

Wood Carving in the Ancient Town Yaoli

瑶里古镇的木雕艺术

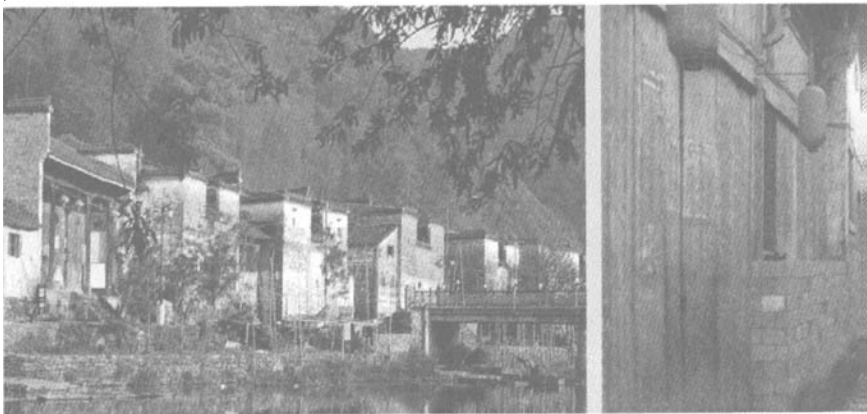
文 / 周克修 马志明

瑶里, 又称窑里, 古属浮梁县锦绣乡新正郡。位于江西景德镇市东北方, 距离市区60千米, 离高岭东埠古水运码头8千米, 与安徽休宁、祁门两县交界, 为全国重点历史文化名镇。瑶里山高林密, 有原始森林, 属黄山余脉, 在东河上游。东河自东北向西南流经镇区, 古代这里因多长梅树, 也称作梅村, 蕴藏着丰富的瓷土、釉土矿。据《浮梁县志》、《江西通史》相关陶书记载, 瑶里一直是明清两代景德镇制瓷胎和釉果原料的重要产地, 从宋代开始即烧制陶器, 历史上景德镇陶瓷生产与瑶里关系密切。现较为完整地保存着明、清、民国时期建造的古民居数百余幢。主要有程氏祠堂、大夫第、进士第、狮冈胜览、宏毅祠堂、高际禅林寺、垂花门楼、明清商业街等。在瑶里的民居和大小祠堂里, 有着大量的古建筑装饰艺术作品。步入每栋民宅和祠堂, 在抱鼓石、梁枋、斗拱、雀替、藻井、栏额、门楣、窗棂、匾额等建筑构建中都可发现形态各异、精雕细镂、美观大方的雕刻艺术品。作品的表现形式多样, 审美趣味丰富多彩, 工艺技法尽善尽美。表现题材概括为人物、山水、动物、花鸟等几方面。艺术特色尤为生动传神, 独具一格, 是古代艺术遗产的一部分, 对研究民间艺术的发展有重要的价值。

一、木雕的主要装饰部位

瑶里古民居的木雕工艺主要应用于梁架、梁托、斗拱、门窗、挂落、雀替、檐条、飞檐、栏杆的装饰雕刻之中, 尤以梁撑、窗棂、槛子门上的木雕最为精致。在梁托、斗拱上多运用圆雕、镂刻工艺, 布局结构巧妙, 层叠交错, 繁而不乱。建筑的隔扇门是木雕装饰的重要部位, 广泛用于厅堂两侧的壁面, 采用不同的刀法进行雕镂, 工艺精美。瑶里民居多以砖木结构为主, 经历了大自然数百年来的考验, 依然耸立。程氏祠堂尤为巍峨壮观, 宽敞高大, 前临瑶河, 背靠狮山, 为上、下堂有天井的二进式建筑。程氏祠堂的木雕是整个古镇的精华所在, 从庭院到门罩, 从厅堂到天井, 在门、屋脊、梁柱、柱础、窗栏等众多的建筑构件上, 都有精细雕刻, 有的还施重彩、描真金。祠堂内天井周围几乎遍饰雕刻, 有各种玲珑剔透的图案, 斗拱雀替, 更是雕花缀朵, 富丽繁华, 琳

