

论徽州雕刻的艺术风格

刘建华¹, 张善庆²

(1. 湖北文理学院 美术学院, 湖北 襄樊 441050; 2. 皖西学院 艺术学院, 安徽 六安 237012)

摘要: 在徽文化中徽州雕刻的艺术美令世人瞩目。徽州雕刻包括徽州地区的木雕、石雕和砖雕等民间工艺, 它们广泛应用在徽州地区各村落的门套、屋顶和柱础等古建筑装饰上, 使其建筑极具艺术之美。徽州雕刻是明清时期崛起的徽派建筑中的重要组成部分, 具有浓厚的地方民间特色。徽州雕刻在艺术风格上注重张力、构图饱满、图像抽象、雍容华丽, 焕发出健康向上的气息, 表现了徽州人对美好生活向往。

关键词: 徽文化; 徽州雕刻; 风格

中图分类号: J31

文献标识码: A

文章编号: 1007-7030(2014)01-0120-04

地处中国皖南的徽州, 群山环绕, 峰峦叠翠, 村落绵延, 如诗如画。徽州古民居历经千年风雨而不朽, 幽静的天井, 错落有致的马头墙, 淡雅的黑白色调, 以及别具一格的雕刻, 其独特的艺术风格令世人瞩目。徽州雕刻包括徽州地区的木雕、石雕和砖雕等民间工艺, 它们广泛应用在徽州地区各村落的门套、屋顶和柱础等古建筑装饰上, 使其建筑极具艺术之美。徽州雕刻是明清时期崛起的徽派建筑中的重要组成部分, 具有浓厚的地方民间特色。

一、徽州雕刻的演变与发展

徽州风景秀丽, 在湖光山色红花绿柳中隐藏的徽州古建筑大都是人工造化与自然山水景致的契合。这些古建筑充分考虑到自然因素的影响, 选址布局因地制宜, 建筑建造力求与自然环境完美结合。皖南古建筑大部分都依山附水, 充分考虑到建筑的需要、人的需要、自然本身的需要, 地域美景为徽州雕刻提供了无尽的天然素材。

徽州的商人活动萌芽于东晋, 成长于唐宋, 繁荣于明清。^[1] 徽商虽富, 但受传统建筑形式与文化

的制约, 其建筑不可能与官邸的恢弘威严相提并论, 于是徽商将注意力转移到内部的装饰雕刻上, 从而形成了素雅清新、繁复精美的徽州雕刻。

徽州文化以儒家理论作为准则。传统思想的作用, 让当地人坚信增强宗族的凝聚力能够抵御外族的侵扰。徽州居民分布, 一般以家族成员或者有一定血缘关系的同姓同族的人聚居在一起, 当地居民很忌讳杂姓混合居住。他们把同一村落的各族宗祠、村民居住的地域按一定条件划分。在建筑的格局与形式上, 也或多或少受到封建制度、宗教制度的禁锢。

在徽州, 随便走到哪都可见门上、墙上、房梁雕刻着一些题额、图案和楹联。大部分都是勉励莘莘学子积极进取、勤学守德的真实写照, 还有一部分是教导后人谦恭避祸、安身立命、退身养性的, 其中虽夹杂带着诸多实用功利色彩, 还有一些封建思想意识, 但是有些名言警句说得很在理, 让我们看到了徽州人高雅的文化素养。这些题额、图案和楹联成为皖南地域文化的又一道风景线 and 审美特征。

理学影响着人们的思想。“儒贵商贱, 农本商

收稿日期: 2013-07-22

作者简介: 刘建华(1965-), 男, 湖北武汉人, 湖北文理学院美术学院讲师, 主要从事美学及造型艺术研究; 张善庆(1969-), 男, 安徽六安人, 皖西学院艺术学院副教授, 主要从事艺术学研究。

未”是当时人们固有的价值观，所以徽商们为了取得一定的社会地位，就在建筑雕刻上做文章，改变商人“市侩”的形象，他们不忘自己先前的儒士身份，要求子孙以取得功名理想发奋苦读。所以徽州雕刻中常出现渔樵耕读、二十四孝、琴棋书画、文房四宝等儒学方面的题材。

