

建筑艺术系列丛书

盛丽素妆现艺术

丛书主编 王其钧
编 著 田 勇 胡可丹

装饰陈设

中国建筑工业出版社

作者简介

田 勇 1985年毕业于湖南师范大学美术学院，后结业于广州美术学院研究生课程班。曾任教于中南林业科技大学环境艺术设计学院，广东工业大学建筑系，现为四川音乐学院成都美术学院环艺系副教授。广东美术家协会会员，湖南设计艺术家协会理事。其设计作品丰富，并荣获“中国建筑工程鲁班奖”等多项奖项。先后编著《广东建筑与设计》、《快速建筑构思与设计》、《传统建筑装修》等专著，并有多篇学术论文发表。

胡可丹 男，1985年毕业于广州美术学院，并留校任教，从事环境艺术装饰设计的教学及创作实践多年，主持设计的项目多次获得奖项，并有多篇专业论文发表。

内容简介

我国传统建筑陈设，承载着文明古国丰厚的文化底蕴及历史渊源，铸就了独特的装饰风格。本书以建筑的空间环境为主要出发点，延展述及了天花、藻井、毗卢帽、匾额、家具，以及景泰蓝、瓷器、玉器、漆器等装饰陈设，并辅以大量经典插图，使其成为文图互补的易读本，让读者在短时间内即可获得有关中国传统建筑装饰陈设的相关知识。

建筑艺术系列丛书

古朴天然文人画——私家园林

飘渺余蕴天国境——宗教建筑

铺锦列绣宫囿图——皇家建筑

纤巧神韵古民居——民居建筑

浓彩清疏室传情——传统建筑装修

盛丽素妆现艺术——装饰陈设

移天缩地在君襟——皇家园林

建 筑 艺 术 系 列 丛 书

盛丽素妆现艺术

装 饰 陈 设

策 划 赵 晨

丛书主编 王其钧

编 著 田 勇 胡可丹

中国建筑工业出版社

装饰陈设

图书在版编目(CIP)数据

装饰陈设 / 王其钧主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007
(建筑艺术系列丛书)
ISBN 978-7-112-08541-5

I. 装... II. 王... III. ①建筑装饰—建筑艺术—中国 ②室内装饰—装饰美术—中国 IV. TU767 J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 153680 号

本书插图未经许可不准以任何理由刊用

策 划: 赵 晨
责任编辑: 张振光 费海玲
装帧设计: 王其钧 陈 奎
责任校对: 王金珠

建筑艺术系列丛书

装饰陈设

丛书主编 王其钧
编 著 田 勇 胡可丹
*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
新 华 书 店 经 销
北 京 嘉 泰 利 德 公 司 制 版
北 京 中 科 印 刷 有 限 公 司 印 刷
*

开本: 880 × 1230 毫米 1/20 印张: 6³/₅ 字数: 200 千字
2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷
印数: 1—3000 册 定价: 48.00 元
ISBN 978-7-112-08541-5

(15205)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

随着国内经济的迅速发展，以及国民文化素质的飞速提高，越来越多的人对建筑文化产生了浓厚的兴趣。中国建筑工业出版社的社长兼党委书记赵晨，一直十分关心建筑文化的普及工作，因此他特地和我谈到他的关于编写一套“建筑文化读本系列”丛书的想法。赵晨先生说，假如能够编写一套文字通俗、图片新颖、专业词语较少、专业内容准确，且是面对广大社会读者而不仅仅是专业读者的丛书的话，对于大众建筑文化知识的普及，一定会起到十分积极的作用。我很赞赏赵晨先生的这个策划建议，可以说我俩是一拍即合。

西方建筑史在西方艺术史中与其他艺术门类相比，是艺术史学家争论最少的一个学科。尤其是西方古代建筑史，其分类和流派的限定，学者的观点几乎基本一致。这和设计史，尤其是服装史研究领域，学者争论不休的情况大不相同。建筑毕竟是石头书写的艺术，实打实地矗立在那里。而且建筑的发展脉络清晰，前后演进关系明确。相比其他工业领域，建筑技术的发展也相对简单。中国建筑的历史与西方建筑史的情况基本相同，梁思成、刘敦桢等学者 20 世纪上半叶从国外留学回国后开始奠基研究，并建立了理论框架体系。由于现存早期中国古代建筑的数量很少，因此，从总的方面来看，学者争论不多。对于普通读者来说，介绍中外建筑历史应该说是比介绍其他艺术史相对容易进行的一项工作。

