

李路珂 著

『十一五』國家重點圖書

彩畫研究

營造法式

東南大學出版社

『十一五』國家重點圖書

李路珂 著

《營造法式》彩畫研究

東南大學出版社 · 南京 ·

内 容 提 要

北宋时期是我国古代文化与科技的高峰时期。成书于北宋末年的《营造法式》是中国古代仅存的两部建筑专著之一,图文详尽,是我国古代建筑特征与成就的典型代表。关于《营造法式》的既往研究大多集中在建筑结构方面,对装饰问题涉及不多。然而,在建筑史的层面上,如果对装饰问题没有深入的探讨,就无法了解古代建筑的全貌;在建筑思想的层面上,对装饰问题的关注、反思和争论,也已成为现代建筑理论的重要内容。基于此,蕴涵丰富装饰做法与装饰思想的《营造法式》,既是一个重要的历史界标,又可作为思考中国现代建筑理论的坚实起点。

本书试图通过《营造法式》彩画历史文献的解释与还原,对宋代建筑的全貌达到深入一步的认识,进一步归纳其形式特征,挖掘其形式法则。

本书的研究建立在目前已知最佳的古籍版本(“故宫本”和“永乐大典本”),以及实地调查所收集的大量一手资料的基础之上,其主要成果可概括为“解释”和“阐发”两方面。

在“解释”的层面,为了更好地贯通文意、更全面地还原文献蕴涵的信息,本书首先在前人注释成果的基础上,补充了图样版本比较、体例格式分析的工作,并对《营造法式》彩画作部分原文进行了更加细致的校勘和标点。其次,对《营造法式》中与彩画相关的百余条术语进行了仔细解读,其中除了关于材料和做法的术语之外,还包括“装”、“饰”、“华”等蕴涵丰富设计思想的术语。最后,作出 56 幅彩色及线描图解,在视觉上还原《营造法式》彩画的历史图景。

在“阐发”的层面,本书首先在《营造法式》彩画的色彩、造型和构图之特征分析的基础上,从《营造法式》原文中提取出 5 个蕴涵重要设计原则的概念:“鲜丽”——色彩原则;“圆和”——造型原则;“匀”、“宜”、“分明”——构图原则。其次,从时代和地域两个维度对这些特征的形成与演变进行了探讨。最后,为了在建筑设计层面对宋代建筑局部与整体之间的关系形成进一步的准确把握,本书以《营造法式》为参照,对同时期的两组典型建筑装饰实例之形式特征和设计方法进行了较为全面的分析。

图书在版编目(CIP)数据

《营造法式》彩画研究 / 李路珂著. —南京:东南大学出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5641-2329-1

I. ①营… II. ①李… III. ①营造法式—研究
IV. ①TU-092.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 143170 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:江建中

全国各地新华书店经销 利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷

开本:889 mm × 1194 mm 1/16 印张:26.25 字数:670 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-2329-1

定价:298.00 元

序

一

《营造法式》是宋代官定建筑工程法规和规范,是重要的古代建筑史料。数十年来,经过几代学者的辛勤努力,对《营造法式》的研究已取得重大成果,在建筑结构和构造方面尤为突出,有多种专著相继问世。近年对建筑装饰、建筑彩画等方面也不断有人进行研究,出现了一些优秀的论文,表明对《营造法式》的研究更为全面和深入。清华大学建筑学院李路珂的博士论文《〈营造法式〉彩画研究》就是其中之一。

该书从“注释研究”和“理论研究”两方面对《营造法式》中的彩画进行了探讨。在“注释研究”部分,作者使用了著名的“故宫本”《营造法式》的文本和图样,这是保存宋代图案最近且完整的本子。通过校订、梳理该文本,对其逐项进行考订和注释,可以较正确地掌握其文字和图样,对研究工作的顺利开展极有助益。同时作者又广泛收集现存的有关实物资料,包括宋金时期珍贵的建筑彩画实例和壁画及石刻中表现的相关图像和纹样,取得了重要的参考资料,把它们与文本的描述和图样互证,探讨其在图形和用色上的异同,据以充实图样中不甚明晰的图形,解读图样中标注色彩的规律,在此基础上复原了《营造法式》彩画的图形和色彩。由于作者在文本考订上的细致周密,在实例搜集上的广泛多样,并对二者作了反复的比较和综合归纳,对《营造法式》彩画的解读和据以绘制的复原图较为完整、更接近于宋代原貌,是在目前条件下取得的较有开创性的成果。