琅满目。瑶里民居受徽州古民居建筑的影响较多, 木雕几乎涉及所有的建筑部件, 不仅讲究外形的恢宏、奇伟, 而且刻意追求屋内的装饰美, 从建筑学和美学两个方面展示着自身的生命力, 表明建筑与雕刻装饰艺术是人类文化宝库中的珍品。瑶里木雕与徽州木雕一样立足于雕, 根据建筑物体的部件需要, 采取彩圆雕、透雕、镂空雕、高浅浮雕和线刻等雕刻表现手法。

气势雄伟, 给人以威严、庄重之感, 为古色古香的建筑锦上添花。

二、木雕题材的多样性

民间建筑木雕装饰的题材大多体现出民间文化的传承性。这种传承性使得民间工艺造型具有一定的格式化与程式化, 形成了一套师徒相传的传承方式与工艺体系。有写实与写意的, 有具象和抽象的, 创作形态各异。祈福纳吉是民间建筑装饰中运用最广泛的题材, 民间将其概括为福、禄、寿、喜、财等。这些题材最贴近百姓生活, 以朴素的语言表达民众对生命价值的关注, 对家族兴旺的企盼, 对富裕美满生活的向往, 以及对自身社会地位的追求。瑶里木雕艺术也不例外, 纵观其规模, 大如祠堂、民居、寺庙的建筑装饰, 小至日常生活用的家具装饰等, 都全面地反映了这些内容。采用的方式多运用谐音、比拟、借代等传统手法传达吉祥如意。如, 谐音: 以蝙蝠谐音“福”、鹿谐音“禄”、喜鹊谐音“喜”; 比拟: 以梅、兰、竹、菊比拟君子品德, 荷比拟清廉; 借代: 借牡丹

代富贵, 借桃代寿, 借石榴代多子多孙等, 招财纳福的有: 天官赐福、三星高照、玉堂富贵、招财进宝; 功名利禄的有: 五子登科、马上封侯、一路连科、加官晋爵等。这些题材均代表着儒教宗法伦理道德的范畴。内容涵盖人物、山水、花卉、飞禽、走兽、虫鱼等。

1. 人物素材的木雕

在人物题材方面, 有历史故事, 民俗

风情, 多为戏剧性的娱乐主题。描写帝王将相, 才子佳人的贵族生活, 文人骚客的风雅, 宗教神话, 先贤事迹。表现古代神话的, 如“女娲氏补天”; 表现豪杰烈士、圣贤的, 如“荆轲刺秦王”、“桃园结义”、“三英战吕布”、“三娘教子”; 表现爱情故事的, 如《断桥》、《女起解》; 表现忠义的, 如《二进宫》、《打金枝》; 表现英雄主义的, 如《长坂坡》; 表现智慧的, 如《空城计》。在程氏祠堂旁边某民居家的落地隔扇木雕中有传统题材“八仙过海”、“和合二仙”、“福禄寿”、“闹元宵灯会”等, 体现了劳动人民的传统观念和美好向往。“忠”、“孝”、“节”、“义”的题材在瑶里木雕中是常见的。如忠有“岳母刺字”, 孝有“卧冰求鲤”, 节有“杨家将”、“戚家兵”, 义有“苏武牧羊”等。还有描绘人们休养生息的题材, 如鱼樵耕读, 牛背上牧童, 纺车前的村姑和饲养家禽家畜, 推车、担水、捕鱼、撑船等山区劳动人民的形象。瑶里木雕, 雕不离儒, 儒不离雕, 雕儒合一, 深受朱子理学思想的影响。

