

剑川木雕图案象征分析研究

施俊宇

(大理大学 671003)

摘要: 剑川木雕展现了白族人民的艺术水平和文化内涵,是国家级非物质文化遗产。剑川木雕图案大致可以分为花鸟动物类、博古人物类、几何类,每个类型有不同的细分寓意。根据格尔茨在象征人类学中指出象征符号是指“作为观念载体的物、行为、事项、性质和关系——观念是象征的“意义”,因此,可以通过研究剑川木雕图案的象征意义来证明象征符号是观念的载体。

关键词: 剑川木雕图案;文化符号;象征人类学

象征人类学是二十世纪六七十年代以来在西方社会人类学界兴起的一个重要学术流派,它把分析人类文化的象征符号和意义作为主要的研究对象。象征人类学的代表人物包括特纳、格尔兹等人。它强调象征在文化里的角色,其文化理论可大略分成“格尔茨”与“特纳”两种理论取向。格尔茨认为象征符号是指“作为观念载体的物、行为、事项、性质和关系——观念是象征的“意义”。特纳主要阐释的关于仪式和象征与社会的关系。对于剑川木雕图案的象征意义,我认为就是格尔茨所说的,观念上的象征意义,比如年年有余、一路连科、松鹤延年等,都是将美好生活向往寓于木雕图案之中,也是人民观念的一种体现。

花鸟动物类典型图案寓意

剑川木雕经过漫长的历史传承和积累,成为了一个品种多样的艺术品。它以寓意为主要的表现手法,将单独的图案赋予特殊的意义,极大的丰富了木雕图案的文化内涵。仅从图案的设计中,可以分成三个种类:花鸟动物类寓意着祈福吉祥、博古人物类主要是教化传播的作用、几何图形类。

龙凤呈祥——龙和凤凰

在中国传统文化中,中国人民自称为“龙的传人”,最初“龙王”并不是中国本土信仰,是印度佛教传入中国后,为了宣传佛法,将人首蛇身的精怪转化成了中国的“龙”和“龙王”,后来又通过神话小说将龙的形象神圣化,融入到中国本土特征的龙王之中。古代生活水平的低下和天灾次数的频繁也引发了人们对龙王对信仰。将它当成了对风调雨顺,美好生活的寄托者,延续至今。

闻一多在《神话与诗·龙凤》一文中说,龙凤是“我们民族发祥和文化肇端的象征”。刘城淮认为凤凰是以雉类为主体,融合了鹰等多种鸟的典型形象。更多的学者认为凤凰源自图腾崇拜,是以鸟图腾为主而融合了其他多种动物特征。凤凰是一种与龙相对的祥瑞,在古代,帝王自称为天子,也是龙的儿子,而帝王的后宫常常被龙凤来作为装饰符号,比如皇后的“凤钗”,是等级的象征,也是身份的象。凤凰还是爱情的符号,在司马相如的《凤求凰》里就是雄凤对雌凰的追求。在历史演变中,凤凰也逐步演变成与象征皇权相对应的关系,代表一种女性的柔美。我们常见的龙凤的木雕图案组合,象征着龙凤呈祥,夫妻比翼双飞、相濡以沫的忠贞爱情。

五福临门——蝙蝠

四只蝙蝠围绕着一个福字,又因为蝙蝠与福谐音,好似五个福,寓意着五福临门。五福,指“长寿”,“康宁”,“富贵”,“好德”,“善终”。“长寿”有活得久而且福寿绵长之意,“康宁”有身体强壮而且心灵美丽之意,“富贵”有钱权两得之意,“好德”有生性良好而且品德良好之意,“善终”有临终之时,无病无灾无忧之意。其实五福寓意着一种美满人生。中华民族的历史,是孜孜不倦追求福祿寿禧的历史。人们渴望生活上的富足、精神上的安宁,以至于后来演变成一种对美好生活的向往。

喜上眉梢——喜鹊和梅花

喜上眉梢也有喜鹊登梅之意,是传统的吉祥图案。喜鹊有好运

与福气的象征,《本草纲目》说它的名字包括两个含义,一是“鹊鸣,故谓之鹊”,一是“灵能报喜,故谓之喜”,传说喜鹊可以给人带来喜事。在两只喜鹊的中间,加一枚古钱叫“喜在眼前”;喜鹊站在梅花树头,叫“喜上眉梢”;两只鹊儿面对面儿的叫唤,叫“喜相逢”。

梅花是四君子之一,是冬天绽放的花,和春夏开放的花卉相比,它能忍受冬季的严寒,而且还能在寒冬中开花,充分说明了不畏严寒的精神。在民间,它是传喜报喜的象征,同时还有吉祥平安美好的含义。在诗人眼中,它代表了坚韧不拔和高风亮节。另也有人用它代指美人,在剑川木雕中,梅花一般与松树竹子、喜鹊雕刻在一起,与松树竹子在一起,表示着高洁的品行,不与世俗同流合污。这个一般是放在文人的书房,象征着他们不会为了五斗米折腰,淡泊名利,追求自己的理想抱负。

