

腾冲和顺图书馆建筑群建筑艺术的表里中外

陈西欢,李翰林,钟 晖*

(昆明理工大学 艺术与传媒学院,云南 昆明 650500)

摘要:和顺图书馆建筑群的建筑艺术具有浓郁的西南边境地方民族特色与侨乡建筑特色,既是当地风土在人文中的体现,又是多民族文化交融灌溉的硕果。建筑群通过对其他民族优秀文化的吸收、借鉴与融合创新,使其他民族文化实现了在地化的嬗变,其建筑艺术也呈现出与多民族共享的审美情趣、文化信仰、精神追求特征。在田野调查收集一手资料与文献研究梳理脉络的基础上,由表及里地研究建筑群的形式美、功能美、内涵美,全面剖析建筑群建筑艺术特征及其文化内涵。通过对建筑群的建筑人类学考察,探讨建筑群所传递的时代艺术思想与精神文化,以期对今后建筑群的保护与修缮具有重要的现实意义。

关键词:和顺建筑;建筑艺术;文化交融;文化内涵

中图分类号:TU-026

文献标识码:A

文章编号:1008-7192(2024)02-0040-10

建筑艺术是指“按照美的规律,运用建筑艺术独特的艺术语言,使建筑形象具有审美价值和文化价值,具有形式美和象征性,体现出民族性和时代感”^[1]。和顺图书馆建筑群坐落于云南省保山市腾冲市和顺古镇双虹桥畔。由于特殊的地理位置(地处中缅边境、古西南丝绸之路重镇)与历史文化背景(明朝屯军戍边政策),和顺图书馆建筑群受到本土及周边世居民族文化(白族、傣族等)、中原汉文化与西方建筑文化的影响,使其在建筑艺术上呈现出多元民族文化交融的文化特征,具有鲜明的审美性、民族性与地域性。

和顺图书馆建筑群作为文化遗产,受到了国内相关学者的关注。例如,杨大禹等^{[2]91-136}在《和顺民居》一书中,结合实地测绘初步分析和顺图书馆群的历史脉络、建筑空间以及建筑室内外装饰。顾婷^{[3]2}以和顺图书馆为研究对象,对图书馆文旅融合发展路径进行了探讨。耿达^[4]以和顺图书馆为案例研究,基于扎根理论,从文化参与视角解释乡村公共文化空间的生成机制与发展路径。但鲜有学者从设计学与建筑学的角度,对和顺图书馆建筑

群建筑艺术形式特征、建筑功能、建筑文化意蕴进行系统研究。为此,文章通过对和顺图书馆建筑群的建筑人类学考察,对建筑群建筑艺术特征及其文化内涵进行梳理与总结,以期为今后建筑群的修缮与保护工作提供参考。

一、和顺图书馆建筑群概述

1. 和顺图书馆与文昌宫历史沿革

(1)和顺图书馆历史沿革。和顺图书馆是和顺重要的文化建筑之一,是和顺人民陶冶情操的精神家园,被誉为“中国乡村文化界的第一”^{[5]42}。和顺图书馆最初的建造是当时和顺乡贤为了振兴家乡的文化教育事业,捐资建造的乡村图书馆。

和顺图书馆具有悠久的发展历史,前身是清末和顺知识分子寸馥清先生组织成立的“咸新社”与1924年崇新会员寸仲猷等人在和顺组织成立的和顺阅书报社(是为图书馆的雏形)^{[6]184-185}。1928年,阅书报社与咸新社合并组建成立图书馆,更名为和顺图书馆并将馆址定于咸新社的旧址汉景殿内。1938年,图书馆扩建,建造了一座木结构的中

收稿日期:2023-09-19

基金项目:国家社会科学基金重点项目“边境旅游对国家安全影响及治理研究”(21AJY023);云南省教育厅科学研究基金项目“美美与共——腾冲‘坝、热、山’三区与民族美学交融及共同体建构研究”(2023Y450)

作者简介:陈西欢(1998-),男,昆明理工大学艺术与传媒学院硕士研究生,研究方向为乡土建筑、建筑人类学;李翰林(1998-),男,昆明理工大学艺术与传媒学院硕士研究生,研究方向为设计美学、设计人类学。Email:1874282069@qq.com

* 通讯作者:钟 晖

西合璧式二层五开间的主馆及砖石结构的中西合璧式二门。1998年,在原子孙殿旧址上(即主馆后面)建造了一座全钢混仿古二层三开间建筑,并命名为“藏珍楼”^{[5]43}。

(2)和顺文昌宫历史沿革。和顺文昌宫最早建造于清代道光年间,被誉为“和顺现代教育的摇篮”。其地处整个和顺古镇的中轴线上^{[2]95},坐南朝北,古镇其他建筑均以文昌宫的起点向东、西、南展开布置。

