

故宫御花园石子路中的吉祥图案——吉祥动物篇

刘海波¹, 刘桂林¹, 刘 蕤¹, 盛 然¹, 王 艳¹, 王静华¹

(1. 河北农业大学 园林与旅游学院, 河北 保定 071001)

摘 要:故宫御花园石子路有很多象征着福、禄、寿的吉祥图案,它们反映了当时皇帝后妃们追求吉祥快乐生活的思想意识。吉祥图案作为吉祥文化的载体,传承着中国几千年的民俗文化,这也正是御花园石子路吉祥图案的魅力所在。研究了御花园石子路中的吉祥动物图案,借助象征,谐音手法,拆解图案的内涵,还原吉祥文化,为借鉴和传承园林文化提供参考。

关键词:御花园石子路;吉祥图案;动物;内涵;吉祥文化

中图分类号:TU986 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-7461(2009)01-0192-05

Auspicious Pattern of Gravel Road in Yuhuayuan of National Palace Museum ——Chapter of Auspicious Animals

LIU Hai-bo¹, LIU Gui-lin¹, LIU Rui¹, SHENG Ran¹, WANG Yan¹, WANG Jing-hua¹

(1. College of Landscape Architecture and Tourism, Agricultural University of Hebei, Baoding, Hebei 071001, China)

Abstract: Auspicious pattern is a conceptual art, a realization of folk life, and has historical origin, indicates auspicious hope. There are many auspicious patterns that stand for Fu, Lu, Shou in gravel road of the Yuhuayuan, they reflected the emperor and Houfei's ideology of pursuing auspicious happy life. As the carrier of culture, it inherited Chinese folk culture of many thousands of years. That is the charm of auspicious pattern in gravel road. Auspicious animal pattern was discussed to make the use of symbol and homophonic, to dismantle the pattern content, to recover auspicious culture, and to provide reference for landscape culture heritage.

Key words: gravel road; auspicious pattern; animals; content; auspicious culture

故宫御花园的石子路产生于皇宫独特的文化环境,图案具有丰富的文化内涵,这些文化内涵发端于日常的生产生活实践,同时它也是一种独特的民俗文化符号,体现了人们向往和追求幸福吉祥生活的心理。故宫御花园石子路的装饰性是现代景观铺地设计学习、研究、参考的对象,现代景观铺地应该借鉴石子路的图案设计和施工要素,去解决一些实际存在的问题,以此弥补现代铺地景观的不足。目前,国内有关铺地的研究涉及较小,毛培琳教授在《园林铺地设计》中对御花园里的铺地纹和江南园林的花街铺地作了一些描述,只是对铺地纹样作了简要地介绍,但没有从装饰的角度对其进行文化和艺术的探讨。

笔者从文化和艺术的角度对故宫御花园石子路中的吉祥动物图案进行了分析和研究,旨在解读图案的文化内涵,还原吉祥文化,为借鉴和传承园林文化提供参考。

1 故宫御花园的概况

故宫御花园,位于今北京市紫禁城中轴线的最北端,是紫禁城内年代最早、面积最大的宫廷园林。始建于明永乐十八年,清略有改建。明代称宫后苑,清代雍正时期始名御花园,南北长 90 m,东西宽 130 m,占地 12 000 m²,是明清两代皇帝、后妃玩赏游乐的御苑。

收稿日期:2008-06-06 修回日期:2008-07-29

基金项目:河北省交通厅重点攻关项目(Y-050116)

作者简介:刘海波,男,在读硕士,主要从事园林设计与植物造景研究。

* 通讯作者:刘桂林,男,高级工程师,主要从事园林设计与绿化工程的研究。

御花园,以精巧建筑和紧凑布局取胜。园内有苍翠欲滴的青松翠柏,有富丽堂皇的轩、阁、亭、台。至于玲珑假山、修竹盆花,莫不精雕细琢、陈列俨然。特别是园内纵横交错的石子路,由五色匀称的石子组成一幅幅生动的画面,表现出争奇斗艳的大千世界,色彩斑斓,琳琅满目,内容丰富^[3]。

