

中国古代建筑装饰艺术丛书

宫殿坛庙看建筑色彩
皇家苑囿看建筑彩画
江南园林看建筑装修
徽州古宅看外檐装修
浙闽建筑看木雕
门楼墙饰看砖雕
牌楼台基看石雕
牌坊影壁看琉璃
岭南祠庙看灰塑陶塑

画栋雕梁

中国古代建筑装饰(赏)

主编 庄裕光
副主编 何兆兴 张爱红

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

中国古代建筑装饰艺术丛书

画栋雕梁

中国古代建筑装饰赏析

主编 庄裕光
副主编 何兆兴 张爱红
参编 徐扬 朱国玲

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

古代建筑是祖先给我们留下的一笔珍贵财富，年代越久，越光彩夺目。走近古建筑，您会发现，先人的文化理念和审美情调竟能渗透到建筑的方方面面，各个角落。

这是一套帮助您了解中国古代建筑装饰之美的书，它想告诉您：汉之古拙、唐之雄浑、宋之规范、元之自由、明之厚重、清之华丽表现在哪里。北国的庄重、江南的秀丽、巴蜀的纯朴、塞外的阔大、西南的奇绝又呈现在何处。怎样才能“读懂”美丽彩画、精致雕刻、迷人装饰？

——这是一部通俗之书、图文之书、手册之书，也是一本有趣、有用之书。

图书在版编目（CIP）数据

画栋雕梁：中国古代建筑装饰赏析/庄裕光主编. —北京：机械工业出版社，2013.1

（中国古代建筑装饰艺术丛书）

ISBN 978-7-111-40875-8

I. ①画… II. ①庄… III. ①古建筑—建筑装饰—鉴赏—中国
IV. ①TU-092.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第301137号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：宋晓磊 责任编辑：宋晓磊 刘志刚

责任校对：潘蕊 责任印制：乔宇

北京画中画印刷有限公司印刷

2013年1月第1版第1次印刷

184mm×250mm·14印张·338千字

标准书号：ISBN 978-7-111-40875-8

定价：69.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203 封面无防伪标均为盗版

前言

人类从赤身裸体到用兽皮、树叶、织物遮体，再到追求具有美感的服饰，经历了上万年的漫长岁月。古语云：“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱。”自神农教民耕作、知棉麻可以纺线织布，嫫祖创造蚕丝能织绸做衣以后，华夏先民在服饰礼仪方面，走在了世界的前列。

与服饰文化一样，中国建筑也是世界公认的最古老的原生态建筑体系之一，也是经历了从“构木为巢以避群害”开始到建造房屋，最终形成独立体系这样一个必然过程。大约在公元前十世纪的西周时期，先民掌握了制造砖瓦的技术，脱离了“茅茨土阶”的简陋状态。春秋时，《诗经·小雅·斯干》最早用诗歌咏颂上古建筑艺术形象：“如跂斯翼，如矢斯棘，如鸟斯革，如翬斯飞”句中“翼”、“鸟”、“革”、“翬”、“飞”等字很自然地使人把鸟类飞翔和诗歌中所描写的建筑联想起来。从仰韶文化的考古可知，这些鸟形图案往往与坡形屋顶的形象有关。当时建筑的屋脊正中，都喜欢用太阳鸟（朱雀）作装饰，明显是延续着“如翬斯飞”的审美趣味。四川广汉三星堆和成都金沙的出土文物中，大量鸟形图案的出现，也说明了这一点（也有巴蜀史学家认为“此乃古蜀王鱼凫的图腾”，这也是一种观点）。至于内部装饰，史称：“鲁庄公丹楹刻桷”，即把宫殿主入口两旁的柱子刷成红色，在瓦桷子的端头刻上美丽图案。“山节藻梲”，是指在坐斗的表面画山水画，在木屋架的短柱上画卷草纹样。古代典籍上有先秦咸阳宫殿内部“木衣绀绣”（即以丝绸作软装饰），“土被朱紫”（地坪也铺红色地毯），以显示宫廷富丽豪华的文字记载。

