

徽州传统民居建筑装饰的艺术研究

颜娇娇 吴成伟

广西艺术学院

[摘要] 徽派建筑装饰风格极具艺术性,对当代设计影响深远。本文通过对徽州传统民居的建筑装饰特色、建筑装饰题材和装饰手法的分析,进一步探索其精湛的技艺和文化内涵,让传统的装饰符号更好的传承发展,更好的融入现代化的设计思潮之中。

[关键词] 徽州;传统民居;建筑装饰;艺术研究

建筑与装饰一直是不可分割的,建筑装饰既能保护建筑的主体结构,还可完善建筑的形态,美化建筑的外观。好的建筑装饰可以强化建筑设计理念,突出建筑设计要表达的人文精神内涵。徽派建筑就是一个典型代表,经过岁月的洗礼和沉淀,呈现出独特的徽州文化特色。

一、徽州传统民居的装饰艺术特色

徽州传统建筑非常注重装饰文化,其分布于建筑的各个部分,比如说马头墙、门、梁架、隔扇等等位置,都可以见到精美、生动的装饰。

1.1 屋顶装饰

屋顶素有“中国建筑之冠冕”的美称,不论是民居还是寺庙、宗祠都十分注重屋顶的装饰。徽州建筑的屋顶多为硬山式和悬山式,即可防风防火,又可防雨水。屋脊的装饰是徽州建筑较有特色的部分,正脊多为水平直线,屋脊的上端呈人字形斜向下的形式,两侧的脊角高高飞扬翘起。在蔚蓝的天空照耀下,勾勒出天空与墙头的优美弧线,仿佛人与自然和谐相处的韵律就在眼前。提到屋顶建筑不得不说瓦,徽州屋顶常谈及的“黛瓦”,其中的“黛”主要是小青瓦来体现的,整个屋顶清一色的青瓦屋面,远远看过去显得古朴而高雅。

1.2 马头墙装饰

在徽州民居中,数错落有致的马头墙最有装饰意味,不仅丰富了村落的立体轮廓线,也增强了韵律节奏感。马头墙主要有鹊尾、印斗、坐吻三种形式,有些主人为了表达读书做官的理想还设有“金印式”、“朝笏式”。马头墙的装饰主要体现在墙头和飞檐上,没有特别的规定,主要取决于主人的经济能力和文化水平,通常是一些花草、如意、神兽等等的吉祥纹样,更多的体现的是田园乡土气息的装饰。

1.3 门楼装饰

俗话说“千金门楼四两屋”,门楼是徽州古建筑外立面重点装饰的部位,不仅是功能的需要,也是艺术表现的需要。徽州常见的门楼形式有字匾门,以字匾为中心,其他部分做点缀装饰;垂花门,垂柱底部刻有莲花纹样的;拱形门,门框上部采取了弧形元素;组合型门分为八字门和牌楼门。徽州大门的装饰部位多在门框上方的门罩上,门罩通常是由砖雕雕饰而成,在门框上用水磨青砖砌成,向外凸出的线脚装饰,顶上加瓦檐,好似一个小房屋。门罩的装饰图案有花鸟、人物、吉祥纹饰和生活场景等等,每一种纹饰都体现出主人的地位和对美好场景的向往。

1.4 梁柱装饰

徽州建筑的梁架结构多为叠梁式或穿斗式结构,木构件的重点装饰在正堂的梁架上,一般会在主梁上施以雕饰和彩绘,内容有人物故事和吉祥纹饰等。梁柱的雕饰数明清两代较为出名,明代的建筑构架的装饰较为简洁、庄重,柱梁用料硕大,构架比较敦厚,柱

身光洁一般不加雕饰,柱卷多为优美的梭形柱,柱础多以鼓状形式居多。而清代的木架构,装饰发展更加华丽,构架比例趋向纤细,柱子出现倒方或方型断面,柱础形态较明代多,饰纹样丰富,刻工细腻。

1.5 隔扇装饰

古代将建筑的大门称为门,室内门不称为门,一般称隔扇或格子门。现存的隔扇以明清两代的遗迹居多,明朝装饰追求清雅,隔扇多为方格眼或柳条棂条,扇风简朴,对雕饰节制。而随工艺技术的进步,清朝隔扇越来越华丽,形式也多种多样,有字形的、圆形的、什锦形的。

