

台灣古建築裝飾圖鑑

台灣第一部圖鑑式傳統建築裝飾專書

- 收錄141件台灣本島與外島代表性裝飾作品
- 463張第一手現場古蹟專業攝影
- 詳細介紹每個裝飾的故事、意義、技法、價值
- 《台灣古建築裝飾圖鑑》2012年全新修訂版

文—— 康銘錫
攝影——

一本書
讓你變成
“古建築
解說專家”

古建築中不同的題材、豐富的裝飾意涵，皆是數千年來生活的累積。

——康銘錫

你認得鄉下老家牆上的幾何圖案嗎，卍字紋、回字紋、壽字紋？
傳統建築裡金壁輝煌的雕刻、彩繪、交趾陶，曾讓你目眩神迷嗎？

《台灣古建築裝飾圖鑑》是台灣第一部以圖鑑方式介紹傳統建築裝飾的專書，將最常見的裝飾題材分成動物、植物、圖紋、文字、器物、人物六大類，並精選全省佳作、名匠師代表作和罕見有趣的特殊題材，帶你認識傳統建築最華麗精緻之處。

本書版面編排獨樹一格：大幅去背圖讓你能仔細欣賞每一件裝飾作品精湛的雕工、流暢的筆勢、繁複的構圖、細膩的色彩，從此踏出了解傳統建築的第一步，參觀古蹟不再走馬看花！

康銘錫

1949年生於新竹市，曾任李乾朗古建築研究室研究助理。1993年與李乾朗從事台灣傳統建築彩繪之調查研究，以台南民間彩繪畫師陳玉峰及其傳人之彩繪作品為對象，從此深深熱愛台灣古建築彩繪，研究至今。現專職於古建築攝影與研究、社區大學講師。

古建築研究與相關著作包括：《大龍峒保安宮建築裝飾》、《新竹都城隍廟建築藝術與歷史》、《摘星山莊》、《台灣古厝圖鑑》、《雕刻之美—林本源園邸細賞》、《台灣廟宇圖鑑》、《桃園景福宮大廟建築藝術與歷史》、《板橋接雲寺建築藝術與歷史》、《台灣門神圖錄》。

城邦讀書花園

www.cite.com.tw

ISBN 978-986262077-9

00480

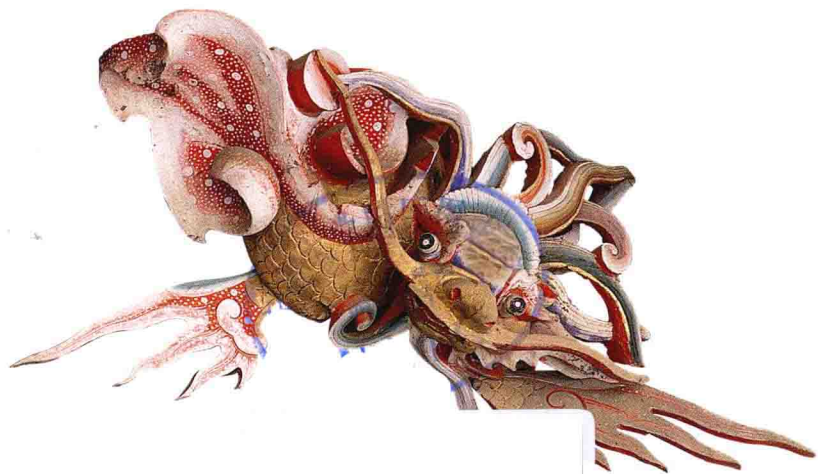
9 789862 620779

YIN3006X 定價480元 港幣160元

cite
城邦
讀書
花園

台灣古建築裝飾圖鑑

撰文、攝影◎康銘錫

台灣古建築裝飾圖鑑

作者／攝影 康銘錫

出版者 貓頭鷹出版

發行人 涂玉雲

發行所 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

地址 104台北市民生東路二段141號2樓

劃撥帳號 19863813；戶名 書虫股份有限公司

購書服務信箱 service@readingclub.com.tw

購書服務專線 02-25007718；25007719

(週一至週五09:30-12:00；13:30-17:00)

