

杜正贤 主编

忻州孔廟彩画

浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

杭州孔廟彩畫

杜正賢 主編

图书在版编目(CIP)数据

杭州孔庙彩画 / 杜正贤主编. —杭州:浙江人民出版社, 2008.9

ISBN 978-7-213-03852-5

I. 杭… II. 杜… III. 孔庙—彩绘—简介—杭州市 IV. K879.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 142524 号

书 名
作 者
出版发行

杭州孔庙彩画

杜正贤 主编

浙江人民出版社

杭州市体育场路 347 号

市场部电话:(0571)85061682 85176516

责任编辑

王福群

责任校对

叶 宇

封面设计

赵 雅

电脑制版

杭州富春电子印务有限公司

印 刷

杭州富春印务有限公司

(杭州市桐庐瑶琳镇)

开 本

889 × 1194 毫米 1 / 16

印 张

11.5

字 数

22.9 万

插 页

4

版 次

2008 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-03852-5

定 价

200.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

主 编 杜正贤

撰 稿 龚艳萍 杨 鸣 方 忆
段 虹 王光斌 胡建良

摄 影 徐 彬

序一

孔庙是纪念和祭祀孔子的祠庙。最早的孔庙在山东曲阜，它原是孔子故宅，鲁哀公十七年（前 478 年）将其改为庙堂。汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，使儒学成为官学。后来，东汉明帝东巡至孔庙，用礼乐讲学，于是孔庙又兼有了教学的功能。唐贞观四年（630 年）颁布了“庙学制”，诏令“州县皆特立孔子庙，四时致祭”，从此孔庙与官学大规模结合，直至清末。

杭州孔庙最早建于何时，尚无定论。据专家考证，南宋绍兴元年（1131 年），杭州孔庙（府学）已迁至运司河下凌家桥西，即今劳动路孔庙所在地。孔庙的主体建筑为大成殿，至今宋理宗御书“大成之殿”碑仍保存完好。宋、元、明、清各代，杭州孔庙的范围及建筑虽屡有增减兴废，但其基址方位没有很大变化。

光绪三十一年（1905 年）科举制度废除后，孔庙成为每年春秋两季祭祀孔子的场所。新中国成立后，杭州孔庙先后被一些单位和居民占用，至“文化大革命”后，仅遗存大成殿一座建筑。

现存大成殿虽经数次维修，但整体上依然保留了明显的清代风格，它是目前已知的杭城唯一的清式重檐歇山顶木构古建筑。殿内精致的清代彩画保存至今，尤为难得。

大成殿的彩画主要分布在天花、梁、枋、柱、斗拱和雀替等处,为清代晚期的作品。这些彩画色彩丰富,构图典雅,题材多样,图案有龙、凤、麒麟、仙鹤、牡丹、松树、人物等,造型优美生动,形象栩栩如生,是杭城不可多得的古代艺术珍品。现已发现殿内彩画面积达 852.4 平方米,这样大面积的彩画,全国亦不多见,在江南一带更是屈指可数。

彩画,是我国传统建筑的主要特征之一,以浓艳的色彩描绘各种图案,既有装饰效果,又可保护木材。杭州孔庙的彩画不仅为学术研究提供了宝贵的资料,也为杭州的古老文化增添了光彩。

最近,杭州市文物保护管理所组织编写了《杭州孔庙彩画》一书,翔实地描述了大成殿彩画的发现过程、保存现状、表现题材、绘制工艺等内容,这对彩画的研究、保护和欣赏必将起到积极的作用。作为一个老文物工作者,我对本书作者诸君表示衷心的感谢。

包昭晰

2008 年 9 月 1 日于杭州弥陀山

序二

杭州历史悠久,景色秀丽,是我国七大古都之一,也是闻名世界的风景旅游城市。自新石器时代至今的 8000 多年里,虽然历史变迁、朝代更替,但是生活在这里的先民们,凭借着自己勤劳的双手和聪明的才智,创造出一个个辉煌、灿烂的文化,并从秦王朝时期的一个“山中小县”逐步发展成为经济发达、文化繁荣、人口密集的“东南第一州”。尤其在南宋时期,杭州还一跃成为全国政治、经济、文化的中心。悠悠岁月,给杭州这个“人间天堂”留下了星罗棋布的文物古迹、民间艺术、宗教民俗等。这些璀璨的人文遗产与秀美的自然风光互为辉映,令杭州这座“华贵之城”倍增魅力。

