

文章编号:1005-0523(2013)06-0112-05

民间传统建筑窗格装饰中的蝙蝠图案解析

陈又林,李合胜

(华东交通大学艺术学院,江西 南昌 330013)

摘要:在民间吉祥图案中代表幸福寓意最多的动物就是蝙蝠。通过分析民间窗格装饰中蝙蝠图案的运用形式,探讨蝙蝠图案流行于传统建筑窗饰的原因,提出窗格装饰中蝙蝠图案的运用既巧妙结合了中国传统窗户的结构特点和功能需求,又通过不同形态、不同数量、不同组合的图案赋予窗户丰富的文化内涵。

关键词:民间建筑;窗格装饰;蝙蝠图案

中图分类号:J59

文献标志码:A

中国传统建筑装饰是中华民族审美观念和文化传统的反映。中国传统建筑装饰的主要部位有门、窗、脊、梁等。建筑装饰的题材内容也十分广泛,而纳福求吉题材是各类建筑装饰上都会选用的题材,尤其是在民间建筑中吉祥更是成为建筑装饰的主要内容。在象征祈福、纳福的吉祥图案中,由蝙蝠组成的图案纹样在其中占有很大的比例,在传统建筑窗格装饰中蝙蝠图案的运用非常普遍,它巧妙结合了中国传统窗户的结构特点和功能需求,又通过装饰的方式赋予窗户丰富的文化内涵。

1 作为吉祥图案的蝙蝠

求吉可以说是人类一种普遍的心理需求,也是一种质朴的文化生态,而中国传统文化又是最讲究吉祥的。就装饰图案来说,明清时代已经达到“图必有意,意必吉祥”的程度。蝙蝠,哺乳类翼手目动物,蝙蝠通身黝黑,其首和身如鼠,却又长着无毛能飞的翼膜。民间传说蝙蝠是老鼠吃盐以后所变,所以也称“飞鼠”、“伏翼”。蝙蝠行动诡异,昼伏夜出,人们很难窥其全貌,因此,给人的印象是丑陋的。然而,正是这种罕有的、能飞翔的哺乳动物在中国民间却成为祈福纳吉的代表,受到人们的欢迎和喜爱。蝙蝠成为“福”的象征与代表的创造过程充分体现了民间吉祥文化的表达特征。

1.1 谐音取义的运用

谐音取义是指同一读音的不同事物相互借用或转换。这与汉字的特点有关,汉字中存在大量的同音字,这些字的读音相同,但字义相异。这就为抽象的概念转化为具象的形象提供了可能。而且中国人喜欢委婉含蓄的表达方式,用谐音的隐语来表达情感非常符合中国人的心理,因此在吉祥图案中谐音取义的运用非常普遍^[1]。例如“福”,可以理解为幸福、福气、好运,文字的表达总是比较抽象,“蝠”与“福”读音相同,通过谐音的方法,蝙蝠可以代表“福”,成为幸福、好运的象征。因此,吉祥图案“洪福”,可以通过红色的蝙蝠来表达,因为“红”与“洪”谐音,“福”与“蝠”谐音。而且“蝠”还可以与“富”谐音,因此在吉祥图案中蝙蝠与云的组合,象征“富贵登云”。“蝙蝠”与“遍福”、“遍富”谐音,因此,蝙蝠成为寓意“福”、“富”的典型动物。

1.2 象征隐喻的运用

所谓“象征”,就是借助具体事物的外形或特性,表示抽象的概念或思想。所谓“隐喻”是用一种事物暗喻另一种事物。通过象征隐喻的方式,可以用具体的事物寄托或表达抽象的思想感情^[2]。象征与隐喻的方

收稿日期:2013-07-03

基金项目:2010年度教育部人文社会科学研究基金(10YJC760008);2012年度江西省社会科学规划项目(12YS09)