总

序

因此，我不仅应允下赵晨先生的这个要求，而且立即开始着手思考这套丛书的选题分类和内容编写。我个人的观点是，要把中外最具代表性的历史建筑实例介绍给读者。让读者在轻松的状态下，系统地了解国内外优秀的建筑实例和其主要发展历程。这套丛书不是教科书，不追求内容量大和系统全面，而是以让读者在兴趣中了解建筑的知识为目的。为了在较短的时间内完成这一任务，我特地邀请了在江苏、浙江、广东、北京、重庆等地的几位中年学者参与编写，这些学者都在国内外亲自调研过著名建筑，他们有的从事建筑设计，有的从事结构设计，有的从事环境设计，还有的在大学教美术或其他相关课程，也有的人多年从事建筑历史与理论研究。多位学者的加盟合作，使本套丛书的内容更加新颖、丰富和多角度。我们尽力从优美图片和通俗文字的角度追求完美，但这个过程仍然是一个进行时态。尽管我们作了最大努力，但还不是最尽人意。不过，我还是希望大家能喜欢这套丛书。

王其钧

2006年4月于中央美术学院

中国古代的建筑以形象的艺术语言，向人们展示了一个具有强烈华夏意蕴的空间环境形象；中国古建筑的艺术语言，又以其室内装饰与陈设为纽带，直接给人们提供了不同层次的丰富空间。即便在当代，国内许多建筑的内部空间也应用了传统建筑的装饰陈设设计手法，或直接或间接地显现于建筑之中。

中国传统建筑的装饰与陈设，屹立悠永，历久弥新，其主要的精髓在于蕴含着深厚的民族文化特色。在中国悠久独特的历史文化发展过程中，建筑空间融于伦理是古代室内装饰与陈设的基本特性之一。在传统建筑的室内，我们可以感受到伦理文化主题，这一主题通过或者显明、或者隐约、或者强烈、或者平和的形式予以体现。即使是园林建筑的室内布置，也渗透着一定的伦理文化因素，因此相对庄重而压抑，只是在视觉效果上，让人觉得园林建筑的空间较自由灵活，审美情趣较浓郁；民居的建筑空间较为活泼多样，更加生活化。

本书以大量精美的插图，细致地介绍了中国传统建筑装饰的常用主题、技术手法、艺术加工、室内陈设的种类及装饰的艺术特色。为使图片精彩，我们不惜精力绘制了大量插图，使文字解说的细部特征更加清晰，方便读者更形象地了解建筑的细部特征。

总之，中国传统建筑的装饰与陈设，

是“礼”与“乐”的统一，也是实用理性的伦理规范和诉诸情感的艺术与审美的统一。传统的建筑不仅在外观上令人精神愉悦，为之一振，而且其隐匿的内涵也可令人意志整肃，发人深思。

田 勇

2006年7月8日于广州

目 录

3 总 序

5 前 言

8 意蕴深婉营造装饰

16 华丽多姿绚丽辉煌

16

23

30 精雕细琢雍容华贵

34 博大精深回味无穷

42 寻绎不尽缤纷上演

50 精美绝伦清幽雅致

54

56

58

60

68

74

77

78

82 如石韞玉韵光奢华

83

88

93

98

102

110

114 曼妙无尽文化蕴味

130 后 记

室内装饰与陈设

天花与藻井

天 花

藻 井

毗卢帽

匾 额

彩 画

家 具

床

几

桌

椅、凳、墩

箱、柜、橱

宝 座

花 架

屏 风

其他陈设

瓷 器

漆 器

玉 器

金银器

牙 雕

刺 绣

装饰陈设的文化色彩

华夏民族的历史悠久绵长,在地域辽阔的大地上,镶嵌着珍珠美玉般风土各异的建筑。由于历史与自然的原因,很多的古代建筑没有能够留存至今,不过值得庆幸的是能被保存下来的传统建筑

许多都堪称经典。传统的建筑承载着文明古国丰厚的文化,它们分布在不同的地区,呈现出不同的建筑风格。无论是官式还是民间建筑,都在向人们展现着古老苍茫的风貌。传统建筑的室内陈设穿越历史的长河,如一朵精致优雅的不凋之花,衬托着姿态各异的传统建筑。