在众多的文物古迹中,杭州孔庙既是南宋、元、明、清四朝孔庙旧址所在地,也是府学所在地,在杭州的历史上占有举足轻重的地位。

杭州孔庙位于西湖东南侧的吴山脚下。南宋绍兴元年(1131 年),临安府学迁至今址。按照学制,其主体建筑为祭祀孔子的殿宇——孔庙。杭州孔庙于南宋后期经过扩建,有大成殿、养源堂、御书阁、先贤祠堂、斋舍等建筑。元、明、清各代,孔庙虽屡有兴废增减,使其在规模、方位、建筑格局等方面均略有不同,但其基址的大致位置却一直没有变化。民国以后,杭州孔庙日渐衰微。中华人民共和国成立后又先后被单位、居民占用,因疏于维修,“文化大革命”后,孔庙内仅遗存大成殿一座建筑。

大成殿是孔庙的正殿,也是孔庙的核心建筑。现存的杭州孔庙大成殿,不仅是杭城唯一的保存完好的清式重檐歇山顶木构建筑,也是杭州仅有的用以纪念和祭祀我国古代伟大的思想家、教育家、儒学创

始人孔子的殿宇,因而具有较高的历史文物价值。虽经历不同时期的多次维修,但大成殿依然保持着秀丽挺拔的清式风格,尤其是殿内彩画,造型优美、形象生动,堪称精美绝伦,是杭城不可多得的古代艺术珍品。

大成殿彩画主要分布在天花、梁、枋、柱、斗拱、雀替等处,共有面积852.4平方米。在单体建筑中保存如此大面积的彩画,这在江南地区,乃至全国都非常少见。大成殿彩画有着典型的清代晚期苏式彩画的风格,运用江南民间彩画的技法绘制而成。其色彩以红、黄暖色为主调,青、黑、白、金等配合,使画面更加生动,极富层次感;装饰图纹沿用了龙、凤、麒麟、天马、狮子、孔雀、仙鹤等珍禽异兽和花卉、松树等自古流传的吉祥图案,以及山水、人物等造型,线条优美,形象栩栩如生,通过象征、谐音、寓意、双关、比拟等手法,将吉辞祥语与图案画巧妙结合,表达了人们对幸福、吉祥、安康的追求和愿望。

在杭州孔庙彩画维修保护工程中,杭州市文物保护管理所组织力量对彩画的保存现状、题材内容和绘制工艺等作了认真、细致的研究,编撰了《杭州孔庙彩画》一书。相信它的出版发行,不仅能使杭州孔庙彩画得到更好的介绍和展示,也能使更多人通过大成殿内的精美彩画,进一步了解杭州孔庙在杭州历史上所具有的地位和价值。

是以有序。

杭州市人民政府副市长

2008年7月

序一	毛昭晰
序二	张建庭
前言	1
一、杭州孔庙彩画探析	12
(一) 彩画分布状况	12
(二) 彩画渊源与形制	17
(三) 彩画制作主要程序	19
(四) 彩画主题	21
(五) 彩画装饰特点	29
二、杭州孔庙彩画保护性修复	31
(一) 保护性修复的指导思想	31
(二) 维修前的现状	31
(三) 保护性修复的技术措施和施工工艺	34
(四) 保护性修复的特点	38
(五) 修复中遇到的难点和相关研究	40

三、杭州孔庙彩画赏析	44
(一) 龙纹彩画	44
(二) 凤纹彩画	58
(三) 麒麟纹彩画	82
(四) 孔雀纹彩画	90
(五) 狮子纹彩画	97
(六) 天马纹彩画	113
(七) 仙鹤纹彩画	117
(八) 花鸟画彩画	132
(九) 山水画彩画	137
(十) 人物画彩画	142
(十一) 博古图彩画	163
(十二) 植物纹彩画	169
 后记	 171

前言

孔子是中国古代伟大的思想家和教育家。其创立的儒家学说被奉为我国 2000 多年来封建文化的正统,孔子本人也备受尊崇,历代均建庙祭祀。自唐代开始,庙学合一格局确立,各地州县学皆作孔子庙。从史料记载看,杭州孔庙至迟于北宋仁宗年间(1023—1063 年)已建在凤凰山麓一带。