汉时，丞相萧何主张“天子以四海为家，（宫室）非壮丽无以重威”，已强调建筑之装饰要为皇权，即为政治服务了。自汉朝实行“罢黜百家、独尊儒术”以来，“礼义廉耻”、“三纲五常”成为安家、治国的正统理念，房屋的居住要遵守“尊卑有序”、“内外有别”的规则，建筑的布局、装饰、形制要与儒家礼制保持一致。

从魏晋南北朝直到隋初，几百年一直处于战乱之中，民不聊生，建筑少有成就。士大夫们纷纷避乱乡野，造就了一群“采菊东篱下”的遁世田园诗人。人们对未来感到迷茫，佛教在中国迅速传播，新建寺院跟不上发展的需要，一些逃离城市的达官显贵，纷纷将居所捐献给佛教作寺院，此即“舍宅为寺”之风。佛教以佛骨塔为中心的早期佛寺平面布局，逐渐被四合院的结构所代替，建筑装饰也随之而变。

唐代是中国封建社会的极盛时期，泱泱大国享誉世界，万国来朝。唐代早期建筑朴实无华，屋顶舒展平缓，出檐较长，门窗简朴实用（门为板门，窗多直棂窗），色彩简洁明快（赭红色木梁柱，白色粉墙，深灰色屋面），结构和装饰统一，没有专为装饰而附加的配件。这些正是盛唐气魄的体现。由于与日本和东南亚诸国进行宗教和文化交流，建筑装饰和室内陈设增加了一些异域情调。唐代建筑遗存很少，但从仅存的几座珍贵遗存来看，我们所说的中国气派、盛唐风韵已见一斑。

宋代因推行“程朱理学”，使建筑及装饰更强调秩序和规整，社会风尚也趋于严谨。唐代女性生活和服饰的某些解放又转为封闭，甚至以“三寸金莲”这一桎梏，把她们困于深深的闺阁之中。明清建筑在稍许自由的元代之后重新强化封建伦理，建筑及装饰的发展

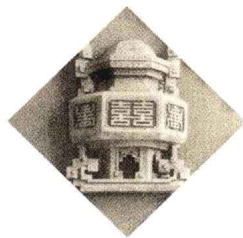
深受封建礼制和儒家学说的约束。清雍正时期，工部颁布的《工程做法则例》，明确地规定了使用斗拱的等级和官式彩画使用的范围。

这些是几千年来中国建筑的发展脉络。本书想尝试介绍：在这漫长的历史过程中，各个朝代在建筑装饰上主要表现形式和成就是什么呢？了解了这些有意思的问题后，当您再迈入古代建筑大门时，就可以看得更多、更深。

出身没落贵族的曹雪芹，在《红楼梦》中以大量的文字描写当时外戚和贵族豪华府第的规模、布局，以及奢靡的装饰等，使我们历历在目。那么除此之外，平民的住宅，帝王的宫苑，装修、装饰又是怎样的？这有待我们去了解。

我们也大体知道，明朝时，土木营建的清规戒律很多，建筑装饰也必然有所反映，如各类祠堂，从大门入口开始，地坪要逐步升高，供奉先祖先贤牌位的寝堂必为最高点。儒家奉祀孔子的“大成殿”，佛教供奉释迦牟尼的“大雄殿”，道教供奉三位尊神的“三清殿”，都必须是所在院落中规模最大、体量最高的建筑，允许采用重檐庑殿，只不过屋面色彩的等级，要适当降低，如皇宫的屋顶采用黄色琉璃瓦，它们只能用绿色琉璃瓦“剪边”。斗拱也是建筑等级的标志之一，采用斗拱的攢数（亦称朵数）和出挑的“踩数”（宋代称铺作），也要比宫殿有所减少。不过梁檩、天花、外檐、屋脊以及门窗、栏杆应该是群体建筑中装饰最庄严华丽，装饰工艺手法最精湛之处。了解这些知识，知晓不同建筑形成不同部位的装饰规律，欣赏其中的美，实在是大有讲究。

