

·艺术与传统·

和田传统民居木雕艺术审美文化研究

□ 王凯雯

摘要:文章以和田传统民居建筑中的木雕艺术为研究对象,从当地木雕艺术的生产背景,木雕装饰纹样的图形系统及当地独特的审美观念等几个方面结合实地考察及文献参考进行深入研究和论述,旨在让更多人全面了解当地民居建筑中木雕装饰的艺术风格,同时为当地木雕装饰艺术的发展提供建议,引起社会对和田传统民居木雕艺术的关注。

关键词:木雕艺术;图形语言;装饰纹样;审美

1 和田传统民居木雕艺术的样式

和田传统民居建筑的木雕艺术不仅具有审美价值,同时代表了精湛的民间手工艺水平。这种木雕样式不仅受到和田独特的地理交通位置的影响,而且在历史上也多次受到国内外主流文化的冲击。当地木雕艺术具有很强的文化适应性和包容性,它融合了外来文化,同时也保留了自己独特的图形系统和艺术风格。

由此可以看出,木雕装饰的地域性特征与其审美文化的包容性有很大的关联,一是对大自然的崇敬,二是对于外来文化的包容。和田作为丝绸之路新疆段的重要站点,随着东西方文化交流和经济贸易的发展,外来文化对当地木雕艺术样式产生了重要的影响。当地木雕艺术中丰富的东西方元素为木雕构建样式、木雕纹样设计增加了创作题材。在木雕样式的表现上,当地人追求本真,崇尚自然,并善于结合快速发展的科学技术,使木雕艺术渗透到人们生活的方方面面。和田传统民居建筑中的木雕艺术的原材料均来源于自然,木质材料朴素的质感将人们对自然的感悟、对生活的体会、风俗兴趣展现得淋漓尽致。因此,木雕装饰艺术是和田传统民居建筑中文化氛围表现的重要手段。

当地的木雕主要使用本地常见的核桃树、杨树、枣树等木材为原料。在这些丰富的材料基础上,木雕匠人多以浮雕、贴雕的方式处理木材,创造出丰富的木雕艺术样式。由于样式种类繁多,当地人将和田传统民居建筑中的木雕艺术样式分为两类,一类是木雕匠人以工艺技法为主进行的分类,刻刀在木构件上的雕刻的纹样被统称为奥依蔓花,贴在木头上的木雕纹样被统称为乃盖西花;另一类是和田当地文化专家从纹样的复杂程度及装饰性角度进行的分类,专家认为乃盖西花通常是指华丽且装饰性较强的纹样,对于工艺手法并没有明确的分类,一般以雕刻和描绘的纹样为主,而奥依蔓花则是普通装饰纹样。由于这种民间的分类存在异议,不能满足本文对于和田传统民居建筑中的木雕装饰样式分类的研究需求。因此,本文对和田传统民居建筑的木雕样式从装饰纹样构成要素方面进行了归纳

梳理。装饰要素主要以几何纹和植物纹为主。几何纹主要有菱形纹,多边形和扇形纹等,植物纹有葡萄纹,巴旦木纹,忍冬纹等。这些木雕装饰纹样随着时代的发展和人们审美需求的提高,通过木雕匠人对人生的观察和灵活多样的雕刻技法,把人生体验在木雕艺术中以抽象画的形式表现出来,将拟态化处理展现于民居建筑中。和田传统民居建筑中的木雕装饰艺术具有低成本、环保、简易朴素的特点,因此深受当地居民喜爱,是传统民居建筑装饰的重要组成部分。

2 和田传统民居木雕艺术的特征

《中国纹样史》中提到“纹样从本质上来说不具备任何独立价值,必须附着在一个载体之上”和田传统民居建筑中木构件不同部位的装饰纹样也有一定的差别,在和田传统民居建筑中,除了具有实用的建筑价值,还代表着居住者的身份和经济实力。因此,当地人对于建筑大门的修建格外重视,有些民居建筑的大门甚至比庭院住宅还要华丽。大门一般不会刷油漆或清漆,而是尽可能地保留木材的自然本色,许多仿古建筑在建造上也采用这种保留材质本色的做法,旨在与自然和谐共存。木雕装饰纹样一般集中在门框和门板上,门框装饰位置常常通过二方连续的手法将简单的几何纹或藤蔓植物纹雕刻成装饰条,经过几层叠加后布满整个门框,这样能吸引人们的视线。门板的装饰造型通常采用拱形配以简单大气的纹样,有些还将木棂或雕花木柱结合置于门板上方,使整个大门呈现出浓郁的地域特色。

和田传统民居建筑的窗户多为木棂格窗,这种窗户除了具有采光通风的功能,还具有很强的美化装饰功能。窗户造型一般为矩形窗或方形窗,形状大小各异。窗户的制作材料一般选用桑木,由于桑木质地硬,经久不坏,可以承接窗棂上富于变化的装饰图案,这些木雕拼花图案,增强了窗户构造的刚性,再加上当地木雕匠人习惯于开几扇窗户便做几扇窗棂,且各窗棂的装饰纹样也不尽相同。因此,在传统民居建筑中窗楣上