南宋绍兴元年(1131 年),杭州孔庙(临安府学)迁至运司河下凌家桥西侧,以慧安寺故基重建,即今址(吴山脚下的劳动路上),并日渐盛隆,规模宏伟,享有“京学”之誉。其后各朝虽屡毁屡建,但基址一直在原地,无甚大变。清光绪十五年(1889 年),孔庙进行了历史上最后一次大修,修后的孔庙规制完备,殿阁巍峨。光绪三十一年(1905 年),清政府废除科举制度,府学不存,孔庙成为每年春、秋两次祭祀孔子的地方。民国之后,孔庙又几经劫难。“文化大革命”后,杭州孔庙仅遗存大成殿一座建筑及历史上遗留下来的一些珍贵碑石。碑石中的“南宋石经”于 1961 年被浙江省人民政府公布为第一批省级重点文物保护单位。1983—1989 年,在省、市政府的关心下,杭州孔庙建设成为杭州碑林,大成殿也得到了维修保护。世纪之交时,杭州市委、市政府又决定进行扩建,恢复孔庙。工程于 2001 年立项,计划于 2008 年 9 月 25 日正式竣工开放。复建后的杭州孔庙占地 1.32 公顷,总建筑面积为 5581 平方米。依据传统格局、历史脉络以

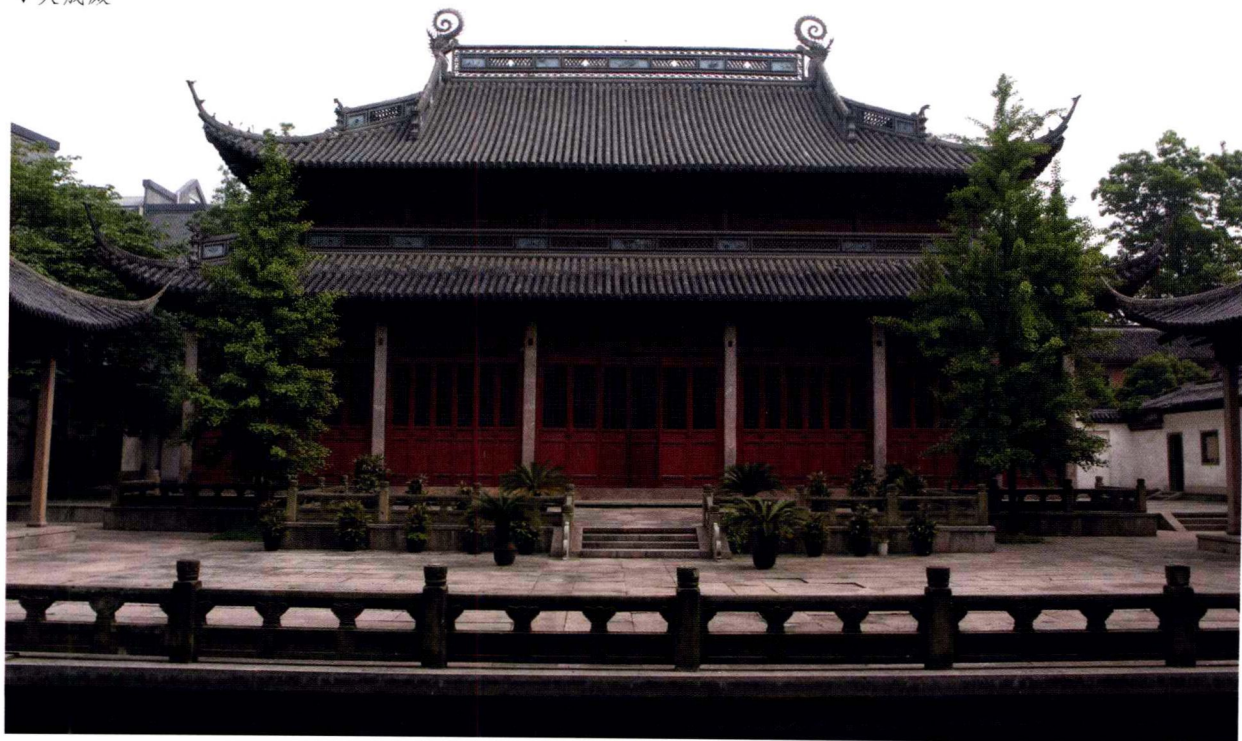
▲复建后的杭州孔庙鸟瞰图

及文物内涵,划分为东、西两大区域,即西部的孔庙区与东部的碑石展示区。孔庙区沿循孔庙的传统建筑格局,突出大成殿的中心位置,恢复和完善了棂星门、泮池及东、西两庑和碑亭等建筑。