2 御花园的石子路

在我国的传统园林中,铺地和山水、植物、建筑等共同构成园林景观的统一体。园林铺装作为构园的一个要素,其表现形式风格各异。它们主要通过色彩、图案纹样、质感和尺度 4 个要素的组合产生变化。

御花园的石子路约 1 000 m 长,共分为 4 级:一

级路宽 2.7~3.9 m,二级路 2.2~2.3 m,三级路 1.7~1.9 m,四级路 1.3~1.5 m(图 1)。石子路面积为 1 538.6 m²,占全国总面积的 12.8%。一条石子路通常含有 2 组纵排的石子画,分别与两侧路牙相接。石子画以筒瓦或砖瓦作为画框,一幅接一幅,幅与幅之间还有许多图案画装饰。精雕的砖,细磨的瓦,彩色石子,组成了 900 多幅生动的图案,其面积为 698.3 m²,占石子路面积的 45.4%。石子路的画幅形状多数是矩形,也有三角形、之字形等,每幅石子画面积多则 1 m²,少则不足 0.1 m²。^[2]传统园林重视寓意的营造,企盼吉祥如意,而它的前身是苑囿,即那些皇家贵族们饲养动物和狩猎的场所,所以在铺地的图案设计中有许多吉祥动物图案。

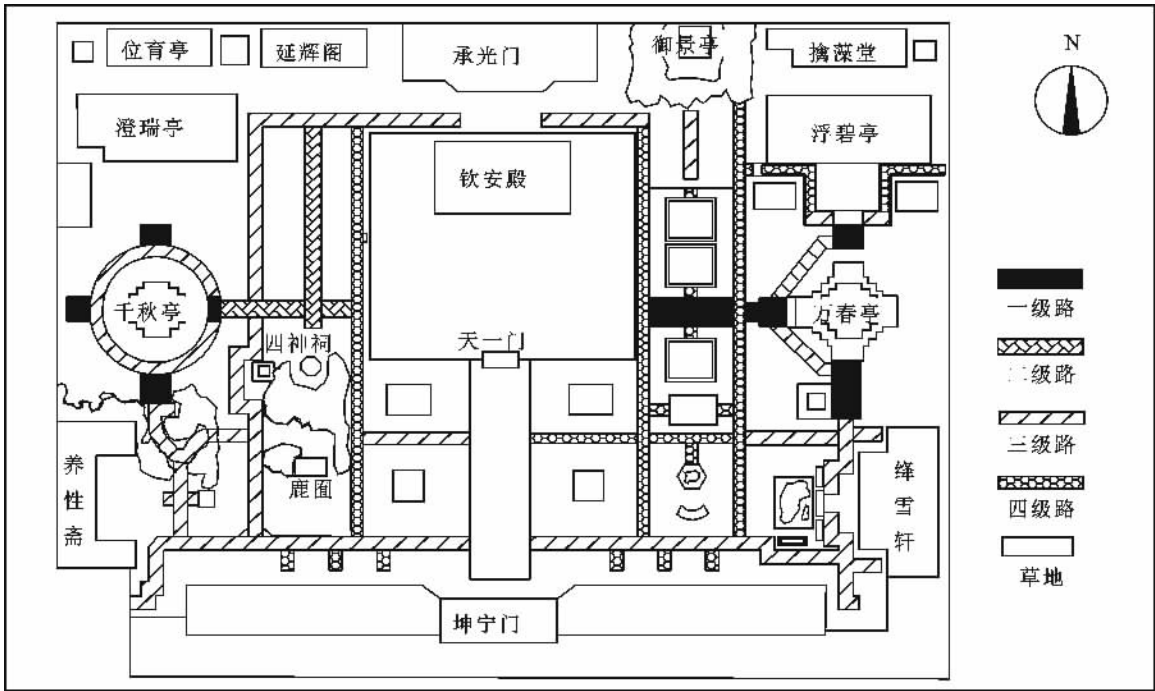

图 1 故宫御花园石子路级分布图

Fig. 1 The distribution of gravel road in the yuhayuan of National Palace Museum

御花园石子路的图案主要分为人物、动物、植物、器物、文字等,它们大多以寓言故事、民间传说、中国古典文学名著、文房四宝、花鸟虫鱼等为题材,通过象征、谐音、比拟、借代等手法,使图案的主题明确,寓意深刻。透过这些寓意深微、情趣幽默的图画,可以间接地体会到当时的皇帝嫔妃们对吉祥快乐生活的追求和向往。

3 吉祥图案的形成及表现手法

3.1 吉祥图案的形成

吉祥图案源于人类的原始图腾崇拜,在漫长的岁月里,先辈创造了许多向往自由、追求美好生活、寓意吉祥的图案。这些图案巧妙地运用人物、动物、植物、器物、文字等形象,以神话传说、民间寓言为素

