古建中的一面墙

文庙照壁的分类与纹样题材

文庙照壁是文庙建筑形制的标志，极大的体现了文庙建筑的性质与特点，笔者从照壁的分类、纹样题材的特点来总结文庙照壁的简况。

1.照壁的简述

照壁，是中国建筑受风水观念的影响产生的独特建筑形制。照壁是一座独立的墙体，作为屏障的墙，又可以称为“影壁”。经常出现于建筑群大门内外两侧，广泛应用于宫殿、寺观、祠堂、民居、园林等。它有着分隔空间，装饰空间，过度空间的效果。位于文庙庙门前的照壁又称屏墙、宫墙。辟有正门的文庙一般在门前道路的对面，未辟正门的文庙则成了文庙最前面的围墙。

据《世界孔子庙研究》记载，文庙照壁最早见于曲阜孔庙，其始于明代明永乐十五年（ 1417年），在庙门前曾建面墙一堵，而这里的面墙其实就是照壁。明代虽然建造了照壁，但是还没有普及。从现存的庙图记载看，绝大多数文庙都没有建造照壁。到了清代时期才普及开来，发展到淸末年间，凡乎没有一所文庙不会建造照壁。照壁本来的实用功能是障蔽庙前集秽，后来又开始利用照壁来題宇赞颂孔子，于是形成了孔庙独具特色的建筑装饰形制。

2.文庙照壁的分类

照壁的分类可以按名称、位置、材料、形式等因素进行分类。从名称上来说，照壁的形制取决于平面布局，分为一字照壁、八字照壁、撇山照壁、座山照壁。据考察发现，文庙照壁主要以一字型为主，少之有八字形照壁，几乎没有出现其他形式的照壁。

按照文庙照壁的材料形式特点，概括主要分为以下几种：第一，琉璃照壁。琉璃照壁主要用于皇宫和寺庙建筑。中国最有代表性的是故宫和北海的九龙壁，在文庙中少有琉璃照壁，陕西韩城的五龙琉璃照壁在北方文庙中最具代表性。第二，砖雕照壁。它是中国传统照壁的主要形式，都使用砖瓦堆砌。大量的使用于传统民居，文庙照壁很多也以此为主要形式，例如山东济南府学文庙、山西静升文庙等。第三，其他照壁。主要分为石制照壁、木制照壁等，中国很少见这类照壁，距今来看在文庙中尚未出现。

3.立意鲜明的装饰題材

纵观文庙照壁，其主旨意在表现儒家“人世”思想。文庙装饰題材用来教化世人、象征吉祥，鼓励士子奋发图 强，科举登高，富贵荣华。总结来说，其装饰题材立意具有寓意鲜明的特点。

“入世”思想，教化世人

自汉代以来，儒家思想成为中国的正统思想，其影响力渗人到社会生活的方方面面。文庙是封建时期国家奉祈孔子以显表彰，推崇孔子思想的庙宇。而文庙的 兴衰与中国古代科举考试息息相关。因此，到明代因学设庙，随着科举和教育的兴盛文庙随之兴盛。

通过对装饰纹样题材的概括，我们不难发现，文庙照 壁受儒家影响最为直接的就是采用了大量的含有“科举”、“人仕”意义图案，体现“天人合一”的思想。例如文 庙照壁大量采用了以学而优则仕的思想内容为中心的 装饰纹样，如“鱼跃龙门”，“五子登科”、“人阁拜相”等鼓励士子科举高中的图案，寓意鼓励士子只要读书上进，从而可进入仕途，荣显于世，所崇尚企盼的宗庙之美、百官之富即能随 之实现。由此可见，文庙纹样将图形符号的内在美和内涵美相结合，用纹样的装饰 形式和寓意内涵来表现内在的儒家文化。

谐音取义，吉祥象征

在建筑装饰应用象征手法时，常借助主题名称的同音字来表达一定的思想内容,这种手法称为 "皆音取义”。这种人与自然的哲学关系也深深的影响着中国的传统建筑形制，从而导致了建筑与自然和谐发展。实质上来说，就是把人与自然看做一个整体，而中国文庙的装饰纹样也取之自然,寓意美好。

纵观北方大量文庙照壁图案，植物题材多以荷花、牡丹、莲花为主的形态;动物纹样多采用龙凤、鱼为主的图腾。由此，人们利用谐音，通过假借、象征等手法，将看作美好的带有寓意的事物运用到建筑纹样的装饰中，以此来表达美好向往。例如“一路荣华”、“五子夺魁”、"封侯挂印”等,都是取自然界事物中的谐音赋予美好的意义,来象征科举登高，富贵荣华。

故事情节，富贵寓意

民俗故事情节也是形成照壁文化内涵的直接影响因素。一些深远的民间传说与儒家文化有机结合, 将比较广泛的社会生活通过概括和想象依托在某一个历史事件、人物或者是某种自然物、人造物上。