大成殿是孔庙的正殿,也是孔庙的核心建筑,其名出自“孔子之谓集大成”一语。杭州孔庙大成殿坐北朝南,横长方形平面,建于高 85 厘米的台基之上。通面阔 26.12 米(七间),通进深 17.37 米(五间),高 18 米。平面共用柱 44 根,殿内地面用金砖铺装。横剖方向的梁架结构:明间缝为十一架正身两间带前后副檐用五柱;围廊前檐柱与前重檐柱间施挑尖梁,下施穿插枋。围廊后檐梁架与前檐同。前重檐柱头与内柱间架七架梁(即天花梁)。前上檐柱头科上承托前上檐挑檐桁、枋及天花龙骨。内柱与后重檐柱间施双步梁(即后檐天花梁),下施随梁枋。后上檐柱头科上承托后上檐挑檐桁、枋及天花龙骨。次间缝梁架总体结构如明间,但七架梁(天花梁)下施有随梁枋。梢间缝梁架采用了一种比较混合的结构手法。在用柱上与前两缝有所不同,增设了一根重檐柱。尽间缝用柱与梢间缝相同。纵剖方向的梁架结构:围廊檐柱间以檐枋联系,上置平板枋承下檐斗拱。前重檐柱间下施承椽枋,上设额枋,两枋之间密立直棂;额枋上再设平板枋,安上檐斗拱。内柱间天花下,从上到下依次设内额枋、平板枋、内额枋。后重檐柱间、后檐柱间的结构与前檐相同。(梁架结构较为复杂,此处仅介绍和下文彩画有关的结构。)屋顶为重檐歇山顶,屋面筒瓦覆盖,檐口施勾头滴水。正脊两端安龙吻,垂脊及戗脊端部饰宝瓶纹及垂兽、戗兽等。前檐各檐柱间及东、西山墙缝前围廊处均设隔扇。殿内正身的七架梁、双步梁及内额枋上设天花龙骨,施天花。

杭州孔庙大成殿不仅是杭城唯一的保存完好的清式重檐歇山顶木构建筑,也是杭州仅有的用以纪念和祭祀“大成至圣先师”孔子的殿宇。其用材粗壮,气势宏伟,庄严肃穆。虽然经过多次维修,但整体依然保持了明显的清代风格,尤其是在殿宇内目力所及的建筑上部均绘有精致

▼大成殿

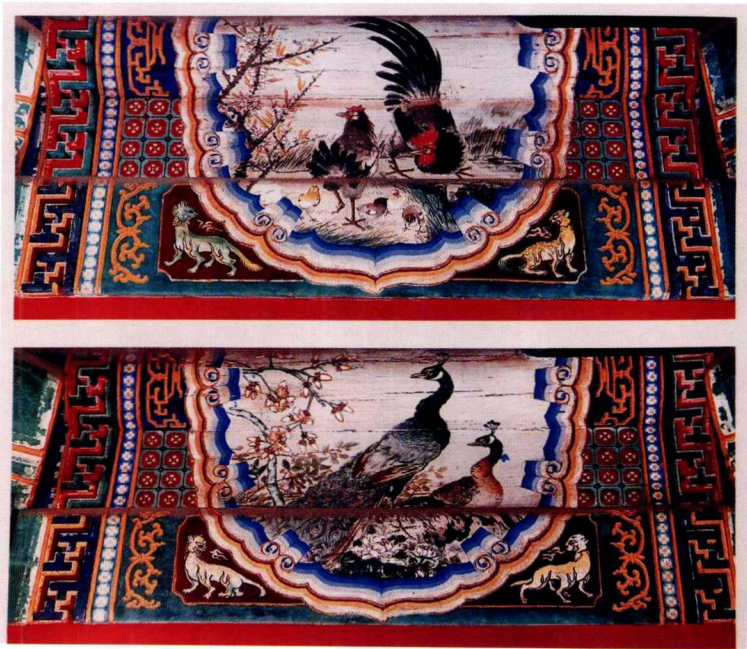
的彩画,其面积之大在江南地区绝无仅有,堪称是中国传统建筑艺术和传统彩画艺术完美结合的典型代表。