1940年,文昌宫为华侨捐资创办的益群中学的办学旧址^{[2]95}。1999年,文昌宫产权归和顺图书馆。2000年,在腾冲文化体育局的主持下,对文昌宫大成殿、启圣宫、过厅、朱衣阁、魁星阁、东西讲堂进行了局部的修缮,还参照绮罗文昌宫棂星门修缮了文昌宫的大门;2012年,和顺图书馆主馆阅览室、藏珍楼、文昌宫朱衣阁都同时经历了修缮工作;2019年,又对文昌宫大成殿、魁星阁、木结构过厅等10栋房屋进行了修缮工作,依照老照片恢复花脊、宝顶,并参照绮罗文昌宫图案彩绘,对建筑图案彩绘进行油漆装饰,全面真实保证了建筑的历史信息与文化价值。

2. 和顺图书馆与文昌宫现状

(1)和顺图书馆现状。和顺图书馆建筑分为两个时期的建筑形式:一是始建于清代隆庆年间的中国传统木结构建筑图书馆大门,二是民国时期所扩建的中西合璧式建筑二门与图书馆主馆。通过现场勘察发现,图书馆在长期发展过程中,经过扩建与修缮工作,其建筑焕发了新的生机与活力。在整体风貌上,图书馆建筑保留完整,中西建筑风格与建筑周边环境协调共生。在建筑功能上,目前图书馆是集旅游参观、文物保护、读书阅报、科普宣传与基层文化服务于体的多功能乡村图书馆。经过90多年的发展历程,图书馆从私立发展到国有,成为了一座“活着的和顺文化历史博物馆”。

(2)和顺文昌宫现状。和顺文昌宫不仅是一座精美的古建筑,更是和顺人民重教崇文的历史缩影。据考察了解到,文昌宫大殿最初用于塑奉文昌帝君及侍童像^{[2]93},文昌帝君在道教中是掌管文运与功名的神,书生赶考时都会来文昌宫祈求能金榜题名。近200多年来,文昌宫曾进行多次修缮工作,因此建筑得以完整保留。目前文昌宫在经营业态

上,主要是作为神马艺术、书画展、集邮展、马帮文化、耕读传家文化展馆。此外,每到逢年过节,和顺人民也会在这里开展文艺表演等活动。在文物价值上,文昌宫具有传统古建筑的独特魅力:建筑彩绘、木雕艺术、吉祥图案等建筑装饰元素,还有被誉为“世界雕版艺术的根”的腾冲神马艺术,具有极高的民俗、宗教、文化艺术价值。

二、建筑群建筑艺术的形式美

建筑师曾坚等在《建筑美学》一书中提到:“建筑的形式美是表达建筑物构成要素(墙体、门窗、屋顶等)中点、线、面、体及色彩和质感的普遍组合规律”。^{[7]144}调研发现,和顺图书馆建筑群的形式美主要表现在建筑外观、空间、材质、色彩等方面。研究基于美学法则,从比例与尺度、对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和等方面研究建筑群建筑艺术的形式之美。

(1)比例与尺度。建筑形式美的创造需要遵循一定的比例与尺度原则,和谐的比例与尺度可以使建筑更加协调并具有形式美感,从而引起人们的美感^{[7]148}。著名建筑大师彭一刚认为,比例是所研究的是任何物体在长、宽、高三个方向之间的度量关系^{[8]39}。比例主要分为黄金分割比、均方根比率与模度体系等类型,这些类型的比例关系使得建筑保持着和谐的形式美感。同比例相联系的便是尺度,尺度所研究的则是建筑物的整体或局部给人感觉上的大小之间的关系问题^{[8]41}。

以和顺图书馆二门设计为例,经过绘图分析计算(图1),发现其比例符合下式

$$p=1:\sqrt{n_i}, n_{i+1}=n_i+1, n_1=1$$

因此其门口设计是比例为 $1:\sqrt{2}$ 、 $1:\sqrt{3}$ 、 $1:\sqrt{5}$ 的长方形,这恰好符合了均方根比例关系,因而和顺图书馆二门整体设计与局部门洞保持着和谐的关系。此外,现场勘测还发现,图书馆二门两侧拱形门洞的宽为1.3米、高为3.1米,其高与宽之比约为 $1:2.384$,这与 $1:\sqrt{5}$ 的矩形具有很高的相似度,这样的尺度比例符合人体工程学的要求。和顺图书馆建筑设计遵循比例与尺度的原则,保证了建筑群的形式美感与功能的舒适性。

(2)对称与均衡。对称是指在某个位置上以某

图1 和顺图书馆二门比例分析示意图

条中心轴线为对称轴进行均等相向排列,使两边呈现相同或者相似的形态,可分为左右对称、上下对称、中心对称等形式^{[9]50}。对称的形式往往会给人稳定、统一、庄严的感觉。而相对于对称而言,均衡是自由的、有规律的,它可以通过建筑形态的均衡、色彩的均衡、比例的均衡、图案的均衡等方面来实现。

