

吉祥纹样的文化意蕴及其设计应用

——以正定县古建筑为例

马逸初¹, 杨 斌², 孙晓红³

(1. 石家庄铁道大学 建筑与艺术学院, 河北 石家庄 050043;

2. 河北经贸大学 经济管理学院, 河北 石家庄 050091;

3. 河北经贸大学 公共管理学院, 河北 石家庄 050091)

摘 要:纹样产生的最初目的就是记录,后来,人们逐渐将这种特殊的符号赋予了特定意义。吉祥纹样是一种历史文化的载体,它承载着丰富的内涵,凝聚着古代人民的审美理念,寄托着人们对美好生活的期盼。在正定县古建筑中,吉祥纹样的应用很广泛,一是建筑物的上部,涉及屋脊、屋瓦和飞椽等;二是建筑物的中部,也就是建筑物的主体部分,包括天花、梁柱和门窗等;三是建筑物的底部,涉及台基、栏杆等。这些建筑物上的纹样有动物纹、植物纹、文字纹等,其内涵丰富、设计精美,艺术价值较高。

关键词:吉祥纹样;正定古建筑;文化意蕴;设计应用

中图分类号: TB472

文献标识码: A

文章编号: 2095-2910(2022)02-0081-06

中华民族历经五千多年的发展与进步,形成了悠久而厚重的历史文化。纹样作为我国传统文化的重要组成部分,体现着人民群众对艺术的追求和对美好未来的期盼。自奴隶社会开始,无论是生产还是生活,纹样都始终以这样或那样的形式出现,可以说,纹样的应用、发展贯穿着中华民族的发展历史。纹样的设计与应用,完美地探寻了人类实践与艺术创作的契合点,同时,纹样也成为了后人发现、研究中华民族时代发展、社会变迁、群众心理以及文化审美等多方面内容的鲜活史料。当然,纹样的设计和应用也在我国优秀传统文化的继承和发扬方面发挥着不可替代的重要作用。

一、吉祥纹样的起源与题材类型

纵观我国传统文化发展过程,无论是实践文化还是思想文化,其核心内容来源都是人的日常生产和生活,再经过不同程度的加工和创作,最终以独特的形式展现在当代以及后代人的面前,纹样也不例外。不同时期的纹样设计与应用不仅展现着我国历

史的发展和变迁,更在很大程度上显现着中华民族的审美观念和精神向往,因此,纹样在设计过程中,深受社会发展、经济变化、文化传统等影响,在用途上也比较广泛。例如,在纹样的设计上,能够看到反映普通百姓的生活图景、皇家狩猎的图景的内容,这些写实的图像生动且形象。随着社会进步和发展,纹样设计也深受本土思想文化乃至外来文化的影响,如佛教文化、道教文化、儒家文化等都不同程度地映射在了纹样设计和应用中,尤其是儒家文化成为我国封建社会时期统治性文化之后,其对纹样的影响更是深远悠长。

(一)传统吉祥纹样的起源

事实上,在我国历史发展进程中,纹样一直出现于人们的生活当中,在奴隶社会就已经出现了。最初的纹样,有的是简单的几何图形,甚至是简单的符号,人们通过这样的形式记录生活或劳作的过程,或是记录生产生活过程中遇到的特定事件,可以说最初的目的是记录。随着社会发展和进步,人们逐渐将这种特殊的符号赋予了特定的意义,有的是记录,

收稿日期:2022-03-24

基金项目:2020年度河北省社会科学发展研究课题“吉祥纹样在正定县古建筑中的应用研究”,编号:No. 20200403115。

作者简介:马逸初(1991-),男,河北石家庄人,石家庄铁道大学建筑与艺术学院讲师,博士,研究方向:公共文化和艺术设计。

有的是写实,也有的是寄托一种情感,更或是人们赋予这种符号以某种象征性的意义,使得纹样从简单的符号或几何图形,逐渐演变成了图像。由于生产力的极度不发达和人类对于自然认知的不充分,人们往往将自己不认识、不了解的一些事物演变成某种信念或情感,再通过一定的形式记录下来,这样图腾也就随之出现了,这也是纹样的正式起源。人们把流传于民间的习俗、特定的故事传说乃至对于某种事物的想象,通过与日常生产生活的结合,经过一定的艺术加工,将某种信念和情感赋予到图像的设计和应用中,吉祥纹样就是在这种背景下随之产生。随着时代的进步和发展,生产力不断得到提升,在满足了基本生存所需的物质生活后,人们对于精神世界的追求也愈发强烈,尤其是对于美的追求,因此,纹样逐渐成为广大人民群众对于美好生活的向往之精神寄托,被广泛应用到了日常生活的“衣食住行”等各个方面,例如衣服、陶瓷、建筑、器皿、绘画等,纹样以丰富的内容、浓郁的情感、多变的形式成为了人们对于美好生活期盼的物质载体。