室内陈设将建筑划分出不同层次的美感,在有限的空间内营造出了无限的意蕴,把装饰的审美价值与经济的实用价值有机结合在一起。传统官式建筑的室内陈设精美绝伦,与建筑的金碧辉煌相得益彰,精致超绝的家具、富丽典雅的陈设、富贵艳丽的天花藻井等等,无一不体现了陈设的豪华锦绣。相比之下,传统民居的室内陈设,则素净雅致,简洁纤巧,没有了官式建筑陈设的辉煌,但却多了几分古朴清幽。

室内陈设最大的特点,就是具有装饰与实用的双重价值。同时它也是我国传统建筑美的一个重要组成部分,它的

银鍍凤纹带托杯

意蕴深婉营造装饰

室内装饰与陈设

车腿花板梳妆桌

文化聚集

【车腿花板梳妆桌】

不管是封建社会,还是现代社会,家具都是人们生活中不可或缺的用品,也在人们生活中扮演着重要的角色。中国传统家具包括多种类型,有桌、案、椅、凳、几等,桌又包括方桌、圆桌、半桌等,其中梳妆桌是一种较为复杂的桌的形式。梳妆桌,不仅外形设计精巧,而且具有很强的实用功能。看到这张梳妆桌,似乎自己已经坐在桌前一般,给人一种赏心悦目的美感。在这张精美的梳妆桌上,我们看到了家具在建筑空间中起到的实用与装饰的双重作用,家具的美是如此让人赞叹与钦佩。

文化聚集

【银螭凤纹带托杯】

光盈闪亮的金银制品，古往今来，不仅价格昂贵，而且备受人们的喜爱。传统的金银器装饰品，一般在皇家官殿及一些达官贵族居住的地方较为多见，普遍的民居中就很少见到了。银螭凤纹带托杯，是用精炼的银制作而成，杯上镌刻翱翔的金凤凰，周边用缠枝纹装饰衬托，色泽光亮闪烁，在灯光的照耀下，一条闪亮的高光尤然散发，看上去极为华贵精美，具有装饰与实用双重功能。

青花竹石芭蕉纹玉壶春瓶

重要性当然也是我们所关注的优雅话题。就装饰而言，从人类进入新石器时代起，陶器中的盆、碗、杯、罐上，就已经出现了各种装饰纹样，其中有花草等植物，有人物动物，也有一些几何纹。而且在这些装饰图案当中，还运用了

多种颜色相搭配，如红、白、黑等颜色。这就说明了人们在很早以前，就懂得装饰可以使物体表面更加丰富，使之看上去更加美观。

传统室内装饰陈设，通俗地讲，就是通过一些物件和摆设对室内进行设计美化，使其更具有欣赏性，更具有艺术价

苏州耦园城曲草堂

文化聚集

【北海静心斋斗彩大花瓶】

室内陈设中的瓷器，包括青瓷、花瓷、黑瓷、白瓷、青花等多种类型，在使用方面，又可作为茶具、花瓶、盘子等。北海静心斋斗彩大花瓶就是一件珍贵的瓷器，大花瓶造型优美，瓶口很大，上面装饰回纹。瓶肚及瓶颈上均绘有彩色的人物图案，上面有老人也有儿童，他们均面带笑容，好像在谈论一些事情，又好像是在娱乐玩耍，场景生动逼真，具有很强的装饰作用。

扬州瘦西湖小金山湖上草堂室内陈设

值。从大的方面讲，陈设包括家具陈设和摆放或悬挂在室内的字画等艺术品。明清两代是中国传统室内装饰陈设的鼎盛时期，也是传统家具发展的黄金时代。家具在室内陈设中不仅是为满足人们的生活起居所需，还可同古玩字画等物体摆

文化聚集

【小金山湖上草堂装饰】

中国传统园林大体可分为皇家园林和私家园林两种。皇家园林与私家园林中的室内空间设计大有不同，比如说皇家园林重要殿堂中均有地坪床、围屏、宝座等布置，具有一种很强的皇家气派。扬州瘦西湖小金山湖上草堂，室内装饰整齐轻巧，没有过于复杂的陈设品，表现出一种很浓的文化气息。