对称与均衡是中国传统古建筑的外貌特征^[10],和顺图书馆建筑群也不例外。和顺图书馆建筑群在儒家文化的影响之下呈现出独特的建筑美感,令人印象最为深刻的便是建筑群对称与均衡的布局之美与造型之美。从建筑布局上看,文昌宫建筑布局上遵循了中轴对称的原则,从文昌宫的正面看去大门、过厅、朱衣阁、魁星阁、大殿、后殿都体现了建筑美学中对称美的法则,给人带来强烈对称与均衡的造型美体验。图书馆建筑整体布局并没有完全按照中轴对称的形式,而是整体错开布局、单体建筑对称的形式,与文昌宫形成了鲜明对比(图2)。从建筑细部上看,和顺文昌宫的朱衣阁西面门窗为西式风格、东面门窗为中式风格(图3),这种设计方式在遵循建筑基本对称的基础上,通过局部的变化,使之产生了富有变化的对称美,让整体建筑显得更加自由、灵活,有生气。

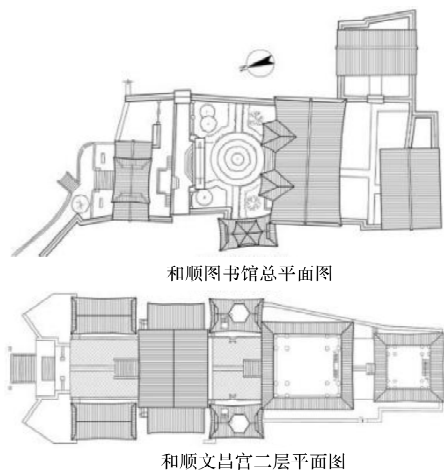

图2 和顺图书馆建筑群平面图

(3) 节奏与韵律。德国哲学家黑格尔曾说过:

图3 朱衣阁建筑中西合璧门窗

音乐是流动的建筑,建筑是“凝固的音乐”^[11],这说明了建筑是通过节奏与韵律的表现而造成美的感染力的。和顺图书馆建筑群在建筑形式上也充满了音乐的节奏与韵律感,其主要表现在图书馆建筑空间组合、建筑立面设计、建筑门窗与木雕图案设计三方面。

从建筑空间组合上看,和顺图书馆建筑空间组合呈现出了一定的空间层次感(图4):大空间(大门前)——小空间(大门与二门之间)——大空间(退台花园)——小空间(主馆与藏珍楼之间)。从图书馆大门看可以将和顺山水林田湖草景观尽收眼底,进入大门后空间有所变小,穿过二门到达空间开阔的主馆前花园,这样的空间设计由大到小、再由小到大,可以给人带来丰富的空间节奏感体验。从建筑立面设计看,和顺图书馆建筑群依山而建,各建筑之间的组合是通过台阶与庭院来联系,建筑充分利用了地形的优势营造出了高低错落的建筑群,最终形成了丰富的立面层次(图5)。从建筑门窗设计上看,和顺图书馆中半圆形门窗与方正的建筑形成对比,构成了刚直曲柔的韵律之美。正是这些设计赋予建筑群以生命力与感染力,使其具有极强节奏与韵律的美感,增强对人们的视觉冲击力。

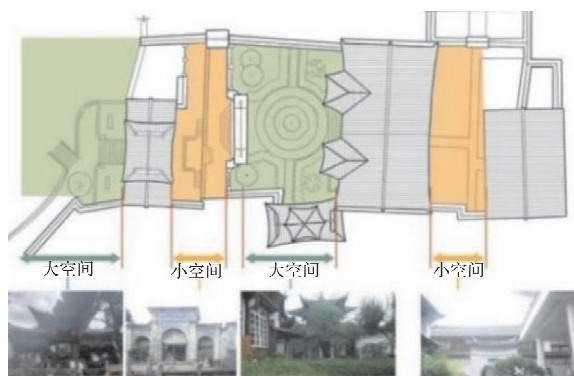

图4 建筑空间层次分析

(4) 对比与调和。对比与调和二者是密不可分的整体,对比所强调的是事物差异性,调和则强调

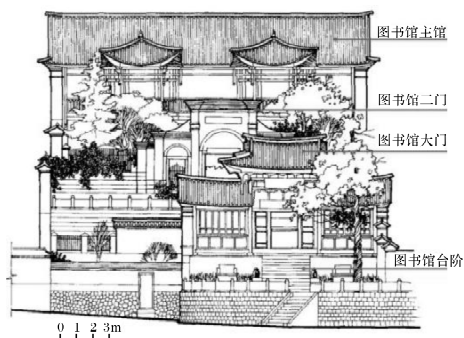

图5 建筑立面分析

的是统一性^{[9]54}。在建筑中,建筑材质的对比、建筑色彩的对比等可以使建筑达到更加丰富多彩的视觉效果,对比的手法可以创造出更加有趣味性、戏剧性的建筑空间。通过对比与调和的手段,可以让建筑在视觉上实现整体和谐统一的美感。

和顺图书馆建筑群的材质之美在本原则中的体现主要在以下两个方面:第一,建筑材质的对比。和顺图书馆建筑使用了当地的楸木与火山石、英式铁艺等建筑材料,中式建筑材料与英式铁艺交相辉映、素雅别致,铁艺、木与石之间的材质对比让建筑群看起来更有质感、更有韵味。第二,色彩的对比。在文昌宫建筑色彩中,通过色彩冷暖的对比,使得建筑呈现出和谐的一面。文昌宫建筑主色为红色,通过了建筑彩绘冷调色彩(蓝色、绿色、青色等)点缀的方式进行调和,使得建筑看起来更有层次感、更富有内涵(图6)。