（二）传统吉祥纹样的题材

在我国传统文化中,吉祥纹样的内容与分类是不可分割的,原因在于吉祥纹样在设计之初,其所采用的内容和想要表达的内涵就成为一体,并在一定程度上得到了广大人民群众的认可,也只有这样,纹样才能真正发挥其目标作用,其所蕴含的情感和寄托才能最大限度地被更多的人在认识和情感上认同^[1]。吉祥纹样尽管内容十分丰富,但其外观形象与所蕴含的意义,主要分为以下几种。

一是动物纹。这类纹样往往通过动物生动展现生产生活图景,或表达特定含义,它们是图腾的延续和发展,例如鱼纹、牛纹、虎纹等。

二是祥禽瑞兽纹。祥禽瑞兽是人们对自然界认知不足的背景下,通过想象并与普通动物形象相结合而设计创作的形象,例如龙纹、凤纹、麒麟纹等。

三是人物纹。纹样的基础功能是记录,随着社会变迁而逐渐赋予了其特定的情感,人物纹成为了两者结合的产物,例如孔子、老子、金童玉女、菩萨等。

四是几何纹。几何图形是纹样最初的形式,但随着社会的发展,几何图形越来越多,其所代表的含义也更加丰富,例如佛教的“卍”字纹。

五是文字纹。汉字作为中华民族智慧的结晶,历经几千年发展和积淀,形成了独特的文字体系,不少字形所形成的文字纹反映了人民群众的智慧,例

如“人”“天”“和”等。

六是器皿纹。器皿在人们的生产生活中不可或缺,人们将特定的器物也赋予了特定的含义,例如如意纹。

七是植物纹。在我国的吉祥纹样中,植物是主要的内容来源,由于植物种类丰富和视觉美观,再加之花鸟鱼虫相衬托,往往寓意深刻、应用广泛,例如牡丹纹、莲花纹、荷花纹、缠枝纹、梅花纹、兰花纹、竹纹、菊花纹等^[2]。

二、传统吉祥纹样的文化意蕴

吉祥纹样的寓意或内涵往往是人们对生活的美好期盼,并将这种情感寄托于某种固定的图案中,例如以喜鹊、仙鹤、孔雀等为吉祥纹样图案,寄托着人们对于喜事的期盼;以金鱼为图案,代表着对丰富物质生活的向往;以乌龟为图案,则代表着健康长寿。另外,人们根据神话故事,还设计创作出了比普通动物寓意更为吉祥的纹样图案,尽管这些动物的形象都源自于日常生活,但特定寓意或内涵的赋予,使得人们对此高度认可,例如龙、凤等不仅具有祥瑞的寓意,后来更是演变为权力的象征^[3]。在古代,由于对自然界认识的局限性,人们将自己的平安及健康寄托于天地自然,希望通过祈祷以实现期盼的平安、顺利、健康。因此葫芦、八宝、如意等器物型图案的纹样都被赋予避邪防灾、逢凶化吉的寓意。在以人物为主要题材的吉祥纹样中,人们将信仰和理想联系在一起,通常情况下采用借喻、比拟、双关、象征等修辞手法来表现,同时赋予其祈求的风调雨顺、避邪免灾的涵义,此类纹样具有浓郁的地域特色和民族特色。

随着古代社会生产力的提升,人们的精神需求逐渐增强,吉祥纹样逐渐成为一种历史文化的载体。在其设计和应用过程中,它内涵丰富但又不直接表达,而是通过象征、谐音、比拟等手法委婉表达出其真实的内涵,这种表达技巧非常符合中华民族的处世之道。在纹样设计中,较为常用的是象征手法,即通过对某种具体事物的形象塑造,赋予其特定的含义,表达出特定的思想情感。象征手法运用得当,能够将某种比较抽象的情感转化为人们所熟知的事物,例如石榴,人们都知道其多子,那么其象征意义即为“多子多福”;再如牡丹花,因其样貌端庄且绚丽大方,所以被人们赋予了美好和富贵的寓意。除了象征,谐音也是吉祥纹样寓意表达较为常用的手法,例如“蝠”“鹿”寓意为“福”“禄”,“莲”与“鱼”寓意为