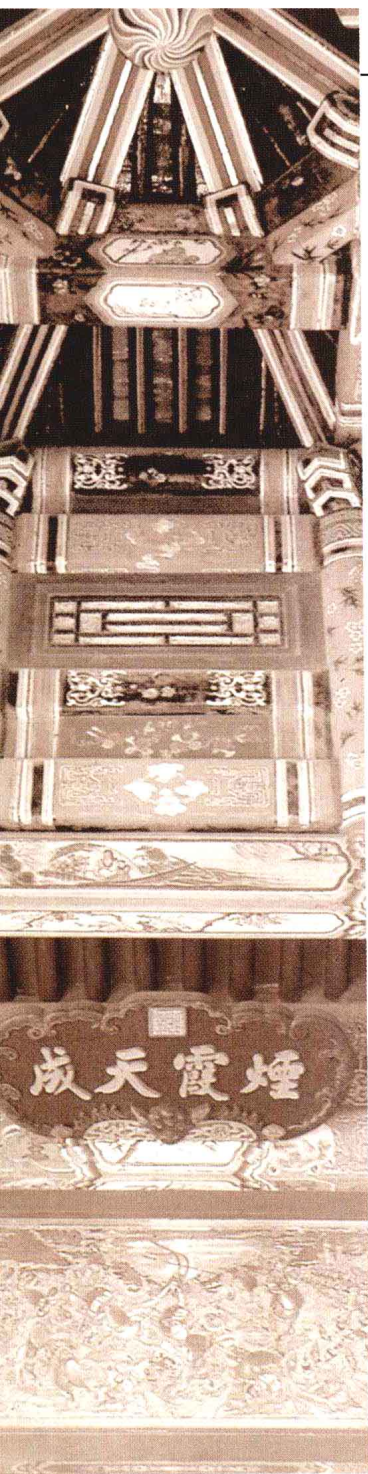
中国古代建筑的装修、装饰，不仅随时代演进，不同地区也是面貌各异，例如京津地

区孔庙与岭南沿海一带文庙架构、内外彩画油饰、外檐装饰和雕刻是有很大不同的。“天府”（四川地区）和“天堂”（苏杭一带）都有园林，不过，同是亭台、楼阁、厅堂、廊桥等，装修是大有区别的。说到晋中的祠堂与皖南的祠堂，甚至连大布局、结构、立面都有很大的差异，更别说木雕、砖雕、石雕这“三雕”工艺上的风格异同了。可见，由于地域，气候、经济、文化，风俗不同，在审美观念和材料、手法、色彩、工艺选择等方面都会大相径庭。这些都是建筑装饰的“门道”所在。

华夏文明几千年注重民生之“衣、食、住、行”，它们同样经历了从低级到高级，从蒙昧到文明，从实用性到艺术性的漫长进化。正如开篇所说服装是从赤身裸体，到毛皮、树叶、织物，再到色彩缤纷、轻薄华丽的“霓裳羽衣”。建筑是从穴居巢居到结茅建屋，直到高屋建瓴、雕梁画栋的辉煌巨构。我们编纂这套有关中国古代建筑装饰图书的目的，就是与读者共同解析古建筑装饰艺术。本书分上下两册，上册《屋宇霓裳 中国古代建筑装饰图说》主要谈古建筑装饰的中国风格、中国元素，谈不同朝代、不同地区、不同类型的建筑情况是怎样的，装饰题材和创意有什么文化的和民俗的内涵。下册《画栋雕梁 中国古代建筑装饰赏析》则主要揭示古建筑之美，它美在何处，它在哪些方面展现，我们怎样来欣赏它。共同的目的是从古人的创造里汲取一些智慧和养料，以便运用到自己的工作和事业中去。全书以图文并进的方式展开，叙述尽可能简白、精要，例举尽可能典型、丰富，但因水平及认识所限，书中不足处难免，恳请读者及行家指正。