图6 建筑群材质对比与建筑色彩对比

三、建筑群建筑艺术的功能美

李砚祖曾经说过:“功能美最本质的核心是实用的功能美”^[12]。建筑作为一门实用的艺术,实用功能是其最为本质的属性。和顺图书馆建筑群作为乡土文化建筑,其建筑功能美不仅体现在它们的实用性上,还体现在文化功能、教化功能上。

1. 建筑门窗分析

建筑门窗是室内空间与室外空间连接的纽带,

能够有效地将自然采光与通风引入室内,从而提高室内的采光、通风效果,为室内营造良好的生活环境。和顺图书馆作为公共性文化建筑,主要是为和顺乡民提供读书看报、借阅等功能。图书馆对于建筑的采光通风要求极为严格,门窗的设计则是为了保证室内的采光与通风,而图书馆的主馆除了山墙外,其他墙体使用了大面积的西式落地窗设计,这为室内读者提供了良好的光线需求,极为人性化。在调研时还发现,图书馆的门窗不仅仅是作为室内采光通风而存在,还具有观赏功能,即门窗与景观相互映衬形成框景(图7),行走其间,给人一种步移景移的视觉效果。

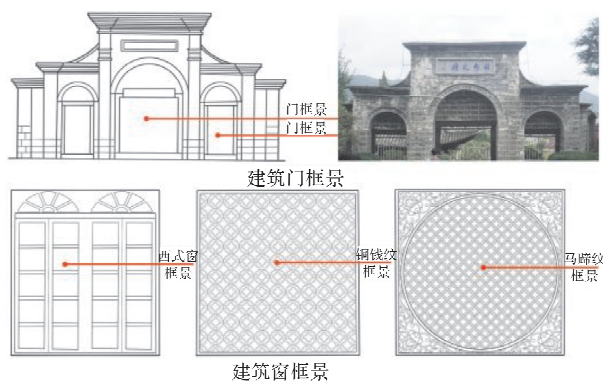

图7 建筑门窗框景类型

2. 建筑空间分析

建筑物是具有功能性与艺术性的空间实体^[13]。和顺图书馆建筑群空间的功能美主要体现在整体布局、二层走廊与庭院设计、馆藏上。在整体布局上,建筑群通过庭院、台阶、走廊等来组织空间流线(图8),使空间流线起到引导的作用,方便使用者参观浏览。在二层走廊设计上,通过图书馆主馆二层走廊空间可以远眺古镇美景,实现了将远处景观引入到建筑内部,增加了建筑的景观视觉效果。在庭院设计上,庭院景观的设计既美化了环境,又为建筑室内增强了采光通风条件。如文昌宫展厅作为神马艺术展览空间,庭院的设计保证了展览对自然光线的需求。在馆藏上,图书馆建筑空间满足了阅读需求与馆藏需求。目前图书馆馆藏图书达到11万余册,包括古籍、珍贵丛书、地方文献等,可见其藏书量巨大。

3. 建筑教化分析

和顺图书馆建筑群作为和顺的文化标志性建

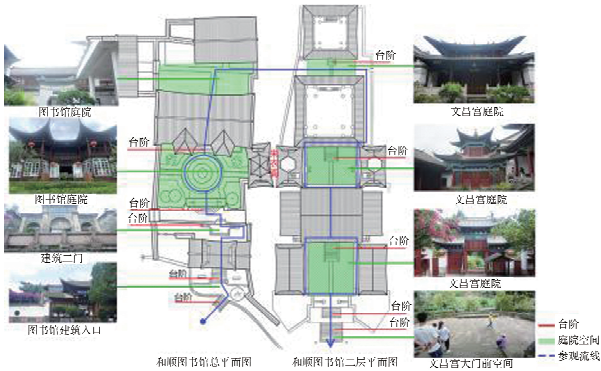

图 8 建筑空间及流线分析

筑,具有教化的功能美^{[2]127}。建筑群中的选址布局、匾额、诗词楹联、碑石等元素文化内涵体现了其建筑具有教化的功能。建筑群的选址位于和顺古镇的中轴线上,和顺人把当地最好的一块宝地用来建文化建筑群,也体现了和顺人崇文重教的文化传统。文昌宫左右阁楼所刻《和顺乡两朝科甲题名录》,记录了明清两朝有功名的8名举人、403名

秀才、2名进士^{[14]25-26},碑上所刻名字成为了和为了和顺文教昌盛的象征,成为了当地文脉源远流长、生生不息的见证。和顺图书馆建筑群所体现的教化功能美使得整个古镇的文化气息源源不绝,成功地契合了当地“文治光昌”牌坊所点明的场域主题。

四、建筑群建筑艺术的内涵美

建筑的意寓是由建筑空间意象所表达出来的无形层面的观念意蕴,其传达的文化方式在于象征。^{[16]51}实地调研发现,和顺图书馆建筑群的内涵美主要是通过建筑木雕、彩绘图案及色彩等意象表达出来。