24小時傳真專線 02-25001990；25001991

香港發行所 城邦(香港)出版集團

電話 852-25086231；傳真 852-25789337

馬新發行所 城邦(馬新)出版集團

電話 603-90563833；傳真 603-90562833

印製廠 成陽印刷股份有限公司

二版 2012年4月

定價 新台幣480元

ISBN 978-986-262-077-9

有著作權・侵害必究

執行主編 謝孟蓉、陳詠瑜

校對 魏秋綢、陳柏舟

美術設計 董子臻

封面設計 洪伊奇

社長 陳穎青

總編輯 謝宜英

讀者意見信箱 owl_service@cite.com.tw

貓頭鷹知識網 <http://www.owl.com.tw>

歡迎上網訂購：大量團購請洽專線(02)2500-7696轉2729

國家圖書館預行編目資料

臺灣古建築裝飾圖鑑 / 康銘錫文字攝影。--二版。--

臺北市：貓頭鷹出版：家庭傳媒

城邦分公司發行，2012[民101]

面：公分。--(臺灣珍藏：6)

參考書目：面

含索引

ISBN 978-986-262-077-9(精裝)

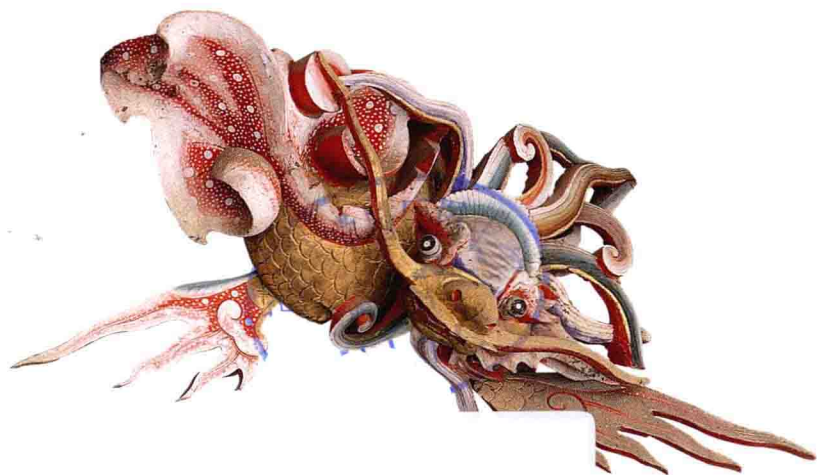
1. 建築藝術 - 臺灣

923.33

101004829

台灣古建築裝飾圖鑑

撰文、攝影◎康銘錫

■推薦序

我所認識的康先生

我認識康先生已近二十年了。最初是在「台北市古風史蹟協會」，一群愛好古蹟的同好組成的民間團體（後來他也當選為此協會的理事長）。大約1990年左右，大陸有位研究「土樓」的黃教授，邀請我們去福建看土樓，我即在那次才跟他有較長時間的接觸，而能更深入的認識他。

那十來天，天天跟他一起看古建築。我發覺他很有藝術細胞，在拍照和接觸古蹟時就會活躍起來。從大陸回來後，大家把拍回來的照片互相觀摩，一比之下，他拍的照片最傑出。

後來金門開放觀光，金門古樸的風貌，也有點被破壞了。那天我碰到康先生，他愁容滿面眉頭深鎖對我說：「噯！李老師！壞了！壞了！金門完了！完了！」我心想你又不是金門人，何須如此憂慮金門被破壞，痛心得認為古樸幽美的環境和古蹟會永劫不復。

從這點可看出，他並不只會拍照，更是一個用情至深之人。他把古蹟當作自己的好朋友，甚至是家人一樣親切，在裡頭悠遊自在流連忘返。

因為這樣的機緣，後來我去做台北龍山寺、艋舺祖師廟和很多古老建築的調查研究時，皆邀請他幫忙，把他的照片訂在我們的報告書上。然後才知原來他也有很好的一枝筆，他是會寫文章的，而且是很感性的文章，尤其是雕刻、文物、彩繪的描述，他的形容詞都用得很豐富，儼然就像一個學者。

那時在龍山寺看一幅畫、一面雕刻，連我都看不出那是什麼題材，他卻都能瞭若指掌。原來他平時熟讀古典文學和傳統小說，一看即知那齣是「三姑計擺黃河」，這齣是「古城會一斬蔡陽兄弟釋疑」。現在我只要看不出那是什麼題材，第一個想到的就是問康先生！

