

Exploration on the art form and cultural connotation of color painting in ancient dwellings—Take southern Hunan as an example

Yanmei Wang

Xiangnan University, Chenzhou, Hunan, 423000, China

Abstract

The painting art of ancient dwellings in southern Hunan has distinct regional characteristics and profound cultural connotation. It reflects the social development situation, folk customs and aesthetic orientation in southern Hunan, and reflects the local residents' thoughts of harmonious coexistence of nature and their yearning for a better life. Only by studying the art form and cultural connotation of the ancient folk house painting in southern Hunan, and comprehensively and deeply interpreting the historical development, aesthetic taste and customs in southern Hunan, can the traditional culture be inherited and developed better. This paper starts with the historical origin of the painting art of ancient folk houses in southern Hunan, and analyzes the form of the painting art of ancient folk houses in southern Hunan from the position, techniques, theme and content and the application of color, so as to explore the cultural connotation under its form. It aims to promote traditional culture, attract more people to pay attention to cultural heritage and protect cultural heritage.

Keywords

ancient dwellings in southern Hunan color painting; art form; cultural connotation

古民居彩绘艺术形式与文化内涵探究——以湘南为例

王艳梅

湘南学院, 中国 · 湖南 郴州 423000

摘 要

湘南古民居彩绘艺术具有鲜明的地域特色和深厚的文化内涵。反映了湘南地区社会发展状况、民俗风情及审美取向,体现了当地居民对自然和谐共处的思想和对美好生活的向往。研究湘南古民居彩绘的艺术形式与文化内涵,全面深入解读湘南地区历史发展、审美情趣、风俗人情,才能使传统文化的更好继承和发展。本文从湘南古民居彩绘艺术的历史渊源入手,从彩绘装饰的位置、技法、题材与内容及色彩的运用等方面分析湘南古民居彩绘艺术的形式,从而探究其形式下的文化内涵。旨在弘扬传统文化,引发更多的人关注文化遗产,保护文化遗产。

关键词

湘南古民居彩绘; 艺术形式; 文化内涵

1 引言

古民居彩绘艺术是美化建筑内外墙壁的一种装饰绘画艺术,彩绘在湘南古建筑中普遍存在,是湘南古建筑的重要组成部分。湘南民居彩绘与湘南文脉、哲学、宗法、伦理、经济、社会、艺术等因素有着直接的关联,其内容受儒、道等多元文化的影响,形成了独特的湘南民居风格,具有艺术

性、丰富性、地域性与教育性的特点。对湘南古民居彩绘艺术形式研究对于研究湘南的历史文化、风俗民情有重要的意义,可以更好地理解和传承湘南地区的传统文化,同时为现代社会提供丰富的文化资源和灵感。

2 湘南古民居彩绘艺术的历史渊源

湘南地区目前普遍认为是东经 110° 至 114°, 北纬 24° 至 29° 之间的中国湖南省南部(郴州、永州和怀化等地为主)。这里气候温暖,地势独特,主要以山地和丘陵为主,南岭山脉贯穿其中,因此也成为南岭文化走廊的一部分。追溯湘南的历史可以从新石器时代开始,经过春秋时期、汉唐等历代的发展及移民的入迁,到明清时期,已经成为经济繁荣,商贸发达的重要集散地。现存的湘南古民居便是当时

【基金项目】湖南省教育厅科学研究重点项目资助《湘南古民居彩绘艺术数字化保护与可持续发展研究》(项目编号: 20A465)。

【作者简介】王艳梅(1972-),女,中国湖南郴州人,硕士,副教授,从事传统文化与数字媒体艺术研究。

历史繁华的有力见证，而彩绘便是在湘南古民居建筑上普遍采用的装饰艺术。建筑彩绘自古有之，彩绘广泛应用在建筑的各个部分主要作用是加固、防腐、防蛀及装饰作用。其繁华程度、风格形式与经济状况和地域文化密切相关。

