

牛腿雕刻的纹样和设计

◎万少君

摘要:牛腿是中国古代民宅中的标志性木雕构件,集建筑结构与工艺于一体,是中国古代建筑史上一份珍贵的历史遗产。牛腿以独有的魅力和浓郁的历史文化底蕴,吸引着越来越多的人关注。作为一名从业三十多年的木雕工匠,本文主要从探寻江南古民居中的牛腿入手,就牛腿的文化内涵和制作技艺等方面浅谈一点自己的见解。

关键词:牛腿雕刻 纹样 设计

从我国古代建筑的特点上看,其主要的建筑材料是木材、砖石,尤其是古代匠人对于木材的应用与研究,其建筑装饰已逐渐成为中国木构的新特征和中国建筑文化的重要组成。我国明清时期是木雕构件发展迅速的时期,这一时期的木雕形式下的建筑装饰,对百姓的文化生活进行了有效的记录,其中牛腿装饰雕刻纹样更是建筑木雕中的精华。牛腿装饰雕刻纹样形式多样,内涵广博,涉及民间典故,历史故事等众多内容,也是中华传统文化传承的重要载体和有效手段。

一、牛腿雕刻的发展历程

(一)牛腿雕刻的发展历史

牛腿又称撑拱,是一种相对粗壮的梁托,主要与挑梁相互配合,用以支撑挑檐檩、楼座悬挑部分,是一种承重的构件。牛腿的盛行主要是由于木雕装饰技术的不断发展,初期的装饰纹样更多使用于皇室贵族中,发展到唐宋时期,由于民间经济不断发展,相应的纹饰技术也有了进步,其应用范围更加广阔。明清时期是我国木雕装饰纹样发展的鼎盛时期。随着年代的不断变迁,牛腿雕刻工艺逐渐从简变繁。由于牛腿本身处于外檐的醒目位置,这也使得木匠艺人能够尽情地展示自身的雕刻工艺,牛腿也逐渐成了建筑木雕文化中的代表性构件之一。

(二)牛腿雕刻的发展深层原因分析

1. 社会因素

从牛腿雕刻的发展背景来看,主要发展于江浙地区,这些地区本身地理位置优越,气候条件和社会生活状况等因素有利于雕刻技艺的发展。民间手工业发展迅速,民间文化内涵丰富,这使得建筑雕饰纹样的发展,有了良好的社会空间。古代

的雕工匠将劳动人民对美好生活的盼望,以雕刻的形式还原于建筑木结构中。牛腿造型的演变历程本身也反映出了社会元素的变化,其中关于人物、关于象征性场景的雕刻,无不展现出丰富的情感色彩,体现出劳动人民对于生活的美好向往与期待。而官僚和商人屋舍的建筑木雕,更多的是以动物谐音为寓意进行的雕刻,从不同的雕刻形态上,也可以反映出主人对其的不同期待。

2. 技术因素

中国古建木雕本身博大精深,雕刻技术更是中国古建筑装饰文化的重要开拓者。古建木雕本身对材料选择有着较高的要求,需要木材的本质和耐用性符合需要,在不影响受力的情况下实现实用与审美的结合。由于牛腿所处位置属于十分醒目的外檐,这里也是中国工匠进行技艺展示的竞技场,随着雕刻技术的不断进步,浮雕,半圆雕,镂雕,透雕等雕刻技术实现了深度发展,一些高难度的装饰图案也得以用雕刻来表现,牛腿本身的装饰价值和实用功能得到了充分结合,技术与美学,实现了有效融合。

3. 文化因素

从儒家文化的角度来看,儒家在政治上更强调德治、仁政,强调伦理道德教育。而明清时期作为中国木雕装饰纹样发展的鼎盛阶段,这一时期建立了等级森严的屋室制度,也就是说不同等级之下的建筑需要满足相应的礼节要求。而雕刻装饰本身所具有的对称性,有效呼应了儒家对建筑要求的中轴对称的规则感和社会道德观念。同时,雕刻纹样、雕刻设计也能够帮助建筑更好地还原本质,在封建社会,通过室外的雕刻装饰,也能够有效反映出屋内主人的身份等级以及内在的学识思想。