真是難得，一個非科班出身的人，居然變成古蹟界的全才，從現身說法到帶領群眾參觀導覽，並能拍出很漂亮的照片，這是了不起的啊！

我大力的推薦他寫的書，值得深深一讀再讀！

■自序

獨樂樂不如眾樂樂

康銘錫

進入古建築這美麗曼妙的世界，轉眼已過二十多個年頭，回想這一路迂迴曲折，但總止不住要往下探索的好奇心。古建築中不同的題材、豐富的裝飾意涵，皆是數千年來生活的累積，也代表了民俗的走向、對生命的期許、對生涯的規範等深刻的意蘊。

忘不了第一次（於民國75年），由楊仁江老師引領去看台中潭子「摘星山莊」的景象，驚見整棟老房子皆充滿典故，裝飾著詩詞、座右銘、神仙、詩人、隱喻、吉祥圖文等，震撼之後緊接著為之著迷，至今未減。

出版此書的緣起動機，就是想「獨樂樂不如眾樂樂」，很希望能通過筆者的介紹，讓大家分享古建築之美，或可因此拋磚引玉，得到更多的同好，大家共同切磋交心。

書中內容皆是最常見熟悉的裝飾題材，圖像是我多年田野調查所累積的數萬張照片中，精挑台灣最具代表性者，且依裝飾題材與意涵、材質及匠藝細選而出，內文並附有齣頭出處、寓意、鑑賞重點及獨特性等說明介紹，讓「古建築」娓娓道來，說故事給我們聽。但望我們經由目視形體，即能輕易的讀出吉祥的符彙，進而更了解傳統建築形式的表達。也希望在「看圖說故事」的解釋裡，除了能說明吉祥的意涵是如何轉化為形體表象，更能表現出台灣傳統文化民俗在常態生活中的可愛有趣之處。

編排設計為貓頭鷹編輯群的創意，且有環境圖、大小景及拉線互補說明，同時每圖更標明裝飾類別、技法和出現地點、部位，構件尺寸亦約略提示，書中所標年代為裝飾作品產生的年代，非建屋年代。此種表現方式在古建築領域中算是創新的嘗試，希望能帶領讀者更易進入狀況、了解環境、利於想像。

今天能有此小小的呈現，乃是集合眾人的智慧而成，特此感謝所有促成此因緣成熟的幕後推手。古建築領域道路漫長，吾人依然堅持努力前行，願與大家共勉之！

推薦序 2

自序 3

如何使用本書 7

概論 8

台灣古建築的裝飾藝術 10

裝飾所在的建築部位 12

動物篇 20

雲龍 22

盤龍 24

雙龍戲珠 26

蒼龍教子 28

蟠龍柱 30

羅金龍柱 32

雙龍搶珠 34

螭虎團爐 35

螭虎棋 36

螭虎棋與棟架 38

螭虎團囀 40

螭虎對 42

飛魚 44

椒圖 46

飛鳳 47

丹鳳朝陽 48

麒麟 50

三王獻瑞 52

瑞獅 54

石獅 56

風獅爺 58

劍獅 60

雙獅戲球 62

猛虎下山 63

象 64

螃蟹 66

雙兔 68

鶴壽松齡竹青 69

雙鶴 70

八駿馬 72

鯉魚 74

富貴白頭 75

花鳥堵 76

公雞 78

蝙蝠 79

蝴蝶、蝙蝠 80

祥獅戲磬 82

植物篇 84

四季平安 86

梅蘭菊竹 88

紫藤八哥 89

菊花 90

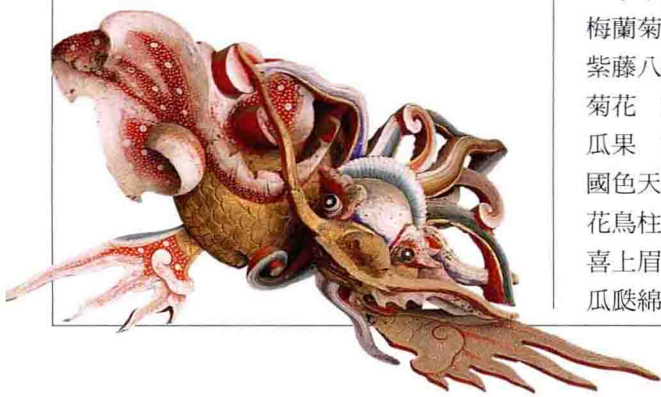
瓜果 91

國色天香 92

花鳥柱 94

喜上眉梢 95

瓜瓞綿綿 96

三絲品蓮	97
如意卷草	98
書卷竹節	99
瓜果含香	100
本固枝榮	102

圖紋篇 104

兩儀八卦	106
太極八卦	108
河圖洛書	109

文字篇 110

春秋又八千	112
龍飛鳳舞	114
忠孝節義	116
螭虎團福、螭虎團祿	117
萬壽嚙	118
卍字綿延	119
雙喜	120
囍字趨瓜筒	121
福祿壽	122
書卷橫批	123
螭虎團聯句	124
富貴玉堂春	126