“连年有余”，“葫芦”则寓意“护禄”。另外还有比拟，纹样通过将某种事物比拟成人来表达或寄托情感，例如“梅兰竹菊”比拟人的纯洁、正直、清幽等品格，“松”“梅”则被用来比拟人的坚毅和高洁。

三、吉祥纹样在正定县古建筑中的设计应用

正因为吉祥纹样具有记录、情感寄托等多种作用，所以古代人们在生产生活中较多地应用着纹样，古建筑中纹样的使用就说明了这一点。通过对古建筑纹样的梳理和研究，我们不难发现，古建筑中的纹样，无论是在题材选择上，还是在结构设计上，都具有浓郁的时代特性，充分映射着当时人们对于生产生活的感情、对于时代审美的态度。

在古建筑中，吉祥纹样主要应用于三个方面。一是建筑物的上部，涉及屋脊、屋瓦、飞椽等；二是建筑物的中部，也就是建筑物的主体部分，涉及天花、梁柱、门窗等；三是建筑物的底部，涉及台基、栏杆、铺地等。吉祥纹样在古建筑中的广泛应用，展现了我国古代劳动人民的智慧和工艺，也体现了我国古代艺术家高超的艺术品位^[4]。

(一)吉祥纹样在正定县古建筑上部空间的设计应用

1. 吉祥纹样在正定县古建筑屋脊中的设计应用
在传统建筑屋顶上的吉祥纹样装饰，主要寓意为吉祥如意，作用一般是驱邪避凶。比如说龙纹，在很多的帝王宫殿、宗庙祠堂及庙宇都有广泛的应用，其中在宫殿的应用代表着森严的等级和至高无上的权威；在宗庙祠堂的应用则代表祈求祖先的庇佑；龙在佛教中是守护神，龙纹在庙宇中的应用，寓意为镇压灾难、驱凶避邪。

屋脊是指屋顶相对的斜坡或者相对的两边之间顶端的交汇线。古建筑正脊的两端一般为鸱吻，龙的九子之一，在我国传统故事中，它喜欢在比较高且危险的地方观望，还喜欢吞火。所以古人将其安放于房屋正脊的两端，封固在屋脊两坡瓦垄的交汇处，用来防止雨水渗透，寓意是躲避水灾、保护家宅。除了鸱吻之外，异兽也是最为常见的纹样设计，寓意是避害免灾。在正定县隆兴寺中的天王殿（图 1）、康熙御碑亭、乾隆御碑亭、摩尼殿等屋脊都装饰着异兽纹样；其他的牌楼门、慈氏阁、龙泉井亭、临济寺澄灵塔上屋脊也有异兽纹样。

图 1 天王殿建筑屋脊鸱吻和脊兽

2. 吉祥纹样在正定县古建筑瓦当中的设计应用
古建筑中的瓦当，既有遮挡的功能，也有装饰的效果，是古代建筑中较为常用的一种陶制品。很多瓦当，图案设计优美、类型丰富，有动物纹、植物纹、几何纹、饕餮纹、文字纹等等，属于中国特有的文化艺术遗产。在正定县古建筑中动物纹和植物纹图案的瓦当最为常见（图 2），例如：隆兴寺天王殿的瓦当是龙纹；文庙大成殿、古城墙长乐门的瓦当是兽面纹；摩尼殿、康熙御碑亭、乾隆御碑亭、临济寺、开元寺的瓦当是莲花纹。龙纹的瓦当，表面构图为半浮雕饰一条青龙，身躯十分健壮，龙口大张，气势非凡。龙在古人心目中至高无上，而且是神灵和权力的象征。兽面纹的瓦当，花纹突出，上宽下窄，形如虎面，鼻形小而高，口张大，露出上下两排门牙和獠牙，给人以震慑感，其寓意是通过瑞兽的保护达到和平安宁，是现实生活写实与美好祝愿写意的结合。莲花纹的瓦当，有的为内圆饰浮雕九瓣莲花纹，莲瓣尖锐，外圈一圈凸点；或为莲花和枝叶的组合，莲花在中心，枝叶环绕在周围。莲花代表廉洁，“青莲”谐音为“清廉”，寓意为官清廉高洁；又代表“净土”，因为佛教将莲花视为圣花，具有出淤泥而不染的品质，寓意吉祥。