庄裕光

目录

前言

第一章 宫殿坛庙看建筑色彩	1
一、宫殿坛庙建筑功能与建筑色彩	2
二、宫殿坛庙建筑色彩的演变	6
三、明清宫殿坛庙建筑色彩构成及寓意	12
四、琉璃色彩在宫殿坛庙中的运用	19
第二章 皇家苑囿看建筑彩画	23
一、梁枋彩画	26
二、其他部位的彩画	38
第三章 江南园林看建筑装修	45
一、江南园林的特征及形成原因	46
二、江南园林的内外檐装修	54
第四章 徽州古宅看外檐装修	79
一、徽商与徽州建筑	81
二、文人士大夫与徽州建筑和建筑木雕	82
三、徽州建筑木雕与儒家文化	84
四、外檐装修中的徽派木雕	88
第五章 浙闽建筑看木雕	101
一、浙江建筑木雕	102
二、福建建筑木雕	118
第六章 门楼墙饰看砖雕	125
一、门楼砖雕	127
二、墙饰砖雕	139
第七章 牌楼台基看石雕	153
一、牌楼石雕	155
二、台基石雕	166
第八章 牌坊影壁看琉璃	179
一、琉璃牌坊	184
二、琉璃影壁	190
三、九龙壁	194
第九章 岭南祠庙看灰塑、陶塑、嵌瓷	199
一、灰塑	201
二、陶塑	207
三、嵌瓷	212
参考文献	216

第一章

宫殿坛庙看建筑色彩

砖

石

木

泥

竹

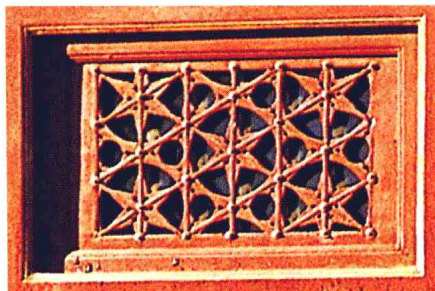
草

自然界材料的色彩

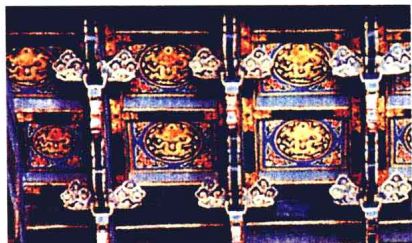
我国传统建筑的色彩营造主要有两种手法：一种是充分利用天然材料的清素淡雅色调，如砖、石、木、泥、竹、草等建筑材料，呈现自然之色；一种是人工赋予繁丽浓烈的色调，如油漆、琉璃、彩画、壁画等，形成人工之色。后者在中国的宫殿坛庙建筑中表现得最为显著。我们了解和欣赏中国古代建筑的色彩，就从作为官式建筑的主体——宫殿坛庙入手，是最适合不过的了。

琉璃

油漆

彩画

壁画

人工之色彩

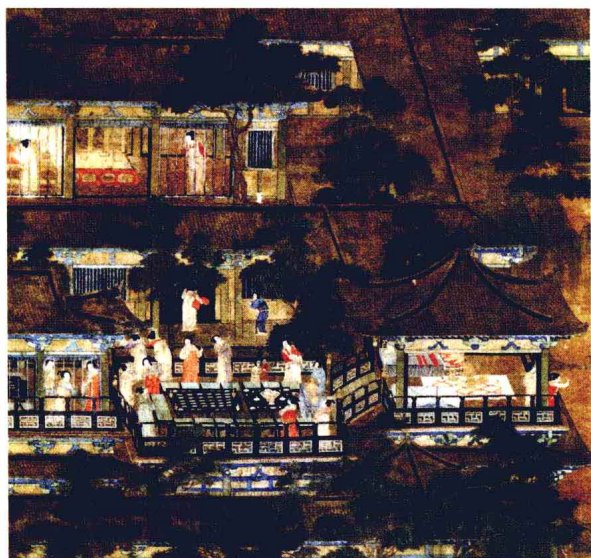

一、宫殿坛庙建筑功能与建筑色彩

“雕梁画栋”是对中国宫殿坛庙建筑装饰艺术最准确的概括，其中“画栋”是指建筑物中色彩华丽、图案丰富的建筑彩画，这是中国建筑色彩重要也是最绚丽的组成元素。我国汉代以前的宫殿坛庙建筑多为夯土筑的高台建筑，围护结构主要也是夯土、土坯，建筑主体为以木材制造的抬梁式构架，建筑材料本身可以使用的色彩较少。为了突出宫殿建筑的庄重感和气势，多以矿物质材料或油漆对木构架进行彩绘装饰，以区别于普通建筑。宫殿坛庙建筑涂饰装饰遂与政治、伦理结合起来，艳丽而庄重，具有了区分尊卑贵贱的意义。汉代以前，宫殿建筑的色彩主要依靠木构架的彩绘，这也