材,创造出图形与吉祥如意完美结合的美术形式。作为中国传统吉祥文化的载体,吉祥图案融合了人们的欣赏习惯,反映了人们善良健康的思想感情,渗透了民族传统和民间习俗,而且它具有历史渊源,富于民间特色又蕴涵吉祥企盼^[6]。

3.2 吉祥图案的表现手法

一般来说,吉祥图案的形象往往同所寓意的内容相去甚远,从艺术的创意和构思来看,其表现手法有 4 种:象征手法、谐音手法、比拟手法、借代手法^[8]。

3.2.1 象征手法 即借助事物间的联系,用特定的具体事物来表现某种精神品质或表达某一事理。运用象征手法靠的是联想,人类通过积极的想象,对自然界和人类生活进行概括,合理利用象征和被象征

内容在某种特定条件下的某些联系,使得被象征物和被象征内容更加鲜明和突出。在御花园铺地纹样中,可以看见很多通过象征的手法来组合的吉祥图案,如狮子,它是随佛教文化传入的外来吉祥物,被人们视为避邪的瑞兽和权威的象征;凤凰象征完美、吉祥和光明。

3.2.2 谐音手法 在《中华大字典》中,汉字 4 万多个,而读音却只有 500 多种,其结果就是大量的同音字出现,致使语言上和文字上相互借用的情况很多。御花园的巧匠就是利用同音异形的汉字,将一些名称读音与吉祥祝语相同或相近的形象巧妙配合起来,然后按照吉祥祝语的含义组成地面图案。例如:“连年有余”,用金鱼与莲花进行组合,“莲”是“连”的谐音,“鱼”是“余”的谐音,每逢春节,人们总要供奉活鲤,并要在晚上吃芋(鱼)头,以示来年丰收。“喜鹊登梅,”两只喜鹊停留在梅花树上遥望远方,“梅”谐音“眉”,喜鹊被认为是一种吉祥鸟,寓意喜事临门之意。

3.2.3 比拟手法 比拟法有拟人或拟物 2 种手法,即可将人化作美好的事物或将美好的事物当做人。拟人的图案如仙鹤,人们把“鹤”称作“千岁鸟”,用来比喻长寿的人。鸳鸯比喻生死与共、相濡以沫的恩爱夫妻(图 2)。[5] 拟物的有“牧童遥指杏花村”,表示天下太平。传说中的南极仙翁则被比拟为长寿,于是在这里出现了“赵颜求寿”的典故,寓意吉祥长寿(图 3、4)。