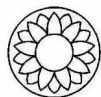
在“理论研究”部分,作者对《营造法式》反映出的装饰概念、彩画的设计法则、历史的独特性诸方面进行了深入分析,从中归纳出中国传统艺术设计中的大壮、适中、和谐三项总体原则,及宋代彩画装饰层面的鲜丽、圆和、分明、匀、宜五项具体原则,并探讨这些原则在彩画、装饰方面的应用。这是作者在研究传统设计、装饰思想及其发展轨迹方面的富有新意的研究成果,还反映出作者具有良好的知识结构和理论功底。此研究成果也可为现实的设计与生活提供借鉴。

正如梁思成先生所说,建筑史的研究是一项“逆流”的工作。在当前的环境下,作者能够静下心来,用几年的时间,怀着热情和一丝不苟的态度完成这样一项古籍整理和理论研究的工作,实属难能可贵。希望这样的研究能够继续下去。

傅熹年

2010年5月

序 二

李路珂是后起之秀,和我又同为女性,所以我早就答应给她的大作写序。只是工作繁忙,一拖再拖,大作即将付梓我仍疏于落笔,深感不安。其实在这不安和疏淡中,主要是自己对彩画研究已欠缺深入,重拾钻研这个专题需要一个过程和时间。

我自己在20世纪80年代初做过一些彩画研究,深知看似明媚表浅的彩画研究,要做好其实是件艰辛的工作;另一方面,跨越近30年的时间后来阅读李路珂的研究成果,深感她研究的进步和时代的进步;同时对她的成果研读,于我也是学习过程。在这感慨中,我记录如下感想,权作为序。

首先,这项研究工作是艰辛的,在这艰辛中更见作者的功力。仅说文字点校、术语辨析和制度图释,就是相当分量的文献整理工作。该书对《营造法式》补充校注86条,包括不同版本的相异之处、部分文字和标点的修正;也首次对相关术语进行了阐释,共计6大类100余条术语,包括彩画制度及其相关和延伸的内容;制度图释除以文字加注外,更辅以图版绘制说明,新绘“彩画作制度图”56幅。这些工作的特殊之处,还在于将传统的治学方法传承和现代的绘图方法进行结合,从而带来厚重中的清新之感,也使得研究成果具有新时代的特征。

其次,这项研究成果是进步的,在这进步中可见作者的视野。彩画作为中国古代建筑的重要组成部分,早有林徽因先生于20世纪50年代著述,后也有胡东初先生接续,但聚焦于宋《营造法式》的彩画作研究,则肇始于梁思成先生,后有潘谷西先生和郭黛姮先生等。以上学者或在文献、或在作法、或在体例上都建树颇多,并以精辟见长,且为后学研究奠定了重要的基石和平台。而李路珂的进步在于能做系统研究,以吸收前人成果为基础,又广泛深入下去,是难能可贵的,因为这需要开阔的视野和比较全面的知识。其“注释研究篇”和“理论研究篇”就表达了这样的研究演进。

再则,这项研究方法是科学的,在这科学中表达了作者的追求。概括地说,这种科学方法即是将画的研究和建筑结合,以及将理论研究和实物考证结合。对于前者,主要表现在研究彩画的三要素——构图、色彩、纹样时,不是就彩画而彩画研究,而是探讨它的设计原则和木作构件位置的关联、“椽道”和材等的关系、色彩和建筑的等级关系等。对于后者,作者通过山西高平开化寺大殿和甘肃安西榆林窟西夏后期石窟装饰的调查和实绘,进行与宋《营造法式》彩画作的比较,验证和探讨宋式彩画的特征和规律。这种始终以建筑为本体、以彩画为其组成的科学追求是该项研究的正确方式方法。

此外,在阅读的过程中和我自己的研究中,始终对彩画在《营造法式》中占有相当大的比重饶有兴趣,也对它的发生和来由给予特别的关注。作者从“宋型文化”(成型于中唐至北宋间)

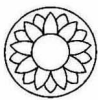
定位《营造法式》彩画的时代特征是“鲜丽”，从燕辽、丝路、东南、四川的空间影响定位中原开封出台的《营造法式》的多元文化特色。而正是在这点上，我个人提出一点商榷意见。从《营造法式》彩画大量出现的织锦纹样看，以及结合李诫重修《营造法式》劄子表达的最主要出发点“关防物料，最为切要，内外皆合通行”认识，我以为“简约”是一重要特征，而这也和《营造法式》最初编纂时大政治家王安石在宋神宗熙宁年间提出并推行变法措施相吻合。同时，从空间地域看，书中言及辽代建筑彩画吸取丝织品养分和北宋建筑彩画锦文的关联，似值得推敲，因为其间政治和文化品位的异趣明显。锦文的大量出现当也和如何节制浪费将锦绣包裹构件的作法转而一种恒久的彩画作相关。时代特色和地域文化的取舍在宋《营造法式》转型中的整合还有待深入研究。另一方面，彩画之涂饰的防腐防蠹功能和包裹锦绣的装饰功能在宋《营造法式》转型中的统一也将提供另一层面的思考。

