

议白族民居建筑装饰

孙丹婷

(玉溪师范学院 艺术学院, 云南 玉溪 653100)

[关键词] 白族民居; 建筑装饰; 雕刻; 彩绘; 粉饰; 泥塑

[摘要] 从考古学的角度和白族族源的角度分析了白族建筑装饰艺术的起源及发展, 并将白族建筑装饰按艺术门类的不同进行了分类说明.

[作者简介] 孙丹婷, 硕士, 讲师, 研究方向: 民族环境艺术设计.

[中图分类号] TU241.5 [文献标识码] A [文章编号] 1009-9506(2012)08-0055-05

云南是我国聚居不同民族最多的省份, 而白族又是云南众少数民族中一枝璀璨的花朵, 在其形成和发展的过程中, 白族人民亲仁善邻, 吸取了大量汉族和其他民族的先进文化. 因此, 白族文化的发展较之云南其他少数民族更为成熟, 历史也更加绵延悠长, 这在白族民居上体现尤为显著. 就院落布局、建筑结构和装修等基本风格来看, 白族民居即承袭了中原民居的建筑元素, 又由于历史沿革的影响和自然环境、审美情趣上的差异而呈现出自己的民族风格和地方特色, 其独特的建筑装饰风格可谓自成一系.

1 白族民居建筑装饰艺术沿革

1.1 从考古学角度分析

(1) 马龙遗址, 属新石器时代, 位于七里桥乡马龙峰麓, 距大理城西南 4 公里, 北临北溪, 南滨清碧溪, 高出洱海水面约 300 m. 其陶器均夹砂, 手制, 纯色极少, 颜色多橙黄或橙黄而近红, 纹饰较复杂, 主要是圆圈、圆点、平行线、点线、斜平行直线、网纹、之字折线、波浪纹、剔刺点纹, 或由这些纹饰构成组合图案, 有些颈、肩部还刻画符号, 制法可分为划和压印两类.

(2) 宾川白羊村遗址, 位于宾川县城北 4 公里的白羊村之西, 紧靠宾居河的墩形遗址. 其陶器以夹砂褐陶为主, 夹砂灰陶次之. 纹饰繁缛, 以划纹、点线纹、绳纹为主, 其他有剔刺纹、乳钉纹、附加堆纹、印纹、划纹的形式最多, 分弦纹、菱形纹、人字形纹、三角形纹、斜方格纹、曲折纹、斜平行线、网纹等.

(3) 剑川海门口遗址, 是洱海地区青铜文化遗存中的最早者. 其年代大约在公元前 1165 年的前后 90 年, 是商代末期云南最早的青铜时代村落遗址. 其区域主要分布在剑湖出海口的海尾河西岸, 陶器纹饰有十字纹、附加堆纹、方格纹、绳纹等; 角器有针、锥、纺轮和穿孔和雕花的饰物.

(4) 祥云大波那铜棺. 由 7 块可拆卸的青铜板斗合而成, 两侧外壁及顶均铸满雷纹图案, 一横壁中央铸有张开血盆大口的虎、豹抢食一猪, 有飞翔的鹰 7 只、燕 9 只和水鸟、马、虎等动物, 构成一幅疏密恰当形象优美

的图案.另一端横壁构图大体相同,动物种类有鹿和似龙的4足怪兽,显示了高度的雕刻绘画技巧.铜棺反映了战国初期洱海区域青铜铸造技术已达到相当高的水平,并透露出当时冶铜手工业作坊已具较大规模.