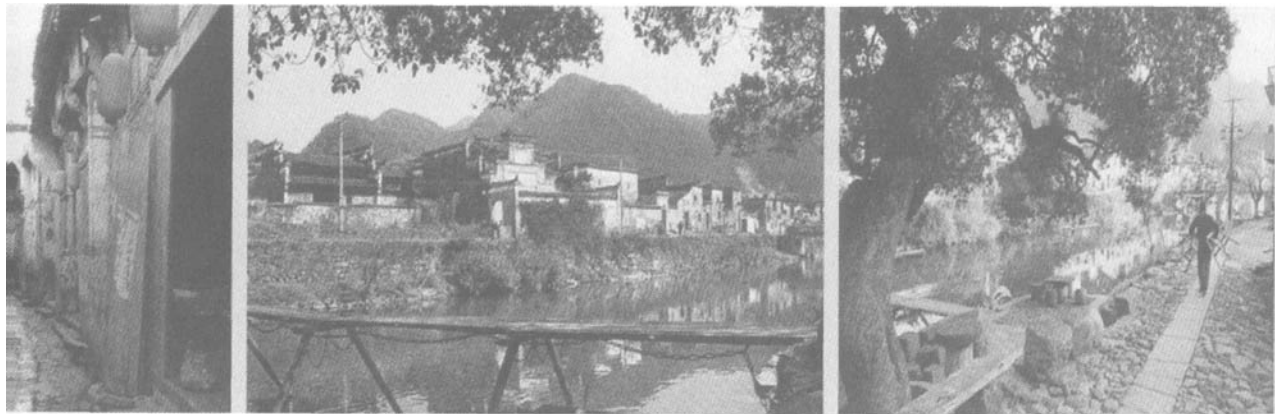
2. 山水素材的木雕

瑶里地处黄山余脉,自然以徽州名胜为素材,黄山奇景是雕刻的主要内容。邑六县风光秀丽,《名人方志》中有歙县、绩溪“十景”;休宁、黟县、祁门、婺源“八景”著称。这些都是民间雕刻匠师们熟悉的山水题材,运用起来得心应手,表现出朴实无华的乡土气息。在“大夫第”民居的隔扇门中间的束腰部分,有相关风景的木雕装饰作品,较为精彩。在瑶里古民居中,窗户都不向外开,而是向着房屋中间的天井开窗户,窗扇基本都是镂空花雕。注意光源又使空气流通,窗格扇下饰以细腻的雕刻。具有代表性的木雕山水风光有“黄海云涌”、“黄山松涛”、“寿山旭日”、“石洞流霞”、“龙尾山色”、“烟云铺海”、“双桥

名富贵”,“莲花”出污泥而不染,内空外直,象征气节纯洁。“瓶”象征平安、和平,它与插花组成图案,瓶里插着四季花,象征“四季平安”,插三只戟,象征“连升三级”,“松”、“竹”、“梅”岁寒三友,象征健康长寿和坚贞不屈。如“进士第”与“狮冈胜览”建筑中许多的木雕、石雕与砖雕表现的就是这方面的内容。

人物、山水、动植物、花鸟相互结合运用的图案较多见,表现力更强,内容更为丰富多彩。这些都是瑶里古村中木雕艺术作品运用的题材,也是中国民居装饰雕刻中大量使用的题材。作为本地民间艺术的审美习惯,包含了对祖先的怀念和对原始图腾的崇拜,也包含着祈求丰收、吉祥的愿望。这些表现手法都是我国民间艺术

育、生存与发展有赖于本地的社会经济基础。瑶里商人把相当多的资财用来兴寺院、扩祠堂、建民宅,从而刺激了建筑装饰雕刻艺术的发展。商贾虽有财富,但由于封建法规的限制,在建筑上自然不可与官邸的威严、宏大争雄,况且,本地山区地形崎岖不平,地理环境复杂,因此商贾欲炫耀财富,只有在典雅、工丽、奇巧玲珑上另觅蹊径了,这样就直接影响着雕刻艺术的精神风貌。与其他木雕流派不同的是瑶里木雕从不一味要求雕刻木材的名贵,而是选材随意,贵的原材料有柏、檀、樟;贱的有松、杉、柳。木雕大多显示木质的天然纹理之美,它与徽派建筑一样共同形成了独具特色的徽州文化,有鲜明的乡土气息和丰富的内涵。瑶里木雕可称得