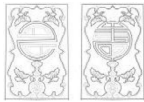
1. 建筑图案分析

在实地采集图案的基础上,将和顺图书馆建筑群的建筑图案主要分为了动物纹、植物纹、其他纹样三大类型,并基于文献研究,分析图案的特征与文化寓意(表1),进而更加全面地了解 and 和顺人民的审美特征及生活追求。

表 1 建筑群图案特征与文化寓意分析

图案类别	图案类型	图案实景图	图案线稿	图案特征	文化寓意
动物纹	福寿纹			蝴蝶、蝙蝠与寿字	福寿双全
	喜鹊纹			喜鹊与牡丹	双喜临门 喜上眉梢
	麒麟纹			麒麟与花蝴蝶	威风祥麟 飞黄腾达
	草龙纹			龙与卷草	祥瑞之意
	草凤纹			凤凰与卷草 龙与凤凰	幸福绵长 龙凤呈祥
	草象纹			象与卷草	天下有祥
	鱼龙纹			龙头鱼身	形容科举及第

续表 1

图案类别	图案类型	图案实景图	图案线稿	图案特征	文化寓意
植物纹	牡丹纹			牡丹与卷草	繁荣富贵
	荷花纹			荷花与卷草	和谐团结 为官清廉
	如意纹			灵芝如意 心形如意	事事如意
其他	文字纹			寿字与牡丹	吉祥如意

(1)建筑图案特征分析。和顺图书馆建筑群的建筑图案种类繁多,色彩绚烂,线条流畅且工艺精细,具有鲜明的地方特色。它们是和顺文化的重要组成部分,反映着和顺地区独特的自然与人文风情。和顺图书馆建筑群的建筑图案主要表现在建筑门窗、梁、柱、枋、雀替等部件上以及石围栏和雕塑中。

在动物纹上,建筑群的建筑图案中动物纹样是应用得最为广泛的,主要有龙、凤、狮子、麒麟、喜鹊、仙鹤、大象、蝴蝶、蝙蝠等。“草龙”与“草凤”是白族木雕中的特殊图案,其是借鉴了自然植物造型创造出“草龙纹”与“草凤纹”的灵动形态,体现了中原地区“龙凤”文化信仰在和顺地区的在地性嬗变^[17]。在植物纹上,主要包括花卉类、草木类等图案,如牡丹花、梅花、荷花、松柏、竹、石榴等。植物纹样有单一表达的、也有与动物纹相组合表达的,通过植物纹的应用表达了大自然的曲线美感。在几何纹上,几何纹在建筑群的应用比较少,主要体现在文昌宫建筑的门窗上,包括铜钱纹、菱形纹、方形纹、马蹄纹等。此外,还有一些如意纹、文字等图案,如在和顺文昌宫的植物纹与动物纹中,常会与如意纹搭配使用等。

(2)建筑图案寓意分析。图案的寓意与内涵是精神性的视觉外化^[18]。建筑群的建筑图案背后蕴含着丰富的文化寓意,它寄托着当时和顺人民对美好生活追求的精神夙愿。

中国图案具有“图必有意,意必有吉”的装饰特点与文化寓意^[19]。在建筑群的动物纹样中,四蝶捧寿代表着长寿、福寿双全,体现了当地人对生命的祈求。喜鹊与牡丹组合表达了双喜临门、喜上眉梢的寓意。麒麟与花蝴蝶的组合中传达了威风祥麟、飞黄腾达的意思^[20]^[34]。草凤纹与龙凤纹具有幸福感绵长、龙凤呈祥的文化寓意。草象纹中“象”字与“祥”谐音,具有吉祥如意、天下有祥的寓意。仙鹤纹中仙鹤与松柏组合在一起传达了松鹤延年之意。在建筑群的植物纹中,牡丹纹与卷草纹相组合表达了繁荣富贵之意^[21]。荷花又称莲花,“莲”“廉”谐音,荷花纹与卷草纹相结合象征高贵纯洁、和谐团结、为官清廉等意蕴内涵。在建筑群的其他纹样中,和顺图书馆中的匾额篆体文字“溢香”:香书香之气向周围漫开,使整个小镇充满书香之气的意思,代表了当地人民对知识文化的重视。如意纹一般与卷草、花卉等植物结合,具有吉祥如意、事事如意的含义。文字纹中的“寿”字与牡丹纹结合,传达了吉祥富贵的美好夙愿。

2. 色彩构成语义分析

色彩的语义是通过色彩符号来传达色彩情感、文化与意义等内涵^[22],通过不同的色彩构成的方法,可以构建出不同的色彩语义传达。从 17 世纪牛顿通过三棱镜将日光分解为七色光谱开始^[23],人们认识到了色彩作为物理现象的特征,再到康德在《批判力判断》中从光的物理现象出发,论述了色彩