李路珂《〈营造法式〉彩画研究》一书将不仅呈现关于彩画研究的最新成果，还将鼓励她在学术的道路上层楼更上。我期待着。

陈薇

2010年12月14日于金陵

目 录

绪 论	1
0.1 本研究的目标	1
0.2 本研究的意义	2
0.3 本研究的基础	3
0.3.1 《营造法式》研究的状况	3
0.3.2 《营造法式》彩画研究的现有成果及空白点	6
0.4 本研究的材料	11
0.4.1 相关史料	11
0.4.2 相关实物	12
0.5 本研究的性质与方法	17
0.5.1 本研究的性质	17
0.5.2 文本诠释学、注释学、校勘学及其在既往研究中的应用	17
0.5.3 本书采用的文本诠释方法	20
0.5.4 图解方法及其在既往研究中的应用	22
0.5.5 本书采用的图解方法	23
0.6 研究框架	25

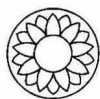
注释研究篇

第一章 《营造法式》彩画作版本及体例分析	35
1.1 《营造法式》版本源流概况	35
1.2 各版本图样质量的比较	36
1.3 《营造法式》彩画部分的体例格式	41
1.3.1 《营造法式》的篇章条目体系	41
1.3.2 《营造法式》的惯用语和术语	48
1.3.3 《营造法式》彩画图样格式分析	49
1.3.4 《营造法式》彩画“制度”和“图样”的互补	53

第二章 《营造法式》彩画作相关部分点校	55
2.1 彩畫作總釋:營造法式卷第二·總釋下·彩畫	56
2.2 彩畫作制度:營造法式卷第十四·彩畫作制度	57
2.3 彩畫作功限:營造法式卷第二十五·諸作功限二·彩畫作	67
2.4 彩畫作料例:營造法式卷第二十七·諸作料例二·彩畫作	68
2.5 彩畫作用膠料例:營造法式卷第二十八·用膠料例·彩畫作	71
2.6 彩畫作等第:營造法式卷第二十八·諸作等第·彩畫作	72
第三章 《营造法式》彩画作相关术语辨析	73
3.1 几个基本概念	75
3.1.1 猷、图、绩、画	75
3.1.2 彩画、装、饰、装奩、刷染	76
3.1.3 样、造、作、装饰	82
3.2 关于制度的术语	87
3.2.1 五彩遍装	87
3.2.2 碾玉装	90
3.2.3 叠晕棱间装	92
3.2.4 解绿装饰	95
3.2.5 刷饰	97
3.3 关于绘制工艺的术语	103
3.3.1 着色方法和原则	103
3.3.2 着色步骤	110
3.4 关于颜料和颜色的术语	113
3.4.1 《营造法式》彩画颜料和颜色的类型和特点	113
3.4.2 与“金”有关的术语	116
3.4.3 与矿物颜料有关的术语	122
3.4.4 与有机颜料有关的术语	126
3.4.5 与化学颜料有关的术语	128

3.4.6 与混合颜料或套染色有关的术语	129
3.4.7 与辅料有关的术语	130
3.5 关于纹样的术语	132
3.5.1 关于纹样类型的几个关键术语	132
3.5.2 通用纹样:华文及琐文等	139
3.5.3 点缀纹样:飞仙及飞走(图 3.31~图 3.34)	157
3.5.4 适合纹样	157
3.6 与大木作、小木作构建有关的术语	188
3.6.1 檐额、大额、由额、小额	188
3.6.2 额上壁	188
第四章 《营造法式》彩画作制度图释	191
彩画作制度图一 彩画之制:襯地、襯色;五彩遍装:叠量、用叠量	192
彩画作制度图二 五彩遍装之制、碾玉装之制	193
彩画作制度图三 五彩遍装:柱身作海石榴等華内間四入瓣科等	194
彩画作制度图四 碾玉装:柱身作海石榴等華内間四入瓣科等	195
彩画作制度图五 五彩遍装、碾玉装:額端作如意頭,内間卷成華葉	197
彩画作制度图六 五彩遍装:額端作如意頭角葉	198
彩画作制度图七 碾玉装:額端作如意頭角葉	199
彩画作制度图八 五彩遍装、碾玉装:拱眼壁内畫海石榴等華	201
彩画作制度图九 五彩遍装:拱眼壁緣道設色	202
彩画作制度图十 碾玉装:拱眼壁緣道設色	203
彩画作制度图十一 五彩遍装、碾玉装:拱眼壁内畫單枝條華	207
彩画作制度图十二 五彩遍装:柱、額、拱眼壁	208
彩画作制度图十三 碾玉装:柱、額、拱眼壁	209
彩画作制度图十四 五彩遍装、碾玉装:科拱紋樣一	210
彩画作制度图十五 五彩遍装、碾玉装:科拱紋樣二	211
彩画作制度图十六 五彩遍装、碾玉装:椽飛白版連檐紋樣分析	213