我国汉代以前的宫殿坛庙建筑多为夯土筑的高台建筑（敦煌壁画）

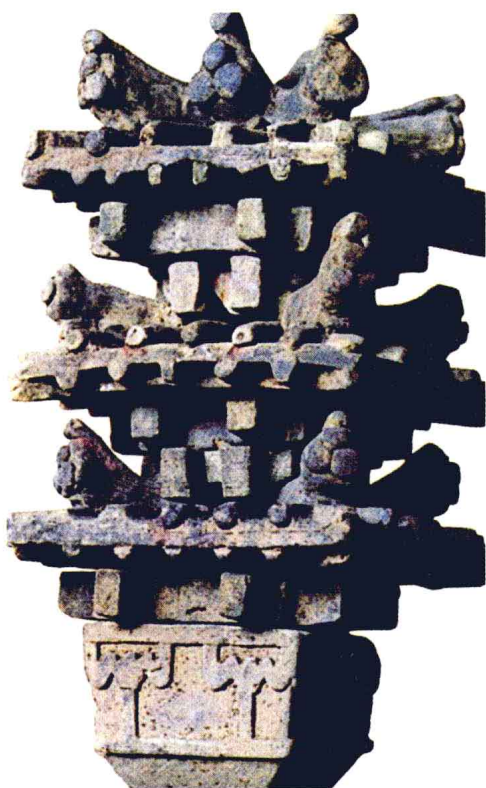
为了突出宫殿的庄重感和气势，以矿物质材料或油漆对木构架进行彩绘装饰，自宋代形成了严格的规制（敦煌壁画）

东汉绿釉陶仓

成为后世历代宫殿坛庙建筑色彩的主要构成元素。直至宋代，彩绘装饰形成了明确的制度，对内容、用色及范围都有了严格的规制，这种规制一直延续和演进到明清宫殿坛庙的建筑彩画中。

我国宫殿坛庙建筑色彩的另一元素是建筑砖瓦材料的颜色，尤其是颜色丰富艳丽的琉

云南大理荷花村晋墓出土陶阙

北京社稷坛是明清两朝祭祀社、稷神祇的坛庙

北京天坛斋宫官门，红墙、绿瓦、白色栏杆

璃砖瓦。琉璃砖瓦的使用让建筑在色彩营造上增添了更有表现力的材料。初期以屋脊、檐头装饰琉璃瓦为主，后来逐渐扩展至建筑的整个屋面、墙面，并出现各种饰件。最早出现的琉璃砖瓦颜色为黄、绿色，后逐渐增加蓝、红、紫、白、棕、褐等诸色，强化了宫殿坛庙建筑的艳、深、重、浓色调，使建筑越发华丽。如社稷坛是明清两朝祭祀社、稷神祇的坛庙，社

明清皇帝祭天处：天坛，此为圜丘及圜丘中心的天心石

社稷坛祭坛是呈正方形的高台

社稷坛以四色矮墙及东南西北四座石牌坊围合成，最北面设戟门。四周矮墙分别贴嵌青、红、白、黑四色琉璃砖

是土地神，稷是五谷神，都是农业社会最重要的神祖。该坛按照周礼所定，“左祖右社”的规制建造于天安门右侧，祭坛是呈正方形的三层高台，不仅四周矮墙按四个方向覆盖四色琉璃瓦，坛中还铺有中黄、东青、南红、西白、北黑的五色土，象征着金、木、水、火、土五行这万物之本。通过社稷坛的建筑色彩设计，我们可以发现，中国古代建筑色彩的运用既非随意，也非唯美，而是遵循功能性与装饰性的紧密结合。社稷坛四色琉璃、五色土既体现了封建礼制上的意义，具有象征性，又从形式上和色彩上使坛庙更加瑰丽、壮美，是功能性、装饰性成功地结合在一起

