

水水古厝 綿綿深意 大樹區莊家古厝的彩繪世界

文／圖 國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所碩士生 吳彥瑾

建築物上的彩繪就像是給房子穿上漂亮的衣服，為房子點妝、增彩。傳統建築彩繪是以吉祥物所組合而成的吉祥圖案，每個圖案背後都有一個故事，藉由這些故事表達了對未來的期許。坐落高雄市大樹區寧靜山區的莊家古厝，它以擁有名匠師陳玉峰的彩繪稱著，作品多半以書卷的形式呈現，不僅點亮古樸的大厝，似乎也隱約期許山居子弟能相濡以沫、奮發圖強。這是傳統彩繪世界裡的故事。

圖1 莊家古厝正廳（吳彥瑾攝）

莊宅的故事

莊家古厝位於大樹區姑山村的「姑婆寮」聚落。戰後的姑山村包括姑婆寮、姑婆寮山頂和聖媽坑等三個聚落，其中姑婆寮是大樹境內最大的聚落，整體地形均為丘陵地。

地名怎麼會稱作姑婆寮呢？有人說，是因為有某名人的姑婆隱居此地；亦有人說，清代土匪多，聚落許多婦女因丈夫抵抗土匪死難而成「姑婆」，眾多守寡婦女之地而為「姑婆寮」。有學者認為，「姑婆」乃「姑婆芋」之簡稱，意味著過去該地是姑婆芋密生的地景。學者楊森富則認為，「姑婆」是平埔族馬卡道語Kuvan或Kovan之音譯，為「穀倉」之意思。顯然，有關地名來源，就眾說紛紜，比較可信的說法應該是楊森富的主張，亦即是平埔族地名的音譯。畢竟，姑婆寮地近高屏溪旁的河階平原，那是大樹區最廣大肥沃的平原埔地，而且山間季節性水利方便，農業豐收是可以想像的。總之，姑婆、Kuvan或Kovan都是「穀倉滿盈」的借喻或指涉。

大樹區的居民多為福佬人，以務農為主，多數散居於丘陵間。日治時期臺灣總督府獎勵臺灣發展鳳梨罐頭產業，鳳山、九曲堂和大樹成為全臺主要鳳梨產區。大正14年（1925）殖產局更在大樹設置「鳳梨種苗養成所」，積極獎勵鳳梨栽培。大樹的鳳梨，因品質好，成為罐頭工廠的最愛，同時也是住民主要維生憑藉。相傳莊家古厝是大正10年（1921）由莊其中所興建，他善於經商、務農，也曾擔任保正，其子莊善魚也是保正，同時是「三進三出」的農會理事，他就種植許多鳳梨。

沿著蜿蜒的姑山路而上來到莊宅，諾大建物迎面而來，對照周邊空曠的果園、三兩住宅，莊宅更顯得貴氣。傳說，當年莊其中受到風水師指引來到今日宅地闢荒，先把丘陵地林木砍伐後賺取第一桶金，後來致力務農致富，才有能力階段性興建如此大宅。整體古厝是二進雙護龍，正身有五開間、左右護龍三間，前方有院牆守護。除此之外，彩繪的部分是臺南府城匠師陳玉峰的作品，更凸顯其建築藝術的價值。

彩繪的象徵意義

彩繪的內容多以寓意吉祥內涵之圖案為主，吉祥圖案由吉瑞之物所組成，圖案的選取有其「諧音」與「吉語」之別。「諧音」為最常見的表現手法，取其字音相似，互為借義，如最常見的「蝙蝠」，因「蝠」與「福氣」之「福」同音，借其「福氣」之意義，所以蝙蝠有福氣之意；博古圖案中的花瓶，因「瓶」諧音「平」而有「平安」的意

思，在花瓶上插入代表四季的花卉，喻有四季平安之意。而「吉語」是利用吉物本身的意涵，須知其義，才能瞭解圖案組合的意義，如石榴象徵「多子多孫」之吉物，因石榴多籽，又寓意多子；又如牡丹花，「牡丹，花之富貴者也。」牡丹花則有「富貴」的意思。無論是何種表現手法，都反映出人們內心的期望，希望住在房子裡能夠吉祥富貴、平安與喜氣。

除了取自吉語和諧音之外，人物類的裝飾則取材於古代文學著作、歷史故事、稗官野史、民間傳說或是戲曲故事，隱含忠孝節義的道德觀，亦或是利用中國文學詩句的情境，傳達畫面表現的效果。此外，彩繪也往往會表現書法藝術，值得一再品味。其表現手法，大體展現文字的藝術美，或以詩詞表達內心的企盼，或對子孫傳達訓勉之言。

水水彩繪的故事

傳統彩繪往往取材於歷史故事、聖賢傳說、章回小說中的片段，其中以「四愛」最爲耳熟能詳，亦即從「和靖詠梅」、「李白醉酒」、「淵明愛菊」、「羲之愛鵝」、「東坡試硯」、「茂叔愛蓮」等取其四個組合而爲四愛。莊家古厝的彩繪多半是書卷形式，中間繪有人物，左右兩邊繪花鳥或書法。這些圖案和文字的背後都有其歷史典故，藉由圖、文結合傳達某些文化的觀念與意義。以下擇取代表性作品來介紹。

圖2書卷是「羲之愛鵝」，乃是「四愛」中的經典，典故出自《晉書》。王羲之以愛鵝出名，他認爲鵝走起路來，不疾不徐；游起泳來，悠閒自在。他從鵝行走及游泳之姿態中，體會出自然就是美及書法運筆之奧妙。據說住在陰山有一位道士喜歡養鵝，王羲

