

百花呈瑞 吉祥迎春

徐小虎

福寿康宁，吉祥如意，是中华民族的共同愿望。

在辞旧迎新之际，南京博物院从丰富馆藏中精心挑选，推出“百花呈瑞——南京博物院藏历代花鸟画迎春特展”，以一幅幅生动多彩、寓意吉祥的图画迎接新年，恭祝人们吉祥如意。

吉祥文化源远流长

《周易·系辞下》说：“吉事有祥”，《庄子》云：“虚室生白，吉祥止止”，唐代成玄英注：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”在中国传统农耕社会中，人们逐渐形成了取悦舍劣、趋吉避凶的思维模式和行为方式，将福善之事、嘉庆之征绘制图画，俗称“瑞应图”或“吉祥图”。

吉祥图，是传统文化中最能代表中国人对生活的理想与追求的造型艺术，充分反映了中华民族的文化风貌、审美情趣、民俗习惯等。就表现形式而言，它大致有两种艺术类型：一是吉祥图案，广泛运用于工艺美术与民间艺术中，题材广泛，内容丰富；二是吉祥绘画，多为独幅艺术品，随着时代变迁而风格纷呈。

东汉建宁五年（171年），汉灵帝为纪念武都太守李翁修路治险，命人在甘肃成县天井山麓鱼窍崖崖刻制大型壁画《龟池五瑞图》，以瑞兽、黄龙、白鹿、甘露、嘉禾、木连理等组成图像，并书题记：“君昔在龟地，修峻欽之道，德洽精通，致黄龙、白鹿之瑞，故图画其像。”这幅摩崖壁画图文并茂，堪称中国最古老的瑞应图。

汉代以来，吉祥观念被普遍接受，各种形式的吉祥艺术在社会生活中受到欢迎，并广为流传。三国时，吴主孙亮命匠人潘芳作金螭屏风，镂祥物130种，栩栩如生。南朝孙柔之留下的《瑞应图》，是关于祥瑞图案的专门著述。真人、西王母等神仙，神鼎、玉羊、玉鸡、玉龟等神物，凤凰、麒麟、龙、虎、鹿、鹤等珍禽灵兽，嘉禾、芝草、木连理、梧桐等植物，传递出种种吉祥意义，其样式成为后世吉祥绘画的源流。

以花鸟寓祥瑞

在中国画中，凡以动植物为描绘对象的绘画，统称花鸟画。花鸟画的立意，往往关乎人事。它既重视真，具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又关注美与善的观念表达，更强调“夺

造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过创作与欣赏表达人们的志趣情操与精神生活。

唐宋时期，传统花鸟画艺术发达，吉祥图成为重要主题。专业画师多选取生活中的物象来表现吉祥意涵，莲池水禽图、藻鱼图、草虫图等花鸟画风行于世。与此同时，佛教在中国大地流行，佛教中的吉祥观念与世俗的吉祥观念相互融合，佛教所提倡的善美、康宁的主题也在吉祥绘画中呈现。

元明以来，花鸟画不仅是自然景物的摹写，更是人格化的象征。画师们利用比兴、题跋等手段传达丰富的情感。伴随着绘画的职业化与商品化，画师们在题材选择上更加注重反映社会生活，在表现形式上更加迎合广大民众的审美趣味。于是，吉祥绘画成为普及的艺术，以趋吉纳福为主题的创作蔚然成风。清代蒋士铨诗云：“世人爱吉祥，画师颂颂；谐声而取譬，隐语冥冥造。”许多文人画家喜欢以螃蟹、芦葦入画，题曰“蟹”，形象地表达了“金榜题名”的愿望。

吉祥绘画的图像来源于中国人传统观念中的吉祥物元素，并通过多种组合方式形成更加复杂的精神系统。在吉祥物的选取上，有的取物之声韵，如蝙蝠之蝠与福谐音；有的取物之形，如灵芝，形似如意，即以灵芝喻如意；有的取物之性，如松竹梅，性高洁，誉为“岁寒三友”；还有的取物之意韵，富贵牡丹即取其贵意为象征。

汉字的象形、会意、注音的特征，为吉祥绘画内容要素的选取提供了便利。许多吉祥物因其名与吉祥寓意音同或音近而生。如柿子、如意组合表达“事事如意”，喜鹊登梅寓意“喜上眉梢”。在图像构成和点题方法上，吉祥花鸟画手段多样。如明代周之冕《桂子图》以勾花点叶法绘喜鹊、石榴、桂花、灵芝等，表达“喜得贵子”之意。清代翁维《笔蕊图》以工细设色画花卉盛开、巨石上猫儿仰望飞翔中的蝴蝶，以谐音喻“笔蕊”，画面极尽妍丽。