作为引起人情感与体验的一种主观感受,是人对色彩这一物理现象的感性反映。在康德的理论中,认为色彩传递的美感无法通过语言或者文字进行抽象化的描述,只能通过艺术作品来进行具象化的美感传达^{[24]27}。因此,和顺图书馆建筑群建筑艺术中的美感通过其具有的色彩语义进行了完备的传达。和顺图书馆建筑群作为中西合璧式建筑,其独特的色彩构成方式传达了中西合璧的色彩语义,研究通过数字化采集色彩的方式将其与孟赛尔色彩体系进行比对,对色彩的特征与色彩构成进行了系统的归纳和总结(图9)。

图9 建筑群孟塞尔色彩分析

(1)色彩特征分析。从图9可以看出,和顺图书馆建筑群的色彩组成可以按照色彩在建筑中所占的比例分为主体色、辅助色和点缀色。其中主体色大多属于中等明度低纯度的红色系,辅助色大多属于无彩色和低纯度冷色,而点缀色多为高明度高纯度的有彩色,以青、蓝、黄等色系为主。这三类色彩共同组成了和顺图书馆建筑群的三大色系:以稳重庄严、醒目却内敛为主要特点的主体色,以低调沉静为主要特色的辅助色和以活泼跳脱为主要特色的点缀色。

(2)色彩构成分析。和顺图书馆建筑群的主体色、辅助色和点缀色的比例各不相同,其在形式美法则中的对比和调和的构成是存在的,并依据这些构成的形式影响了人以视觉感知此建筑造物的生理感受和心理层面上的感性认知,传达出了建筑群

的色彩语义。

占比最大的是主体色。根据其孟赛尔 HV/C 表色体现(H 为色调、V 为明度、C 为纯度)可知^{[25]78},主体色的色相主要为 5R/4/4、2.5P/9/2、10RP/3/6、5R/4/10、7.5R/5/8 等,属于暖色系,与此同时具有纯度较低、明度较低的特征,其在色彩心理上传达出了稳重、庄严的心理感受^{[26]52}。辅助色的色相主要为 5P/9/2、5PB/7/2、2.5PB/6/4、5PB/4/2 等,属于冷色与无彩色,与此同时具有纯度较低、明度相对较高的特征,在色彩心理上传达出了清朗、温和的心理感受。而占比最低的点缀色的色相主要为 2.5Y/7/6、5PB/7/10、7.5G/7/6、2.5GY/8/6 等,其还具有高纯度、高明度的特点,在色彩心理上传达出了活泼、轻快的心理感受^{[25]80}。

此外,根据色彩所占的面积不同,在主体色、辅助色和点缀色之间完成了色彩之间的对比和调和的构成。首先是色相之间的对比,分别是主体色和点缀色之间色相的对比关系,其在孟赛尔色立体的色相环上的任一颜色与对面(180度)的颜色为对比色,如红和绿的对比^{[26]77-78}。其次是色彩之间的调和,这一形式美法则在和顺图书馆建筑群中的体现则是以主体色、辅助色与点缀色之间的面积占比大小来实现的。色彩较为低调内敛的主体色和辅助色所占比例较大,而色彩较为鲜艳跳脱的点缀色占比较小,具有对比的色彩关系通过面积之间的大小对比,被转化成了色彩之间的调和关系,通过点缀色的调节使得整体色彩构成更加和谐生动。主体色、辅助色和点缀色之间的明度等级对比关系:主体色平均为 5、辅助色平均为 6,以及点缀色平均为 6 之间的明度等级相差 1 个孟赛尔色彩体系等级,构成了明度上的调和关系,相同地,主体色、辅助色与点缀色之间的纯度等级相差 1 个纯度等级,构成了纯度之间的调和关系。

(3)中西色彩语义分析。综上所述,和顺图书馆的色彩具有形式美层面上的对比和调和特征,从可以感知的物理现象和形式出发,其发展出了丰富的文化内涵与精神象征。通过丹纳对艺术的分析范式进行分析^{[27]19-30},可以发现,这些内涵和象征在物质上发祥于和顺当地丰富的自然生态,在精神上顺应和顺当地和顺和谐的思想,在历史上受到白族

建筑文化的影响。

和顺图书馆建筑群的中式传统色彩是丰富多彩的。中国传统色彩文化源于春秋时期的阴阳五行学说,建立了青、赤、黑、白、黄五色体系,其色彩分别对应的品德是仁义、礼仪、智慧、义气、忠信,这样,色彩就成为表达社会文化内涵的载体^[28]5-6。和顺图书馆建筑以白色和棕红色为主色调,青色、蓝色、黄色为点缀色,体现了和顺人民淳朴、务实、善良、乐观、热情、重义气的性格特点。文昌宫建筑最初作为寺庙建筑(侍奉文昌帝君),其以红色为主色调,体现了和顺乡民对文昌帝君的崇拜与尊重,也折射出和顺人民崇文重教的思想观念。

和顺图书馆建筑群的西式色彩是单一纯粹的,西式色彩语义主要体现在和顺图书馆以及文昌宫的朱衣阁建筑上。在西方的色彩体系中,白色是纯洁、吉祥、光明、幸运的象征,而红色在西方文化中则是带有贬义的语义,是与“血”的联想,是灾难、恐怖、危险、警告的代名词^[29]。红色在中国具有积极进取之意,白色在西方具有积极的寓意,白色与红色色彩在和顺图书馆朱衣阁中的应用:朱衣阁东面色彩为红色、西面色彩为白色,体现了建筑群的建筑色彩是中西色彩相互交融的成果,这些成果充分展现了和顺人民对域外文化博大包容的胸襟。