1.2 从白族族源角度分析

白族是一个有着悠久历史与文化的民族,自称“白子”或“白尼”.白族在其形成和发展的过程中亲仁善邻,广泛学习和吸取其他民族的先进文化,以发展具有本民族特点的文化.7世纪中叶,白族形成了6个较大的贵族集团,史称“六诏”,即蒙舍诏(在今巍山县南部)、蒙制诏(在今巍山县北部及漾濞县一带)、施浪诏(在今洱源县邓川城北青索一带)、浪穹诏(在今洱源县北部)、邓赧诏(在今洱源县邓川一带)、越析诏(在今宾川县境内).唐开元二十六年(公元738年),蒙舍诏首领皮逻阁在唐王朝的扶持下兼并了其他五诏,势力强大后,进而灭了东、西爨,统一云南,建立了号称“南诏”的奴隶制政权.^[1]唐王朝主动帮助南诏学习汉文化,大量汉族人们来到云南,他们都具有先进技术水平,很多是能工巧匠,被南诏统治者降为奴隶,直接从事生产,从而使南诏的生产力有了巨大的发展.^[2]其中一些能工巧匠曾与当地白族人民在洱海地区建造了许多工程,建筑业在这时获得了一定的成就,特别是城、镇、宫殿和寺、塔的建筑,在形式和艺术方面都受到内地的影响.从公元8世纪起,由于军事、政治和经济上的需要,先后修建了太和城(今大理太和村)、阳苴咩城(今大理)、拓东城(今昆明)、云南城(今祥云)、白崖城(今弥渡)等等,建筑受到中原的影响深刻.

公元10~13世纪,继南诏之后建立了大理国.以白族先民为主的大理各族人民,不仅用自己的勤劳智慧创造了独特的本土文化,而且吸收了秦蜀文化、古越文化、荆楚文化、吐蕃文化和古印度文化,特别是接受了中原文化的长期熏陶,进而形成了特色鲜明的大理白族文化.大理国建立以后,白族人民的建筑技术有了进一步的发展,开始出现了地区性的专业建筑工人.民间流行的“大理有三宝,石头砌墙不会倒”的民谣,表明了大理地区建筑砌石技术的高超.据《蛮书》卷五的记载,当时太和城(即今太和村附近)“巷陌皆垒石为之”,可见这种优秀的砌石技术,已有千年以上的历史.^[3]元、明、清以来,封建统治者为了在思想上进一步统治人民,在鸡足山修建了大刹72座,庵堂360所,而这些堂皇华丽的建筑大多都出自远近闻名的“剑川木匠”之手.剑川境内山高坡陡,林深涧密,西汉以来,吐蕃及域外各国与中原交往,四周盐路贩运均经剑川县境.其中有滇藏古道、剑兰古道以及维西至永昌古道3条古道经过剑川县,这3条道既是古代驿道、商道,也是各盐井盐运道,特殊的地理位置使剑川成为物资交流中心,不仅带来了外来文化,同时剑川木雕也随之传播到四面八方.至今,滇西一带仍流传有“丽江粳粑鹤庆酒,剑川木匠到处有”的说法.

2 白族建筑装饰艺术门类

建筑艺术是一种特殊的造型艺术,以雕刻(木雕、石雕)、彩绘为主的大理民间建筑装饰,也是一种造型艺术形式,其造型活动从以建筑为主体的建构开始,依附于建筑实体,又有其独特的艺术性.^[4]白族民间传统的砖雕、木雕、石雕给中国民居带来了别具一格的艺术协调与和谐,并且带有民族的精神,更富于生活的特色.

2.1 木雕

白族人善于雕刻,至南诏、大理国(唐宋)时期,木雕技术水平已很高,具有较强的实用性和艺术欣赏性,大量用于建造宏丽的宫殿、庙宇、园林和民居建筑,白族人有很多专门从事房屋建造及其雕刻装饰的能工巧匠,还出现了“木匠提举”一类的褒奖高明木匠大师的誉称,剑川成为白族家具的制作中心,它无疑是白族家具独特技艺和高水平创作的代表,有很高的历史文化价值和艺术价值.剑川木雕历史悠久,保存在剑川沙溪南神庙的木雕屏,其刀法、其风格均与毗邻的刻于唐代的石钟山石窟相近,石、木二雕历来相辅相成,由此可知其历史之悠久以及其技艺之水平.明清以来,剑川木雕技艺有了显著的发展和提高,剑川木匠遍及云南各

