

湘南古民居泥塑艺术的美学价值研究

张光俊

(湘南学院艺术设计系)

摘要:湘南古民居是一种具有强烈地域文化特征的民间建筑,附属其中的泥塑艺术题材丰富、造型灵巧、色彩淡雅、朴素自然,有着独特的美学价值,凝聚了湘南先民的人文精神与文化内涵,体现了富有地方特色的人文思想和审美倾向。

关键词:泥塑艺术;文化;美学价值

湘南泛指湖南南部地区,包括郴州、永州二市及衡阳市南部诸县。湘南古民居建筑主要指明、清以来尚存的单体民居建筑和公共性建筑。湘南古民居的装饰艺术与独特的湘南传统文化有着深厚的渊源关系,具有浓郁的地方特色。总的来说,是实用和理性的价值观念、朴素的审美取向以及特定的自然环境等因素影响了湘南古民居建筑的风格和特征。附属于建筑之上的建筑装饰是民间建筑的重要组成部分,它在满足一定的建筑实用功能的基础之上,更加注重对建筑的装饰美化作用,反映建筑的营造观和审美特征。

湘南古民居中的泥塑,主要指用泥土、石灰、贝壳、桐油、糯米粉等原料混合而成的软体材料堆塑成立体效果的艺术形象,通过烧制或风干成型,并在其表面绘以颜色的一种装饰物。主要应用于建筑物的屋脊、檐口等部位。泥塑艺术脱胎于粉刷的砂浆,最初注重实用功能,以防止雨水从屋檐下的墙面渗透至室内,后来逐步演变成装饰功能,兼有宣传教化功能。泥塑作品塑造与雕刻手法多样,既有泥塑构件,也有浅

浮雕、高浮雕甚至圆雕,也有的与彩绘结合。题材广泛,既有祥禽瑞兽、花鸟虫鱼,又有历史故事、神仙传说,形成了颇具地方艺术特色的泥塑艺术。

一、土壤特征

土壤是泥塑的主要材料。湘南地区以丘陵水田为主,俗称“七山一水二分田”。山地土质多为红壤、黄壤,质地疏松,粘性较差,风干后易开裂,泥土资源虽然丰富但不适宜制作。因此在泥塑制作中,要挑选砂石较少的水田表层泥土,用牛踩成“熟泥”,有的还加入稻草、秕谷、草木灰等,以增加粘力。应用于精雕细刻部位的传统砂浆,还要加入蚝壳、石灰、桐油、糯米浆等,经反复捶打搅拌而成,以增加粘性和韧性。加工好的泥巴还要用薄膜密封起来,让其发酵一段时间,以排出泥巴中的气体。在一些高浮雕或圆雕中,还要借助于铁钉、砖头、木棒、竹枝等作为支架,以增加自身的牢固性以及与墙体结合的牵引力。对于长期直接暴露在阳光和雨水中的泥塑构件(如屋脊鸱吻等),还会放到砖瓦窑中去烧制。

二、文化背景

湘南位于南岭山脉北麓,山高林密,地广人稀,潮湿多雨,古称“瘴气”之地,被认为是“农情、工拙,商贾断绝之地”,是历朝遭贬文人士大夫流放之所。历史上由于中原战争频繁,大量移民南迁,湘南地区因其天时地利成为接受南迁中原汉民最早最多的地区之一,史有“江西填湖广”之说。中原移民带来了先进的文化理念和建造技术,与土著的盘瓠蛮文

变得开阔。

怎样才能使雕塑与其所属的环境空间保持和谐统一呢?

一般说来,雕塑形体和占有空间在一个环境中总是被作为一个整体来看待的。空间的尺度决定着空间的规模比例,它直接影响到空间结构关系。雕塑的尺度与环境的空间应有一定的比例关系,任何一个雕塑空间都有一定的相互尺度关系。尺度关系的改变会使整个雕塑空间的性质发生变化。

雕塑的尺寸和体量设计并不是随心所欲的,必须结合其所有的具体环境空间进行综合设计,以达到完美的视觉效果,雕塑所处的环境空间容量是确定其合理体量的重要依据。当然,雕塑的尺寸大小也并不是完全依据环境空间的尺度而定,环境并不是影响雕塑体积大小的唯一因素,在这之中,人类的视觉感受起了很重要的作用。英国著名的雕塑家亨利·摩尔在其著作《亨利·摩尔论艺术》一文中曾说:“雕塑体积的大小与现实中英尺和英寸来丈量的实际体积无关,而是与视觉有关。一件雕塑可以做得比实际对象大好几倍,但给人的感觉是渺小的。相反地,一件只不过几英寸的小雕塑,却可以使人觉得它是很大的,具有宏伟的气派,因为在视觉中它是很大的。”因此,在设计雕塑比例及给其进行空间定位时,一方面除了要遵循空间的逻辑结构,同时也要考虑到人的视觉的因素。尽量将雕塑布置在正对人流进入的方向,或