3 湘南古民居彩绘艺术的形式

3.1 湘南古民居彩绘装饰的位置与分布

湘南民居建筑受中原、客家、江浙地区传统建筑的影响，呈现出南北民居及装饰形式不尽相同，但共同之处是彩绘装饰运用范围非常广泛，且装饰位置基本一致。彩绘在建筑里外随处可见，根据不同的位置可将民居彩绘大致分为室内彩绘与室外彩绘。室内彩绘集中在横梁、廊道的天花、厅堂的神龛、室内廊道斗拱、厢房的门窗及内壁上。室外彩绘通常装饰在民居的屋顶、屋檐、封火墙、大门、门罩、门楼、横梁、窗楣等位置。通过错综复杂的布局，这些彩绘不仅美化了空间，也起到了视觉引导的作用。

3.2 彩绘技法

湘南古民居的彩绘呈现二维平面与“立体”两种形式。二维平面形式多在墙面绘制，而“立体”形式基本依附在灰塑、木雕上，绚丽的色彩与立体的雕塑相结合，呈现出一幅幅栩栩如生的画面，为宁静的建筑增添了跳动的音符。无论是二维平面形式抑或是“立体”形式，在空间上基本以对称或均衡的形式出现，充分体现了和而不同的建筑理念。湘南古民居的彩绘多采用手工绘制的方式，颜料的制作大部分取自自然，常用颜料包括植物源颜料和矿物颜料，色彩鲜艳，图案生动。技法包括平涂、勾线、渲染、颜色叠加等，通过这些技法表现出层次感和立体感。

3.3 湘南古民居彩绘的题材与内容

民居是人们安居的处所，因此除了对建筑方位的重视之外，对于彩绘装饰的题材和内容也是非常讲究的。湘南古民居彩绘的题材在一定程度继承与沿用传统的彩绘主题，如反映喜庆、吉祥等美好寓意的福、禄、寿、喜题材、神话传说、历史文化典故、风俗民情、自然等。同时在顺应社会时代的发展与居室主人的喜好方面题材和内容的选择则更为广泛，包罗万象。按照题材和内容的不同归纳，可以分为人物故事、动物、植物、山水、几何纹样、书法文字、静物等类型，下面就几种常见的类型进行分析。

3.3.1 人物故事题材

湘南古民居彩绘中人物题材的彩绘通常是在建筑比较重要的视觉焦点，如屋檐、门楣、大门及门的两侧墙面居多。人物题材包括神话传说、文学故事及生活场景。如在汝城的范氏家庙建筑大门上共有13处彩绘雕塑人物，共26人。屋檐下面的第一排左右两边从外向内数的第5个柱头上各自有一透雕彩绘人物形象。门头上以范氏家庙牌匾为中心彩绘高浮雕八仙过海传说中的八仙形象，形象生动。在其下方的牌匾两侧皆为彩绘浮雕人物，左边一人一马，右边三人则围棋

而坐。在牌匾两边的门柱左右各有一个彩绘高浮雕人物，左边是红衣蓝裙的女性，右边是一个穿着红色官服、左手执书右手执笔的男性。由门柱分别向左右两边延展的牛腿中间分别有两幅彩绘浮雕人物图。而牌匾大梁下、门柱内侧的雀替上左边一透雕彩绘人物手里拿着“一品当朝”四字的卷轴，右边与之对称的是骑鹿拿桃的南极仙翁手下有“状元及第”四字的卷轴。

3.3.2 动物题材

以动物为主要题材的彩绘在古建筑史上流传已久，因而湘南古民居的装饰上也极为常见。湘南民居彩绘中的动物有龙、凤、麒麟、鹤、喜鹊、蝴蝶、狮子、蝙蝠、鲤鱼、大象等象征吉祥、福寿的寓意的动物。尤其是传统的吉祥图案，如“龙凤呈祥”“五福临门”等，常被用于祈求幸福与安宁。