1.6 匾额楹联装饰

在诸多传统建筑装饰中,匾额和楹联是最能体现中国古代建筑文化的一种装饰构件,它集标名、教育、装饰为一身,为广大群众所喜爱。扁额常设在厅堂的正轴线上,常为各种堂的堂名,如宏村民宅上的“敬爱堂、敬仁堂”等。楹联,常设在厅堂、天井等对称的两边的柱上。其内容都是体现儒家思想和耕读文化的,如“几百年人家无非积善,第一等好事只是读书”。匾额和楹联中的书法,由于自身独特的形式美感,常被用作装饰元素。其不仅表达出建筑的内涵、风貌和意境,也体现出温文尔雅的装饰意味。比如说在门楣、厅堂等重要位置多用隶书、篆书、楷书以示端庄;书斋、庭院、台榭等位置的字体较为自由。

二、徽州传统民居的建筑装饰题材

传统建筑装饰纹样体现着中国的文化精神和人们的朴素的情感需要,人们采用各种各样的自然物象和抽象符号,通过谐音、比喻、传说等手法,传达象征的意义,来寄托对美好生活的向往。徽州传统建筑装饰的题材主要分为自然、人文、几何和谐音寓意类题材等。

2.1 自然题材

包括动物、植物、山水风景等。动物纹饰像二龙戏珠、狮子滚绣球、喜鹊登梅、鹤鹿同春等等有吉祥意义的图腾,都表达了人们美好的愿景的。植物是自然界中的重要组成部分,古人多用具有抽象意义的“岁寒三友”松竹梅和“四君子”梅兰竹菊等植物纹饰,来暗寓高洁的品质。山水园林、风景名胜也是被人们经常描绘的,选材多根据各地的自然风光,如描绘黄山、白岳风景的“黄山松涛”、“白岳飞云”等等。

2.2 人文题材

包括历史故事、神话传说、民俗风情、生产生活等。大多是反映地域文化和有教化意义的场景图案。如有历史故事郭子仪拜寿;历史名著中的西游记、三国演义;反映古代人们生活的四逸“渔、樵、耕、读”等等;还有将古代典型器物一琴棋书画、文房四宝作为装饰图案,这些多表达出主人的风雅以及希望自己的子孙得到传承。

2.3 几何纹样

大多源于对自然界的符号的抽象提取,常见的装饰纹样有冰裂纹、云纹、菱形等。装饰形态各种各样,装饰风格更加简约,更具有灵动性。如波纹的使用赋予韵律感,冰裂纹样的应用,使得构图活泼大方,充满张力。

2.4 谐音寓意类题材

谐音寓意类装饰图案也很常见,寓意图案多是借寓意装饰题材,一般同音和谐音比喻的方法较多,大多是寓意美好的生活,如花瓶、如意,寓意“平安如意”,有“三多”一佛手(多福)、桃(多寿)、石榴(多子);有用麦穗、蜜蜂、灯笼的组合来表示“五谷丰登”等等。

三、徽州传统民居的建筑装饰材料与表现手法

徽州传统的建筑装饰不仅仅体现在丰富多彩的纹样和精巧迷人的雕饰上,在装饰的材料和工艺上也有很大的成就。大量的运用木材、石材、砖、泥等,在通过手艺精湛的工匠精心雕琢,成为一件件的不可多得的神品。尤以徽州三雕一木雕、石雕、砖雕和彩绘为典型代表。

3.1 木雕艺术

木雕的艺术价值居于徽州三雕之首,徽州民居入室可见木雕装饰,徽州木雕有“大木雕”和“小木雕”之分,大木雕是建筑承重的部分,如斗拱、梁柱、雀替等,小木雕是建筑的装饰部分,有栏杆、门罩、家具、窗扇等等。除花鸟题材之外,写实的人物雕刻是徽州木雕的一大特色,大多承袭汉、唐画风,造型浑圆有趣。木雕的雕刻手法多样,比如说雀替多用圆雕,可供人四周观赏;浮雕如窗栏板和裙板;透雕如隔扇的花心和窗棂格等等。

3.2 石雕艺术

石雕多用于建筑的基座和外部装饰,如门罩、漏窗牌坊等。石雕的雕刻工艺基本形式为浮雕和圆雕。在造型上,由于自身的限制,其内容不及木雕、砖雕的复杂,主要是动植物形象、博古纹样和书法为主,人物故事和山水较为少见。比如说黄山歙县的许国牌坊的浮雕,画面构思巧妙,装饰图案独具匠心,其中“角跃龙门、瑞鹤祥云”等浮雕,再现了许国高洁脱俗的品格,石坊的整个形态栩栩如生,线条如行云流水,虚实对比强烈,属徽州石雕的神品之一。

