑然一体,将文字从简单的信息传播功能中提炼出来,提升到图形语言的视觉平台,提高了视觉表现力和艺术魅力。二是字体结构的变形重组。这类字形有的拉长,瘦劲挺拔、纵势而修长;有的取方,方正丰厚、横势而贯通;有的变圆,圆活使转、朴拙而古雅。它们打破了汉字惯常的结构与比例,强调字形结构的自由与纵横观照。采用这种表现形式的图形化汉字共有22处。如其中装饰在大夫第照壁的“福寿康宁”四字,字形方正、布局均匀、线条回环贯彻,笔势整齐规矩,于环转方正中以浑凝生动的笔线营造出万千气象,既具图案之美,又有飞动之势。又如装饰在进士第献厅护栏上的鼎寿,是将寿字拉长,由于外形较长也称长寿。其结构对称,体式平稳,像一尊矗立的鼎,图形化特征鲜明。还如装饰在大夫第门枕石上的团寿,外形呈圆形也称圆寿,内部结构对称,图形化特征明显。还如装饰在贵和堂新东

院的百寿,就是将“壽”字的笔画打散重构,形成各有其法的240个寿字。在百寿图的上方还有一排篆字,笔画上带有一个小分叉,颇似鸟嘴,被称为鸟篆。另外狮园四狮照壁楹联中的篆字,是典型的卷蛇变形体篆字,它是将相连的笔画通过左右回转,尽量连成一线,极像一条蛇,既有趣味性又整齐端庄。再如装饰在祠堂后院的“福禄祯祥”和“利市仙官”八个字就是篆书、隶书的综合变形,装饰在祠堂后院墀头的“孝祀苾芬”是篆书和楷书的综合,尽管这种组合书体不是很规范,却是民间艺人独特的审美创造。

第三种,图形转化汉字。图形是具有象征性的大众传播符号,它以精练概括的形象表达一定的涵义,具有言简意赅、简明易记的特点,可传递出丰富、深刻的文化寓意。将图形转化为汉字的独特造型,既可表现出汉字的节奏、韵律、虚实、疏密、黑白等方面的形式美感,又可找到图形与汉字表意功能的共生性,在图形的意象中呈现出汉字的内涵特质,使其在装饰化的形式美中,彰显或暗含更高的艺术价值与文化内涵。采用这种表现形式的图形化汉字共有4处。如装饰在都蓝府贵和堂壁挂下方和装饰在武德第雍和堂内隔扇裙板上的龙形、香炉形分别转化为汉字“寿”,它们既是图形,又是汉字,生动有趣。还如装饰在进士观窗棂上的“寿”字是由三个鼎围成,中间恰好呈圆形,整体看上去像一枚铜钱,有财寿双全的吉祥寓意,传达出富于个性的结构特征,让人过目不忘。

## 2. 色彩运用

常家庄园雕刻中的图形化汉字不仅形式多样,其色彩运用也为视觉效果和主题寓意凭添艺术价值。常家庄园的用色体系在遵照历史传统观念的前提下,彰显传统色彩的文化内涵。常家庄园雕刻中的图形化汉字运用的色彩有红、金、绿、蓝、白五种,与传统“五方正色”中的赤、黄、绿、青、白相对应。

红色,五色之首,被认为是太阳和火神的化身,普遍受到人们的崇拜与喜爱,在民间传统文化中,红色是发达、喜庆、吉祥、辟邪的象征,被视为祥瑞、庄重之色。如都蓝府养和堂照壁中的“福禄祯祥喜”五个字均用红色装饰,为宅院增添了吉祥喜庆的气氛,与周围的木窗灰砖相互映衬,古朴端庄。金色,辉煌富丽之色,自古以来,黄金的价值赋予金色以华丽高贵、名誉地位、奢侈炫耀的象征意义,常家作为中国对俄贸易第一世家的晋商巨贾,在建筑装饰上大量采用金色,显示了恢弘的气势和显赫的地位。如都蓝府贵和堂影壁中的340个方篆全部贴金,醒目辉煌,

同时还起到了警示训诫的作用。绿色,柔润和谐之色,象征草木和春天。如静和堂窗棂上的“寿”字,富含生命的意义。蓝色,深沉庄重之色,清雅而不张扬,伶俐而不圆滑。如都蓝府贵和堂墀头上的“寿”字,大气稳重、典雅质朴。白色,素雅明快之色,简洁明了,许多笔画末端的卷草头都绘有少许白色以增加立体感。常家庄园雕刻中的图形化汉字大多是几种色彩同时运用的,讲究色彩冷暖的对比与调和,表现鲜明华丽的色调。

## 3. 题材寓意

图形化汉字在产生和发展的过程中,受到诸多思想观念的影响,其题材呈现出人们对传统伦理道德的遵守和对美好生活的追求。常家庄园雕刻中的图形化汉字,其题材寓意主要有祈福和励志孝义两类。

祈福反映了民间追求吉祥如意,向往美好生活的心理愿望,是最朴素的生活观念。《韩非子》中有“金寿富贵之谓福”的记载,它是人们对福瑞祥和、俸禄财运、健康长寿、好事好运等诸多美好情感诉求的集中概括。常家庄园雕刻中的图形化汉字,此类创作主题有“寿”、“福”、“福禄祯祥”、“福寿祯禄”、“福寿康宁”、“福寿双全”、“福寿如意”、“财寿两全”、“富贵长春”等。

创造了商业辉煌的常氏家族创造了“学而优则贾”的诒家祖训,代代恪守。他们重视子弟教育,崇尚读书习儒,提倡忠孝仁义。常家在自家书院上装饰雕刻“茂芑”,“芑”为一种良种谷子,在此代表常家年幼的子孙,与“茂”组合成“茂芑”表达常家希望后代刻苦读书,能够成为优秀人才的期望。“孝祀苾芬”雕刻在常家宗祠,“苾芬”同芬芳,指祭祀品的馨香,寓意子孙后代要铭记祖辈的教诲,体现了孝义的传统伦理道德观念。

常家庄园雕刻中的图形化汉字具有美化建筑、教化居者、愉悦性情的多种功能,给人以丰富的视觉享受和无尽的想象空间,展现了晋商商业文化生活的理想和价值取向,是民族文化和视觉思维的结晶,对现代平面设计尤其是字体设计具有很高的学术研究价值。

本文为山西省哲学社会科学“十二五”规划资助项目(20111006)、山西省高等学校哲学社会科学研究项目(20112211)阶段性成果。

(作者单位 太原师范学院美术系)