图 2 摩尼殿建筑的瓦当

3. 吉祥纹样在正定县古建筑飞椽上的设计应用

正定县古建筑中飞椽上的吉祥纹样主要体现在椽头彩画上,椽头彩画分布在古城墙南门的长乐门,隆兴寺中的天王殿、牌楼门、戒坛、康熙和乾隆御碑亭、弥陀殿、毗卢殿、龙泉井亭等古建筑椽头上(图3)。椽头彩画主要有两种:方椽头彩画和圆椽头彩画。方椽头彩画采用的是沥粉贴金的卍字纹;圆椽头彩画采用“龙眼宝珠”,蓝绿白红各色圈层层相套形成金色蝙蝠纹。不管是方椽头,还是圆椽头,一律大青大绿底,彩画图案则以红金箔或者黄金箔贴金。

图3 天王殿建筑上的飞椽

卍字纹是中国古代传统纹样之一。除了椽头彩画,门窗上也有卍字纹的身影。“卍”读“万”,是梵文,原意是“吉祥之所集”,随着佛教文化不断本土化,其内涵逐渐演变为吉祥如意,成为吉祥纹样的常用题材^[5]。东汉初年,佛教传入中国,这一时期卍字纹主要出现于佛像的装饰上。随着佛教的广泛传播,卍字纹也得到了传播。明清时期,卍字纹依托佛教得到发展后,又在儒释道相互汲取下得到了进一步传播。无论是豪门望族还是平民百姓家里的门窗多以卍字纹装饰,既能取万象更新、美满幸福的吉祥寓意,又具有通风透光的实用功能,使艺术价值与实用价值完美结合。

(二) 吉祥纹样在正定县古建筑中部空间的设计应用

1. 吉祥纹样在正定县古建筑天花板上的设计应用

天花是建筑物内顶部用以遮蔽梁以上部分的装饰构件,可以丰富建筑物顶部的空间。藻井是中国传统建筑中比较高级的天花的一种装饰,它呈伞盖形,形式有方格形、矩形、八角形、圆形,主要分布在寺庙建筑的佛座之上或者宫殿的皇帝宝座之上,象征天宇的崇高,具有神圣的意义。天花和藻井一般用花纹、彩画、浮雕装饰和美化,象征对美好事物的向往和追求。

正定县古建筑中的天花藻井主要集中在隆兴寺内,比如戒坛中铜铸双面佛像的上方,康熙和乾隆御

碑亭内石碑的上方,毗卢殿内铜铸毗卢佛的上方等。戒坛中的藻井最外层呈八角形,中间两层呈矩形,内层呈圆形,整体以蓝绿色为主,装饰纹样有二龙戏珠纹、宝相花纹,还有一些云纹做点缀。二龙戏珠纹有两条龙相对戏玩着一颗宝珠,两条龙身体弯曲,宝珠圆润,周围带着火焰^[6]。有人认为,像火球一样的宝珠代表着跃出海面的朝阳,是古人对太阳的崇拜。也有人认为,两条龙为一雄一雌,宝珠是它们的卵,这一图案代表着父母共同爱抚、呵护自己的子女,具有子孙兴旺的寓意。宝相花纹是最具中国传统特色的吉祥纹样之一,其中“宝相”一词是佛教徒对佛像的尊称。宝相花纹是集莲花、牡丹等花卉特点,经过艺术加工而成的理想花型,花瓣稠密,层层不尽,寓意圣洁端庄。

康熙和乾隆御碑亭及毗卢殿内的天花属于井口天花,是由十字交叉的天花梁、帽儿梁和天花板等构件组成,天花组成井字形的网格状,每一个井口内安装一块木板,板上绘制着图案。图案采用中心式的构图形式,圆形位于中间部位,四个岔角加以点缀祥云,以四方形式向外扩展,整体上十分和谐。康熙和乾隆御碑亭内整个天花以青绿色为主,每格天花板绘有金色的草龙纹,环绕周围的是火红色的祥云纹,气势非凡,五彩缤纷。草龙纹是龙纹与卷草纹相融合的纹样,龙的头是写实的形态,而龙身、龙尾和龙爪都以“S”形旋转的卷草纹所表现。毗卢殿内天花主要以绿色和红色为主,每格天花板中心圆形以红色为底,绘有蓝色的回字纹样,四周围绕着白色的祥云。回字纹造型丰富,变化微妙,形如汉字中的“回”字,在民间有“富贵不断”的说法,也是一种吉祥的期盼。