作者简介:陈又林(1976—),女,讲师,硕士,主要研究方向为艺术理论。

法实现的基础是联想,而联想的基础是人们的生活阅历和民族传统文化。在中国人富于情感,充满幻想的思维里,能上天的动物更接近人们所崇拜的神仙。蝙蝠外形酷似老鼠,但又比老鼠多了一对翼,能飞翔,古人因此称蝙蝠为“仙鼠”,意即蝙蝠是成了仙的老鼠。而且民间还流传着蝙蝠寿命很长,吃了以后可以成仙的传说。如晋代崔豹在《古今注》中说:“蝙蝠,一名仙鼠,一名飞鼠。五百岁则色白脑重,集则头垂,故谓之倒折,食之神仙。”^[3]因此,蝙蝠在民间是长寿的象征,在吉祥图案中蝙蝠与“寿”字或桃子的组合出现的最多,如五只蝙蝠与“寿”字组成的“五福拱寿”图案,蝙蝠与桃组成的“多福多寿”图案。

蝙蝠能在夜间准确飞行,捕食蚊虫,可以说是本领高强,而且对人有益。因此蝙蝠并不让人讨厌,在民间蝙蝠不仅成为福寿的象征,甚至成为避邪的吉物。作为吉祥图案的蝙蝠,可以说是民间艺术中值得骄傲的创造,人们通过象征隐喻、谐音取义等手法建立了一套约定关系,通过大胆的变形移情,赋予蝙蝠图案丰富的寓意,成为民间装饰艺术中必不可少的吉祥题材。

2 窗格装饰中的蝙蝠

中国有世界上形制最多的门窗。各种圆形、方形、多边形、曲线形、月牙形、扇面形、葫芦形等规则或不规则的门窗形状让人赞叹^[4]。窗也是传统建筑装饰集中的部位,与种类繁多的窗型相对,各种窗饰更是让人目不暇接。在没有玻璃之前,人们采用在窗棂上贴糊纸张或者绸棉的方式解决采光和遮风挡雨的需要,因此形成了纵横的窗格,这种密集的窗格是产生多种窗饰的基础,也是传统窗户的主体部分。窗格面积大、位置居中,不论是哪种类型的窗,窗格部分都是装饰的重点部位,而窗格又是由棂条组成的,因此,窗棂又是窗格的精华所在。传统窗格棂花种类繁多、举不胜举,大致可以归纳为两种:一是棂条型窗,二是雕花型窗。

2.1 棂条型窗饰中的蝙蝠

棂条型窗的棂心以锦纹为主,在锦纹的基础上常以蝙蝠、卷草、工字等做装饰。总的来看,蝙蝠是窗棂装饰中运用最普遍,变化最多样的吉祥图案。所谓锦纹就是以几何形为主的纹样,是由棂条与棂条之间的组构形成的,主要有:步步锦、龟背锦、万字锦、拐子锦(又称夔纹锦)、灯笼锦、菱花锦、盘长、套方、码三箭、冰裂纹,在这些锦纹的基础上演化,还可以变化出更多的锦纹样式^[5]。此外,还有一些棂条由三角、四方、八角、六角、半圆、椭圆、直棂、斜纹、十字纹、云纹等几何纹组成。许多锦纹本身就具有吉祥美好的寓意,例如,步步锦象征前程似锦,龟背锦象征多寿,万字锦象征富贵长久,拐子锦象征富贵绵长,盘长锦象征福泽永济,灯笼锦象征光明、喜庆。锦纹与其它图案装饰组合时,装饰就成了“锦上添花”之做^[6]。棂条在组成锦纹的同时也可以根据棂条的疏密组合与对比形成有中心区域的窗格布局或无中心区域的窗格布局。有中心区域的窗格布局又可以分为“中心式”或“多中心式”,即在窗格中根据图案纹样组织的聚集及向心而构成视域聚焦或视线停顿点^[7]。“中心式”或“多中心式”窗格,形成了整体与局部的对比与差异,图案疏密有致。