年年有余——莲花和鱼

年年有余是由莲花或则莲藕和鲫鱼组合而成,这是典型的谐音叫法。莲与年是谐音,鱼与余是谐音,组合起来寓意着生活富足,每年都有多余的财富及食粮。年年有余是中国传统吉祥符号,古代人们因为生产工具低下和自然灾害的频繁,导致人们对美好生活的向往愈发强烈,于是他们将一些寓意好的图案搭配在一起,镶嵌到日常生活之中。

吉祥如意——大象和狮子

大象在中国的传统文化中是瑞兽,是吉祥如意的象征。它是陆地上体型最大的动物,体型硕大而强健,是力量与富足的象征。另外,大象因为鼻子吸水,从风水的角度,也有招财的寓意。在佛经中记载“普贤之学得于行,行之谨审静重莫若象,故好象”。意思是白象象征了普贤菩萨愿行广大、功德圆满之意。白象中的六牙表示“六度”;而白象的四足表示“四如意”,因此象的寓意在佛教中,就是功德与圆满的意思。又因象与“相”同音,中国人还由此延伸出一个“洗相”的文化。所谓洗相,就是众人持帚清洗大象。这种清洗可以是真实清洗,但更多的也可以是通过绘画洗象的场景来完成。“洗象”等同于“洗相”,意思是扫除一切名相的执着,“洗尔尘障,得见真如”,这里的象的寓意是一种对内心的修炼和追求。也寓意着吉祥。

在传统文化之中,我国保留着十分丰富的狮子艺术,狮子的形态也在的不断发生演变。张骞出使西域,开通了陆上“丝绸之路”,沟通了中国与西域各地的友好关系。由此狮子传入中国,并逐渐被中国人所认知。中国先民有崇拜灵异动物的传统,例如龙、凤、麒麟等异兽都被作为祥瑞图腾。因此,先民对这种神秘、体型庞大、雄壮威武、吼声很大的“兽王”产生了敬畏和崇拜。在两汉之际,狮子就作为护门及神兽出现。到了唐代,因为与外来文化的充分融合,狮子也被一些画家和雕刻家雕刻在宫殿、官衙。随着狮子本土化、世俗化的转变,狮子的形象进入万千百姓家。狮子的象征是智慧和力量的化身,有吉祥、繁荣、生生不息的寓意,象征地位、尊严、平安。

四君子—梅兰竹菊

四君子是来源于明代黄凤池辑《梅竹兰菊四谱》，从此，梅、兰、竹、菊被称为“四君子”，世人常用“四君子”来寓意圣人高尚的品德。梅花是在寒冷的冬天开放的，这时所有的花都进入了休眠时期，只有梅花独自绽放。梅花寓意着高洁、坚强。它在民间被寄寓了吉祥平安、传春报喜的希望。兰花是一种清丽却不寡淡，它静静地绽放，从不与其他花朵争奇斗艳，因此，兰花也是高洁、淡泊名利的象征。竹子在植物中生命力算是最长久的，不弯曲、不易折断，所以被喻为有正人君子的气魄，也是长寿安宁的代表。菊花清新高雅，自古以来都是人们喜爱的一种花卉，尤其是古人特别爱菊花。我们常见的菊花为纯黄色，而黄色在古代是帝王家才能使用的颜色，也就是中华民族最高贵的颜色，也叫正色，所以菊花可以象征做人正直，不偏斜。屈原《离骚》“西餐秋菊之落英”；白居易《咏菊》“耐寒惟有东篱菊，金粟初开晓更清。”以田园诗人和隐逸者的姿态，赋予菊花独特的超凡脱俗的隐者风范，菊花从此便有了隐士的灵性。总的来说梅花、兰花、翠竹、菊花。被人称为“四君子”，其品质分别是：傲、幽、澹、逸。“花中四君子”成为中国人借物喻志的象征。

岁寒三友—梅、松、竹

岁寒三友出自于林景熙《王云梅舍记》：“即其居累土为山，种梅百本，与乔松修篁为岁寒友。”，梅、松、竹在寒冬季节枝叶不凋，迎寒开放，所以称“岁寒三友”。它们顽强的生命力已经成为中国传统文化中高贵人格的象征。松树：具有超强的适应性，抗旱、耐寒、耐热。松树：寿命很长。梅花：寿命长、不怕冷。这也是它们变成“三友”的主要原因。竹子：它又高又直，四季常青。竹子不仅是“三友”之一，也是“四君子”之一，这与竹子的形态特征有关。竹子挺立，给人一种不屈不挠的感觉。岁寒三友的意思是，松、竹、梅这三种植物，在风中傲然挺立，挺得结霜，入冬后永不枯萎，而腊月则是四季常青，其中松象征常青，竹子象征君子之道，梅花象征冰与玉。

博古人物类典型图案寓意

博古类一般以静物和水果组合，将物品放在桌上或博古架上组合。博古架主要是用于室内展示陈列的木制架子。通过图案组合的呈现反映出的文化追求。在这类图案中，其寓意倾向于对功名利禄的追求以及诗书崇高境界的向往。内容多种多样，寓意也不尽相同。