圖2 羲之愛鵝（吳彥瑾攝）

之便前去拜訪，看了之後很喜歡，想要跟道士買鵝，道士卻要求王羲之寫《道德經》作為交換，王羲之高興地寫完，高興地用籠子裝了鵝帶回家。「羲之愛鵝」不僅指涉王羲之的逸氣和才氣，也隱含道士的人生智慧。

「羲之愛鵝」左右兩邊小幅彩繪則是梅、蘭、竹、菊，合稱四君子。梅花不同於一般花卉，開花為冬春之際，不畏寒冬，傲雪而開，後人以梅花來象徵氣節清高之意。蘭花比喻君子崇高的品格，《孔子家語》：「與善人交，如入芝蘭之室，久聞不如其香，則與之化矣。」比喻君子之交，猶如入芝蘭之室也，故蘭花被譽為「花中君子」。竹子莖桿中空有節，被視為具有「謙虛」的美德，同時隱含「竹報平安」之意。菊花又稱「長壽花」，亦有「花之隱者」名號，陶淵明便以菊喻志，遠離世俗，悠然自得的情操。

陶淵明喜歡將菊花寫入詩句中，像《飲酒詩》中：「採菊東籬下，悠然見南山」。「秋菊有佳色，裊露掇其英，汎此忘憂物，遠我遺世情」。詩意滿是退隱山林的灑脫，菊花、陶淵明與退隱山林畫上等號，因而後人將菊花視為隱士之代稱。圖3「淵明愛菊」的彩繪也就寓意灑脫、不爭。

文字比圖像更容易表達意念，彩繪既然寓意灑脫、不爭，書法應該也是如此。這幅書卷中的書法由左至右依序為：

李白〈春夜宴桃李園序〉

夫天地者，萬物之逆旅。光陰者，百代之過客。而浮生若夢，為歡。

圖3 淵明愛菊（吳彥瑾攝）

韓翃〈寒食〉

春城無處不飛花，寒食東風禦柳斜。

羅洪生〈醒世詩〉

富貴將來為許求，幾人騎鶴上揚州，與其十事九如夢，真把三杯兩盞休。

蘇軾〈留侯論〉

古之所為豪傑之士，必有過人之節，人情有所不能忍者，匹夫見辱，拔劍而起，挺身而鬥。

李白〈春夜宴桃李園序〉是浮生若夢須盡歡的灑脫、羅洪生〈醒世詩〉感嘆富貴如夢，〈留侯論〉則起於戒忍，期勉後人具備過人的氣度節操。這些詩句與彩繪相對應，彷彿家規一般被書寫在牆上，惕勉著後世子孫。

圖4「攜琴訪友」又名「伯牙摔琴」，出自於《馬鞍山》劇目。主要人物是俞伯牙，帶著童子要去見鍾子期。相傳晉大夫俞伯牙到楚國，經過馬鞍山遇見鍾子期，兩人因為精通音律，相見甚歡，便結為兄弟，約定次年中秋再相見。次年，伯牙帶著琴赴約，沒想到鍾子期已死，俞伯牙到墓前哭祭，並摔琴以報知音。

左右小幅各為「喜上眉梢」和「竹報平安」，喜上眉梢圖案為喜鵲站在梅花的枝頭上。喜鵲為報喜之鳥，傳說如果在早晨聽見其聲音，必有好事會發生。而「竹報平安」在《談聞錄》曾記載，在西方山中棲息著山魃，人們如果遇到一定會生病，李旼因為怕山魃，就將竹子投入火中，以爆炸聲來驅鬼，將災難解除，即是竹報平安。

圖4 攜琴訪友（吳彥瑾攝）

圖5 只恐夜深花睡去（吳彥瑾攝）

圖5「只恐夜深花睡去」出於蘇軾的〈詠海棠詩〉。詩云：「東風嫋嫋泛崇光，香霧空濛月轉廊。只恐夜深花睡去，高燒銀燭照紅妝。」詩畫表面似在描繪柔和春風裡迷濛的空氣，寧靜夜裡深怕花兒睡著，燃起燭光照亮海棠紅花。其實，詩句除表現深夜裡的寧靜之外，更藉詠植物海棠之「紅」，勾引功名富遐想與移情，進而象徵富貴。

左右兩幅書法：「儉而不勤，譬如漏卮，雖滿積而不無所存；儉而不勤，譬如石田，雖謹守而不無所獲」。「精神者，事業之根本，不荒於色，則精神益固；志氣者，功名之本，不沾於酒則志氣常稱」。書法詞句充滿先人的智慧，常被陳玉峰引用在其他的民宅彩繪中，他也將它視為自己人生信守的座右銘。

圖案語言的轉化

早期先民家族群聚生活發展中，不論山區村莊、平原聚落，皆可見先祖在建物上、門庭上等留下具寓意與教化功能的裝飾，可見其深具文化意涵。吉祥圖案是經由諧音或引申意組合構成特殊含義，不管是植物、動物、器物或是人物故事，都不會悖離固有的文化範疇，除了裝飾功能之外，也具有社會教化之用。彩繪於民宅之中，期能發揮耳濡目染、潛移默化之效。

彩繪做為藝術層面來探討，把無形的語言藉由藝術表現形式轉化為有形的圖像，也是抽象思考與創造性思考的具體表現，尤其是吉物與吉物間的組合，所代表的意涵是需要想像與思考的，必須抽絲剝繭的解密，才會了解背後的意涵。藝術是做為人與人、人與社會溝通的工具，彩繪除了教化和美化以外，也訴說亙古綿延的文化精神。莊宅彩繪，不僅是陳玉峰的藝術創作，同時也是莊家先祖對後世子孫的期勉和未來憧憬。