3. 建筑精神美分析

习近平总书记在2014年的文艺工作座谈会上的讲话中提出了“中华美学精神”这一重要命题:“我们要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。”并强调,“中华美学讲求括物言志、寓理于情,讲求言简意赅、凝练节制,讲求形神兼备、意境深远,强调知、情、意、行相统一^[30]”。而作为和顺古镇重要文化性建筑的和顺图书馆建筑群就以其自身的建造背景、空间环境、建筑牌匾等展现了中华美学精神,并成为了当地各族民众团结一心的精神纽带、自强不息的精神动力。

(1)民族精神美的体现。著名作家艾伟曾多次提到:“建筑是世界观的外化,是一个民族精神的外衣”^[31]。和顺图书馆建筑群作为抽象与具象结合的艺术,其蕴含着浓厚的民族精神,是和顺人民精神的具象化表达。通过勤劳致富后,和顺人

民不忘祖国与家乡的养育之恩,为了振兴家乡文化事业,开创性地构筑了中国第一个乡村图书馆,这体现了他们的爱国主义民族精神。牌坊起着分割空间、丰富空间层次的作用,可以暗示空间的层次和范域^[32]80-81。和顺图书馆建筑群位于和顺古镇中轴线上,其主入口到双虹桥上的“文治光昌”牌坊为大面积农耕场域,当穿过牌坊后,即可到达和顺图书馆建筑群(文教场域),在这种空间环境设计下,构成了“耕读传家”中华优秀传统文化的具象化图景(图10)。通过这一图景传达出了和顺各族人民团结一心、崇文重教、勤劳诚朴的民族精神,凸显出和顺图书馆建筑群的民族精神之美。

和顺图书馆建筑群及其周边的牌坊,镌刻了大量体现爱国主义精神的文字,如有和顺古镇入口牌坊中的“文治光昌”“士和民顺”等,以文字寄托了以文教兴国,祝愿国家繁荣昌盛的美好祝愿。在和顺图书馆内有云南著名数学家、教育学家熊庆来书写的“民智泉源”石刻等(图11),表达了对国民教育和国家文化发展的关切与寄托,展现了以文化强国的希冀。因此,和顺图书馆建筑群以建筑艺术为载体,凝聚了和顺人民伟大的奋斗精神、团结精神和梦想精神。

图10 耕读传家空间场域

图11 建筑牌坊与建筑匾额

(2)时代精神美的体现。时代精神是中华美学

精神当下最具活力的部分,除了规定中华美学精神继承传统优秀文化的一部分外,还赋予了时代性的新内容^[33]。和顺图书馆建筑群作为一个承载了中华民族优秀传统文化,富含中华美学精神的实际载体,其在长期发展过程中通过吸收与借鉴其他民族文化的积极养分,体现了中华民族具有的兼容并包精神。此外,和顺图书馆建筑群建筑以中式建筑风格为主,又合理吸收西方建筑元素,表现了贯通中西、兼收并蓄的格调,这也折射出和顺人民具有开放、包容、创新的精神。可见,和顺图书馆建筑群以建筑艺术为载体,向人们传递了当时和顺人民敢于开拓创新的时代精神。这样的时代精神与现在的时代精神遥相呼应,一脉相承。在这样的时代精神之美的沁润下,使得和顺古镇人杰地灵、生生不息,诞生了艾思奇先生这样的先进分子。

五、结 语

通过对和顺图书馆建筑群的调研分析发现,其建筑艺术具有鲜明的文化交融特征,是多元民族文化交往交流交融的历史见证。和顺图书馆建筑群历史悠久,具有深厚的建筑美学价值与人文底蕴,是集建筑彩绘、木雕、宗教和园林景观于一体的建筑群,其在建筑彩绘艺术、雕刻工艺等方面具有较高工艺水平。建筑群具有儒家与当地民风民俗的思想观念,蕴含着极高的文化内涵与人文观赏价值,给人以强烈的知觉震撼。在长期的历史积淀中,建筑群保留了我国建筑艺术特征与文化内涵,是活生生的民间建筑艺术遗产,其建筑符号所传达的吉祥如意、天下有祥等文化寓意,更是和谐和顺的精神象征。探讨和顺图书馆建筑群的建筑艺术特征及其所蕴含的文化内涵,进而挖掘西南边境地方民间智慧,有助于更好地继承与发展我国的优秀建筑文化,使其在新的时代背景下焕发出新的活力与光彩。

参 考 文 献

- [1] 兰柳. 浅析西南少数民族传统民居的建筑艺术[J]. 黑龙江民族丛刊, 2015(4): 135-139.
- [2] 杨大禹, 李正. 人居和顺[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2006.
- [3] 顾婷. 和顺图书馆文旅融合发展路径研究[D]. 昆明:

云南大学, 2023.