3.3 砖雕艺术

砖雕艺术最早可追溯到汉代画像砖时期,其材料为当地泥土烧制的青砖,质地细腻,具有一定的韧性。主要装饰于门罩、门楼、照壁、门额和八字门墙等。其雕刻手法包括平雕、深、浅浮雕、圆雕以及镂空雕。题材有花卉、山水、人物动物等等,都表现出忠孝节义和福禄吉祥的寓意。

3.4 彩绘艺术

在传统建筑装饰中,除了雕刻装饰,就是彩画装饰了。徽州建筑彩绘主要施于室内和室外。室内的彩绘主要在梁枋、柱、天花等处绘“包袱锦图案”,即包袱式彩画。如黄山呈坎宝纶阁月梁处的彩画,枋心内为几何纹和缠纹,边框的包袱边纹样是缠枝纹和折枝纹,纹样与纹样之间即相互穿插、对比,又避免重复,给空间带来了活跃的气氛和鲜明的几何秩序感。室外彩画多以白底灰的墨线为主,施于门楣、窗眉、马头墙及轮廓处。就马头墙来说,外墙刷白色,轮廓用黑色勾勒,形成强烈的线面对比、黑白对比,使整个建筑看上去干净爽朗。

四、徽州传统民居建筑装饰在现代设计中的应用

对传统文化的传承与革新一直以来是热门的话题,而对于传承和发展徽州建筑装饰符号,要学习现代符号学的创作手法—以现代室内空间为基础,通过提炼简化、变形夸张、解构重组的方法加以运用。

4.1 元素的提炼与简化

提炼与简化是现代主义思潮中最常见的手法之一,这种手法主要是针对建筑装饰中的内容、装饰构件、表现手法有一个清晰的认识后,再通过现代化手法提炼与抽象转化表现出来。比如在安徽高炉酒厂酒文化博物馆的墙面的装饰中,将马头墙作为空间间隔的分割线,通过抽象简化提取的手法,将马头墙的瓦脊简化成灰边,以拼贴的形式与凸起的组织在一起,这种形式既表现出徽州错落的韵味,又增加了时代感。

4.2 元素的变形与夸张

变形与夸张是一种十分重要的艺术创作手段,通过改变外形比例、重新搭配等方法进行创作。变形的范围也是很广泛的,即可是具体形态的、形态结构、也可以是思想感情的变形。夸张是通过对徽州建筑的装饰构件进行强调,通过对比,形成视觉上的反差,通过这种手法向人们展示传统与现在的联系,让人产生强烈的共鸣。比如说黄山市徽州文化博物馆的大门,设计师采取的极富张力的弧形网架结构,将徽派建筑中的的屋顶加大了弧度,使其呈现出一种向上的势头。而整个馆区造型以矩形为主,灵动活泼的现代建筑与质朴素雅的传统建筑,跳动的弧线与方正规矩的矩形,两者相辅相成,互相冲击,却又和谐相处。

4.3 元素的解构与重组

解构与重组是将建筑装饰剖析分解后,再用调和、对比、统一等方式来获取可用的装饰形态,并不是简单的将元素拆卸与堆砌,而是分析元素突出的特点从而进行有目的的组合归纳。以深圳万科第五园为例,在建筑中我们可以看到徽派传统建筑装饰的身影,但又不是简单的复古和照搬。园内传统意义上的马头墙、挑檐、三雕不适合现代的建筑手法,通过设计师的解构和再造,赋予了传统建筑新语言。比如说,入口空间加以抽象变异,门头仅用镂空格栅表示,营造出内敛的入户空间;将徽州的三雕装饰图案解构再重组,形成新的装饰图案,作为院墙上的漏窗,显得生动也不失乏味。

结语

古徽州丰富的建筑装饰形式、精湛的建筑装饰技法和优美的表现形式,不仅体现了古徽州的独特的地域文化特色,还凝聚着徽州当地人民的智慧和汗水。然而对于徽州建筑装饰艺术的研究还不仅限于这些,还需要更多研究者深层次的去挖掘、记录他们,继承发扬这些优秀的民间建筑艺术。同时随时代的发展,对于传统装饰符号的应用也要与时俱进,这样才能在现代化的进程中,表现出更有时代特征的文化。

参考文献:

- [1] 姚媛. 徽派建筑元素的美学价值及其在现代建筑设计中的应用研究[D]. 北京建筑大学,2018.
- [2] 郑德泉. 徽派建筑装饰元素在现代建筑设计中的应用[D]. 湖北工业大学,2016.
- [3] 肖宏. 从传统到现代[D]. 南京林业大学,2007.