3.3.3 植物题材

植物类题材的彩绘在湘南古民居装饰中运用更为普遍。一方面是传统的植物装饰纹样，如如意卷云纹，卷草纹、卷藤纹等。另一方面常见的植物图案如牡丹、莲花、佛手、石榴、葫芦、芙蓉、菊等有着美好寓意的植物。除此以外，还有体现文人雅士审美情趣的松、竹、梅、兰也非常受人们的喜爱。这类植物题材的彩绘通常装饰在大门、檐柱、窗户和屋顶等处，成为湘南民居彩绘不可或缺的一部分。

3.3.4 山水题材

在湘南民居彩绘中纯粹以山水为主的比较少，多半以二维的国画绘画形式出现。更多的是结合人物、风俗、动物或植物以生活场景的形式存在。例如板梁民居窗罩上山水画卷绘于其上，充满人文意境。

3.3.5 几何纹样

据实地考察，湘南古民居几何纹样基本为辅助纹样。常见的几何图案包括简单几何纹、云纹、水纹以及道家符号纹等。常用于门窗、檐下、窗额、廊道的天花等建筑构件上，通过精细的雕刻和彩绘工艺表现出来。例如汝城金山民居的廊道的天花上就绘有条形的几何纹样。同样在太和古民居的窗罩下用以分割主图形的几何图案华丽精巧。

除此之外，湘南民居彩绘还有静物、书法文字等题材，每种题材都有自己独特的艺术风格，蕴含了人们的审美情感和对美好未来的向往。

3.4 色彩运用

湘南古民居彩绘的色彩不同于官式彩绘那般绚丽，运用是基于五行系统色彩的衍生，色彩搭配上既有传统的红、蓝、绿等鲜艳明快的颜色组合，也有淡雅的水墨效果。这种色彩运用不仅增强了视觉冲击力，还赋予了建筑以喜庆、祥和的氛围。

4 湘南古民居彩绘艺术的文化内涵

湘南古民居彩绘不仅是建筑装饰的一部分，更是当地社会历史、民俗文化的反映，具有独特的地域特色和文化内

涵。一方面,纵观湘南历史,由于中原汉民的南迁,从而使得湘南成为集土著人、中原人、客家人、江浙人的居住地,多元文化的交融在湘南古民居彩绘中也充分得到了体现。另一方面,从彩绘的题材和内容可以发现湘南古民居彩绘受到了楚文化、儒家文化、道教的影响,呈现出多样化的态势。作为湘南地区传统文化的重要载体,湘南古民居彩绘艺术文化内涵主要体现在以下几个方面:

①地域文化与民俗的融合。当地自然环境和人文历史的作用下,彩绘无论在造型上还是设色上都呈现出自然、率性的特点,符号化的图形彩绘不仅装饰了建筑,还将儒家思想中的实用理性和道家的“自适其适”思想体现得淋漓尽致。

②吉祥寓意与象征意义。中华民族传统的纹样中大都具有吉祥、美好的寓意,源自华夏先民们时期的自然崇拜与美好生活的追求,是中华民族理想信仰、价值观念的文化浓缩。这一点同样在湘南古民居彩绘艺术中得以传承。湘南古民居彩绘题材、形象基本基于神话传说、民间谚语,通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法创造出来。常见的有山墙及窗上的雕花彩绘有各种蝙蝠的形象,象征了福气满满。诸如此类的还有喜上眉梢的喜鹊和梅花组成的彩绘等等。同时,彩绘中的吉祥纹样包括道教中的“暗八仙”,体现了对美的追求和对吉祥寓意的表达。

③楚文化的影响。受到了楚文化的影响,彩绘中动物题材表现出神秘的辟邪色彩,这些动物多采用了夸张、变形的手法塑造出栩栩如生的形象,具有独特的审美特征。如在屋脊上的彩绘神兽、大门上的神将,门前的狮子、柱头及窗檐下的瑞兽。