在无中心区域的窗格中,蝙蝠图案往往与棂条直接结合,这是一种点(蝙蝠)与线(棂条)的组合方式。即使是这种简单的组合,在民间窗饰中也会创造出丰富多彩的吉祥意蕴。例如,蝙蝠与万字锦的结合,寓意“万福”(如图1);蝙蝠、寿字、灯笼锦组成“福寿灯笼”,寓意“福寿双全”。这时蝙蝠装饰仅是窗棂上的点缀,是加在窗棂上的小点即“结点”,有时仅仅出现在窗格的栅角上。这种窗饰构图疏朗,装饰简洁又不乏民俗意蕴。

在“中心式”或“多中心式”的窗格中,蝙蝠图案与棂条的组合形式比较多,也比较复杂。中心式或多中心式窗格的中心可以不做装饰,用以形成较大的采光面;中心也可以装饰,这时装饰图案就处在了视域的聚集处,成为整个窗饰的核心,因此有些窗会将中心图案精雕细琢,形成独立的图案来进一步加强整扇窗的装饰。在中心式窗中蝙蝠图案可以围绕在棂条中心四周,用来突出中心。此时棂格中心可以无装饰,也可以是独立的人物、动物、花卉纹装饰。例如,将红色的蝙蝠组合在窗棂中心的四边寓意“洪福”。蝙蝠图案也可以与棂格中心图案共同组成一组图案,例如,蝙蝠在中心图案上部,中心装饰为“寿”字、“方钱”等,则分别组成寓意“福寿”、“福在眼前”的吉祥图案。蝙蝠还可以直接作为中心式的中心图案,这种形式能完

成样式繁多,相当复杂的蝙蝠装饰。例如,窗棂中心用木雕的方式表现一只蝙蝠口衔磬、绶带及双鱼的图案,寓意“吉庆双利”、“福寿有余”(如图2)。

图1 河北蔚县宋家庄“万福”窗格装饰

Fig.1 The window decorations of Wan Fu in Hebei Province

图2 山西榆次常家庄园“吉庆双利”窗格装饰

Fig.2 The window decorations in Shanxi Province

2.2 雕花型窗饰中的蝙蝠

在富贵人家的窗格装饰中常常采用雕花窗的形式,它费工费时,因此价格昂贵,特别是透雕花窗,窗格纹样精致、细腻,立体感强,题材也极其丰富,既可以是动物、植物、人物、文字或符号组合成的一个完整的适合纹样,也可以是多种图案纹样的复杂组合。雕花窗饰中也常常出现蝙蝠,它可以是主体图案的地纹,起丰富主体图案的作用,也可以与主体图案组合成更复杂的图案,还可以作为雕花的中心表达吉祥的寓意。例如,安徽黟县卢村的雕花窗(图3),用精细的透雕手法表现蝙蝠、祥云、缠枝花卉、双钱、绶带,组成一组复杂的适合纹样,寓意“福在眼前”。

中国传统窗户的装饰风格因地域的不同而各具特色,但我们发现,蝙蝠图案流行于不同地区的窗格装饰之中,成为“锦上添花”的典型代表。

图3 安徽黟县卢村“福在眼前”雕花窗格装饰

Fig.3 The window decorations in Anhui Province

3 蝙蝠图案流行于民间窗饰的原因

中国民间艺术中寓意吉祥的图案数不胜数,为什么人们偏爱蝙蝠,选择蝙蝠图案作为窗户装饰的主要图案,这种现象的出现并非偶然,究其原因大致可以归纳为3个方面。

3.1 蝙蝠组合的多样性、寓意的广泛性

中国的“福”文化拥有悠久的历史,而“福”的概念又是非常抽象的,每个人对幸福的理解与判断也各不相同,因此“福”的涵义是广泛而多样的。例如,延年益寿是福,儿孙满堂是福,儿女孝顺是福,家庭美满是福,加官进爵是福,富裕有钱是福,平平安安是福,国家昌盛是福……,面对人们如此众多“福”的追求与渴望,自然需要众多寓福、祈福的图案。在民间吉祥文化中象征幸福的主要有蝙蝠、福星、佛手、福字。但蝙蝠可以通过与其他图案的组合产生出种类庞杂、寓意宽泛的吉祥图案,因此在民间装饰中具有强大的适应性。在门窗装饰中出现的蝙蝠是“福临门”的象征,如果再组合上其他的纹样则产生出更加丰富的吉祥意蕴。