二

建筑彩画,系于木构表面涂绘的色彩装饰画,是我国古代建筑的重要特征之一,是中国建筑装饰艺术中特有的一种方法,也是建筑艺术加工方面特别卓越的成就之一。彩画多出现于木构建筑内外檐的梁枋、斗拱及室内天花、藻井和柱头等部位,构图与构件形状密切结合,绘制精巧,色彩丰富。其对建筑物有独特的功能:1. 对木构起到保护作用,延长建筑物的寿命。2. 美化建筑,满足人们对审美的心理需要。3. 通过对各种不同功能性质建筑的装饰,满足使用要求,体现建筑与建筑间的等级关系,以适合于古代社会的文化传统和礼教制度。

早在春秋战国时期,我国就已经开始使用彩画,建筑上出现了纹饰和色彩,并有了等级的差别。至隋唐五代时期,由于颜料品种较前代更加完备,绘画技术大大提高,建筑彩画日趋成熟,走向定型,逐渐形成自己独特的语言及图式规范。两宋时期,建筑彩画基本成熟,制度更加格式化,艺术水平更加高超。北宋李诫所著的《营造法式》在总结前代经验的基础上提出了一套系统的彩画规制,为后世彩画制作提供了理论基础和样式规范。元明清时期,建筑彩画发展到较高的水平,取材和制作方面又有了新的变化与发展,用色和图案日趋程式化、标准化,形成一套彩画构图、色彩、图案、工艺技法的等级制度与施工规范,并衍化出官式做法和地方做法两种不同的做法。官式做法的服务对象是皇家御用建筑、王公大臣府第、衙门等,做法非常规范。地方做法是民间工匠在不违背当时等级制度的前提下施绘于地方衙署、庙宇和居民建筑上的一类活泼、自然、不拘泥程式的彩画,等级不十分严密。

发展至今,从彩画纹饰的主体框架构图和题材方面可将之分成五大类,即和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画、宝珠吉祥草彩画和海漫彩画。五类彩画各自适应不同的建筑规模、等级及使用功能,形制、设色和工艺等各有特色。其中的苏式彩画是从江南苏杭地区民间传统的包袱彩画做法演变而来的一类彩画,俗称“苏州片”,用途广泛,在皇家园林、私家园林、衙署庙宇、普通民居等都有绘制。按地域分为南、北两个流派,北方流派又称“官式苏画”,整体给人以华丽富贵之感;南方流派则追求淡雅清丽的格调。根据建筑规模、等级与功能之分,并依工艺、用金量、退

▲ 苏式彩画

晕层次以及有无枋心包袱等不同,苏式彩画又可细分为金琢墨苏画、金线苏画、黄(黑)线苏画、海漫苏画等不同种类。苏式彩画纹样活泼,题材丰富,飞仙走兽、博古器物、山水花鸟、人物故事等无所不有,是独具特色的一类彩画。

三

杭州孔庙大成殿彩画分布于天花、梁、枋、柱、斗拱、雀替等部位或构件上,现存 852.4 平方米,其中有彩画的梁枋 113 根,柱子 20 根,天花 153 块。其营造法大致如下:梁构件以香色作地,以青、红两色为主色调,绘海漫式图案,同时利用掬黑工艺突出各色退晕的效果而使彩画界线分明,格调沉稳;主图案两端箍头、藻头部分,以如意纹装饰。额枋构件彩画做法与梁构件基本一致,然图案更为丰富、繁缛,两端藻头多以云纹、回纹作装饰。天花亦以香色作地,在如意形四角长方光内以青、红为主色,蓝、黄等为辅色,绘飞仙走兽图案,技法主要以烟琢墨工艺为主,纹样规整,色彩艳丽。