地,云南省内一些著名的木雕和建筑,如昆明的金马碧鸡坊、保山的飞来寺、洱海的八角亭以及鸡足山寺庙的木工部分,相传均出自剑川木匠之手。剑川家具多采用纤维细密、韧性较强、木纹美观的云木(即青皮木)做成,雕刻多为透漏式,做工精细,玲珑剔透。图案既参照传统,又揉合当代技巧,在传统中显现出新意。同时,白族聚居的地区盛产优质木材和其他雕刻材料,为家具制作提供了丰富的用材。明清时期,内地先进的文化及技术对白族影响极大,白族木雕在保持本族特色的同时,兼收并蓄,使白族特色最终形成。白族人民多居平坝,少数居于山区,因各地的自然环境和技术水平不同,创造出各种各样的房屋形式。高寒山区的白族人民多居住单间或两间相连的“垛木房”或“竹篾笆房”,造型简陋,雕刻也甚少。坝区白族人民多住土木结构的瓦房,房屋充足,功能齐全,木雕讲究。

(1)浮雕,木雕中最常用的手法,也是木雕的基础。具体做法是将需要雕刻的木板找平,然后用刀将不需之处剔去,留下纹饰或图案。这种技法的表现力强,所以最常用。浮雕有高浮雕和浅浮雕之分,但两者间没有明显界限。

(2)透雕,透雕是浮雕的极端发展,即将花纹图案以外的部分全部去掉。透雕的工具比浮雕多了锯,先将不要的部分用锯镂空,然后再施以雕凿。

(3)嵌雕(见图1),嵌雕是用锯将纹饰事先镂空,然后在突起的画面上按所镂空纹饰的轮廓挖出凹形槽,再将镂空好的纹饰嵌入,然后修饰。嵌雕最大的优点就是可以分色做,使纹饰与地子色彩分明,由于另外嵌入重点强调的部位,使得木雕整体造型活泼生动,立体感强。例如凤型的雕刻中,另雕凤头、凤翅镶嵌在画面上,使之有展翅欲飞的感觉,活灵活现。

(4)贴雕,贴雕是把要雕的花纹用镂空条锯将花样在薄板上单行镂空,然后将镂空好的图案按层次要求进一步雕制加工,胶贴在板面上。这种雕法比较省工省力,它更有利于掌握突出纹饰的尺度,而且还可将花纹和底板分色,达到更好的艺术效果。

(5)线雕,线雕是雕刻的初期形式,以阴线为表现手段,在平面上施以刀工,只做线的处理。因梁、枋本身所具有的承重作用,不可能雕凿太多而有损于其结构之性能,但在门窗隔扇等非承重结构上又缺乏表现力,所以在木门窗中罕见完全的线雕作品,只偶尔在局部应用。

(6)圆雕,圆雕又称立体雕,是物体在雕件上的整体表现,常用于工艺品的刻画,而在建筑装饰中不多。

2.2 彩绘与粉饰

彩画在白族民居中占有重要的地位,它集中反映了具有悠久历史和丰厚文化的白族的文化艺术和喜好。在建筑物外墙上、照壁、大门及房屋檐口部分到处是古色古香的民间彩画,有多种类型的花边图案,有浓重地方特色的山水人物画及用毛笔书写的诗句。大理白族民居的彩画别具一格,不同于清式彩画中的“和玺”彩画、“旋子”彩画及“苏式”彩画而有其民族特色,是历代能工巧匠的经验和智慧的结晶。首先从色彩上讲,自古以来白族尚白、崇白,以白色为吉祥,白族民居建筑色彩以白色为基调。梁架上多施以彩绘,题材多见的为植物、动物、云气、仙灵、几何图案等,以青绿为主要色调,并大量使用晕。

图1 嵌雕

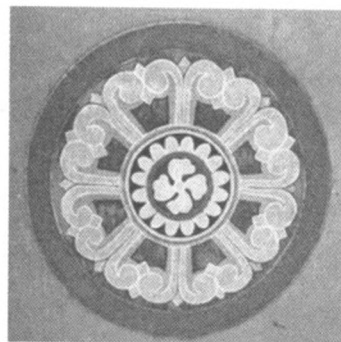

图2 彩画装饰

民居建筑墙面多为白墙,照壁墙中间部分不能随意着其他颜色,一定要用白色,瓦檐下作画底板一定要用白色,后檐墙山花墙要用白色,在白墙上面彩画着色以素雅清淡为特色,给人以幽雅舒畅之感.屋檐下各种形式的花格边框及出线花边图案可稍为艳丽.彩画色调以黑墨及石兰、土红、土黄等石色矿物颜料为主色,其他石绿、银朱、石黄等色调为辅助点缀施用.因白族民居的大部分彩画是在建筑物外墙上绘制,而建筑物外墙要经风雨日晒,要求不能变色,为了防止变色要采用矿物颜料,经除硝后和胶液按一定的比例拌制而成.此外,还要注意要等墙面干燥后才能着色上墨.