图 2 鸳鸯

Fig.2 Aix galericulata

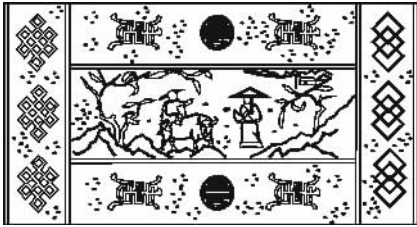

图 3 牧童遥指杏花村

Fig.3 Vaquero instructed apricot flower village

3.2.4 借代手法 借代是不直接指出事物的本意,而是借用与其密切相关的事务性象来表现意图,御花园有些铺地纹样就是运用这种手法来表现的,借特征、标记来代替或者借部分、具体来代替事物。如:“渔樵耕读”,画中描绘了 4 种不同职业的人物,

代表了农耕社会民间的基本生活方式,这是以具体事物借指天下太平,吉祥安定(图 5)。这些铺装图案侧面也反映了当时的皇帝和嫔妃们追求民间田园淡泊自如的生活境界。

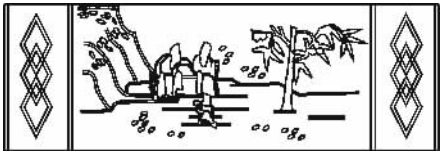

图 4 赵颜求寿

Fig.4 Zhao Yan was willing to seek long life

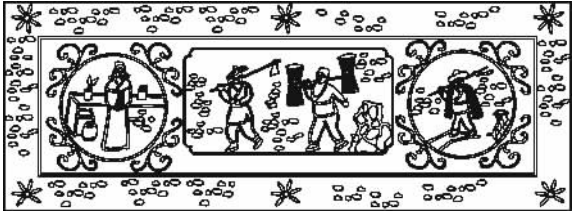

图 5 渔樵耕读

Fig.5 Fisheries logging farming reading

4 石子路中的吉祥动物图案内涵分析

故宫御花园,是特殊的皇家园林,其铺装别具风格,图案的艺术价值远远超过了苏州园林中铺地图案,体现出皇家园林的特色。园林开始叫囿,即是皇家养动物的场所。铺地图案引用动物题材,既烘托出园子的整体气氛,同时也能看出皇帝追求世俗愉快生活,企盼吉祥如意的愿望。经过实地调查,这些动物图案主要是以象征、谐音的手法来表现,而且它们形式多样,素材丰富多彩,将其概括为飞禽、走兽、鱼虫 3 类,借助这些手法,分别对其进行实例分析,解析图案的内涵,还原吉祥文化,从而为借鉴和传承园林文化提供参考[7]。

4.1 飞禽类

凤凰,在远古图腾时代被视为神鸟而予以崇拜。它是原始社会人们想像中的保护神,经过形象的逐渐完美演化而来。居百鸟之首,象征美好与和平。它被作为封建皇朝最高贵女性的代表,与帝王的象征——龙相配。同时,它又是传说中能给人民带来和平、幸福的瑞鸟。把牡丹与凤凰放在一起,构成凤戏牡丹的铺地图案,增添了凤鸟的优美情趣,同时它也象征着吉祥和幸福(图 6)[6]。

仙鹤,百羽之宗。其来历据说有 2 个,一是精气化生,七岁小变,十六岁大变,一百六十岁变止,一千六百定形,供仙人坐骑;另一个,是凡人登仙后所化。把鹤与青松联系起来,这是长寿的象征,即古称千岁鹤,不老松。“松鹤长春”寓意永远年轻长寿(图 7)[4]。

图 6 凤凰

Fig. 6 Chinese phoenix

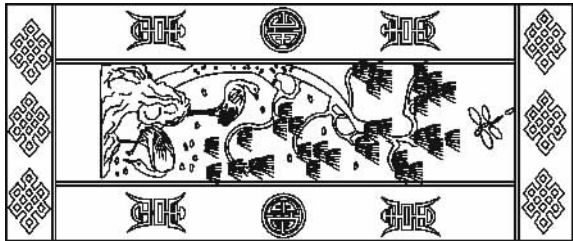

图 7 仙鹤

Fig. 7 Red-crowned crane

4.2 走兽类

狮子,有威严的外貌,在我国古代被视为法的拥护者。在佛教中它又是寺院等神邸建筑的守护者,是释迦左臂侍——文殊菩萨乘坐的神兽。传说雄狮和雌狮在一起嬉戏,2 只狮子的毛会缠在一起滚为球,球内会生出活泼可爱的小狮子。“狮子滚绣球”表示多子多福,吉祥喜庆(图 8)^[1]。