▼大成殿彩画全景

从风格、样式来判断,大成殿彩画属于较为典型的清代晚期海漫式苏画。海漫式苏画最突出的构图特征在于不画方心、包袱,摆脱了线框的约束,使绘画的设计、创作更为自由。可直接按构件“量体裁衣”,或宽或窄,或大或小。构图按构件箍头、卡子等的设置情况,可大体分为四种基本形式。画面主题(清代晚期)已较少运用锦纹、团花纹装饰,在继续运用传统主题纹饰的同时,增加了写实性绘画内容,艺术风格追求直观、通俗的趣味特征。工艺则依据长期以来江南民间的彩画做法,用笔比较自由随意,不像官式彩画那样严格遵循建筑彩画的礼仪制度和等级

规模,绘画也不像官式彩画整齐划一。这些特征和特色在大成殿的彩画中都得到了体现。

在体现时代特色、地方特色的同时,北宋《营造法式》中的彩画规制在大成殿彩画中也得到了充分体现。五彩遍装、碾玉装、黄土刷饰等项做法都得到了使用。飞仙走兽图案中,有龙、凤、麒麟、狮子、天马、鹿、孔雀、仙鹤等珍禽异兽;在变形花草中,有牡丹、蔓草、宝相花等。这些都说明了杭州孔庙大成殿彩画尽管不像官式彩画那样遵循严格的规则与制度,但无论在工艺做法上,还是图案纹饰上,都继承了传统,与《营造法式》一脉相承。

▲天花彩画全景

如前所述,大成殿的彩画主题沿用了自古以来流传的吉祥图案,寄托着人们避邪纳福、追求吉祥的美好愿望,题材主要有龙、凤、麒麟、天马、狮子、孔雀、仙鹤等珍禽异兽,以及花鸟、山水、人物图案,共可细分为12类。龙纹主要分布在天花梁、额枋和明间天花上,以云龙戏珠纹为主,龙的形态有行龙、升龙、降龙、团龙四种。在画面构成中,龙头别具风采,精瘦夸张,很有远古时期龙的造型特色。凤纹分布位置和龙纹基本一致,图案有双凤拱珠、凤凰宝相、凤穿牡丹、丹凤朝阳等。匠师画出了凤凰在空中飞翔时翻滚式的连续动作,堪称大成殿彩画中最为奇特的艺术亮点。麒麟纹分布在次间天花部位,构图样式与龙纹有点相似,图案有麒麟吐珠、麒麟宝珠两种。大成殿中唯一的一幅油画型彩画就是麒麟纹图案的。孔雀纹也分布在次间天花部位,图案为孔雀穿花,构图样式与凤穿牡丹纹相似。孔雀多呈站立状,采用侧视效果,翅膀玲珑剔透,尾部五彩斑斓。狮子纹主要位于梢间天花及额枋、挑尖梁等部位,构图样式类似于龙纹,为狮戏绣球图案。与其他珍禽异兽的图案相比,狮子形象是最为复杂的,有多种形态,所用的画谱粉本不下十种。天马纹分布于梢间天花上,所画之马身披双翼,呈“天马行空”之势,图案为天马负书。

在画面构成中,匠师着意刻画了天马的腿部,使其行走姿态尤其变化生动。仙鹤纹大量描绘在额枋等构件上,画面大体相当,为仙鹤穿花图案。自由式构图,用墨线直接描饰,做法比较随意,画面气息相对清新,有别于龙凤、麒麟等强烈的图案化倾向。花鸟画中的花卉植物题材有牡丹、梅花、桃花、松树等,它们与仙鹤、喜鹊、梅花鹿等共同构成吉祥图案,如“喜上眉梢”、“松鹤延年”、“寿禄双全”等。它们大都分布在次间及梢间的额枋之上。山水画数量不多,大都分布在梢间的额枋、承椽枋之上,作为次主题图案出现。画法与传统山水画一脉相承,画面布置相对疏朗,意境典雅。大成殿的人物画多为非特指的高士图题材,位于穿插枋、檐枋及梢间的额枋之上。图中人物形象多为儒生造型,以松竹或园圃为背景,人物或读书或品茗,或与童子相对,表现出文人雅士闲适恬淡的生活情趣。博古图基本位于穿插枋、檐枋上,内容以“花博古”居多。画面中瓶花、盆景处于主体地位,点缀以杂件、古玩、书册等,构成寓意文雅或吉祥的清供图。植物纹以宝相花为多,还有南瓜、蔓草等图案,分布于挑尖梁、穿插枋上。图案雅致,线条流畅,色彩对比强烈,寓意吉祥、福运绵长等。总体来看,大成殿建筑空间中的图纹,不仅达到了建筑的装饰效果,而且纹样本身更以吉祥的象征意义应用在建筑中,深切地流露出人性的本质,例如对生命与生存的追求、对幸福安康的渴望等,从而成为各阶层寄托理想、心愿和情感的重要形式,显露出其独特的感染力和生命力。