彩畫作制度圖十七	五彩遍裝：椽飛	214
彩畫作制度圖十八	五彩遍裝：椽飛、白版、連檐	215
彩畫作制度圖十九	碾玉裝：椽飛、白版、連檐	216
彩畫作制度圖二十	椽頭及柱檣作疊暈蓮華	217
彩畫作制度圖二十一	椽頭作寶珠	218
彩畫作制度圖二十二	五彩裝淨地錦紋樣	223
彩畫作制度圖二十三	五彩裝淨地錦	224
彩畫作制度圖二十四	五彩平棊、碾玉平棊之一	226
彩畫作制度圖二十五	五彩平棊、碾玉平棊之一的多種設色方式	227
彩畫作制度圖二十六	五彩平棊、碾玉平棊之二	228
彩畫作制度圖二十七	五彩平棊、碾玉平棊之三	229
彩畫作制度圖二十八	五彩平棊、碾玉平棊的總體效果示意	230
彩畫作制度圖二十九	華文有九品：海石榴華、寶相華、蓮荷華等	234
彩畫作制度圖三十	海石榴華[枝條卷成]	236
彩畫作制度圖三十一	海石榴華[鋪地卷成]	237
彩畫作制度圖三十二	牡丹華	238
彩畫作制度圖三十三	蓮荷華	239
彩畫作制度圖三十四	碾玉華文：龍牙蕙草	247
彩畫作制度圖三十五	華文有九品：團科寶照等構圖分析	250
彩畫作制度圖三十六	團科寶照、團科柿蒂、方勝合羅	251
彩畫作制度圖三十七	圈頭盒子、豹腳合量等	252
彩畫作制度圖三十八	瑪瑙地、魚鱗旗腳、圈頭柿蒂等	253
彩畫作制度圖三十九	瑣文有六品	260
彩畫作制度圖四十	瑣文有六品：瑣子、簞文等	264
彩畫作制度圖四十一	瑣文有六品：劍環、曲水	265
彩畫作制度圖四十二	青綠疊暈棧間裝之制	266
彩畫作制度圖四十三	三暈帶紅棧間裝、兩暈棧間內畫松文裝	267
彩畫作制度圖四十四	青綠疊暈棧間裝：拱眼壁內用影作	270

彩画作制度圖四十五	青綠疊暈椽間裝:柱、額、拱眼壁	271
彩畫作制度圖四十六	解綠刷飾屋舍之制	272
彩畫作制度圖四十七	解綠刷飾:松文卓柏	273
彩畫作制度圖四十八	解綠結華裝:拱眼壁內用紅、綠、青畫單枝條華	274
彩畫作制度圖四十九	解綠結華裝:拱眼壁內用青、綠、褐畫單枝條華	275
彩畫作制度圖五十	解綠裝飾屋舍:柱、額、拱眼壁	276
彩畫作制度圖五十一	丹粉刷飾:燕尾、望山子	280
彩畫作制度圖五十二	丹粉刷飾、黃土刷飾:梁拱之類	281
彩畫作制度圖五十三	丹粉刷飾、黃土刷飾:柱、額、拱眼壁	282
彩畫作制度圖五十四	丹粉刷飾、解綠刷飾:八白、如意頭之類	283
彩畫作制度圖五十五	丹粉刷飾·額上壁[拱眼壁]內影作	284
彩畫作制度圖五十六	黃土刷飾、解綠裝飾:額上壁[拱眼壁]內影作	285

理论研究篇

第五章 《营造法式》彩画的形式特征与形式法则	293
5.1 匀、宜、分明——《营造法式》彩画构图的指导思想	293
5.1.1 “匀”——形式的均齐	294
5.1.2 “宜”——形式的恰当	295
5.1.3 “分明”——逻辑上的真实性与清晰性	296
5.2 《营造法式》彩画的构图规律	296
5.2.1 《营造法式》彩画与构件形状的关系	296
5.2.2 《营造法式》彩画与构件位置的关联	297
5.2.3 缘道——《营造法式》彩画的模度	299
5.3 唯青、绿、红三色为主——《营造法式》彩画的色彩构成	301
5.3.1 《营造法式》彩画的色谱	301
5.3.2 “五彩”与“五色”的传承与转变	303
5.4 鲜丽——《营造法式》彩画色彩的指导思想	305