经济的繁荣和外来周边文化的冲击，使得徽州雕刻技术得以更好地发展。在历史上，元以后，徽州经济迅速崛起，手工技艺迎来了更好的发展机遇，人才辈出。雕刻工艺尤甚，雕刻工艺迎来了时代发展的高潮。然而徽州雕刻在明代初年，由于风格上比较粗犷，大多为平面浮雕的手法，没有多大创新。但在明中后期，由于徽商财富的雄厚，喜欢收藏的徽商炫耀乡里的意识日益浓厚，徽州雕刻艺术才逐步变得更加细致，尤其是木雕最为出色，以多层透雕镂空雕刻为主，逐步取代明代初期比较粗犷的雕法成为雕刻主流，并一直发扬光大。

二、徽州雕刻的风格及艺术之美

徽州雕刻具有与众不同的风格是由于其坚实的文化背景为奠基。从艺术的起源来看，徽州雕刻属于民间艺术，早期徽州土地出产的粮食不够食用，民间艺术家把徽州雕刻作为一种谋生辅助手段，以创造更好的生活环境。“忠孝礼义”是儒学的精髓，在徽州雕刻中注重“忠孝礼义”，对于促进和谐社会的发展，重新审视、发掘和传播其积极价值是十分必要的。这也有利于继承和弘扬儒学中积极的思想内涵。^[2]

徽州雕刻是徽州古建筑最重要的装饰品。由于程朱理学坚实的基础，从艺术原始的角度上来看，徽州雕刻应该属于民间艺术。徽州雕刻最为特殊的一点就是它的雅俗共赏，它不像古典音乐，看起来离我们那么的遥远，它的魅力在于题材贴近生活，无论是文人雅士、高官富商还是平民百姓都能从中获得乐趣、提高审美观。由于徽商有资本享受生活、主人有很高的文化修养、适宜的湿润气候、还有丰富的原材料，使得徽州雕刻能够蓬勃发展。徽州雕刻在艺术上画面注重张力、构图饱满、图像抽象、雍容华丽，焕发出健康向上的气息，表现了徽州人的美好生活。

从艺术角度看，徽州雕刻中木雕的影响最为深远，也最受欢迎。徽州木雕主要散布于徽州地

区古建筑的祠堂、门窗、各种日常用品上，其木雕作品反映了徽州人深厚的文化思想。徽州木雕有其独特的艺术风格，其作用在整体建筑结构上起着锦上添花的作用。观者在欣赏木雕时不难发现创作者对儒家思想的认知和了解。徽州木雕内容广泛，活泼生动，艺术感染魅力极大，数百年来，木雕造型语言臻于纯熟，雕刻技术得到很好的评价。木雕在安装上，两边并不对称，但要调整两边使之对称产生平衡感，否则会有不协调的感觉。“欲严谨取对称，要轻巧保均衡”是最为明智的作法，也给徽州人带来美的艺术感受，更使观众心灵受到震撼。

徽州木雕的雕刻技法是全面而多元的，走南闯北的经历让徽商的思想日趋开放，新颖构造与完善的技术手法被不断引进民居建筑中。徽州木雕以工艺精湛、造型纯熟著称，它兼顾了美观与实用，既给人以艺术的熏陶，又有利于建筑的百年大计。以古民居窗扇为例，大面积采用镂空花雕，同时注重光源与空气流通。

徽州地区自然资源丰富，一般采用纹理清晰、材质柔软、价格昂贵且不容易腐烂的材料如松树、紫檀、樟木、柏木、银杏、沉香、红木等，这些木材雕画是徽文化的一段辉煌的历史，描绘的是徽州人一段难忘的故事。作者工匠大多是普通人，记载的是他们周围的事物，不夸张、不做作。有的作品欣赏过后则终身难忘，这主要是因为地方特色和时代感的结合，也是徽州木雕的魅力所在。轻削重刻，削木如泥，捉刀如神，形象生动活泼，一切显得那样自然，一切却是那样艺术，木雕的历史价值是不朽的。

徽州地区至今完好保存了大量明清时期的古建筑。在这些古建筑中有许多精美的砖雕，它们主要运用在建筑的门楼、窗户、墙面、屋脊、屋檐、屋顶、牌坊等，使得古建筑物变得更加庄重典雅、立体效果更加强烈。砖雕俗称“硬花活”，是中国一种古老而独特的建筑装饰雕饰形式。徽州的砖雕起源于宋代，至明代，随着商业贸易流通的兴盛，地域之间文化传播的频繁，以及徽商和晋商之间贸易交往的流通，安徽的徽州地区和寿春地区出现了山西一带的先进砖雕工艺。寿春地区受楚文化的影响，砖雕工艺有着楚域风格，有些槽形砖、大方砖均雕有精美的纹饰。而徽州地区徽商充盈的财力加上徽州多出能工巧匠，使