▲西次间、西梢间彩画全景

综合来看,大成殿彩画空间构件及主题内容体现了两个装饰特点:1.彩画主题常是图案的形状与施作部位互相配合,使整体空间因为适当地选择主题及部位,不致显得太过拥挤或空洞。2.彩画中的同一主题为了避免雷同,常常通过具体元素的分布,或者在不同形状的轮廓内

的构图变化,使画面形成不同的装饰趣味,在统一中求得一种细微的对比关系。大成殿彩画设色则以传统中国画色为主,总体上以红黄暖色为主调,青、红、黄、黑、白、金十分调和。而某些局部又有所规划设计,以青绿冷调色加以表现。可以说,在色彩上的处理,杭州孔庙大成殿彩画显然已超出了一般纯冷纯暖调的做法,不仅制造出强烈丰富的视觉效果,亦凸显了戏彩之功能、目的。彩画的设计则主要以对称为原则。在建筑彩画的构件中,虽然每一构件均为不同的形状及尺寸,但匠师们利用图像元素的设计,在每个单一构件中取得对称或平衡的关系。更有趣的是,在构件布局上,图纹也力求两两相对,传达出匠师在设计时的均衡的空间理念。

▲西梢间西侧中间两根重檐柱间额枋及承椽枋彩画

额枋上中间为高士图,两侧为花鸟画;承椽枋中间为山水画,两侧为高士图,充分体现了对称和平衡的原则。

四

由于年久失修,至20世纪80年代时,杭州孔庙彩画已岌岌可危。孔庙大修时,施工人员出于保护的目,在裸露彩画的表层涂刷了清漆层隔离保护,对残损严重的彩画则用调和漆加以覆盖,在后面的维修中又刷上了生漆。20年后的今天,在氧气、酸性气体、微生物等危害元素长期不断的侵蚀下,彩画出现了不同程度的剥落、起甲、粉化、龟裂等现象,且状况日趋严重。而当初作为保护用的清漆却成了危害彩画的“元凶”,随着清漆的老化,彩画出现了变黄、鼓泡等现象,相当一部分随着老化漆皮的脱落而剥落。而被调和漆、生漆覆盖的彩画腐蚀程度也非常严重。如再不对这些彩画进行修复、保护,极有可能在不远的将来彻底消失,留给世人无尽的遗憾。

本着对历史和后人高度负责的态度,杭州市文物保护管理所(以下简称我所)一直在积极筹划,寻找合适的机会,力争完整保护孔庙彩画,最大限度地再现这些彩画的原始风貌。在2006年夏对孔庙建筑进行维修时,杭州市投资管理办公室对维修现场进行勘察,我所着重介绍了孔庙彩画面临的危境,阐述了彩画维修保护的必要性和重要性,争取到了宝贵的彩画维修保护工程机会。我所立即行动起来,请浙江大学文物保护和鉴定研究中心对彩画进行测试,并分别与国内彩画保护领域有较高知名度的北京故宫博物院、敦煌博物院和南京博物院进行了沟通和洽谈,请他们到杭州来现场踏勘,商谈修复事宜。还多次组织召开文物保护、维修专家论证会,寻求最佳的彩画修复保护方案。经过再三考虑和权衡,最终决定委托南京博物院承担本次杭州孔庙彩画修复保护工程。

杭州孔庙彩画修复保护工程自2007年1月开始,2008年3月全面竣工,历时一年多,分为一期、二期两个阶段。一期工程为裸露于天花、梁、枋等处共415.58平方米彩画的修复保护,于