设在一起，组成具有极强艺术魅力和欣赏价值的文化艺术品。

室内陈设中的家具，如桌、椅、几、凳、案、床等，设计师们总会在上面做一些雕刻、彩绘等，作为装饰。这些装饰图案和纹样的制作手法，不仅可以反映某个时代的工艺特点，而且还可以看出其装饰的内在美。比如说，明代的家具，一般都造型简炼精巧，没有过多的装饰；而清代的家具则不同，它的特点是用材厚重而富于变化，装饰华丽繁琐。从各种建筑的室内摆设来讲，由于古代建筑一般都讲究等级的高低，所以，不同等级的建筑，室内装饰的物品也各不相同。比如等级较高的皇家宫殿建筑，内部的家具一般都是用檀木、花梨木、红木等名贵木材制作而成，它的设计与装饰一般也都比较华丽，而且上面还多雕刻或彩绘龙纹图案。相反，在一些等级较低的民居建筑内，家具的装饰很少应用较繁琐华丽的装饰，而且也绝对不能用龙纹，因为龙是皇权的象征，如果私自运用龙的图案，在古时是会招来杀身之祸的。

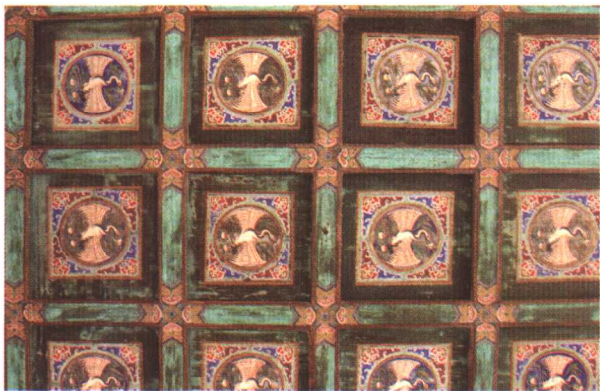

北海静心斋斗彩大花瓶

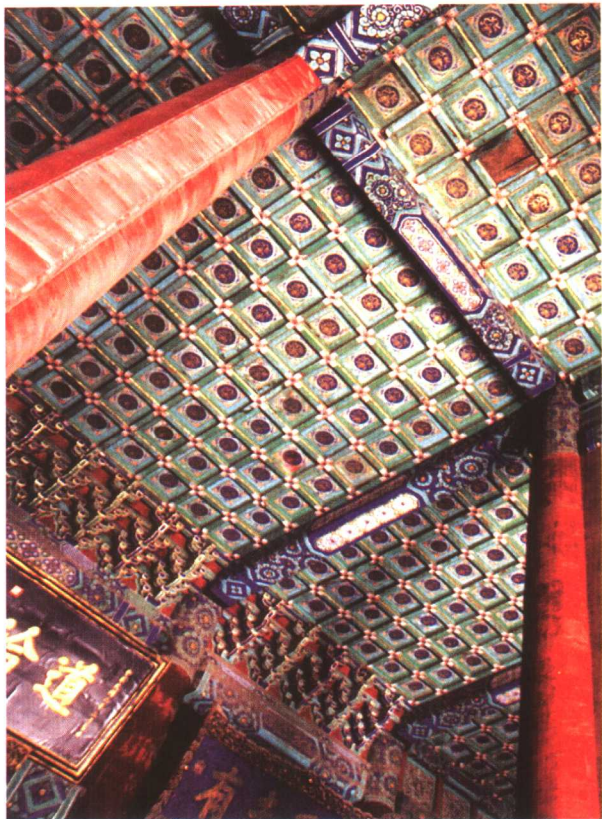
【 玉澜堂内部陈设 】

有句俗话说得好：“人靠衣裳马靠鞍。”建筑空间往往需要靠不同的装饰，来达到视觉上的美感。在中国传统建筑里，不管是窄小的空间，还是宽敞的空间，都同样需要用不同的审美与装饰去处理，以产生意韵悠远的艺术空间和魅力。北京颐和园玉澜堂内的装饰华丽典雅，色调温和稳重，宝座、屏风、几等家具应有尽有，太平有象的景泰蓝装饰，更显得华贵多姿，从不同程度上体现了传统帝王活动空间的奢华布置。

此外，有的建筑也根据建筑本身的功能来选择不同的家具，在家具的造型、颜色等方面的选择，也都是非常讲究的。比如中国传统民居中的厅堂、书房、居室等，内部的陈设各具特色。厅堂是住宅内较大的公共活动场所，它的类型较多，有议事用的议事厅，有祭祀用的祠堂。根据其功能的不同，家具的颜色也应有不同。大厅的家具一般应平素，不宜有太多的雕饰，要整齐摆放。特别是客厅，摆