5.5	圆和——《营造法式》彩画纹样造型的指导思想	309
5.6	《营造法式》彩画纹样的构成规律	310
5.6.1	“量宜分布画样”——结构骨架与纹样单元相结合的构图方法	310
5.6.2	对称性——模件单元的变换方式	311
5.7	《营造法式》装饰思想的辩证关系及其时代特色	314
第六章 《营造法式》彩画的背景、传承及发展		318
6.1	《营造法式》彩画的时代背景：基于文化史分期的探讨	318
6.1.1	关于文化史分期的主要观点	318
6.1.2	中唐时期的历史转折在文化背景与《营造法式》制度中的体现	320
6.1.3	两宋之际的历史转折在文化背景与《营造法式》制度中的体现	321
6.1.4	关于“唐型文化”与“宋型文化”的界定	322
6.1.5	《营造法式》的年代——北宋末年的时代特征	323
6.2	《营造法式》彩画的地域背景：基于文化核心区的探讨	325
6.2.1	关于文化区域的主要观点	325
6.2.2	北宋前后汉民族文化核心区的迁移	325
6.2.3	《营造法式》彩画的地域性以及相关实物的分区	327
6.2.4	对于相关实物的大致分区	327
6.3	《营造法式》彩画的传承与发展：基于史料与实物的探讨	328
6.3.1	远古至两汉：建筑彩画的发源及其初期形态	328
6.3.2	魏晋南北朝：彩画之技巧与类型的创新	331
6.3.3	隋至盛唐：彩画技巧的成熟与定型	332
6.3.4	中唐至金代的中原地区：彩画风气转向鲜丽	333
6.3.5	五代至南宋的南方地区：彩画风气转向精雅	336
6.3.6	辽金时期的燕辽地区：唐式彩画之杂变	338
6.3.7	元、明时期的北方地区：宋式彩画之余脉	340
6.3.8	中唐至西夏的敦煌石窟：“杂用唐宋”与外来风格	342
6.4	《营造法式》彩画特征形成及演变的历史线索	343

6.4.1 《营造法式》彩画构图特征的形成及演变	343
6.4.2 《营造法式》彩画色彩特征的形成及演变	344
6.4.3 《营造法式》彩画纹样特征的形成及演变	345
第七章 结 论	376
7.1 《营造法式》的装饰概念	376
7.2 《营造法式》彩画的艺术特征与设计法则	377
7.2.1 几条主要的设计法则	377
7.2.2 设计法则在具体做法中的体现	377
7.3 《营造法式》彩画之历史性与独特性	378
7.3.1 设计指导思想的历史性与独特性	378
7.3.2 具体设计方法的历史性与独特性	379
7.3.3 关于《营造法式》彩画装饰风格之历史脉络的概念化描述	379
7.4 《营造法式》彩画的“法则”与实际案例之“运用”	380
参考文献	381
致 谢	387
附录 A 引用图版来源	388
附录 B 《营造法式》彩画相关实例资料简目	394
跋	405
说 明	407

绪论

0.1 本研究的目标

一般来说,建筑历史的研究有两个目标。一是受到好奇心的驱使,希望从各个层面了解过去时代人类建造活动的真实图景,因为“历史”的希腊词根(historia),意味着“了解”(knowing)或“理解”(understanding)^①;而另一个目标,则是借由“历史事实”而接近“真理”,从而对当代的问题提出挑战,按照海德格尔的分析,“真理”一词的希腊词根(aletheia)由于 a 这一否定前缀而成为对 lethe(蔽)的否定与澄清^②。

由此,我国自“中国营造学社”而始的建筑历史研究,一直有两个主要的关注点。一是通过古代文献和实物的整理、调查与研究,逐渐从建筑、城市等各个层面勾勒出中国古代建筑的历史图景。另一方面,在后殖民时期“全球化”的背景下,我国作为一个目前欠发达的文明古国,正面临丧失民族个性和创造力的危险,因此有着急迫的文化复兴的需要;因此,回到自身最富创造力的历史时期,总结过去的设计思想与艺术规律,寻找“自己的艺术特性”^③与“伟大文明的创造核心”^④,亦成为建筑历史的重要任务。

以上两方面的基本诉求,使得两类历史资料变得最为重要。其一是具有高度系统性的资料,即全面、翔实而具体的资料,这无疑是尽可能全面复原历史图景的基本前提;其二是具有文化上的典型性的资料,这些资料能够代表本民族建筑文化之起源、顶峰或转折之关键,与之相关的分析对于“艺术特性”或“创造核心”的探讨最具启发价值。