二、牛腿雕刻的纹样

(一)人物故事类纹样

江浙地区的传统木雕题材十分广泛,从人物故事类来看,根据具体的情节内容划分,涉及名人轶事,历史故事,戏剧唱本,神话传说等内容。从民俗神话类来看,具体包括太公垂钓、天官赐福、西厢记等相关的人物或故事。这反映出劳动人民的传统观念,以及其对未来美好生活的追求。从世俗生活类来看,相关的人物题材涉及群童闹春、五子登科等内容,主要展示了当地的民风和社会生活。同时,人物类还包括一些忠孝节义的人物,主要涉及二十四孝的故事,岳母刺字等这些内容,主要是为了显示崇儒重教,积德行善的传统儒家观念。历史故事类也是一些常见的题材,例如高山流水,桃园三结义,这些都象征着当地居民对于古代文人墨客、风雅生活的崇敬。

图1 和合二仙

(二)动物植物类纹样

动物植物类纹样是江浙地区牛腿雕饰纹样中的常见类型,以动物类为题材的木雕,大多包含着劳动人民对吉祥的期盼,例如,狮子滚球、鱼跃龙门。木匠往往根据木雕装饰的具体特点,采用寓意,谐音,象征等手法,对具体的形态和空间关系进行塑造,进而展现当地人民的情感和审美情趣。在植物题材的木雕装饰中,大多根

据具体植物的特性、品性，或者谐音来取其吉祥含义，常见的植物题材，包括松柏，牡丹，莲花。其中，牡丹寓意富贵，石榴寓意多子多福。除单独的动物或植物题材以外，动植物相结合的题材也是常见形式之一，例如梅花与喜鹊相结合，象征着吉祥如意，喜上眉梢。蝙蝠与寿字相结合，寓意福寿双全。

图2 荷花牡丹（浙江义乌黄山八面厅）

（三）文人山水类纹样

山水类题材往往直接或间接取材于当地的山水名胜或诗文中常见的山水意象，由于中国传统文人画更强调山水风光的布局，强调层峦叠嶂的山峦，变化无常的气候，小桥流水，微风拂柳的旖旎。选取山水风光类题材，能够更好地展示出文样本身的古香雅典，有利于营造言有尽而意无穷的意象，也能够反映出古人对典雅生活的期许和趣味爱好。

（四）博古器物类纹样

博古类题材是中国所特有的，也是中国文化中最高雅的文样，采用博古类题材的牛腿形态较为古朴，常常是将古代器物放置于模拟支架处的折纹装饰中，从而使构图具有一致性，整体厚实且可变。博古容器的形象组合中涉及器物与植物的相互呼应，例如在瓶子中插花，同时周边配以装饰、点缀，寓意着四季平安。博古器物本身较为高雅，与自然既和谐，又存在

一定的反差，博古类题材使得造型形态被有效丰富，也拓展了其常见的关于吉祥的寓意，博古类题材涉及琴棋书画，以及古代器物等众多内容。

三、牛腿雕刻的美学意蕴

（一）情景交融的意象美

建筑装饰本身是建筑的一大重要组成部分，从牛腿雕刻的发展背景来看，其有效彰显了美与艺术的结合。传统美学认为意象的基础就是情景交融，情与景的有效统一，更是审美意象产生的基础结构。在中国传统美学观念看来，意象是其核心，也是牛腿雕刻中的重要文学特征，美感本身不是一种单纯的认识，更多的是一种体验，需要人们进一步领略和感知，从而获得相应的精神体验。传统纹样在设计时除了基础的装饰性作用以外，也被赋予了一定的精神寄托，牛腿装饰在纹样与题材上，相较于写实而言，更注重传神，强调借物抒情，寓情于景，这也是古人进行牛腿雕刻，实现意识形态和文化观念的有效反映。从古建筑目标的发展历程来看，其最初来源于实用，但是在发展过程中，其艺术理念不断变更，更多的是用于表情达意。从牛腿雕刻的纹样题材来看，纹样题材十分广泛，但是其内容不仅仅是对自然的模仿和再现，更多的是关注于社会，关注于家庭的繁荣昌盛，幸福安康，这与单纯的模仿相比，更注重情感的寄托，这种意象性的表达方式也是牛腿雕刻纹样和设计过程中需要进一步借鉴和传承的。