2. 吉祥纹样在正定县古建筑梁柱上的设计应用

中国古建筑多以木质构架为主,梁柱是整个建筑的骨架。因此,吉祥纹样在古建筑梁柱上设计应用十分广泛。正定县古建筑的梁柱上绘有大量的彩画,采用了地仗、贴金、沥粉和水性油性颜料绘制工艺,融合了不同种类的吉祥纹样,色彩和图案丰富多样^[7]。

和玺彩画在清代官式彩画中等级最高,多使用中国古代建筑中色彩等级最高的黄色和朱红色,青绿两种颜色则作为底色。其主要分布在隆兴寺的天王殿及文庙大成殿各神位的梁柱上。和玺彩画的布局分为三部分,中间部分为彩画的核心部分,为枋心,左右两端为箍头,箍头与枋心之间为藻头。这三部分均绘有龙纹,根据不同的形状绘制了不同的龙

纹。团龙纹是指将龙的形态构成圆形的纹样,团龙是权势、尊荣、高贵的象征,也有祛除灾难、带来吉祥的寓意。

正定县古建筑中旋子彩画的应用广泛(图4),在古城墙南门的长乐门,隆兴寺的天王殿、牌楼门、戒坛、康熙和乾隆御碑亭、弥陀殿、毗卢殿,龙泉井亭,临济寺的大雄宝殿、圆通殿等梁柱上均采用了这类彩画。

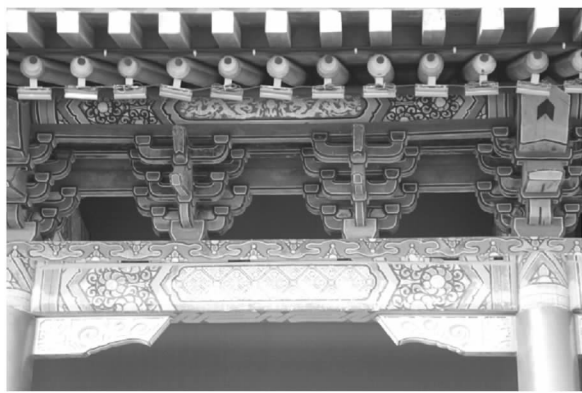

图4 古城墙长乐门的旋子彩画

旋子彩画通常也分为三个部分,中心枋图案有龙纹、锦纹,称为龙锦枋心;有植物花卉纹、锦纹,称为花锦枋心;有一字组成的一字枋心;也有空着的,称为空枋心。两端藻头绘有旋子花纹,中心旋眼和外层旋涡状花瓣用金装饰,用金的多少代表级别的大小。盒子的部分绘有夔龙纹或者栀花纹。枋心的植物花卉纹,种类丰富,有宝相花纹、缠枝纹、兰花纹、竹纹、松纹。缠枝纹是以藤蔓、卷草为主题,经提炼变化而成的纹样,具有“生生不息”的寓意。兰、竹和松代表了洁身自好、与世无争、坚韧不拔的高尚品格,是建筑上常用的纹样题材。

(三) 吉祥纹样在正定县古建筑下部空间的设计应用

1. 吉祥纹样在正定县古建筑台基上的设计应用

吉祥纹样在古建筑的台基上应用也非常广泛,而且多为动物纹与植物纹相结合的吉祥图案,也有神仙人物的纹样。比如临济寺澄灵塔塔座有两层须弥座,下层是素面,上层束腰雕饰的吉祥纹样丰富多彩,有卍字纹、牡丹纹、梅花纹、莲花纹、喜鹊纹等。其中梅花纹与喜鹊纹结合的吉祥图案为“喜上眉梢”。在中国传统中,人们认为喜鹊是一种灵鸟,能向人们报告喜讯,喜鹊的出现就代表着有喜事降临。“梅”与“眉”谐音,喜鹊在梅枝上的图案寓意喜从天降、喜事来临。开元寺的须弥塔底层四角均浮雕一尊雄壮有力的力士像,力士张牙舞爪、气势逼人。隆

兴寺大悲阁的千手千眼观音像下的须弥座保留着宋代精美的石雕,有飞天和乐伎雕塑,有莲瓣纹,有力士金刚,有龙纹、兽面纹等。

石碑也是吉祥纹样的重要载体,石碑由碑首、碑身和碑座三部分组成。正定县有很多古代石碑,如隆兴寺的康熙和乾隆御亭碑、开元寺的赧辰碑、临济寺的石碑等,碑首雕有盘龙纹或“二龙戏珠”纹,碑座是赧辰(图5)。