④伦理文化与教化功能。湘南民居彩绘作为民居建筑的一部分,不仅是装饰宅子,更是道德教化的重要载体。湘南民居彩绘蕴含的伦理教育的功能是儒家文化的集中体现。例如,门、窗上的彩绘内容多围绕“养性”“尚学”“孝悌”等主题,传递出勤勉达儒的精神境界,同时也传递了敬祖穆宗等传统价值观念。彩绘中“渔樵耕读”等主题则是儒家思想的具体体现。这些彩绘不仅是美学上的享受,更是社会伦理和家庭教育的重要工具。

⑤建筑美学与实用主义的结合。湘南古民居彩绘艺术不仅追求视觉美感,还注重实用性和人本主义。在取材和绘制时选择充分考虑了当地居民的生活习惯和审美取向,在湘南传统的古民居彩绘中多见当地生活中的自然生活场景,如耕种、收获等农耕场景,以及花鸟鱼虫、鸡鸭牲畜等农产形态。

⑥宗教信仰与民间信仰的体现。湘南古民居彩绘受湘

南民间信仰的影响,有着浓厚的宗教巫道气息。除瑞兽形象的出现外,最常见的是“卦木”。“卦木”是民居大门上方一对数寸长凸出的门簪,门簪在唐宋时期本为固定门楣之用的结构构件,发展至明清时期已脱离了实用意义而多取其装饰之态。门簪有的四周环绕龙、凤、花、鸟等彩绘透雕,面上雕有的卦象符号。还有些门簪整体呈简洁的莲花柱,面上同样带有卦象。

5 湘南古民居彩绘艺术的当代意义

湘南古民居彩绘艺术是传统民居的重要组成部分,是湘南地区文化认同的重要载体。通过对这些艺术形式的研究和保护,可以更好地理解和传承湘南地区的传统文化。湘南古民居的彩绘中所蕴含着伦理具有教育的功能,对现在的文化传承与教育有着重要的意义。而湘南古民居彩绘艺术特有图形符号语言对现代建筑设计也起到一定的借鉴作用,实现传统与现代的融合,丰富现代建筑的表现形式。除此以外,湘南古民居彩绘艺术作为重要的文化遗产,能以其独特的建筑风格和内涵成为重要的旅游资源,吸引游客,对当地旅游业的发展具有重要意义。

6 结论

湘南古民居的彩绘艺术作为一项重要的民俗文化形式,既是地方历史与文化的承载体,也反映了当地居民的信仰、价值观与艺术追求。通过对彩绘艺术形式及文化内涵的探究,意识到湘南古民居彩绘的重要性。它能帮助我们更好地理解湘南地区独特的文化背景,感受到传统艺术对现代生活的影响与启示。目前,就湘南古民居彩绘情况来看,形势非常危急,各种原因导致彩绘残缺不全。希望通过保护和展示湘南古民居的彩绘艺术,吸引更多的人加以关注,投身于传承和保护文化遗产行列中。

参考文献

- [1] 何次贤. 湘南谭氏宗祠建筑装饰的文化内涵与艺术特色探析[J]. 艺术评论, 2011, (08): 113-115.
- [2] 孙玲玲. 皖南彩绘壁画的艺术特征与教化功能[J]. 安庆师范大学学报(社会科学版), 2019, 38 (06): 90-93.
- [3] 汤逸冰. 湘南传统民居装饰艺术及其文化研究[D]. 武汉理工大学学位论文. 2017.
- [4] 秦文斌. 浅析闽王祠建筑灰塑及彩绘的审美文化特征[J]. 福建工程学院学报, 2020, 18 (02): 139-143.
- [5] 李徽莹, 张轶群. 板梁古村民居彩绘的艺术与文化研究[J]. 中外建筑, 2019, (07): 58-61.