（二）民风民俗的生活美

牛腿雕刻题材上除了传统儒家文化强调的文化雅元素以外，也包括根植于民间传统社会而衍生来的俗文化，例如八仙过海，麻姑祝寿，刘备招亲等也是民间广受欢迎的题材之一。由于牛腿木雕刻本身逐渐在民间普及，出于世俗生活化的需要，在木雕牛腿的题材上也更接近于社会民众的喜好和习惯。因此，选择的表达题材，更强调吉祥内涵。在保持了雕刻建筑本身的庄重感的同时，也更加赋予了生活气息，有效地反映出当地的风土人情。

（三）发挥实用的价值美

牛腿雕刻本身需要依托于木材，而木

材是具有调湿特性的材料，能够吸收或放出水分，使其内部的含水量产生一定的变化。由于木材本身的吸湿、解湿效果，有利于调节室内空气湿度，更好地改善人们的生活质量，同时木材也是一种天然健康性的材料，能够经久耐用且具有一定的弹性。从梁柱框架结构来看，具有较高的整体性，因此木结构建筑抗震效果较好。从古建筑的牛腿雕刻情况上看，古建筑更强调实用型，并在此基础上进行了装饰艺术的创造和发展，使装饰美与建筑结构两者相互统一，相辅相成。

四、牛腿雕刻的纹样和设计在现代的应用思路

（一）推进古牛腿雕刻纹样的再设计

从牛腿雕刻纹样的发展过程来看，其造型艺术主要经历了造型，寓意，衍生几大环节，江浙地区木雕牛腿从封建社会发展至今，一些主题是恒定不变的，但是主题之下的造型方式和表现手法却不断演进，这与特定期下的技艺材料和社会风气相关联，也展现出明显的时代和地方特点。江浙地区木雕牛腿常常就同一纹样进行反复使用，这不仅是因为这些纹样本身具有的艺术审美价值，也是由于其内部深层次的象征意味，雕刻纹样与相应的设计图案，更是这些审美意象的重要表现方式。传统纹样本身其形与意不断延伸，也成为人们精神寄托和信仰传承的重要方式，在新的时代背景下，将传统纹样注入新的时代元素，推进古牛腿雕刻纹样的再设计与再创造，能够更好地实现古为今用，推陈出新。

（二）彰显传统元素与现代特点的契合

古建筑木雕在雕刻风格上整体较为古朴简约，造型更为丰满厚重，具有较强的淳朴气息和清丽特点，其折射出的拙朴气度，更符合人们对返璞归真的精神向往，这也是现代人对古代手工制品重新审视的重要原因。推进传统元素与现代特点的契合，能够更好地解读传统建筑装饰符号的存在内涵，有利于体会其中别具一格的东方建筑装饰意愿，实现了古今有效对话。此外，雕刻造型艺术本身博大开放，在不

同时代背景下,在不同技艺传承面前,其背后的文化内涵和精神品质更值得延伸发展。推进传统元素与现代特点的契合,能够更好地实现取其行,言其意,传其神,有利于为传统木雕牛腿元素在现代设计上的有效应用提供无限可能。

(三) 加强牛腿雕刻纹样的保护与传承

从目前木雕牛腿文化的传承情况来看,由于木雕本身极易受到人为或自然损害,一旦遭受损害,其后果将是毁灭性的破坏,因此推进木雕牛腿的保护与修复十分必要。随着现代科学进步和技术发展,在古建筑木结构修复领域已经大有长进,然而,现代技术难以有效替代传统技艺。推进木雕牛腿工艺的有效发展,需要做好保护与传承工作,积极借助各种手段,辅助传承技艺的有效保留。对于古建筑牛腿装饰纹样来说,在中国古代社会长期的发展过程中,其形式和内容不断保持着稳定和持久,即使外来文化的冲击也没有对其纹样和技法发生根本性的改变,由此可见吸收和融合是其发展的必然方向。推进牛腿纹样的保护与传承,需要与当前时代背景相结合,将传统工艺融入现代设计,更好地开拓牛腿装饰纹样与现代装饰的发展对接,通过现代设计手法,将传统纹样构图进行拆分重组,将其作为重要的创意元素,化解牛腿装饰纹样中的繁复性,使其更好地融入现代人的生活,这也是当代设计在传承与发展中的一种重要思路。