岁朝图蕴生机

谚云：“百花呈瑞，岁朝迎春。”中国人自古以来就喜欢在岁节来临之际绘画充满生机花草

树木，寓意春天将至，增加节日气氛，故称岁朝图或岁寒图。在清官，每逢新春将至，宫廷画师们往往要按时呈交“年例画”，以供皇室春节点缀之需。擅长绘画的皇亲贵族、翰林词臣们也以进画的形式向皇帝恭贺新禧，甚至皇帝本人也会举行“开笔式”，亲绘岁朝图，表达新年的喜悦和祝福。在民间，文人画家往往在年节之际绘制瓜果小品、香草瑞花或鼎彝古物，作为岁朝清供图，为春节增添几分雅趣。

如今，人们不仅可以购置年画、春联或花卉、文玩等装饰寓所，烘托年味，还可以走进博物馆，欣赏历代艺术珍品，感受中国传统节庆文化。南京博物院“百花呈瑞”展以近百件精品勾勒从宋元到近现代的花鸟画发展史，以灵动生趣、喜庆吉祥的图画展现新春气象和美好祝福。展览中名家作品灿若星辰，其中近五分之一的展品为首次亮相。

中国人将竹视为“全德君子”，宋元以来，画竹之风盛行。元代李衍的《修竹树石图》绘坡石修竹三株，将尊竹之情融入画中，体现蕴藉、自然之美，象征人物品德高洁。

宫廷画家所作花鸟画一向富丽堂皇，被赋予了诸多吉祥含义。明代吕纪《榴花双鹭图》写榴树一枝，繁花盛开，一对黄鹂栖于枝头，神态活泼，工笔重彩，呈祥瑞富丽之韵。

清代李方膺《百花呈瑞图》是此次展览的点睛之作。图中有芍药、秋葵、水仙等，秀丽清雅，构图别致，并有李方膺自题七言诗一首，以“百花呈瑞意深长”点题。边寿民《岁朝清供图》画松枝瓶梅、红珊瑚珠等清供之品，行书长题“除夕调万年欢”，凸显喜庆吉祥。

近现代画家汪亚尘擅画花鸟虫鱼，其所画金鱼与徐悲鸿的马、齐白石的虾并称“画坛三绝”。此次展览汇集齐白石《群虾图》、徐悲鸿《立马图》、汪亚尘《九如图》，让观众一览“三绝”。《九如图》绘九尾金鱼游弋水草间，红鳞碧藻，活灵活现。九鱼寓意“九如”，表达了对生活的美好向往。工笔画家陈之佛融汇中西绘画之长，其《梅鹤迎春图》以梅鹤为题，传递吉祥意趣。画面优雅雍容，笔法细腻传神，灵动的双鹤与遒劲的梅枝形成呼应，呈现出昂扬向上的时代精神。（作者为南京博物院助理研究员）

◎古村今貌

安徽歙县许村： 徽州古道上的明珠

胡尧

江南连绵数日的冬雨湿了许村，雨水沿着老宅的檐瓦倾泻而下，顺着小巷里的青石板汇入曲折的水圳里。沿溪而下，映入眼帘的是规模宏大的古建筑群。高阳廊桥横卧在碧水之上，桥尽头矗立着一座歇山顶八角亭，微风拂过，悬挂在亭阁檐边的风铃叮当作响。

安徽歙县许村地处黄山主脉紫云岭南麓，村落布局依据徽州传统的“风水”理论，枕山面水，随形就势，至今仍保留“倒水葫芦”的基本形态。1500多年来，许氏家族在这里繁衍生息。

进入腊月，年味扑面而来，家家户户垒着高高的柴火堆，村民许国良宰了自家养的一头猪，准备开始腌肉。“我家猪不喂饲料的，一年就养一头，自己吃，不卖。”一边说着，许国良烫了两个腌菜粿，递给来家里做客的邻居。

“许村是一个典型的徽州古村落，这里旅游开发不多，商业气息不浓。许村由10个自然村组成，村村相连，绵延十里，民风淳朴。”许村镇党委书记何建中说，许村镇下辖5个行政村，其中以许村历史文化积淀最为深厚。

许村远景

许琦摄

历史上，这里是徽州府的北向门户。许村镇尚存一条青石板铺就的古道，始建于隋，后经历代修缮，至明代中期已为通衢。这是当地人北上经商、考举的必经之路，沿途每隔二里半设有凉亭，供行人车马歇脚。沿着古道蜿蜒上山，两侧竹海成荫，山涧淙淙，云雾缭绕，千百年来自民官商、轿马车驼的影像仿佛重现眼前。