夜月”等。其表现出松、石、云、泉以及奇花异草的美丽景象。那变化无穷的云海,妙在非海,确又似海,无石不松,无松不奇。这些都代表着本地区的典型风光。

3. 动物、花鸟素材的木雕

常见的包括:云龙、奔鹿、嬉猴、立鹤、游鱼以及梅、兰、竹、菊、桂、荷、莲等。表达了居室主人所隐喻的内在含义,也反映其社会地位、人生态度、生活情趣,并从侧面可了解本镇文化的发达程度,为我们研究课题提供了佐证。在装饰图案中以谐音或民间共同认可的内涵来确立的,如“鱼”取“富贵有余”之意,五只蝙蝠组成的图案,象征五种天赐之福——长寿、富裕、健康、平安和多子多孙多福,“鹤”传说中能活百岁以上,常与松、石或龟、鹿等类在一起,象征着长寿,“马”为“马上”,“蜂”即“封”,“猴”通“侯”,“雀”便是“爵”,用在一起就是“马上封侯爵”。“龙凤”组合,意味着吉祥如意,美满幸福。画白头鸟与牡丹相配表示“白头富贵”,“富贵姻缘”。画雄鸡、牡丹表示“功

特有的产物,反映着百姓生活的心声。

三、蕴涵的传统文化取向

瑶里民居依山傍水,青山绿树映衬白墙灰瓦。层层叠叠的马头墙,朴实、厚重;村落内是青石板街道,显得古巷悠悠。路面的石板两边砌有排水沟,河流两岸用木桥连接,桥边有古朴的石凳、石墩、石桌。民居的前庭后院植以花木,摆放盆景。自然环境、山水花木和建筑雕刻共同构筑成充满艺术气氛的文化空间。伦理教化是民间建筑木雕装饰中最具精神教化意义的题材,以历史典故、生活场景、书法楹联等内容形式,借以褒扬孝悌、忠信、仁义,揭示儒家之礼,让人触环境之景而生尊老爱幼之情,令人耳濡目染而习修身齐家之道。这些以生活环境为载体的装饰现象,潜移默化地对人们进行道德教化,使建筑的精神功能得以强化,常见的伦理教化是百姓世代关注的主题。民间常用建筑构件装饰寓意吉祥的图像,借以驱除瘟疫、镇邪禳灾。历史上,任何艺术现象的出现都离不开社会的需求,瑶里木雕艺术的孕

上为一种文人木雕,由于它扎根于丰富的传统文化土壤之中,是儒学思想渗透的结晶,所以形成了朴实自然的艺术风格。

瑶里木雕作品中呈现出一种情调,一种气氛。在祠堂里面,它使人能感受到族权的森严和震慑,而在许多民宅里面,又能感受到祥和、闲适的家庭气息。木雕的创作是民间艺人主观意志的充分体现,反映出民间雕工的文化素质较高,这和当时整个浓厚的文化氛围有关。儒、道、佛思想不仅影响贵族阶层,同时也影响底层社会人们的意识。瑶里民居的装饰雕刻艺术与自然环境、经济体制、社会组织、宗教伦理、文化思想等组合在一起形成了自己独特的艺术风格,它的背后所渗透的文化背景就是儒家思想。儒家为封建社会的主流文化,历代相传,深深地影响了中国的文化与民间艺术的发展。

责任编辑 / 孙雪初

周克修 江西教育学院美术系副教授

马志明 江西师大美术学院教授

瑶里古镇的木雕艺术

作者: [周克修](#), [马志明](#)
作者单位: [周克修\(江西教育学院\)](#), [马志明\(江西师大美术院\)](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2008, (4)
引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200804045.aspx

下载时间: 2010年3月23日