作为我国古代仅存的两部建筑专书之一的《营造法式》(学术界常简称为《法式》),成书于北宋末年,这一时期正是中国古代之科技与文化的高峰和转折时期。由于兼具“系统性”和“典型性”,《营造法式》几乎成为中国建筑史学研究的必由之径。因此《营造法式》一经发现便受到高度重视,而对《营造法式》的解释与研究,成为“中国人自己的建筑史学”的起点^⑤。

因此,作为《营造法式》研究之专题的彩画研究,其总的目标首先是对《营造法式》所记载的彩画制度及样式进行解释和还原,得出“完整的宋代建筑形象图”^⑥,并对其历史演变、地域风格形成多层次的认识;在此基础上,进一步发掘《营造法式》的设计思想与“艺术特性”,为当代中国的建筑创作提供思想源泉与形式原型。

本研究的近期目标,亦即现阶段基本完成的工作,是通过《营造法式》彩画部分历史文献的解释与还原,从指导思想和实际操作的层面上对《营造法式》的装饰思想及装饰技术、艺术成

① 参[英]大卫·史密斯·卡彭. 建筑理论. 王贵祥,译. 北京:中国建筑工业出版社,2007:边码 134

② 参见:洪汉鼎. 诠释学——它的历史和当代发展. 北京:人民出版社,2001:1~8

③ 梁思成. 为什么研究中国建筑(1944年). 见:中国建筑史. 天津:百花文艺出版社,1998:4

④ [法]保罗·利科. 历史与真理(1955年). 姜志辉,译. 上海:上海译文出版社,2004:279~280

⑤ 在史学史上,一般把1930年以研究《营造法式》为主要任务的“中国营造学社”之创立看做“中国人自己的建筑史学”的开端。可参见:吴良镛. 关于中国古建筑理论研究的几个问题. 建筑学报,1999(04)

⑥ 梁思成. 《营造法式》注释. 见:梁思成全集(第7卷). 北京:中国建筑工业出版社,2001:266

该部分系根据梁先生《〈营造法式〉注释(卷下)》(油印稿,20世纪60年代)整理出版。

就形成较为全面的认识。在此基础上,参照《营造法式》对同时期有关实例的装饰做法及装饰风格在现象层面和原理层面形成较为深入的理解。

0.2 本研究的意义

宋代是我国古代建筑史上极为重要的时期,它不但孕育了政治和经济的重大转折,还在文化与科技方面达到了前所未有的高峰。成书于北宋末年的《营造法式》,作为中国古代仅存的两部建筑官书之一,是解读中国古代建筑之“配合定例”、“规律格式”^①所不得不倚重的宝贵钥匙。在史学史意义上,始于1930年“中国营造学社”的《营造法式》研究,又标志着中国人自己的建筑史研究的起点。因此,《营造法式》的研究,对于中国古代建筑史的研究,有着关键性的意义。

在既往的《营造法式》研究中,主要的焦点集中在大木构架的结构及形式规律的研究上。在这方面,不论是对《营造法式》原始文献的考订和解读^②,还是对唐宋时期建筑实例的归纳与比较^③,对这一时期建筑之结构力学^④和数理美学规律的探索^⑤,国内外学者都已经获得了可观的成就。这些研究已经能够初步揭示中国唐宋时期建筑大木构架的设计方法,并对这一时期的建筑学成就进行客观评价,进一步寻找其在世界文明史上的定位,作为今天建筑设计和理论研究的参证。

然而,对于《营造法式》“彩画作制度”、“雕作”、“旋作”等部分的研究,却相对薄弱得多。诚如梁思成先生在“营造法式注释·彩画作制度”中所言:

“在中国古代建筑中,色彩是构成它的艺术形象的一个重要因素,由于这方面实物的缺少,因此也使我们难以构成一幅完整的宋代建筑形象图……至于彩画作,我们对它没有足够的了解,就不能得出宋代建筑的全貌。”^⑥

梁思成先生发此慨叹的时代,距今已有近半个世纪,时至今日,文献版本的考证、地下遗物的发掘,以及古建筑实例的考察都有所进展;而学术界也逐渐将《营造法式》研究的重心转向大木作以外工种的研究,以图进一步考究和完善“宋代建筑”的真实图景。

因此,作为建筑史学之一部分的“《营造法式》彩画研究”,首先是基于前人之建筑史学体系基础上的专题探索,其目的在于填补前人对于古代建筑装饰与色彩研究的不足,并使中国古代建筑的历史图景得以完备和拓展。