粉饰主要是用于墙面装饰,土墙外加粉刷,可耐风雨侵蚀,增加墙面的反射光和墙的耐久性,而且更加美观,达到功能与审美的结合.墙面彩画一般规律是墙角、墙裙、檐口飞檐石拼接处用纸筋灰勾缝后用墨栅染成一条整齐的白缝.需要彩画的部位,一定要等墙面干燥后,才能粉纸筋灰,等纸筋灰干燥后即可作画,飞檐石下飞瓦做“云花”图案,飞砖做“佛状边”等图案,飞砖下的花框边有多种式样,花框着色用一种颜色由浅至深退晕形成“退烟云”状.^[4]花框内一般画带有地方色彩的风物人物、国画及书写对应于画面的诗句,或反映白族民间风情及我国历史典故的诗句.花框内可用一幅画,一首诗句相互穿插排列,山墙面的山尖部分彩画卷草大角花图案,形式多样.山墙、后檐墙下部至墙裙腰线石上用墨画大方框,四角画小角花图案.因主人经济情况不同,粉饰有繁简之分.通常粉饰的部位分檐下、山尖、窗口等重要部位或易于显露的地方.后墙檐下 120 厘米左右的土坯墙上,砌入一行薄砖以划分框档,将墙面横分为三段,粉纸筋灰,用黑灰两色画出框档线脚和六方砖等图案.历史较久的民居框内还有大量山水风景并题诗词等更为复杂精美的装饰.山墙上有腰带厦,保护土墙,同时在视觉上起到美观山墙的作用,厦以上全部山尖都用黑白彩画装饰.多描绘大山花,空位绘成砖块图案,山花图案流畅舒展,配以素雅的色调显得异常清新、脱俗.山花一般是绘于山尖部位,也有做成浮雕式的泥塑,立体感较平面绘制强.照壁和大门的彩画多加一些花边图案线条和檐口斗拱彩画及斜角凤头、檐口封檐板泥作雕塑等的彩画.

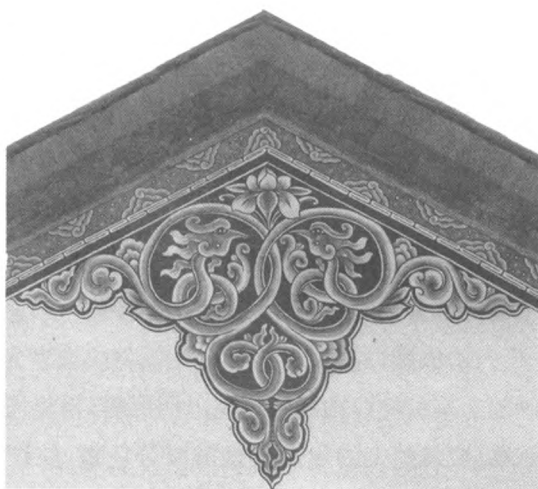

图 3 石宝山民居山墙

2.3 砖、石雕

木构建筑中使用石构件主要有台基、栏杆、柱础等部位,除此之外,还有专门用石材做的建筑,大者如石塔、石碑,中者如望柱、华表等.为了加强构件的装饰性,古代匠师在这些石构件的表面进行了艺术加工,《营造法式》将其归纳成 4 种:一是剔地起突,相当于高浮雕;二是压地隐起,相当于浅浮雕;三是减地平汲,剪影式浅浮雕;四是素平,平滑无饰的表面.《营造法式》规定石雕要经过打制成形、随形找平、细加工找平、调整边棱、再次找平、用砂或石加水打磨等六道工序,然后才能开始雕镂花纹,所雕题材有人物、动物、植物花卉等.