由南阳府学文庙照壁可见，其背后雕刻“鱼跃龙门”、“五子登科”。右侧是一座七级雁塔，塔顶一行飞雁呈倒“人”字形，表现了“雁塔留名”的历史典故。龙门顶端横卷上雕刻神仙“八仙过海”的神话故事,表达了他们对生活的理想和信念。文庙照壁 装饰纹样在选题上采用了许多叙事性的纹样,通过叙述故事情节，从而传达民俗文化，在一定程度上也说明了人们对富贵的渴望。

文庙照壁的形制与装饰纹样处理手法

文庙照壁的形制与装饰纹样的处理手法丰富多样,笔者主要归纳为三种表现方式,分别是壁身色彩与砖面的自然对比，文字符号的广泛运用，具象图案的大量普及。从照壁的材质、颜色、纹样等几个方面对文庙照壁的装饰艺术手法进行对比总结。

1.壁身色彩与砖面的对比

中国很多照壁都采用这样形式进行装饰一壁身色彩与砖面形成对比。文庙照壁主要有两种形式, 壁心抹白处理和壁心刷红处理。这种处理手法极为简单，却显得格外朴素与大气。

壁心抹白处理

堂邑文庙位于聊城市东昌府区堂邑镇堂邑旧城东北隅，后改名为堂邑文庙博物馆，堂邑文庙照壁重建于2005年,是对原文庙照壁的还原。纵观照壁可以发现,它前后两面未刻一字，青砖灰瓦。壁身两侧用青砖砌成两道柱边，在两柱边之内的壁身以白灰照面。通过白灰素面这二者的对比产生了一种有秩序的形式之美，光洁的白色素面与粗糙的灰色砖面形成的对比具有装饰效果。

壁心刷红处理

北京国子监和南京夫子庙的照壁均是采用这形式。首先，值的一提的是北京国子监文庙。“弘治十四年（1501年），“谢铎”上言:“桂星门外有小 巷,横沟秽集，宜高筑屏墙、上覆青色琉璃瓦，两旁筑小红墙，覆以筒瓦,护以栏。”国子监照壁属于八字形照壁，照壁两旁还有小墙向北延伸。到现代，北京国子监文庙仍然延续这种形式。色彩具有很强的表现力，所以对照壁也属于一种很重要的装饰。虽然没有装饰纹样的点缀，但是壁心的红色与八字形照壁的结合，使得国子监照壁显得落落大方。

其次，南京夫子庙照壁也具有显著 的代表性。它设在秦淮河对岸,是中国最大的照壁。夫子庙照壁亦为八字形照壁，灰瓦虎殿顶，壁身刷红色。后来由于秦淮夫子庙景区街灯文化，在照壁上加了二龙戏珠的灯饰。白天黄色的二龙戏珠和红墙相互衬托,夜晚偌大的照壁因发光的双龙进行点彩。二者结合起来既起到了装饰效果，又通过色彩灯光的配置，为灯火通明的街区增添了不少生气。纵观而看，中国的寺庙很多都采用这种方式，例如山西五台山佛光寺，壁身红色抹面;江苏寒山寺刷黄色壁身等。这种通过建筑材料的质地和颜色与壁身的质地与颜色的对比，使得照壁壁身单色照壁秩序井然，落落大方。

2.文字符号的广泛运用

在文庙照壁装饰纹样中,文字符号也被广泛运用。以题刻文字“万仞宫墙”、“数仞宫墙”、“孔庙” 为主。照壁虽然题字不同,但以赞颂孔子为多。

题字“万仞宫墙”

多数照壁题刻“万仞宫墙”、"数仞宫墙”，还有 “宫墙万仞”。“万仞宫墙”（图5）出于《论语 子 张》，寓意孔子的学问博大精深，好比数俱宫墙。后来人们认为“数仞”难以表达孔夫子学问的赞扬,又更为“万仞”。而孔庙照壁这些题词都是出自曲阜城墙上的的“万仞宫墙”。据史料记载明嘉靖元年 在曲阜建立起了以孔子庙为中心的新县城。由于当时孔子庙没有城门，便在城墙上题刻“万仞宫墙”。现在曲阜城墙上仍然保留着这四个字，只是换成了 乾隆皇帝所题刻的。如此的例子还有很多，例如南京江宁府学文庙照壁红墙黑边，内外壁心均有“万 仞宫墙”四个字。