民间窗格装饰中常常出现的蝙蝠组合方式与寓意极其多样。由蝙蝠组成的象征幸福吉祥的图案有:

“进福”,表现展翅飞翔的蝙蝠。“福到”,表现倒挂的蝙蝠。“洪福”,红蝙蝠。“万福”,为蝙蝠与“万”字的组合。由蝙蝠组成的象征延年益寿的图案有:“五福捧寿”,表现五只蝙蝠围绕一个篆书的寿字。“多福多寿”,表现多只蝙蝠与寿桃。“福寿绵长”,表现蝙蝠、“寿”字和盘长结。“福寿双全”,表现蝙蝠、桃及两只古钱。“福寿吉庆”,为蝙蝠、寿桃、桔子以及磬的组合。由蝙蝠组成的象征子孙繁盛的图案有:“多子多福”,表现为蝙蝠与石榴。“福增贵子”,表现为蝙蝠、石榴、桂花。由蝙蝠组成的象征富贵有余的图案有:“福来财到”,表现蝙蝠、元宝、古钱。“福在眼前”,表现蝙蝠、铜钱。“福寿有余”,表现蝙蝠、寿桃与鱼的组合……^[8]总之,在民间窗格装饰中通过不同形态、不同数量的蝙蝠,以及蝙蝠与不同图案纹样的组合形成了一组庞大的吉祥图案类型。

3.2 蝙蝠造型的美化与云纹化

蝙蝠本来长相平庸,形态瘦小,颜色暗沉,没有什么美感可言。但是在中国民间艺术中人们却通过一系列变形、夸张的美化创造出一个个美观、协调的蝙蝠图案,尤其是蝙蝠造型的云纹化处理,使蝙蝠图案更加舒展更具吉祥意味。

对蝙蝠形象的改造首先基于对蝙蝠形态去粗取精的概括。民间艺人在对蝙蝠长期的观察,长期的接触中,按照自己的喜好对蝙蝠进行了去粗取精的改造。首先,省略了蝙蝠身形上的次要部位和丑陋的部分。其次,概括表现蝙蝠的形态特征。蝙蝠的头部被勾勒成如意纹、云纹,翅膀塑造的有如扇面,躯干成为圆柱形。

对蝙蝠形态程式化、云纹化的改造。民间艺术中的蝙蝠常常运用流畅的曲线来表现。例如对蝙蝠的翅膀进行夸张,使蝙蝠翅膀成为整个图案的主体,而且翅膀的处理上常结合各种藤蔓以及各种云纹的造型。有时在蝙蝠的身体上还会装饰上吉祥文字,有的蝙蝠头部形态会结合如意云头、龙头、虎头。其中蝙蝠形态与如意云纹的结合,表现的非常突出。例如将蝙蝠的头部、双翼、尾部的表现如意云纹化,这既形成了蝙蝠造型上的流畅性与运动感,又强化了蝙蝠形象的吉祥如意^[9]。

总之,在民间艺术中蝙蝠的造型从来不受蝙蝠形象的束缚,简洁流畅的曲线、吉祥如意的云纹使蝙蝠造型优美而且轻盈,仿佛翩翩飞舞的蝴蝶在视觉上吸引着人们的关注,这样的造型也使蝙蝠装饰从形态上能够自然融入窗格几何形的结构之中。