团鹤平棋天花

北京孔庙大成殿内天花

知识要点

【 孔庙大成殿天花 】

天花是室内屋顶的重要装饰，可以丰富建筑顶部空间。坐落在山东省中南部的曲阜孔庙，它的主殿大成殿是现存中国古建筑中的著名大殿之一。殿内顶部天花图案采用的是金色团龙，天花梁枋上则有精美的旋子彩画，天花与彩画相互衬映，使大成殿的殿顶变得丰富多采。

知识要点

【宜芸馆内景装饰】

北京颐和园是中国著名的皇家古典园林,是中国最后一个封建王朝清朝所建立。既然是皇家的园林,装饰的风格自然也是相当华贵的。颐和园内的宜芸馆,是清光绪皇帝的皇后隆裕的寝室,清一色的圈椅、桌子、条案,搭配和谐,设计精美,上部精彩的雕刻装饰,也活灵活现。条案上的古钟与高贵的瓷器相互搭配,又有后部墙壁书画与对联的映衬,给人以清新古朴、意韵深远之美。

放的家具既要规矩、肃静,又要有一定的文化和生活气息,布置不宜奢华,不摆放精细贵重的陈设。书房是读书的专用房间,需要有文化气息,家具陈设一般不用对称的手法,布置相对灵活,但又给人沉静幽雅的感觉。书桌上一般不摆放纯装饰性的物品,而多置实用且具有装饰色彩的物品。居室是供休息及少量起居活动的地方,内部的主要陈设品是榻、架子床或炕,再配以炕箱、橱、盆架等实用品。家具最重要的是它的功能实用性,可以说装饰是在功能上产生的,两者是相辅相成的。在家具设计方面,都是根据它的功能所需,来设计制作的。

我国传统建筑室内陈设,还包括青铜器、瓷器、玉器、金银器、漆器、牙雕、木雕、刺绣、字画等,它们的制作成品,也大多是一种实用品与艺术品的结合体,内涵丰富,装饰美观。早期的青铜器以实用性为主,包括炊具、酒器、

知识要点

【故宫御花园澄瑞亭藻井】

故宫御花园内的亭、台、楼、阁众多,又以亭子而出名,有御景亭、万春亭、千秋亭、澄瑞亭等。而且这些亭子还成对称布局排列,亭与亭之间还有很多相似的地方,又有自己的独特之处。澄瑞亭坐落在御花园西路稍偏北的位置上,与之相对的是东路的浮碧亭。亭子建于明朝万历年间,为卷棚悬山带抱厦的四角攒尖形式,精巧别致。亭内的四檐为旋子彩画,顶部为方格形盘龙天花,正中间的金黄色盘龙藻井十分突出,外围是四方形,向内为八角形,最中央为圆形,形制美丽。

武器、乐器等。后来的陶瓷器、木器、金银器等,逐渐不再作为实用品,而成为具有古代历史文化气息的装饰艺术品。这些艺术品,随着时代的发展,在造型、胎质、装饰、

故宫御花园澄瑞亭内藻井

云龙纹天花

款式上，都有了极大的改进，都带着不同时代的艺术特点和时代特征，推动了古代建筑及装饰的发展。这些传统的陈设品，是中国几千年文化、艺术成就的积淀，是集中了多人的聪明才智和艺术才华而创造出来的，它们是中国传统文化的精粹，是中国的宝贵财富，具有极高的艺术价值和收藏价值。这种陈设品的发展与转变，对我国古代传统建筑装饰的发展起到了很好的促进作用。

天花与藻井，属于内檐装修，在某种意义上讲，它们也属于室内装饰品，因为它是在建筑的内部，而且往往装饰得非常华丽，并多姿多彩。天花的重要性，一是可以使室内顶部减少空虚感。天花的颜色多种多样，有时也用不同的装饰类型和装饰图案进行装饰，使整个屋顶