题刻“孔庙”文字并与与其他纹样相结合

题刻“孔庙”的西安碑林砖雕照壁, 是西北地区现存最大的一座文字影壁，建于宋代。观察可见,照壁是灰瓦顶,通过砖砌,檐下装饰有简易斗拱和垂花柱头。照壁正面壁心题刻阳文“孔庙”，壁身高大，呈灰色壁面。照壁背面采用中心四角的形制，壁心中心的图案称为“盒子”,四角称为 “岔角”。装饰纹样以植物纹样为主,植物花卉纹样大多集中在这两个地方，也是中心四角形式使用最多的装饰纹样。背面壁心雕刻牡丹纹样，右侧附以梅花和喜鹊图案,即象征“花开富贵”、“喜上眉梢”。据文献记载，牡丹具有“花王”之称，所以古代常用牡丹寓意仕途腾达，高官显贵，即所谓的“官居一 品”。表达对考生的登高祝愿,从此享有荣华富贵。整座照壁拙朴博大，整体显得庄严厚重，是中国封建社会以儒治天下的一种文化象征。

3.具象图案得到普及

高度凝练的植物形态

文庙照壁题材采取各种花卉、植物，主要是因为植物纹样具有写实性与概括性的特点。济南府学文庙大部分保留了明代的格局,从照壁的建筑特写点来看，应为清代遗物。琉璃瓦屋的一字型照壁位于大门外面，原壁身为青砖砌成平整的灰面，照壁北墙壁身为圆形砖雕图案，南墙没有图案。2005年后经修复，补全了壁心破碎的砖雕纹样。壁身刷成大红，中央壁心镶嵌園线状植物纹砖雕，雕刻菊花与卷草纹相称而成。作为背景陪衬的卷草纹错综复 杂，却使中心的菊花图案更为突出。中心做成铜钱的形状，内饰四朵菊花，图案之间用砖雕的竹节隔开,使之具有了集合的构图美。象征着顽强不息、欣欣向荣的生命力和对莘莘学子的祝福。

鼓励入仕的图案题材

“鲤鱼跃龙门”的传说在中国流传了两千多年, 我国最早的词典《尔雅》中便有关于这个传说的记叙。文庙照壁采用这一图案也是因为鱼龙变的寓意。隋代科举制取士制度出现后，或许是古人认为寒窗苦读的士子如同浪里的鲤鱼，层层选拔,只有少数足够幸运的人才能够科举及第，功成名就。北方文庙照壁使用这一图案的有很多，例如山西静升文 庙、陕西省韩城文庙、原河南南阳府学文庙照壁等。虽然鱼龙变的装饰形式和表现技法不同，但是所表达的科举及第的寓意是相同的。下面就以山西静升文庙为例讲述。

山西静升文庙様星门外的“鱼跃龙门” 石雕影壁，为元代双面镂作。由23块巨大的镂雕石块垒砌而成，绿瓦顶。正脊为琉璃彩塑，黄龙蜿蜒, 壁心图案为“鲤鱼跃龙门”。纵观影壁，只见黄河波涛翻滾，重重山刃，城巍龙门直插河心。图中共现三条龙，两条巨龙高踞云空，露头藏尾。其中一龙在空中窥视，一龙张口吐水直冲龙门。还有一龙头已成龙，尾还是鱼。水中数条鲤鱼逐浪追波，跃跃欲试。在山西平遥县城里有一座砖雕照壁是鱼龙变的图案,推断是在儒家文化的影响下，反应了平遥县城晋商力争发迹的心态。

图腾崇拜的大量使用

祥龙纹样来源于古老的图腾崇拜,在汉高祖自称龙子以前就是中华民族的图腾象征了。一般运用于建筑等级最高的宫殿建筑，属于皇家建筑的标志代表。孔庙建筑中也使用了大量祥龙纹样，由此可见孔庙在中国建筑形制中的地位。文庙照壁装饰也大量以“龙”这一官式建筑装饰内容做为建筑装饰元素。

韩城文庙坐落在陕西省渭南韩城市老城东学巷，是一组保存完整的元代建筑群。陕西韩城文庙的“万仞宫墙”是采用了五条巨龙作为照壁的主要装饰元素的砖雕宫墙式照壁。照壁建于棋星门前，中间镶嵌五条巨龙的彩色琉璃浮雕，颜色以黄色、蓝色、 绿色为主。体态生动、腾挪跳跃、气势磅礴、琉璃放彩。其形象逼真，雕刻精美。因此，韩城文庙的照壁采用了以龙为主,两侧配以鲤鱼图案的照壁。照壁两边做出砖雕的鱼跃龙门，风急浪高，鲤鱼腾跃。这寓意着鱼龙变化，指飞龙跃鱼富有英才辈出之意。采用 “龙”作为装饰元素的文庙还有很多，例如山西太原文庙中间装饰五彩的二龙戏珠，四角各装饰一条五彩的游龙，为照壁中的精品。陕西蒲城县学文庙,正面为三组二龙对翔的图案，在此就不一一列举了。

文庙照壁在现代设计中的传承与应用

文庙照壁研究可以更加深入的了解中国文庙的建筑的精神价值和文化意义,有利于传承文庙建筑 的精髓。笔者就文庙照壁的传承的意义及其在现代 设计中的传承与运用两个方面进行探讨。