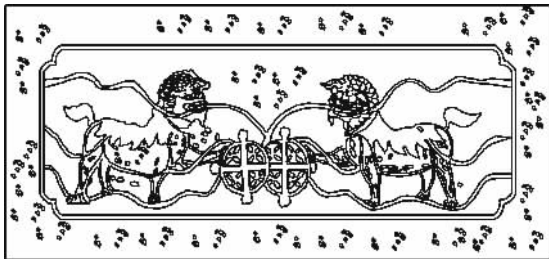

图 8 狮子

Fig. 8 Lion

虎,勇猛威武,素称“兽中之王”。中国古代敬虎为神,被列为四方神之一。虎神能驱妖镇宅,祛邪避灾。因此,在御花园这个皇家苑囿里用虎的形象来装饰路面,可见造园师希望皇帝、妃子们免受灾难,同时也期盼皇室子孙们能长得虎头虎脑,健壮活泼(图 9)^[5]。

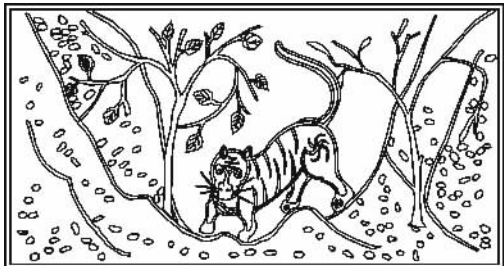

图 9 虎

Fig. 9 Tiger

鸡,谐音“吉”,在民间文化中象征生命力和生殖力,光明和吉祥,是保护神和神力的象征。正如石子画所描绘:在一农家鸡舍内,一只黄鼠狼献媚地向一只母鸡说着什么,母鸡则警惕地把 3 只雏鸡护在身后。正所谓“黄鼠狼给鸡拜年——不安好心”(图 10)。

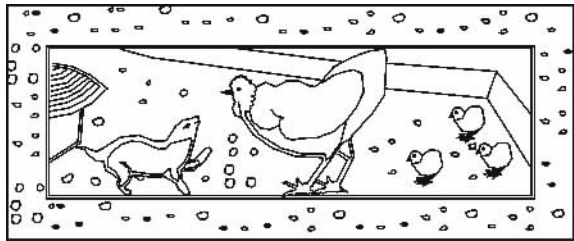

图 10 黄鼠狼,鸡

Fig. 10 Yellow weasel, Gallus chicken

4.3 虫鱼类

蟾蜍,即人们常说的癞蛤蟆,一种万能的灵物。月亮被称为金蟾,吕祖得道成仙后,号称“海蟾”,手持连线之绳,戏钓金蟾,寓意财源兴旺、幸福美好,而且蟾蜍可以以毒攻毒,助长生,主富贵。是长寿和财富的象征(图 11)^[5]。

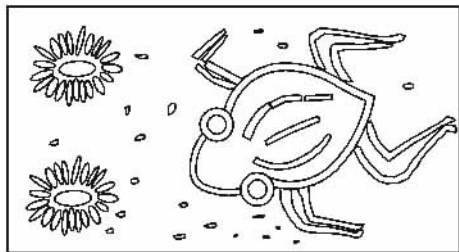

图 11 蟾蜍

Fig. 11 Toad

鱼,在我国古代一直视为吉祥物。作为吉祥物的鱼主要是指一般意义的鱼即鲤鱼、金鱼等。以鱼为图腾的生殖崇拜在中国文化史上产生了深远的影响。御花园的石子路中有几幅金鱼造型的图案,如由莲藕和鲤鱼组成的吉祥图案,借“莲”与“连”,“鱼”与“余”谐音,故称作连年有余,表示对生活优裕、财富年年富余的祈望(图 12)。