吉祥如意—暗八仙

剑川木雕因为受到白族文化的影响，出现了很多暗八仙图案。“暗八仙”则指的是八仙所使用的八种法宝，也被称为“道家八宝”，“暗八仙”分别是：葫芦、团扇、宝剑、莲花、花篮、渔鼓、横笛及玉板。以扇子代表汉钟离，以宝剑代表吕洞宾，以葫芦和拐杖代表李铁拐，以阴阳板代表曹国舅，以花篮代表蓝采和，以渔鼓(或道情筒和拂尘)代表张果老，以笛子代表韩湘子，以荷花或笙箫代表何仙姑。常常将这八种法宝作为装饰图案，直接用它们来代表八位仙人，既有祈福纳祥的寓意，又暗含道教法术高超之意。后来民间也将这八种图案用在传统工艺品的装饰上，以此来希望神仙可以护佑自己的平安。

福禄寿喜—蟠桃、鹿、蝙蝠、灵芝

福禄寿喜是天界的四位天神，象征着降福施祥、功名利禄、寿命、吉祥。“福禄寿喜财”以“福”为首。“福”文化在中国有着悠久的历史传承，自古以来，福也是最为接地气的吉祥语。吉祥文化是中国特有的传统文化之一，代表着老百姓对美好生活的祝福和期望。中国的吉祥文化有很多，祈求家和兴旺、健康长寿、事业有成、僻邪消灾以及平安顺达。“禄”指的是功名利禄，古时候主要是祝福考生在科举中金榜题名，在官场上加官进爵。禄的象征图案是梅花鹿，鹿为瑞兽，喻“禄”。因为福和禄常常一起出现，所以又常以

葫芦来寓意“福禄”，一方面是因为葫芦的谐音类似福禄，另一方面葫芦肚大饱满，装的多，符合人们多福多禄的期望。寿的象征图案比较多，广泛来看，动物都是兽，隐喻“寿”。具体常用的意向形象则有龟（长寿龟）、丹顶鹤（长寿仙禽）、桃（寿桃）、松树（万古长青）

几何类典型图案寓意

在剑川木雕中抽象几何图案比例不高，主要作用就是隔断建筑中的空间，让复杂的房间中有层次感、整体感。主要用于隔窗、格扇门。主要的图案以“回纹”和“万字纹”为主。在人类的图案系统中基本分为两种图案，一种是抽象的图案，一种是具象的图案，而剑川木雕中纯粹的几何图案是白族人民生活环境的需求所致。

幸福绵延——卍字符

卍字符这种样式来源于佛教中的“卍”。万字符有两种，卍（两个Z右旋）或卐（两个反Z左旋），它是古代的一种符咒、护符或宗教标志。通常被认为是太阳或火的象征。卍字在梵文中意为“吉祥之所集”。佛教认为它是释迦牟尼胸部所现的“瑞相”，用作“万德吉祥”的标志。卍字符是将四端延伸出来，寓为幸福吉祥绵绵不断。

多福——回纹

回纹源于雷的造型，是中国古老的图案之一，也是先民自然崇拜的结果。这个“回纹”图案呈现出连续不断的样式，也被民间认为是“富贵不断头”的寓意，在剑川木雕中回纹常以“穿回纹”出现，连结动植物，形成不同意义的图案，香草蝙蝠、牡丹、莲花等，穿回纹都有绵绵不断之意，也有多子多福的寓意。

结语

在中国传统文化艺术中，经常会运用比喻、借寓、象征、谐音等表现手法，将一些特定符号、图案组合成具有一定意义的图案或纹样。在中国民间，龙是中国古代的祥瑞神兽，是中华民族的图腾，具有至高无上的权力。因此将龙、凤固定成吉祥的图案。在木雕图案中，隐喻是最主要的表现方式。是一种认知模式，是把熟悉的、已知的、具体的范畴概念投射映现于抽象的范畴概念而形成的隐喻性表征，是人类认知和思维的基础。⁸基辛指出它是将我们引领到文化中心的一种介质。世界各地的木雕图案各式各样，它们都是以当地文化为基础，与传统木雕图案相融合的产物。因此，不同的木雕图案展现着不同的地域文化，都是木雕文化的核心象征符号。文化是通过符号代代相传，通过文化符号，人与人才能够相互沟通。

参考文献：

- [1][美]克利福德·格尔兹.地方性知识——阐释人类学论文集[M].王海龙,译.北京:中央编译出版社,2000
- [2]夏建中.文化人类学理论学派[M].北京:中国人民大学出版社,1997.
- [3]王铭铭.想象的异邦——社会与文化人类学散论[M].上海,上海人民出版社,1998:252.
- [4][美]克利福德·格尔茨.文化的解释[M].纳日碧力戈等译.上海:上海人民出版社,1999:22.
- [5]丁海祥.试析格尔茨解释人类学理论[J].经贸实践.2018(21):287+289
- [6][8]杨卫民.文化解释的魅力——评克利福德·格尔兹《文化的解释》[J].民俗研究,2000(3):143-151.
- [7]R.M.基辛.象征人类学[A].当代人类学[C].刘文远,王威,译.1987,(2).
- [8]于桂敏.隐喻:一种跨学科的映射[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2003.