安徽省徽学会理事许琦就是从这条古道走出去的许村人。据她介绍，徽商在明中叶达到鼎盛，紫岭古道成为运输粮食、盐和山产的交通要道，大大促进了皖南山区与外界的交流。坊间流传“芜湖商贩到徽，为期不过十日”。依托这条古道，许村殷实一时。

“从许村走出去的徽商很多，史料记载的就有15个富商。最成功的要数盐商，他们成功的诀窍是‘贾而好儒，儒商互济’。许村人深受儒家文化熏陶，两淮盐运使许家泽一门曾出了5个博士。”许琦说。

在外经商的许氏族人发达后荣归故里，大兴土木。每一幢宅第都记录着主人创业的故事，其中以茶商许声远的私宅最为气派。

许声远宅是一幢三进三开间的二层房屋，前进为清光绪三十四年（1908年）所建，后进为民国十七年（1928年）所建。前进木雕极为精美，前廊隔屏与窗栏处雕饰花鸟鱼虫，移步换景，犹如置身于大自然的画廊中。榻扇上雕有八仙手持法器，有驱邪辟邪之意。后进吸取了西洋建筑的风格，木雕搭配玻璃窗，门上的木栓改为铁锁。许家后人许骥说，外曾祖许声远在上海创办“许协隆茶号”，将徽州的松萝茶销往英国。由于长期从事外贸，家人的生活习惯渐受西方影响。宅院后进由许声远次子许士榭主持兴建，使用的玻璃都是在上海购置的外国货。

得益于较好的保护，许村现有200多幢明清与民国时期的古建筑存世。2006年，许村古建筑群入选第六批全国重点文物保护单位。2013年，许村被列入第二批“中国传统村落”。

“近年来，村民的文物保护意识增强。2013年，大家自发成立了民间文物保护委员会，负责全村的文物巡查。2018年底，文物部门花费500多万元购置消防设备，在国保单位周围安上消防栓，许村镇建立了消防队伍。”许村镇党委委员汪仕军说。

敦睦堂里放着一把3层楼高的大刀，气势凛然。用线条和绸布扎成的大刀是一种花灯，这是许村独特的文化符号。

正月十五舞大刀是许村一年一度的盛事。这项民俗是许氏后人为了追怀忠义报国的先祖许远而创立的，也有人说是为了驱赶当地一种叫“遛遇相”的怪兽。大刀的制作保留着繁缛的手工序，用毛竹做骨架，将白棉纸裱糊在灯架上，再在刀身上作画，最后给大刀装上灯泡。从挑选毛竹到联通电路，完成一把大刀的制作至少需要半个月。

许村村民排练舞大刀

许琦摄

敦睦堂后人许春迟是许村舞大刀最年轻的传承人，他讲述了正月十五舞大刀的盛况：夜幕降临，村里锣鼓喧天，爆竹齐鸣。舞刀队把两丈高的大刀请出祠堂，在五马坊前举行立刀仪式，随后来到东升大社前的广场上，将大刀放平旋转，演绎割麦的场景，祈祷新年风调雨顺。

舞大刀是一项既费力气又需要技术的活动。最大的刀有3层楼高，300多斤重，舞动时需要10余个壮汉分成两组轮流上场。一组5人，2人扛抵，2人撑竿，1人拉纤索。随着年轻人大多外出务工，这项民俗面临着后继无人的危机。

许琦退休后一直致力于推介家乡文化，为许村的民俗申遗贡献力量。2019年，“许村舞大刀”被评为省级非物质文化遗产项目，许村学校也被确立为“歙县第三批非物质文化遗产传习基地”。非遗传承人每周都会来学校讲课，为孩子们介绍许村大刀的历史和制作工艺，并带领高年级学生体验扎灯和绘画。

2017年，城许公路开通，从歙县城到许村的行车时间从1小时缩短到20分钟。随着交通更加便利，藏在深山的许村吸引了越来越多的游人。2020年，许村成为《中国摄影》杂志社授牌的安徽省第二个“中国摄影艺术乡村”。在“许村摄影季”活动期间，全国各地的摄影家来到这里，用镜头捕捉许村古建筑之美，品味灵秀秀美的徽州文化。

图①：现代陈之佛《梅鹤迎春图》 南京博物院供图
图②：清翁维《笔蕊图》 南京博物院供图
图③：展厅里陈列的清光绪大雅高粉彩瓷器 苏阳摄
图④：展厅里陈列的清乾隆粉彩过枝福寿纹盘 苏阳摄