是正对人流集中的方向,最好要朝向阳光的地方,避免因阴影的覆盖减弱了雕塑的视觉效果。

雕塑的空间结构也并非是非静止的、固定的。它可以随着时间的流逝而产生相应的变化,这种流动不是均匀的重复,而是富于节奏的变幻不定的流动。雕塑的占有环境空间,当其作用于心理空间时,也是相互流动的,并不因为形体界面的分割而将空间自身的渗透性消失掉,而是使这种流动性有了更明确的知觉意义。不同的欣赏者又会以不同的视知觉去看待雕塑的空间,不同的审美情趣和心理素质会促使人们选择和探索自己独特的风格,产生不同的感受。

总的来说,空间是环境雕塑语言范畴十分重要的组成部分,是占有空间、环境空间和围合空间的总和。正是在这种既向外又向内的组织结构中,雕塑的空间结构才呈现出自身的无限丰富的形态,给观赏者留下无穷的想象空间。

参考文献:

- [1]何力平.环境雕塑与空间结构[EB/OL]. (2006-10-25). [2008-09-29]. <http://www.diaosu.cn/>.
- [2]亨利·摩尔.论艺术,人民美术出版社。
- [3]黑格尔.美学[M].上海:商务印书馆,1996.111-112,186-187。

化进行交流与融合,逐步形成了颇具地方特色的湘南文化。湘南先民聚族而居,有着鲜明的宗族结构和家族伦理,以血缘和宗法维系着家族的发展。这里民风淳朴,勤耕好读,追求“天人合一”的理想和中庸契合的精神。“其俗皆不慕奢丽,耻仆隶厮养之役,妇女操作类男子,安贫恋土,重族好儒,居皆聚族,有事则相助,亲睦笃至”。[注1](《桂阳直隶州志》)

三、艺术特征

湘南古民居中的泥塑艺术附着于建筑物之上,与建筑的整体风格相得益彰,朴素、自然,用色不多,以黑、白、赭、灰为主,彩色多为蓝、绿等冷色。南部毗邻广东地区的汝城、宜章等地,受客家文化和岭南文化影响较大,泥塑造型相对繁复艳丽,彩绘色彩饱和,多用红、黄、蓝、绿、青等传统五色。

湘南古民居中的泥塑多以写实手法表现,特定的形象和纹样都有完整的寓意。题材多以祥禽瑞兽、花鸟虫鱼、神话传说、历史典故、生活场景为主,并且以谐音、引申等手法赋予作品特殊的含义。

泥塑艺术与建筑浑然天成,又具有画龙点睛的作用,因此往往是建筑物某个视点上的视觉中心。湘南先民们正好利用这一视觉中心,向外人传达某种特定的信息。比如屋主的审美情趣,价值取向等,并借助这一视觉中心宣扬孔孟之道、伦理道德,用以教化族人子弟。

四、泥塑艺术分类

泥塑艺术的分类主要以其在建筑物中所处位置进行分类。湘南古民居的装饰艺术植根于湘南的文化背景,装饰艺术已经发展得十分成熟,各种细部的装饰艺术,丰富了建筑的美学价值。

1、屋脊饰物

湘南古民居屋顶多为坡屋面,二坡相交处为正脊,为了防止漏水,屋脊设计十分考究,一般会在屋脊砌二路青砖,以增加牢固性,在青砖上面,还要密叠一层小青瓦,有的还以砂浆固定。在脊的中间多设有较大体量的脊饰,体现出屋主的经济实力和对天神的崇敬。脊饰图案以抽象图案为主,左右对称,具有飞动感和升腾感。多取材于太阳及风火轮等象征意义的图案,脊饰图案蕴含着某种特定的寓意,每一幢建筑都有自己独特的脊饰,绝不雷同。屋脊的二侧也设有脊饰,相当于鸱吻的功能,二侧脊饰地位比中间的要低,图案也要简单,多以翘角形式出现。