社稷坛中铺有中黄、东青、南红、西白、北黑五色土

二、宫殿坛庙建筑色彩的演变

春秋战国的官室台榭建筑开始使用砖瓦材料，此为汉代的建筑用砖

我国历代宫殿坛庙建筑皆重视色彩的象征及装饰作用，形成了独具特色的建筑色彩文化。这种文化的形成大致始于先秦时期，经历了秦、汉、魏、晋、隋、唐、宋、元等多个朝代的发展，至明、清时期基本成熟。

从湖北省黄陂县盘龙城出土的商代遗址看，夏商时期的宫室、台榭木构件已施以主彩，色彩以矿物质颜料为主。由于制陶、冶炼和纺织等生产工艺的长期实践，人们已经可以熟练地运用矿物质颜料，如红色的赤铁矿和朱砂、黄色的石黄、蓝色的石青及黑色的炭黑等。周朝开始注重宫室建筑色彩的等级和象征意味，如《谷梁传·庄公二十三年》记载：“楹，天子丹，诸侯黝，大夫苍，士黻”。除了梁架立柱刷朱红色之外，墙面刷白、地面涂黑也是此时期建筑色彩的主要特点。周朝的建筑色彩规制延续到春秋战国时期。春秋战国的宫室台榭开始使用砖瓦材料，战国起开始在瓦上多涂朱色以示威严。

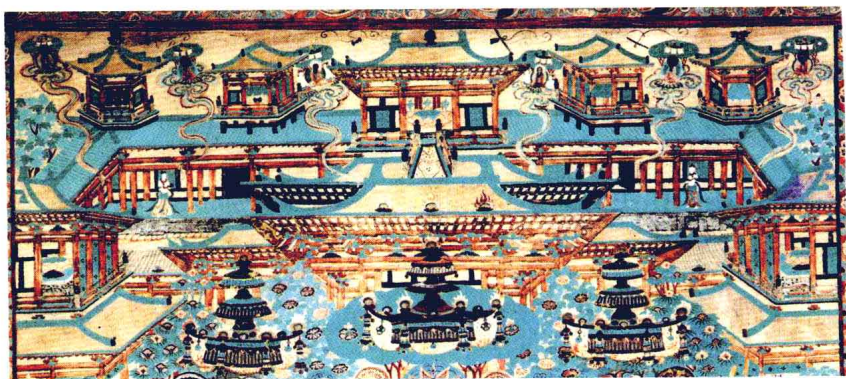
秦汉是中国宫殿坛庙建筑的极大发展时期，建筑色彩愈加丰富。宫殿屋顶铺以灰瓦，墙壁砌砖，砖瓦多雕花或施彩，壁画使用黑、

赭、赤、黄、石青、石绿等多种矿物原料绘制。柱枋涂以朱色，斗拱、梁架、天花施彩画，彩画主色调为黄、红、金、蓝。

魏晋南北朝是我国汉族与少数民族文化相融合的重要时期，加之佛教文化的不断渗入，建筑色彩的内容和装饰手段方面也体现了多种文化融合的特点。从现存敦煌壁画看，宫殿坛庙的建筑色彩在这一时期仍以朱、白两色为主，木架部分用朱色，墙面用白色，屋顶以灰、筒瓦为主。在建筑色彩的营造方式上，一方面，彩绘、壁画成为建筑装饰的重要手段，内容主要有宗教题材和装饰性彩画两类，颜色以土红色为主调，配以石青、石绿、朱砂、黑、白等，色调对比强烈。另一方面，这一时期宫殿坛庙建筑色彩的丰富和变化还在于琉璃瓦的更多应用。自北朝时期，琉璃瓦开始应用