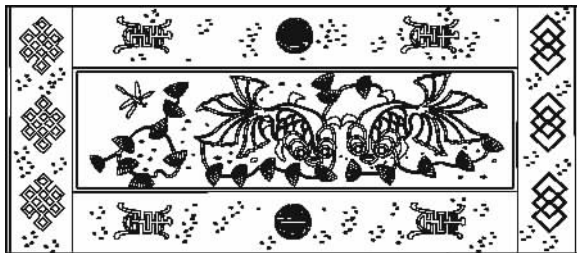

图 12 鱼

Fig. 12 Fish

蟹,古代的科举制,最高级的殿试有三甲之分,一甲前三名分别为状元、榜眼、探花,二甲第一名称之为传胪。由于甲科及第者名附卷末,并以黄纸书

写,故称之为黄甲。图中的 2 只螃蟹,隐喻“二甲”,芦苇的“芦”与“胪”谐音,“二甲传胪”寓意科举及第,高中前四名(图 14)。

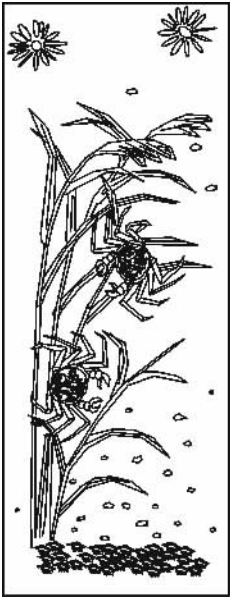

图 13 蟹
Fig. 13 Crab

猫、蝶,“猫”谐音“耄”,“蝶”谐音“耋”,七十曰耄,八十曰耋,指年逾古稀的老人,两者结合有贺寿的意思,而且蝴蝶的繁衍力比较强,寓意人丁兴旺,

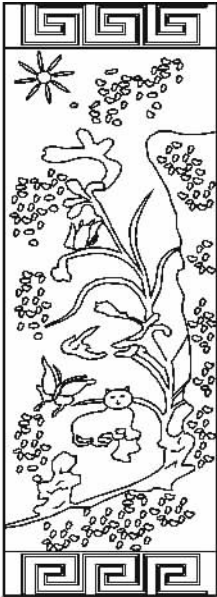

图 14 猫,蝶
Fig. 14 Cat, Butterfly

连绵不断。造园家借用寿石配菊、蝴蝶、猫的图案,希望皇帝和后妃子孙们能够健康长寿,从而使御花园更充满了吉祥欢乐的游乐气氛(图 14)^[5]。

5 结 语

故宫御花园的铺地纹样种类丰富,内涵深刻,对其进行探讨,不仅是为探源赏析,更重要的是在此基础上总结、提炼古典园林铺地的方法,批判地继承,以供现代园林铺装景观的借鉴和学习。

参考文献:

- [1] 王抗生,蓝先琳. 中国吉祥图典[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,2004:27-33,369.
- [2] 毛培琳. 园林铺地设计[M]. 北京:中国林业出版社,2003:62-63,67-71.
- [3] 傅连兴,许以林. 禁城诸园之首——街花园[J]. 紫禁城,1984(2):6-9.
- [4] 黄全信. 中国吉祥百图[M]. 北京:中央民族大学出版社,1996:3,12,25,62.
- [5] 许中美. 民间剪纸里的动物图形寓意[J]. 菏泽学院学报,2007,29(4):106-107.
- [6] 徐海翔. 从吉祥图看中国民俗文化的母题内涵[J]. 甘肃农业,2005(12):187.
- [7] 居阅时. 苏州古典园林铺地纹样实例分析[J]. 中国园林,2007,23(2):74-76.