3.3 传统窗格结构上的需要

传统窗户的核心是窗格,而且窗的灵动也恰恰在于窗格棧条的组织与装饰上。相对于雕花窗的复杂与昂贵,在民间,绝大多数窗户还是棧条型窗。棧条型窗要通过木条的榫卯与搭接的方式组成网格,为了加固或长或短的棧条就需要在窗棧中穿插装饰构件。这些或大或小、或简洁或复杂的木雕装饰构件不仅能美化窗户,更重要的是起着棧条结构连接的作用。而且在没有玻璃之前,窗上往往要贴纸或织物,这些木雕装饰构件在棧条上形成了一些或大或小的面,可以方便纸张、丝绸等的粘贴。因此,我们在民间建筑中常常看到蝙蝠装饰出现在窗的四角或穿插在窗棧的中间,这种设计巧妙地符合了设计学中的构成原理,如果把窗棧锦纹看作是线,活跃在其中的吉祥图案便成为了点或者面,这种点、线、面互相联系与呼应的结构,不仅很好的增强了窗棧整体的稳定性和牢固性,方便了窗纸的粘贴,而且在窗框的围合下形成了一个优美的画面,寄寓着人们祈福纳祥的美好愿望。

4 结语

民间建筑有别于宫廷建筑与宗教建筑,它既不用宣扬皇权的神圣威严,又不用宣扬神明的法力无边,它反映着普通百姓朴实的生活追求,因此求吉纳福就成为建筑装饰的主要内容。蝙蝠作为中国吉祥图案中组合形式最多,寓意内涵最丰富的“福”文化的代表,成为民间建筑窗饰中运用最普遍的吉祥图案。蝙蝠图案在美化窗户,表达美好祝福的同时,还起着增强窗棧整体的稳定性和牢固性的功能作用。因此,民间建筑窗饰中蝙蝠图案的运用,充分体现了中国传统窗户结构与装饰的完美结合,以小见大,展示了中国传统建筑装饰的独特魅力。

参考文献:

- [1] 黄涛. 谐音象征与吉祥民俗 [J]. 河北大学学报:哲学社会科学版, 2006(2):14-19.
- [2] 刘远. 隐喻修辞批评略论[J]. 华东交通大学学报, 2012, 29(4):118-121.
- [3] 崔豹. 四部丛刊三编古今注[M]. 上海:上海书店, 1935:10.
- [4] 戴志坚. 传统建筑装饰解读 [M]. 福建:福建科学技术出版社, 2011:125.
- [5] 蓝先琳. 窗 [M]. 天津:天津大学出版社, 2008:19.
- [6] 过珣华. 明清时期江南民居的窗格装饰符号研究[J]. 东南大学学报:哲学社会科学版, 2010, 12(S1):133-135.
- [7] 李琰君, 王文佳, 杨豪中. 关中传统民居窗棂解析[J]. 西安建筑科技大学学报:社会科学版, 2010, 29(3):60-70.
- [8] 张智艳, 吴卫, 刘宗明. 传统蝙蝠纹样艺术符号解析[J]. 郑州轻工业学院学报:社会科学版, 2010, 15(4):43-47.
- [9] 董锦. 浅析民间刺绣中蝙蝠图形的造型特点 [J]. 太原大学学报, 2012, 13(2):66-69.

Analysis of the Bat Patterns in Folk Traditional Window Decorations

Chen Youlin, Li Hesheng

(School of Arts, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China)

Abstract: In folk auspicious patterns, the bat is mostly adopted to represent blessedness. This paper analyzes application of bat patterns in folk window decorations, then expounds the reasons why bat patterns are popular in traditional architectural windows. It puts forward that the application of bat pattern in window decoration not only combines the structural features with functional requirements of Chinese traditional windows wisely, but also creates the windows rich cultural connotations by using the patterns in different forms, different numbers and different combinations.

Key words: folk architecture; window decoration; bat pattern