得徽州的砖雕艺术精湛隽永、自成风格，并臻成熟，登峰造极。

砖雕的使用是建筑与艺术的完美结合，既有一定的艺术观赏性，又具有挡住雨水下落、避免门上和墙体上雨水渗透潮湿从而影响到建筑物整体美观的实用功能。砖雕重点部位是在注重各题材内容的合理布局，情节、图案的主次分明，强调视觉的整体效果。砖雕制作的花窗不仅可以让院主透过窗户欣赏美好的风景，也起着很好的装饰作用，产生内外浑然一体的效果。砖雕在制作上第一道工序是创作初期选料和尺寸的大小也就是备料。第二道工序“磨面”，就是指用手工或借助机器的工具把之前雕刻粗糙的雕工磨圆。通常这道工序是由助手来完成的。第三道工序是修整，在画面上偶尔也会遇到砖内的沙子引起雕面残损的情况，修整就是必要程序，最后是安装。

徽州砖雕经历了漫长的演变发展，给人一种朴实华丽的感觉，非常符合当代的审美要求。明代早期的砖雕，由于受到秦汉的影响，画面简单粗犷，人物形象少没有变化，画面较单调。到了清代，徽商为了对外界显示自己生活的美好，相互攀比，砖雕的雕刻显得更加细致庄重，形成了砖雕的艺术风格。现在在徽州的每一个村落都能见到剔透玲珑的砖雕艺术，会让人切身感受到砖雕的艺术之美，由衷敬佩那些民间艺术家精湛的技艺和巧夺天工的创造才能。

石雕在徽州地区很常见，主要在寺宅、牌坊、建筑门口，是浮雕与圆雕结合的一种艺术。发展至明清时期，石雕多用于牌坊、龙柱、门窗、门楣、勾栏等。在雕刻上远远不能与木、砖雕相依并论，主要是因为石头坚硬不细腻无法细雕。由于地域文化习俗不同，在石雕选材上有着特别的不同，闽人自古就有着对蛇的崇拜习俗，蛇的形象来源于龙，故惠安人对龙的感情深厚。龙便成为人们喜欢雕刻的对象，广泛应用于石雕装饰中。除此之外，在选材方面惠安石雕也有与徽州石雕的相似之处，惠安的石雕也常以“梅、兰、竹、莲、松”等象征“吉祥、长寿、富贵”之意。

从唐至明初，惠安的石雕艺术风格特点是质朴粗犷，人物造型端庄凝重，线条刚直简洁，尚遗留有明显的中原雕艺痕迹。从明代后期发展到清代，惠安石雕艺术改变了自古雕刻中的“形

似”而追求“神似”的艺术境界，此时的艺术风格演变为形神兼备，并富有强烈的动感和气势，艺术特征则突出精巧细腻和神奇。这种风格的转变让惠安石雕门窗与徽州石雕门窗的艺术风格又多了一份相似。

徽州石雕题材受到材料的限制，没有木雕与砖雕复杂和普及，除了牌坊看起来比较显眼，其他的石雕经常会被人们遗忘，但并不妨碍细心的观察者的观察。石雕的题材主要是用动植物形象来雕刻出的高浅浮雕，人物故事与山水的题材不多见。其中，狮子是石雕的典范。在各个建筑或者构建中都能应用到大大小小的石狮子，民居门口的门枕石能见到头圆脸阔、形象夸张有形，相比北方威猛的狮子，徽州的狮子显得秀气一点。明代前期到中期，风格上相对朴实，刀法繁琐，体积感弱，不能和当时的砖木相提并论。徽州石雕取材是一件石雕作品成功与否的关键，一般根据内容而加以选择，如石料的大小、石料的纹理、避免采用破损或者裂纹的石料。石雕作品完成后，剩下的步骤就是安装，一些需要组合的构建在安装的过程中有许多不同。不同的时代，制造工艺会有不同，也就造成安装工序的不同。徽州雕刻真可谓是徽州人民的艺术创造、智慧的结晶，研究它不仅对我们现代雕刻来讲有着很大的借鉴意义，它的每一幅图画，更是一个历史的浓缩，能让我们对三大地方文化之一的徽学有更深刻的了解。因此，我们有责任也有义务将徽州雕刻艺术继承并发扬光大。