然而我们在尽量还原过去的真实图景的同时,还带着当前迫切关注的种种问题。正如汤因比所说,“历史是探讨问题的框架,而问题是由特定时空背景下的特定的人所提出来的。”^⑦从建筑理

① 梁思成. 中国建筑之两部文法课本. 中国营造学社汇刊, 1945, 7(02)

② 梁思成. 《营造法式》注释(卷上). 北京:中国建筑工业出版社, 1983

[日] 竹岛卓一. 营造法式の研究. 东京:中央公论美术出版社, 1970—1972

③ 陈明达. 营造法式大木作研究. 北京:文物出版社, 1981

④ 杜振辰, 陈明达. 从《营造法式》看北宋的力学成就. 建筑学报, 1977(01)

王天. 古代大木作静力初探. 北京:文物出版社, 1992

⑤ 傅熹年. 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究. 北京:中国建筑工业出版社, 2001

郭黛姮. 论中国古代木构建筑的模数制. 见:建筑史论文集(第5辑). 北京:清华大学出版社, 1981

王贵祥. 唐宋时期建筑平立面比例中不同开间级差系列探讨. 建筑史, 2003(03)

杜启明. 宋《营造法式》大木作设计模数论. 古建园林技术, 1999(04)

⑥ 梁思成. 《营造法式》注释. 见:梁思成全集(第7卷). 北京:中国建筑工业出版社, 2001: 266

该部分系根据梁先生《《营造法式》注释(卷下)》(油印稿, 20世纪60年代)整理出版。

⑦ [英] 阿诺德·汤因比. 历史研究. 刘北成, 郭小凌, 译. 上海:上海世纪出版集团, 2005: 425

论的层面上来说,建筑装饰由于相对独立于功能、结构、技术等物质层面的因素,因此与文化背景、审美趣味等意识形态层面的因素有着更密切的关联。随着现代社会科学技术体系的巨大变革,以及社会形态的根本变化,对装饰问题的关注、反思和争论,也成为现代建筑理论的重要内容。

因此,作为建筑史学和建筑理论的双重探索,我们需要回到自身文化的内核之中。而蕴涵丰富装饰图像、装饰做法和装饰思想的《营造法式》彩画作,既是一个重要的历史界标,又可以作为思考中国建筑理论的坚实起点。

0.3 本研究的基础

“《营造法式》彩画作研究”之于“《营造法式》研究”,正如“装饰研究”之于“建筑研究”一样,是一个较为后起的领域。我国第一批从事建筑史研究的学者,正是深受西方结构理性思想影响的一代,因此对建筑结构本体的关注远远多于装饰和色彩。虽然梁思成先生已经意识到装饰的重要性,但是终究限于当时的条件,无法将“小木作”、“彩画作”的研究进行到与“大木作”相当的深度。

然而先辈们对于《营造法式》的整理、考订和全面把握,正是《营造法式》专题研究的坚实基础;而以往对于《营造法式》“大木作”的深入研究,也使得本书从“彩画作”出发探讨装饰与结构的关系成为可能。

0.3.1 《营造法式》研究的状况

关于国内外学者对于《营造法式》的研究,郭黛姮先生曾撰专文予以回顾,并按时间顺序将其分为三个阶段:“营造学社阶段”(1931—1945年)、“新中国阶段”(1962—1966年)和“科学的春天”(20世纪80年代以后)^①。

在郭氏研究的基础上,可以按照认识规律将《营造法式》的既往研究划分为四个阶段:“文献版本阶段”、“实物考古阶段”、在大木作体系深入研究基础之上的“理论分析阶段”,以及在大木作之外的工种研究基础之上的“系统完善阶段”。

这四个阶段虽有先后之分,却很难给出具体的时间界限。作为《营造法式》研究之发端的“营造学社时期”,其研究并非仅限于“文献”和“实物”,而是已经全面涉及了这四个阶段的内容。但不同时期由于研究条件和面临的问题不同,会有不同的侧重,而随着资料的健全和系统的完善,对《营造法式》文献本身的认识也在不断的循环中更新(表 0.1)。

“文献版本阶段”是《营造法式》研究的第一阶段。

《营造法式》在公元12世纪成书之后,经历了宋代的海行、重刊和明清的散佚、传抄,已经在某种程度上丧失其本来面目。因此对《营造法式》各版本的收集、整理、校勘,是一切相关研究的基础^②。