1.文庙照壁的传承意义

文庙作为儒家文化的载体,具有纪念性的作用。儒家学说在中国文化史上占有重要地位。儒家经典 不仅是思想统治工具，同时也是中国封建文化的主体，保存了丰富的民族文化遗产。而照壁可谓之中国古建筑的“门面”，它体现着建筑的等级和主人的地位。面对古代建筑的这些装饰，不论是构图简练的还是复杂的，不论是色彩浓艳的还是淡雅的，不论 是写实的还是写意的，它们義是古代工艺匠应用所掌握的技艺，倾注了他们全部的精力与智慧。因此在照壁的形制与纹样的处理上可见建造者的匠心。研究文庙照壁，可小中见大地了解中国儒家文化和古建筑文化，它是中国古建筑装饰文化的直接体现。

研究文庙照壁对现代传承具有极大意义,体现在以下几个方面。首先,文庙照壁的寓意内涵，体现了儒家文化，对于后世了解儒家文化的“耕读”、“入 仕”“礼、仪”等具有重要意义。其次，从建筑形制上来说，照壁对建筑具有总结性,在建筑装饰中是浓墨重彩的一笔。对于现代设计师挖掘其建筑内涵具有极大的意义。最后,文庙照壁的装饰纹样，是文庙的一种建筑视觉符号元素。传承它的设计思想和艺术精神，对于现代设计师提取精华、传承创新有着巨大的现实意义。亦可为中国特色的传统文化增添光芒。

2.文庙照壁在现代设计中的传承与应用

照壁是一面装饰度极高的墙面,对其装饰纹样进行概括、归纳、变形、重组、抽象，提炼出具有代表性的文脉符号，对于现代设计在传承其功能和装饰上以及对于儒家文化的体现和“隐”的延伸，意义重大。

例如,在室内设计中，现代的玄关设计就是传统的照壁的变形。可运用到现代餐厅、会所、家居等室内空间用作装饰强调和空间缓冲。例如新中式风格就是传承古建筑文化的典范。值得一提的是黄山悦榕山庄的室内影壁(图11),利用莲花等植物图案对影壁进行装饰,提取了古代照壁纹样精118,简化照壁的形式，加之以现代材料，在整体设计的建筑特点、 色感上，延续了传统建筑的简约稳重。

结束语

文庙装饰纹样，表现出人们对吉祥寓意与外在美的表现形式的追求，也表现出浓厚的儒家说教的含义。对于照壁的研究，有利于更加具体的认识儒家文化，提炼古建筑空间处理形制与文庙装饰纹样, 并在现代设计中提炼创新，让儒家文化符号启迪和引导城市建设脉络，为中国现代设计增添传统文化元素,注入儒家文化血液。

文庙建筑艺术的社会价值

虽然文庙已经失去了其功能价值，但以文庙建筑艺术为代表的传统建筑艺术，仍旧深深的影响着当代，发挥着不可估量的社会价值。最为典型的，就是其彩绘艺术和细部装饰艺术。在现代建筑中，传统彩绘装饰仍然能够发挥其独特的艺术魅力，并传承深刻的文化内涵。其中北京人民大会堂宴会厅就是一个很好的实例，其在传统旋子彩绘的基础之上， 融入现代元素，彩绘纹样多从空间的需求和功能的 角度出发，用现代偏暖的色调勾勒出弯曲起伏状的彩绘图案,使得大厅的天花造型既不失庄严,又活泼 典雅。对于文庙彩绘艺术的挖掘保护，将新的审美观念与传统装饰艺术相交融，不仅有助于发展当代建筑装饰艺术，更是对中国传统文化艺术的弘扬与传承。

中国文庙是儒家文化的物化象征，是蕴含着中华文明的物质与精神文化的特殊载体，是中华民族灿烂文化的缩影，是古代劳动人民智慧和心血的结晶，其中的一砖一瓦、一草一木都体现了丰富的文化内涵。中国文庙并不是在建筑美学指导下设计建 构,随着时代的进步更迭，虽已失去了实际意义与作用，但中国文庙的建筑艺术、美学价值却成为灿烂的永恒。中国文庙是集中国传统文化、中国封建时期宗法礼教、中华文脉延续等共有的图腾符号，因而成为中国传统文化建筑的代表之作。中国文庙的灿烂艺术，体现在形制规划、空间布局、结构造型、装饰手法中，体现在天人合一、均衡有序、对应协调、空间灵动中。综上所述，中国文庙是镶嵌在中华文化背景之上具有珍贵文化艺术遗产价值的有机整体，是弘扬和传承中国优秀传统文化，实现中华民族伟大复兴中国梦的珍贵文化艺术遗产。

哲匠之家2022-5-1