器物篇 128

葫蘆拐杖	130
旗、球、戟、磬	132
香花燈果	134
博古、花瓶	136
書劍江山	137
柱珠	138

花瓶、綬帶鳥	140
葫蘆	141
琴棋書畫	142
刀劍屏	144
垂花吊籃	146
大船入港	147
鈔票	148
國旗	149

人物篇 150

天官賜福、祈求吉慶	152
福祿壽三仙	154
仙翁敬桃	155
麻姑獻壽	156
壽翁、麻姑	158
蟠桃壽宴	159
八仙鬧東海	160
八仙綵	162
秦叔寶、尉遲恭	164
韋馱、伽藍	166
四大天王	168

宮娥門神	170
文官門神	172
合境平安	174
招百福、掃天災	176
四海龍王	178
和合二聖	180
伯牙學琴	182
李鐵拐臥禪	184
李太白醉寫番表	186
三娘教子	187
郭子儀厥孫最多	188
王羲之弄孫自樂	189
望月乞巧	190
鍾馗迎妹回娘家	192
鳳儀亭呂布戲貂蟬	194
孫權計破曹操	196
水淹金山寺	198
甘露寺	200
鴻門會	202
劉關張破黃巾賊	204
舜耕歷山	206
交戰圖	207
三顧茅廬	208
太白醉酒	210
虎牢關三英戰呂布	212
六國封相、衣錦榮歸	214
狄青對刀	215
封神演義之九曲黃河陣	216
封神演義之孔宣兵阻金雞嶺	217
孔明征南蠻	218
大拜壽	219
木蘭從軍	220
朱仙鎮八鎚大戰陸文龍	222

忠孝節義	224
白蛇傳人物	226
宇宙鋒之金殿裝瘋	228
百忍堂	229
虎溪三笑	230
渭水聘賢	232
空城計	234
畫龍點睛	235
巾幗英雄	236
劉海戲金蟾	237
漁樵耕讀	238
仙女騎鳳	240
蕭史弄玉	241
郊遊記趣	242
居家和樂	244
仕女圖	246
憨番夯廟角	248

附錄 250

收錄建築一覽表	252
索引	254
參考書目	255

如何使用本書

本書分為三部分，第一部分「概論」簡介傳統裝飾的功能、意義與表現形式，以及裝飾部位名詞解釋，提供讀者關於傳統建築結構的簡單背景知識。第二部分為本書主體，將精選的一百四十一個裝飾以六大題材分類，分屬動物篇、植物篇、圖紋篇、文字篇、器物篇、人物篇，對每一個裝飾的意義、功能及鑑賞重點等加以說明，並在上、下欄目指出作品的技法、製作年代、所在位置及尺寸等。在第三部分「附錄」除索引外，並提供「收錄建築一覽表」，供欲實地參觀的讀者查詢。