常常会出现各种不同样式的花纹图案。和田传统民居的窗棂与内地传统民居的窗棂在图案和形制上有很大的相似之处,这反映了中原文化对当地的影响。普通木雕装饰纹样有井字纹、菱形纹等植物纹样,以当地常见的植物为主,多有祈求多子多福、家宅繁荣的意味,反映了当地人积极的生活气氛。

梁、柱也是和田传统民居建筑中重要的装饰部位之一,这些部位多以浅浮雕为主。梁的截面一般为矩形或拱形,匠人们喜欢用繁复细密的纹样多层叠加进行装饰,装饰叠加的层数越多造价越贵。梁与屋顶上的檩结合构成的图形能够为房屋增加视觉效果,和田传统民居中的柱,依据不同的部位,装饰性也有所差异,木雕匠人们将其分为室内柱式和外檐廊柱式,外檐廊柱式由于连接廊架因此一般要比室内柱式的木雕装饰更为精致。分为柱头、柱身、柱基等部分,柱头一般与纹样华丽的梁、檩相连接,因此装饰效果也较为华丽,一般呈上大下小状,像一朵盛开的花,柱身一般雕刻为浅浮雕的植物纹或几何纹,柱基一般有柱裙划分,装饰简单。室内柱造型简单,多与炕连接,柱头柱基通过简单的纹样进行分割,柱身通常以几何纹装饰或无装饰,与室内其他木雕装饰对比,形成疏密结合的效果。

3 和田传统民居木雕艺术的审美

一般来说,审美是以审美对象的精神及审美追求为主的活动,但是民间艺术与人们的生活息息相关,因此在和田传统民居建筑木雕装饰的审美观上,当地人也会不自觉地用是否具备实用价值的标准来评判。

从上文中的门窗装饰来看,窗户为了采光通风采取了细密轻巧的木构件,门为了开合护院多为厚实大气的木构件,同为木构件,人们根据使用需求对其进行审美装饰,首先要满足功能性要求,在木雕的雕刻样式中,木构件受力越明显整体性越完整,在承重部位的木构件雕刻纹样一般为浅浮雕,这样能保护木材的完整性且不破坏它的承载力,同时又具有装饰性,在实用性的基础上和田传统民居建筑中的木雕艺术伴随着历史文化的沉淀,在审美上人们又为它赋予了吉祥如意,如葡萄纹、裂开石榴纹等,受中原地区文化的影响,同有多子多福、繁荣昌盛的意思,枝蔓缠绕的忍冬纹,具有长寿延年的吉祥如意,深受当地人喜爱,人们在对这些木雕装饰纹样进行鉴赏时,发现其中很多图案代表了当地人们趋利避害、向往美好生活的愿望,这些图案是根据劳动人民的愿景演绎出来的,不仅创造了丰富多彩的图案艺术形式,形成了审美和内涵意义都比较稳定的图形系统,也可以用于各种工艺装饰,和田木雕艺术是实用性与装饰性的结合,可以为居民提供安全、赏心悦目的居住环境。

和田传统民居建筑木雕艺术是多元文化相互融合的产物。不同文化的审美意识造就了图形样式的多样性,但在和田传统民居建筑木雕样式的审美习惯上,平衡感是十分重要的构图法则。这些装饰纹样多以几何纹和植物纹为主,按一定构成法则统一变化、调和对比、节奏韵律等其它装饰手法保持图形样式的整体平衡。对称是建立平衡感最简单直接的途径,也是当地木雕艺术中装饰纹样排列最擅使用的构图手法,图案中弯曲缠绕的线、面相互对称给人带来极好的视觉平衡感。以植物纹为例,植物纹的设计组合一般是对当地常见植物的变形抽象。用藤蔓、叶子、花朵等元素组合成复杂饱满的装饰纹样,这些纹样的样式组合看似复杂实则简单。把握好纹样连接处的变化规律,再不断复制变形便可创造出复杂灵动的装饰纹样,这种装饰纹样构图中运动与稳定的矛盾感使人的欣赏目光不自觉地停留,带给欣赏者美的享受。

4 结语

和田传统民居建筑中的木雕艺术是当地人审美文化的重要组成部分,和田传统民居建筑中木雕艺术的图形系统是当地人们审美观念的表现,这些木雕纹样的产生具有一定的原因,它是当地人情感的抽象化符号,这些木雕艺术的纹样其主题具有一定的目的性,或是祈求保护,或是象征内涵,亦或是叙述故事,当地人民的审美因其用途和创造群体文化内涵的不同而变化。当一个图案被创造出来后,就会因民居建筑中不同位置的需要被演绎,在和田当地气候、地理条件及社会文化的影响下,审美形式不断发生变化,形成了丰富多彩的木雕艺术形式。本文希望通过和田传统民居建筑中木雕艺术审美文化的研究,能为和田木雕艺术的发展提供一点帮助,为当代木雕艺术发展提供新思路。

基金项目:新疆师范大学2022年研究生科研创新项目“传统民居绿色营建研究——以阿以旺式建筑为例”(编号:XS202201042)。

参考文献

- [1]周丽霁. 湖南桃源木雕的审美文化研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2021.
- [2]马晶. 新疆和田维吾尔族民居中的木雕装饰艺术研究[D]. 乌鲁木齐:新疆师范大学,2011.
- [3]田自秉,吴淑生,田青. 中国纹样史[M]. 北京:高等教育出版社,2003.

(作者单位:新疆师范大学)