- [4] 耿达. 乡村公共文化空间的生成机制与发展路径——基于扎根理论的云南和顺图书馆的案例研究[J]. 中国农村观察, 2019(5): 53-70.
- [5] 徐家宝. 腾冲县人民政府办公室. 腾冲老房子[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2012.
- [6] 腾冲市文物管理所. 腾冲文物志[M]. 昆明: 云南民族出版社, 2016.
- [7] 曾坚, 蔡良娃. 建筑美学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
- [8] 彭一刚. 建筑空间组合论[M]. 3版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
- [9] 张霁青. 恭王府建筑传统装饰纹样题材形式研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2022.
- [10] 李宏. 壮侗语族干栏建筑的形式美及其现代运用探析[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2013, 35(5): 115-120.
- [11] 黄玮. 音乐艺术与建筑美学的融合探讨[J]. 建筑科学, 2023, 39(7): 182-183.
- [12] 李砚祖. 论设计美学中的“三美”[J]. 黄河科技大学学报, 2003, 5(1): 59-67.
- [13] 王一帆. 建筑平面设计中的视觉审美[J]. 建筑结构, 2022, 52(20): 154.
- [14] 杨晓帆. 腾冲和顺古镇“耕读文化”景观特色研究[D]. 昆明: 西南林业大学, 2012.
- [15] 李昕. 融合与互动——以艺术之眼发现建筑之美——评《建筑与艺术》[J]. 建筑结构, 2022, 52(22): 140-141.
- [16] 田林. 大遗址遗迹保护问题研究[D]. 天津: 天津大学, 2004.
- [17] 段旭骏. 白族木雕图案“草龙”与“草凤”纹样形成和演变初探[J]. 大理学院学报, 2014, 13(5): 70-73.
- [18] 丁超, 王悦. 湘西土司建筑装饰艺术图案研究[J]. 山东工艺美术学院学报, 2022(6): 104-107.
- [19] 秦溢. 清代漳绒、漳缎服饰工艺及其文化内涵——基于中国国家博物馆馆藏实物的研究[J]. 中华文化论坛, 2020, 9(4): 147-153, 160.
- [20] 张发云. 地域文化交融下和顺宗祠的图案研究[D]. 昆明: 云南艺术学院, 2019.
- [21] 吴瑜, 马丽莎. 中国民族装饰图案研究综述[J]. 包装工程, 2020, 41(22): 186-190.
- [22] 张超, 朱晓君. 水族马尾绣鞋垫色彩符号语义的现代解读[J]. 丝绸, 2016, 53(5): 61-65.
- [23] NEWTON I. A new theory about light and colors[J]. A-

- merican Journal of Physics, 1993, 61(2): 108 – 112.
- [24] 康德. 批判力批判[M]. 邓晓芒, 译. 北京: 人民出版社, 2002.
- [25] 郭伏, 杨学涵. 人因工程学[M]. 2版. 沈阳: 东北大学出版社, 2005.
- [26] 杨松. 产品色彩设计[M]. 南京: 东南大学出版社, 2014.
- [27] 丹纳. 艺术哲学[M]. 傅敏, 编. 傅雷, 译. 天津: 天津社会科学院出版社, 2004.
- [28] 武云超. 色彩语言与设计应用[M]. 北京: 中国电影出版社, 2018.
- [29] 郝晓静. 论中西色彩词的文化差异[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版), 2012, 34(2): 108 – 110.
- [30] 李修建. 中华美学精神的内涵与当代传承[N]. 中国社会科学报, 2019 – 10 – 11(05).
- [31] 汤俏. 故事里有刀剑, 也有莲花——论艾伟《镜中》的对称美学[J]. 文艺论坛, 2023(2): 50 – 56.
- [32] 彭一刚. 传统村镇聚落景观分析[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992.
- [33] 李若飞. 中华美学精神的知识谱系初探[J]. 广西社会科学, 2016(12): 181 – 185.

The Architectural Art Inside and Outside Heshun Library Complex in Tengchong

CHEN Xi-huan, LI Han-lin, ZHONG Hui

(Faculty of Art and Communication, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China)

Abstract: The architectural art of the complex of Heshun Library strongly reflects the local ethnic traits of the south-west border and the architectural features of overseas Chinese townships. It is not only a humanistic embodiment of local customs and practices, but also an achievement of cultural blending among multi-ethnic groups. By absorbing, borrowing, integrating and innovating, the complex has enabled different national cultures to realize the evolution of localization so that its architectural art represents the features of aesthetic taste, cultural beliefs, and spiritual pursuits shared with other nationalities. Based on firsthand data from field investigation and literature research, the paper studies the beauty from outside to inside in terms of form, function and connotation of the complex and analyzes comprehensively its characteristics of architectural art and cultural implications. Through an architectural anthropological survey of the complex, the paper aims to uncover the artistic concepts and spiritual culture of the era embodied in this architectural complex, which holds significant practical value for future preservation and restoration efforts for these architectural complexes alike.

Key words: Heshun architecture; architectural art; cultural blending; culture implication

【编辑 王思齐】