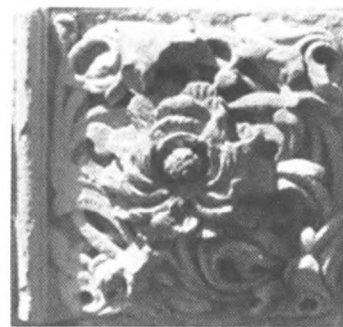

图 4 剑川景风公园石雕

无论何种雕刻手法,都尽量不失构件原有轮廓.由于大理地区石材丰富,民居都用石基,就给石雕提供了前提条件.明清以来,石雕艺术一直为民间所传承,广泛适用于装饰、器具、门兽、栏杆、柱础、墙面等随处可见石雕的身影.题材有植物、动物、仙灵、民间故事等,雕刻技法则以浮雕、圆雕、透雕居多.石雕以剑川石宝山石窟为代表,已发现 16 窟,分布在石钟寺、狮子关和沙登村三处,系南诏、大理国,经数百年不断开凿而成.内有南诏王者造像、佛教释迦、观音、天王等造像以及波斯人造像、白族女性崇拜的

女性生殖器神造像。在手法上,除常用圆雕外,还采用高、浅浮雕手法;在形象性格刻画上,南诏王者气度庄严,衣冠楚楚;菩萨身段秀美,面目慈善;天王力士面目恶煞,形神威严。诸像既有中原风格,又有白族化的地方色彩。

砖雕是雕刻工艺的进一步延伸,从手法上看,与石雕的剔地突起、压地隐起、减地平汲相接近,白族民居装饰中砖雕运用的不多。一般主要用于窗头、屋脊上,或是用来加固墙身突出窗间墙的砖贴面这些部分,题材也多是各种植物造型。由于砖雕工艺不受等级制度的限制,在民间流传甚广。工匠们在长期实践过程中,借鉴木雕的形式,将木雕雕刻技法运用于砖雕中,形成一个新的工艺风格。

2.4 泥塑

泥塑工艺多用于门头、照壁和墙面装饰上。照壁在白族民居中所起的十分重要的作用,形式优美,是重点装饰的部分,一般设在天井的主房对面。除了有反射阳光以增加院心及正房的光线外,还起到分隔建筑空间、增强丰富整体空间层次和构成天井院内视觉中心的效果。照壁屋脊两端高高翘起,檐角如飞,屋面呈凹曲状,额联部分及两侧边框用薄砖分出框档,框中饰大理石或题诗词书画、泥塑人物山水和翎毛花卉。此种泥塑是先用缠麻铁线银入墙内,然后在麻上粉纸筋灰塑成,成为介于浮雕与圆雕之间的一种雕塑形式,能使鸟翅及花枝伸出框外,精彩生动。此外,泥塑还大量运用在做边框装饰。

白族民居建筑装饰在民居各部位随处可见,匠师们用高超的技艺结合白族人民的审美需求及文化背景,创造出丰富多彩、异彩纷呈的建筑装饰,给人以赏心悦目的精神享受。

图5 照壁泥塑

参考文献:

- [1]白族简史编写组. 中国少数民族简史丛书——白族简史[M]. 昆明: 云南人民出版社, 1988.
- [2]云南省文物工作队. 大理崇圣寺三塔主塔的实测和清理[J]. 考古学报, 1981, (2).
- [3]何俊萍. 云南大理白族建筑——木构技术与建筑装饰[M]. 昆明: 云南大学建筑出版社, 1994: 141.
- [4]陈光亮. 云南建筑. 云南大理白族民居建筑风格[M]. 昆明: 云南建筑出版社, 2000: 30.

The Architectural Ornament of Dwellings of the Bai Nationality

SUN Danting

(School of Arts, Yuxi Normal University, Yuxi, Yunnan 653100, China)

Key Words: dwellings of the Bai nationality; architectural ornament; carving; colored drawing of pattern; clay sculpture

Abstract: The paper introduces the architectural ornament of dwellings of the Bai nationality according to the art categories after a trace of their origin and development from the perspective of archeology and the origin of ethnic.

收稿日期: 2012年5月19日