裝飾的類別，分雕刻、塑造、組砌、鑲嵌、彩繪五大類

裝飾的技法，依五大類別又細分成不同的處理技法

該作品完成的年代，而非建築物建造的年代；以製作時的官方紀年為之，並加注西元年

裝飾作品的通俗名稱

敘述該作品的內容

解釋作品的故事背景、吉祥寓意的由來

說明作品的寓意

解釋技法表現優良之處

說明作品及建築與眾不同之處

裝飾作品所在的建築物名稱

裝飾所在空間部位

作品大概的尺寸

裝飾類別	塑造	技法	泥塑、洗石子	年代	日大正八年 (1919)
蟭虎圍福、蟭虎圍祿					
緊鄰正殿的廂房，因連接龍虎廳而自成一封閉的格局，其牆上有「蟭虎圍福」與「蟭虎圍祿」洗石子八卦窗。「福」字字體乃用兩隻蟭虎圍成，「祿」字則以三隻蟭虎圍成，蟭虎曲線優美柔暢，西番蓮圍繞四周，整體造形疏密和諧。					
「胸頭出處」蟭虎為龍子之一，傳說牠是勇猛之獸，古代碑首常用以裝飾，台灣古建築的構件及家具器物也多採用之。 「寓意」《尚書》《洪範》記載「五福：一曰壽，二曰富，三曰康寧，四曰攸好德，五曰考終命。」故自古即多為人使用。「祿」乃求取功名，升官發財；西番蓮則寓意長久不斷。 「鑑賞重點」蟭虎圍字，有點像篆書，故又稱為「蟭虎篆」，乃是最具藝術效果的文字裝飾，但以蟭虎立體泥塑塑造，圍出「福」、「祿」字形，則較少見，此乃展現匠師的巧思佳構。 「獨特性」洗石子為流行於日治時期的工法，多出現於街屋的牌樓面，而此宗廟以傳統圖案為主，大量運用洗石子以取代石、木雕，亦為特色。					
 「主圖」為作品特寫，指引讀者欣賞、認識作品的重點之處					
 「副圖」為成對作品的另一個，作品的重點特寫或是該建築的其他特色					
 「環境圖」上的紅色框線標示作品所在的位置。若為虛線框，則表示位在建物該處內部，而未能明顯見於該圖					
所在地 台中林氏宗祠 建築部位 正殿之左右廂廊 尺寸 112公分×112公分					

概論

台灣古建築的裝飾藝術

台灣傳統建築除了原住民建築之外，大抵承襲了明末清初由大陸渡海來台的漢移民建築式樣，不但保持原鄉中國南方的傳統，連匠師亦延聘自福建、廣東，材料也不辭辛勞多運自大陸，故建築物實際仍為閩、粵建築之延伸。但隨著時空的推移，與外來異文化的進入，再加上本土地理環境因素影響，逐漸形成獨具台灣特色的地域性建築，而更豐富了建築形式的內涵。

傳統建築有許多種類型，如城廓、廟宇、民宅、書院等，有防禦、敬神、遮蔽容身等各種空間機能。傳統建築經常利用裝飾藝術來增添建物的美感，同時滋潤精神，讓心靈得到舒展；亦有藉裝飾來彰顯屋主的社會地位，或藉作品的隱喻達到趨吉辟凶、祈祥納福的功能，也能起著教化後世子孫的作用。

裝飾藝術的起源與意義

傳統建築的材料、構造與結構，三者都和裝飾有著密切的關係。裝飾雖說是一種賦予建築的藝術處理，但亦是由構造蛻變而出的，也可說是因結構的必然性，而生發出裝飾的動機，尤其台灣的傳統建築，皆反映了這個特點。

匠師以師徒相承的傳統模式，善於利用材料的特色，將繪畫、雕刻、書法、色彩、圖案融會貫通，以單純的理念與手法盡全力呈現當時的生活形態、宗教信仰、本土藝術、人文思想，此為其藝術之所在。

台灣匠師沒有刻意經營精緻高雅的士大夫氣質，也不甚強調靈性和意境，卻能直接而天真地表現創意，獨具一種自然活潑的風格，並發展出另一類型的建築與裝飾性格，而有別於中國南方的建築。

建築裝飾表現手法

各種建築裝飾，依其功能常以傳統民俗工藝手法來表現，包括雕、塑、鑲、貼、砌、書、畫、彩等處理方式，且作不同層次的組合，以期能彰顯其裝飾意旨與內涵。一般而言，傳統建築上的裝飾可分成五大類：

- 一、雕刻：石雕、木雕、磚雕等；
- 二、塑造：剪黏、泥塑、交趾陶等；
- 三、組砌：磚、窗櫺、花式磚砌等；
- 四、鑲嵌：剪黏、鑲木、鑲貝、鑲玻璃等；
- 五、彩繪：平面彩繪、浮雕彩繪、門神彩繪、題聯、字畫等。

建築裝飾題材

台灣的傳統裝飾大都是以中國傳統民俗中富有吉祥寓意的畫作為題材內容，祈福納祥的圖案是最廣為使用的。取自日常生活、神話傳說、通俗故事或歷史演義的題材亦多，再加上受外來文化影響，融入了與建築本身風格不同的異文化精神象徵，題材與日俱增，越顯豐富多彩。題材依內容及來源大致可分為：