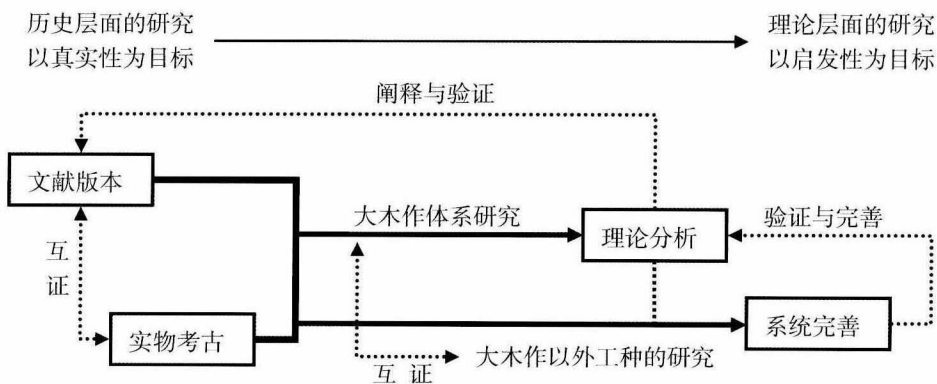
1925年校订出版的“陶本”,可以视为《营造法式》版本考订工作的开端。而20世纪30年代,中国营造学社在“陶本”的基础上,结合当时新发现的“故宫本”和海外流传的“永乐大典本”,

^① 郭黛姮.《营造法式》研究回顾与展望.见:“纪念宋《营造法式》刊行900周年暨宁波保国寺大殿建成990周年学术研讨会”论文集,宁波,2003

^② 关于这部分工作的成果,在本书1.1节中作较详细的介绍。

表 0.1 《营造法式》研究各阶段的关系

对《营造法式》进行的校勘和点读工作^①,则是迄今为止《营造法式》文献版本工作最系统的成果,后学尚无全面超越者。此外,20世纪40年代,日本学者竹岛卓一在“陶本”的基础上,参校“丁本”、“静嘉堂本”、“四库本”,独立地完成了校勘和点读^②。

关于《营造法式》的文献校勘工作并没有到此结束。由于原版《营造法式》的缺失,关于原文的许多问题仅凭一个实物或文献的证据很难定论,因此在《营造法式》的各个领域,如果深入探究,都有可能发现其篇目、文字、图样和句读存在可商榷之处。因此,在陶湘、梁思成和竹岛卓一之后,仍不断有学者撰文对《营造法式》的文献本身提出质疑,例如曹汛的《〈营造法式〉的一个字误》^③、钟晓青的《〈营造法式〉篇目探讨》^④,等等。

第二阶段,“实物考古阶段”,是以梁思成所主持的中国营造学社“法式部”的古建筑调查为开端的。在1931—1945年间,中国营造学社在全国调查了15个省的220余县,测绘了2000余座建筑,这些成果与文献考据的成果互证,才使《营造法式》大木作和石作部分的术语谜团基本得到破解。梁思成领导的工作小组在大量实物资料的基础上,运用现代的投影制图方法绘制了大木作、石作和壕寨等制度的图版,使《营造法式》变成一部可为一般学者阅读的读物。

梁思成所提倡的实物考古研究方法,对后学影响深远。在《〈营造法式〉注释》出版之后,将《营造法式》与实例互证,几乎成为所有唐、宋、金、元时期实物调查或考古发掘报告的必备内容。因此,实物考古的研究,在梁思成逝世后的数十年,仍然随着古建筑和考古发掘的新发现而不断推进。

与《营造法式》相关的实物考古著述相当丰富。在梁思成的《蓟县独乐寺观音阁山门考》、《正定调查纪略》、《记五台山佛光寺建筑》^⑤等优秀著述之后,又有陈明达的《应县木塔》、宿白

① 梁思成.《营造法式》注释.见:梁思成全集(第7卷).北京:中国建筑工业出版社,2001
著者的研究时间始于20世纪30年代,1950年出版《〈营造法式〉图注》,而《〈营造法式〉注释》的主要书稿成于60年代。1966年以后工作停滞,1972年著者去世。其中总释、石作、大木作部分曾由后人校补整理,于1980年结为《〈营造法式〉注释》(卷上)出版。

② [日]竹岛卓一.营造法式の研究.东京:中央公论美术出版社,1970—1972

③ 曹汛.《营造法式》的一个字误.建筑史论文集(第9辑).北京:清华大学出版社,1988

④ 钟晓青.《营造法式》篇目探讨.建筑史论文集(第19辑).北京:机械工业出版社,2003

⑤ 梁思成.蓟县独乐寺观音阁山门考.中国营造学社汇刊,1932,3(02)

梁思成.正定调查纪略.中国营造学社汇刊,1933,4(02)

梁思成.记五台山佛光寺建筑.中国营造学社汇刊,1944,7(01)