图5 临济寺内的石碑

2. 吉祥纹样在正定县古建筑栏杆上的设计应用在临济寺澄灵塔塔座外的栏杆上雕饰的吉祥图案题材丰富,造型多样,有“连年有余”“双燕图”“松鹤同春”“喜上眉梢”“二龙戏珠”等(图6)。

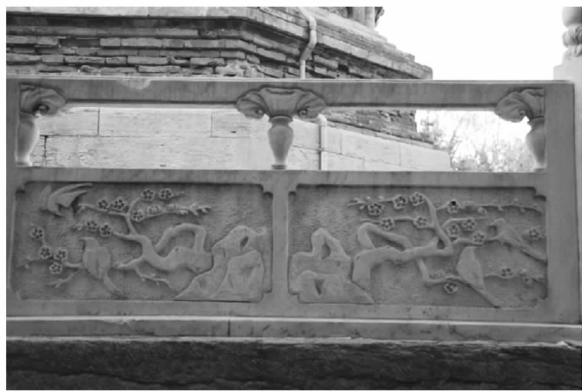

图6 临济寺澄灵塔的栏杆

“连年有余”是由莲花纹与鱼纹组成的吉祥图案,“莲”是“连”的谐音,“鱼”是“余”的谐音,寓意为富裕美满,指年年都有富裕的生活。“双燕图”是两只燕子在一起的吉祥图案,燕子为一雌一雄,成双成对出现,象征着美好的爱情,代表着夫妻恩爱、家庭和睦。“松鹤同春”是松树纹与鹤纹的结合,松树是长寿的象征,而鹤象征着吉祥,两者结合寓意美好的事情将会延续久远,常常用来祝福长寿。

总之,正定县古建筑中传统纹样的应用十分广泛,无论是建筑物的上部屋脊、屋瓦、飞椽,还是建筑

物的主体天花、梁柱、门窗,甚至建筑物的底部台基、栏杆等都有大量的纹样装饰,这些纹样题材丰富、寓意深刻、做工精美,具有很高的艺术价值。

参考文献:

[1] 张正义. 清宫器物、文字、人物、景物纹样举要——以沈阳故宫藏织绣文物为例[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2018, (1): 42-50.

[2] 胡云青. 吉祥装饰纹样在中国传统建筑中的应用[J]. 城市建筑, 2019, 16(24): 156-157.

[3] 王倩倩, 刘畅. 志怪神话与建筑结构和装饰纹样设计的联系探究[J]. 西部皮革, 2020, (21): 44+46.

[4] 张静. 正定“隆兴寺”建筑及装饰在高中美术课程中的开发及应用[D]. 武汉: 华中师范大学, 2017.

[5] 郭燕群, 郭立群. 中国传统纹样在建筑室内空间设计中的运用研究[J]. 中国民族博览, 2018, (3): 193-194.

[6] 杨程淏, 高源. 传统建筑元素天花藻井在环境艺术设计中的应用[J]. 品牌(下半月), 2014, (Z2): 77.

[7] 李昭霏. 传统建筑装饰纹样中的人文价值对高校道德教育的启示[D]. 温州: 温州大学, 2017.

The Cultural Implication and Design Application of Auspicious Patterns

——Taking the Ancient Buildings in Zhengding County as an Example

MA Yi-chu¹, YANG Bin², SUN Xiao-hong³

- (1. School of Architecture and Art, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, Hebei 050043, China;
2. School of Economics and Management, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang, Hebei 050091, China;
3. School of Public Administration, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang, Hebei 050091, China)

Abstract: The original purpose of the pattern is to record, and later people gradually endows this special symbol with a specific meaning. Auspicious pattern is a carrier of history and culture with rich connotations, reflecting ancient people's aesthetic concepts and expressing people's expectations for a better life. In ancient architectures in Zhengding, auspicious patterns are wildly used: in the upper part of the building, including ridge, roof tiles and flying rafters, etc. ; in the central part of the building, namely the main part of the building, including ceilings, beam columns, doors and windows, etc. ; and in the bottom of the building, involving platforms, railings, etc. The patterns on these buildings have animal patterns, plant patterns, text patterns, etc. , which are rich in connotation and exquisite in design with high artistic value.

Key words: Auspicious pattern; Zhengding ancient architecture; cultural implication; design application

[责任编辑:张胜广]