五、提升牛腿雕刻美学元素的有效路径

(一) 直接引用

从古代传统的木雕牛腿纹样来看,其元素经历过数百年的发展,在装饰的形态和处理手法上具有较高的艺术水准,就现代装饰的需要来看,完全可以直接引用传统木雕牛腿元素。但是,直接引用,不意味着完全照搬照抄,在引用时需要结合自身的实际需求,对内容广博、花纹繁复的木雕牛腿元素进行筛选,其筛选的主要原则如下:其一,元素要简明简洁美观大方,切记对具体元素的盲目堆砌。其二,元素本身要与设计整体相协调。元素本身是为了设计服务的,因此,当对木雕牛腿中美

学元素进行直接引用时,需要考虑其与设计的内在文化格调是否相匹配,如果差距过大,则不宜选用。例如,一些牛腿雕刻中的纹样可以直接将其提取出来,放置于客厅隔断或屏风中,作为装饰图样。

(二) 间接化用

间接化用,包括了抽象简化、嫁接移植以及符号转译等众多内容,抽象简化是基于传统较为繁复的木雕牛腿纹样,将其中的内在表达含义进行保留,使外在形式更为简化,从而形成一种新的设计元素符号。对其中元素进行抽象简化时,需要设计者本身对传统元素特点有着较为深刻的认识,然后,结合实际的设计需求进行变形或拼接,使其呈现在现代设计中,更加科学合理,也能够更加满足现代艺术审美的需要。使用嫁接移植的手法,是对传统元素中较为狭窄的文化观念或固有的构成方式进行突破,通过选取具有代表性的典型元素,进行重新嫁接移植,使其成为新的元素。这种手法之下并不是对传统元素的简单拼接和堆砌,而是需要设计者就传统元素中的典型特点进行概括总结和分析,实现形变、转移并形成新的形象。嫁接移植的方法应用十分广泛,理论上可以表现一切主题的元素。符号转译更多的是对传统元素进行加工整理,使其更有效地表情达意,由于古建筑中木雕牛腿更多的是以象征手法进行的意蕴表现。因此,在造型设计上更多的是圆润繁复的曲线,一些画面中也会不断出现相似图形,主体图形较为繁杂。从现代装饰的角度看,过于繁杂的线条容易使人在视觉上产生疲惫感,因此可以对其进行适度地删减,使繁杂的图形线条更为简洁凝练。

(三) 创新发展

创新发展是推进木雕牛腿美学元素于现代美学思想相结合的有效手法,第一,可以从家居空间上进行导入。随着中国综合国力的不断增强,中国的文化影响力更加广博,传统文化深受人们的推崇,在室内装饰设计时,新中式的风格影响愈加明显,将古建木雕牛腿的美学元素运用到现代家居设计中,能够实现传统文化内涵与现代设计潮流的有效对接,更好地彰显实用性及美观性。第二,在商业空间中运用

木雕牛腿美学元素,能够使其建筑更加别致,有利于为现代建筑增添历史积淀。

六、结语

牛腿雕刻的纹样与设计是中国古代建筑中重要的文化遗产。牛腿雕刻本身有着深层的发展原因,纹样题材丰富,涉及人物故事类、动植物类、人文山水类、博古器物类等众多纹样,其中蕴含的意象美,生活美,实用美,更是值得人们深入研究。设计者在引用和发展牛腿雕刻时,可以尝试间接引用,直接引用,创新发展的思路进行设计优化,从而更好地推进传统与现代的结合,更好地发挥出牛腿雕刻的价值和文化魅力。

参考文献:

- [1] 陈炜, 靳荟民, 陈秋禧. 江浙地区古建牛腿木雕装饰纹样美学价值[J]. 建筑与文化, 2021(01): 192-194.
- [2] 孙咏菲, 张馨灵, 蔡丽. 宁波传统民居结构构件的特征与分析——牛腿结构[J]. 城市建筑, 2020, 17(26): 38-40.
- [3] 刘鑫蕊. 徽州古民居建筑木构件——木雕牛腿文化内涵初探[D]. 安徽农业大学, 2018.
- [4] 朱景华. 东阳木雕“牛腿”与木雕首饰设计[D]. 中央美术学院, 2017.
- [5] 王嘉琪. 屋檐下的守望者——牛腿纹样与设计[J]. 美术教育研究, 2017(03): 82.

作者简介: 万少君, 1972年生,男,汉族,浙江义乌人,本科,高级工艺美术师,研究方向:工艺美术。

作者单位: 浙江义乌万少君艺术馆