三、徽州雕刻艺术的传承与保护

徽州雕刻艺术经历了漫长的历史文化积淀，其形式的多样性、题材的多元性、技艺的独特性都充分体现了徽州雕刻在艺术研究上具有极高的文化内涵。然而徽州雕刻在形式上也具有一定的陈旧、琐碎的特点。所以，我们在学习徽州雕刻的过程中应该持有正确的态度，应吸收精华、剔除糟粕。我们应以现代人的审美需要为依据，按照建筑空间结构的变化，灵活地将传统造型结构中重复、繁琐的装饰元素加以转化，将陈旧的组合结构进行分解，简化原有的结构构成方式，从中挑选出最具有地域特色、民族传统文化和符合现代审美倾向的造型元素，然后再进行重新组合与搭配，应用到现代的建筑内部空间，与新的环

境进行有机结合。^[3]

徽州古民居传统建筑有着深厚的文化内涵和民族地域特色,是中国传统地域文化比较丰富和完整结合的体现,如建筑雕饰形式的丰富多彩、造型的精致巧妙。这种具有符合现代人审美情趣的建筑雕饰已经深深影响了当今的设计理念,传统文化已潜移默化地渗透于当今的设计运用中。应从建筑雕饰文化的精神实质、设计理念出发,将现代技术及审美融于设计之中,在现代人追求简洁、清新的主流下,重视对现代装饰空间的健康、环保及文化品位的塑造,努力探索出一条体现中华文脉传承的设计之路。^[4]

随着社会发展,越来越多的人关注中国古老的文化遗产,作为一种民间艺术,徽州雕刻也面临失传的尴尬。所以我们要继续发扬它,要保护好徽州雕刻,而对徽州雕刻作品的保护,最完美的方式莫过于对徽州雕刻的承载者——徽州民居的保护。徽州雕刻工艺的传承要靠言传、物传、心传三种方式。对徽州雕刻工艺保护的最好方式就是为这个工艺发展提供有利条件,有了源源不断的自发动力,才能保持活力。

徽州雕刻技艺的发展涉及许多方面,包括徽州雕刻产品新功能的开发、徽州雕刻题材的创新,而徽州雕刻题材创新又需要有文化内涵,要经得起推敲。我们知道,经历过发展高潮的徽州雕刻已经形成了成熟的艺术风格,它仍旧保持本质的风骨,它是民间艺术和文人艺术、审美情趣和教化功能的完美结合。最为重要的一点,它蕴含了徽州雕刻艺匠的独特思维,其独特地域性徽州文化的承载功能彰显了其存在以及发展的价值。只有利用好新时代的新机遇,徽州雕刻艺术才能发扬光大。

参考文献:

- [1]张瑞.徽州古民居木雕门窗的装饰特色研究[D].西安:西北大学,2009:1.
- [2]邓杰.“忠孝礼义”研究的价值与传播问题[J].扬州大学学报:人文社会科学版,2009(6):59-63.
- [3]陈玲芳.徽州民居木雕艺术在室内空间中的应用研究[D].长沙:中南林业科技大学,2011:3.
- [4]陈乃明.明清徽州建筑中的木雕艺术[J].包装世界,2008(5):101-105.

On the Style of Huizhou Carving

LIU Jianhua¹, ZHANG Shanqing²

(1. Fine Arts College, Hubei University of Arts and Sciences, Xiangfan 441050, Hubei, China;

2. Department of Arts, Wanxi College, Lu'an 237012, Anhui, China)

Abstract: As a part of Huizhou culture, the carving art has attracted the world attention. It is the folk arts and crafts in Huizhou region including wood, stone and brick carving and others. They are widely used in door, roof and column bases decoration of ancient buildings in Huizhou villages. Huizhou carving, with strong folk characteristics, is an important part of Huizhou building style which thrived in Ming and Qing Dynasties. Artistically, Huizhou carving focuses on screen tension, full composition, abstract images, and gracefulness, manifesting healthy vitality and representing the yearning of Huizhou people for a better life.

Key words: Huizhou culture; Huizhou carving; style

(责任编辑 子 清)