知识要点

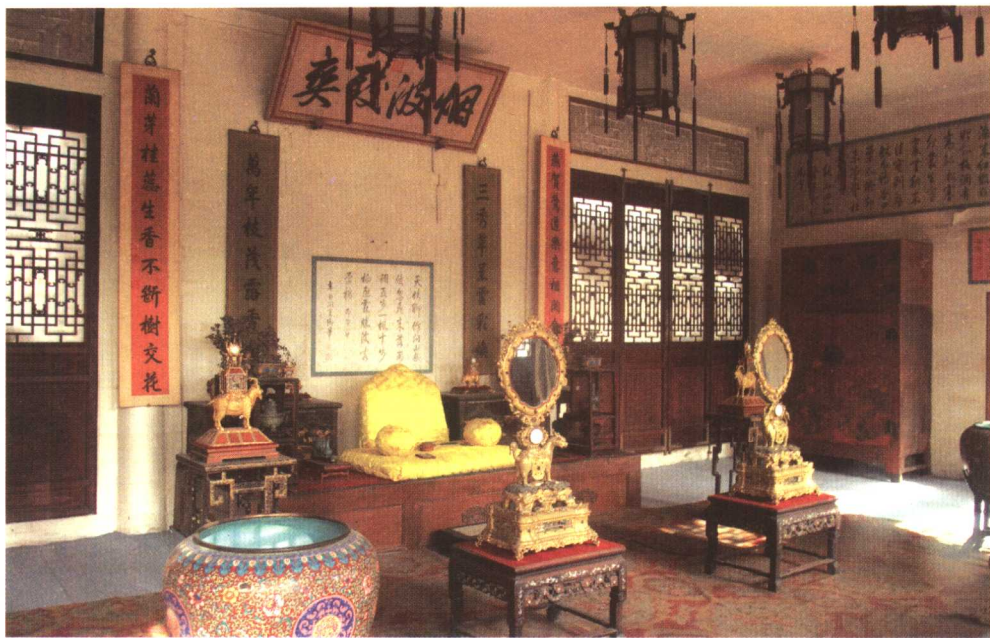
【故宫御花园千秋亭藻井】

千秋亭上圆下方，位于御花园西路中部，与之相对应的是万春亭，是供奉关帝像的地方。千秋亭的顶部呈穹隆状，由外向内逐渐凹陷，有点像西方教堂内的穹顶设置。顶部设一圈方形天窗，方形镂空棂格，为亭内采光。再向上为一圈旋子彩画，层层斗拱之上是双凤天花，最顶点处为金黄盘龙藻井。整个藻井呈圆形，四周有层层弧线环绕，金黄主色，红花绿叶点缀，龙身凸显其中，昂首摆尾，生动形象。雕凿工艺之高超令人惊叹！

显得色彩丰富。二是从实用方面讲，天花是为了遮挡顶部显露的梁架。如果不使用天花，室内屋顶将显得杂乱无章。使用天花以后，就可使室内显得规整美观，而且还可遮挡屋顶因年代过久，而造成的灰尘脱落。

故宫御花园千秋亭内藻井

避暑山庄烟波致爽殿内景

文化聚集

〔五福捧寿天花〕

传统建筑室内顶部的天花，分为两种类型，即井口天花和海漫天花。天花的装饰根据房屋用途的不同，装饰的图案也有所不同，有的复杂多变，有的简单豪放，这些装饰不仅给人们带来艺术美感，而且通常还具有某种象征意义。五福捧寿天花，设计精巧，分格整齐。除了天花中部圆形内的五蝠与一个团寿字外，四个岔角上还各有一只纤秀美丽的仙鹤。鹤也代表长寿，这样与中部的寿字在主题上达成统一，更加深了天花的寓意，表达了延年益寿的美好意愿。

再说藻井，藻井是室内天花中部高高隆起的部位，从形式美的角度来讲，它为室内天花的构图中心增添了光彩，可以为人的视觉增加美感。过去建筑中的藻井具有防火的寓意，因为藻井就像是人们所用的水井，放在建筑的屋顶中部，象征着可以预防火灾的侵袭。为了使藻井看上去更加美观，人们又习惯于在藻井的中部设置一些装饰品。比如北京故宫前三殿顶部的藻井，正中中部都有一条精美的龙雕，龙的雕刻精细，动态逼真，使原本静止的室内

空间变得生动起来。龙的装饰，不仅可以产生美感，还可以使人们有诸多的联想，好像高高的龙井就是皇帝的化身。此外，从功能实用的角度讲，有的藻井并不单单是为了室内的美观而设，而是由于建筑结构的需要而设置的。

北京天坛祈年殿的藻井，整体造型十分优美，从外观看，三层屋顶逐层收缩，给人一种直上云霄，旋转腾飞的联想。为满足祈年殿外部

五福捧寿天花