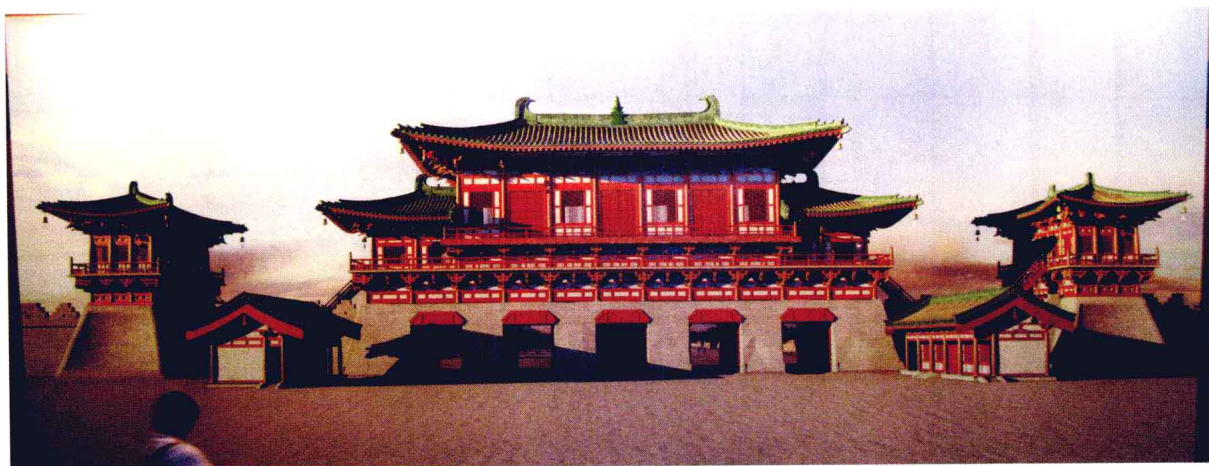
魏晋南北朝是我国汉族与少数民族文化相融合的重要时期，建筑色彩雕塑等方面也体现了这种特点。

从现存敦煌壁画看，宫殿坛庙的建筑色彩在这一时期仍以朱、白两色为主

为了突出宫殿建筑，多以矿物质材料或油漆对木构架进行彩绘装饰，木架部分用朱色，墙面用白色，屋顶以灰、筒瓦为主

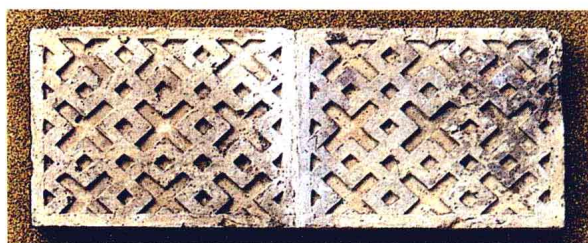
从唐含元殿大门及东西两阙复原图可以发现，这一时期的宫殿建筑大量使用琉璃瓦，除黄色、绿色外又有青色、红色

从出土的唐代琉璃建筑模型可以看出，隋唐时期，我国的宫殿坛庙建筑色彩空前丰富

宋代精美的雕花砖

宋代模压花砖

在宫殿建筑上，琉璃瓦主要为黄、绿两色，且按照规定黄色琉璃瓦只有皇家寺院或皇帝的宫殿才能使用。

隋唐时期，我国的宫殿坛庙建筑色彩空前丰富。一方面，建筑油漆、彩画形成一定规模，并成为宫殿坛庙建筑色彩的主要表现手段。另一方面，这一时期的宫殿建筑大量使用琉璃瓦，颜色除黄色、绿色外又有青色、红色。黄色琉璃瓦成为皇室的专用色，其权利象征意味自此确立下来。

宋元时期，宫殿坛庙建筑色彩由唐代的华丽富贵逐渐转向清新淡雅。宋代建筑木构架上仍然有华丽的彩画装饰，但是一改唐代以前的暖色调，偏向于冷色调。彩画装饰也开始形成了固定的规制，分为五彩、青绿、土朱等几个不同等级：宫殿坛庙建筑可以使用五彩，次要建筑以青绿色为主，一般住宅则使用红色

宋代大殿建筑山西太原晋祠圣母殿