- 一、動物主題：真實及想像的翎鳥、走獸、水族類等；
- 二、植物主題：花草樹木、瓜果等；
- 三、圖紋主題：自然紋、幾何紋、植物紋、動物紋等；

四、文字主題：如壽、喜、人、丁、卍等；

五、器物主題：吉祥器物、一般日常器物、宗教法器 etc；

六、人物主題：文場及武場人物等。

以下各章首先介紹傳統建築上經常可以見到裝飾的部位，接著將裝飾的題材依照六大分類細述，針對各類主題探討取材的來源、製作的技法與年代，並且說明裝飾題材內容、齣頭、出處、寓意、鑑賞重點和獨特性、所在地、建築部位與尺寸等，以期讀者能充分認識並欣賞傳統建築裝飾主題的特質與內涵。

裝飾所在的建築部位

傳統古建築中，裝飾藝術可說是無所不在，同樣的題材可以出現在不同的部位，端看匠師如何發揮技藝。以下以大龍峒保安宮透視圖為例（第14-15頁），就傳統建築的格局空間及結構組件中經常可觀賞到精采裝飾作品的部位，擇重點逐一解釋。

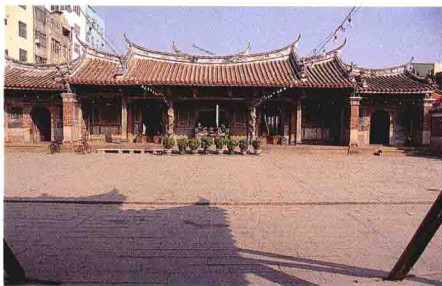
格局空間

寺前埕 寺廟正前方廣場，常置牌樓、水池、石獅等。

三川殿 又稱前殿，指的是寺廟前排的中央部位，為廟宇主要的門面所在，位置顯著而備受注目，匠師無不全力以赴盡展絕活，是全廟裝飾最集中，整體最華麗之處。

龍虎門 位於寺廟三川門兩側。以神明面對的方向為準，左為龍門，右為虎門，入廟由龍門進、虎門出。

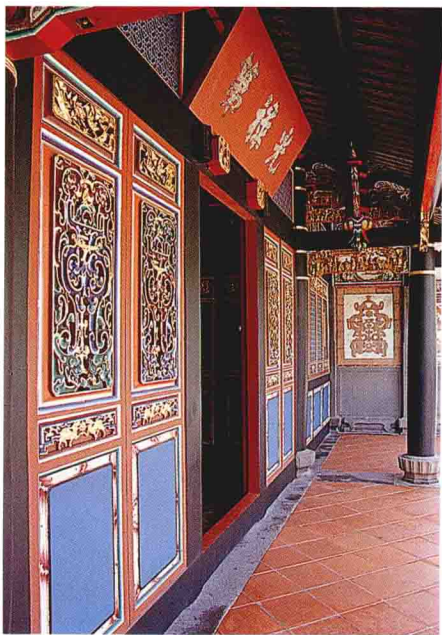
▼三川殿

▲凹壽

凹壽 指房屋入口處內縮的空間。

步口廊 位於殿堂或廳室外圍屋簷下的走廊。

▲步口廊

門廳 宅第的門面。院落的第一進常設門廳供主人接待賓客。

中庭 前殿與正殿間的空地，可置放香爐及供桌，有時設有拜殿或拜亭。

正殿 或稱大殿，為寺廟供奉祀拜主神的場所。

正廳 民居建築組群的主體，位於正身中央的廳堂，是祭祀祖先、供奉神明及接待賓客之處，裝飾講究。

走馬廊 圍繞於獨立的正殿四周、可繞行一圈的迴廊。

▲走馬廊

護室 有稱廂房，位於寺廟的左右兩側，常作供奉陪祀神明的偏殿、僧房或公務處等。

護龍 位於民居正身左右兩側、與正身呈垂直的長條房屋，空間位置同寺廟的護室。

鐘鼓樓 多配置於廟宇左右兩側或置於護室屋頂上，左側（龍邊）懸鐘，右側（虎邊）掛鼓，「晨鐘暮鼓」警

醒世人，也是早晚課誦所需，遇重大祀典、貴賓入廟，亦會鐘鼓齊鳴，以示敬迎。

▲鐘鼓樓

▲過水廊

過水廊 連繫正廳與護室之間，廊道上通常有一座像亭子的構築，可遮日擋雨，亦名之為「過水亭」。

後殿 廟宇的最後一進，空間形式與正殿相同，但規模較小，為供奉陪祀神明之處。