湘南民居的屋顶在理性的主导中渗透着一些浪漫,在美化屋顶结构枢纽和构造节点的同时,注入文化性的语义和情感性的象征。脊饰除了建筑结构上的固定作用以外,弥补了建筑物上部空间造型的平淡,使单调的屋脊线富于变化,增强了屋顶轮廓线的流动感和韵律美。正是通过泥塑构件的形象处理,消除了庞大屋顶带来的沉重、僵拙、压抑的消极效果,造就了宏伟、雄浑、挺拔、飞动、飘逸的独特韵味。同时,屋脊饰物承载和强化了湘南先民的“天人合一”思想。

2、檐口上的泥塑

檐口是屋面跟墙体的交界处,屋面流下的雨水在风的作用下会飘向墙体,尤其是南向正面檐口。雨季时多有较强南风,由于南向屋面出檐较少,雨水很容易飘到墙体,为了防止雨水渗入墙体,檐口处砌砖时要分级“出檐”,并以砂浆厚粉粉刷,约为半公分。由于南向檐口处在建筑物的显眼位置,为

了美化檐口,一般都会安排泥塑浮雕或者圆雕。泥塑出自民间匠人之手,造型夸张,色彩丰富,注重装饰效果。在一些公共建筑或者是大户人家,多以泥塑、彩绘相结合的表现形式,雕工和彩绘十分讲究,如资兴市李家村“延平世弟”的檐口泥塑。相对而言,建筑物背面檐口下的装饰就要简单得多,多以浅浮雕或者彩绘的花鸟虫草纹样出现,用色亦较单调。

3、马头墙上的泥塑

马头墙是湘南古民居最富表现力的建筑元素之一。马头墙又称“封火墙”或“风火墙”,主要功能是防止一家失火,殃及邻宅。马头墙的翘角部分高高翘起,是墙体向外向上延伸的部分,大多以单独制成的泥塑构件经烧制而成,造型夸张、流畅,做工考究,以盘龙、狮子为主,也有的是单纯的翘板。在马头墙正面墙体的空白处,大多塑有人物形象以及场景道具,雕刻层次丰富,空间感强,雕工细腻,色彩金碧辉煌。如“天官赐福”、“福禄寿星”、“桃园结义”、“醉打金枝”等。在“人”形马头墙侧边墙体上端,一般用砂浆粉刷出一个三角形区域,在三角形区域的中间部分,大多设有精美泥塑。泥塑内容大多是抽象图案,此图案可看作建筑物的一个重要标识。据笔者调查研究,尚未发现相同的图案,至于该图案究竟有何含义,至今还是个谜。亦有花鸟,多为蝙蝠,取“福”之意。

4、门楣、窗楣上的泥塑

湘南古民居的门窗多开在南向,便于通风采光,门楣、窗楣是附着在门窗之上防止雨水进入门窗的重要结构,也是美化门窗和建筑的重要内容。因其直接暴露于风雨中,因此也多设有泥塑。泥塑多以砂浆完成,可以固定门楣,窗楣上的瓦片。由于大门在建筑中的显著位置,因此门楣上的泥塑比窗楣上的要复杂、精细。

5、墙壁上的泥塑

湘南古民居中的泥塑艺术是中国传统建筑装饰文化的一种地域性延伸;在题材上秉承了中国传统建筑装饰的趋吉祈福等特征,选择百姓喜闻乐见的素材进行加工和表述;在制作手法上因地制宜,就地取材,塑造手法灵活自由,塑造技术炉火纯青;在造型风格上玲珑奇巧、清新自然。湘南古民居中的泥塑艺术与木雕艺术、石雕艺术构成了建筑的主要装饰系统,它凝聚了湘南先民的智慧与文化,反映了富有地方特色的人文思想,体现了审美心理和文化准则。泥塑艺术是建筑与艺术的完美结合,它依附建筑实现了建筑的实用功能,又具备对民众的文化传播、知识教化的功能,还具有独立的审美意蕴、陶冶情操功能。

参考文献:

- [1]丁俊清.中国居住文化.上海:同济大学出版社,1997.
- [2]郭谦.湘赣民系民居建筑与文化研究.北京:中国建筑工业出版社,2005.
- [3]唐凤鸣、张成城.湘南民居研究.合肥:安徽美术出版社,2007.

本论文为“湖南省教育厅资助科研项目”,湖南省教育厅高校科研项目《湘南古民居建筑功能系统在新农村住宅规划设计中的应用研究》项目编号:08C882