

中国古代建筑知识普及
与传承系列丛书

中国古代建筑装饰五书
Chinese Ancient Architecture Decoration

装饰之道

楼庆西 著

清华大学出版社

中国古代建筑知识普及
与传承系列丛书

中国古代建筑装饰五书

Chinese Ancient Architecture Decoration

装饰之道

楼庆西 著

出版社 北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰之道 / 楼庆西著. —北京: 清华大学出版社, 2011.
(中国古代建筑知识普及与传承系列丛书·中国古代建筑装饰五书)
ISBN 978-7-302-24972-6

I . ①装… II . ①楼… III . ①古建筑—建筑装饰—中国—图集
IV . ①TU—092.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第039422号

责任编辑: 徐 颖 徐 海

装帧设计: 锦绣东方图文设计有限公司

责任校对: 王凤芝

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170×230

印 张: 16

字 数: 200千字

版 次: 2011年4月第1版

印 次: 2011年4月第1次印刷

印 数: 1~14000册

定 价: 50.00元

献给关注中国古代建筑文化的人们

策划：华润雪花啤酒（中国）有限公司

清华大学建筑学院

统筹：王群 朱文一

主持：王贵祥 王向东

执行：清华大学建筑学院

资助：华润雪花啤酒（中国）有限公司

参 赞：

侯孝海 张远堂

刘旭 连博

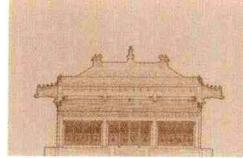
袁增梅

毛娜

廖慧农 李念

李路珂

李新钰

◆ 总序一 ◆

2008年年初，我们总算和清华大学完成了谈判，召开了一个小小的新闻发布会。面对一脸茫然的记者和不着边际的提问，我心里想，和清华大学的这项合作，真是很有必要。

在“大国”、“崛起”甚嚣尘上的背后，中国人不乏智慧、不乏决心、不乏激情，甚至不乏财力。但关键的是，我们缺少一点“独立性”，不论是我们的“产品”，还是我们的“思想”。没有“独立性”，就不会有“独特性”；没有“独特性”，连“识别”都无法建立。

我们最独特的东西，就是自己的文化了。学术界有一句话：“建筑是一个民族文化的结晶。”梁思成先生说得稍客气一些：“雄峙已数百年的古建筑，充沛艺术趣味的街市，为一民族文化之显著表现者。”当然我是在“断章取义”，把逗号改成了句号。这句话的结尾是：“亦常在‘改善’的旗帜之下完全牺牲。”

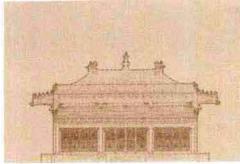
我们的初衷，是想为中国古建筑知识的普及做一点事情。通过专家给大众写书的方式，使中国古建筑知识得以普及和传承。当我们开始行动时，由我们自己的无知产生了两个惊奇：一是在这片天地里，有这么多的前辈和新秀在努力和富有成果地工作着；二是这个领域的研究经费是如此的窘迫，令我们瞠目结舌。

希望“中国古代建筑知识普及与传承系列丛书”的出版，能为中国古建筑知识的普及贡献一点力量；能让从事中国古建筑研究的前辈、新秀们的研究成果得到更多的宣扬；能为读者了解和认识中国古建筑提供一点工具；能为我们的“独立性”添砖加瓦。

王 群

华润雪花啤酒（中国）有限公司 总经理
2009年1月1日于北京

◆ 总序二 ◆

2008年的一天，王贵祥教授告知有一项大合作正在谈判之中。华润雪花啤酒（中国）有限公司准备资助清华开展中国传统建筑研究与普及，资助总经费达1000万元之巨！这对于像中国传统建筑研究这样的纯理论领域而言，无异于天文数字。身为院长的我不敢怠慢，随即跟着王教授奔赴雪花总部，在公司的大会议室见到了王群总经理。他留给我的印象是慈眉善目，始终面带微笑。

从知道这项合作那天起，我就一直在琢磨一个问题：中国传统建筑还能与源自西方的啤酒产生关联？王总的微笑似乎给出了答案：建筑与啤酒之间似乎并无关联，但在雪花与清华联手之后，情况将会发生改变，中国传统建筑研究领域将会带有雪花啤酒深深的印记。

其后不久，签约仪式在清华大学隆重举行，我有机会再次见到王总。有一个场景令我记忆至今，王总在象征合作的揭幕牌上按下印章后，发现印上的墨色较浅，当即遗憾地一声叹息。我刹那间感悟到王总的性格。这是一位做事一丝不苟、追求完美的人。

对自己有严格要求的人，代表的是一个锐意进取的企业。这样一个企业，必然对合作者有同样严格的要求。而他的合作者也是这样的一个集体。清华大学建筑学院建筑历史研究所，这个不大的集体，其背后的积累却可以一直追溯到80年前，在爱国志士朱启钤先生资助下创办的“中国营造学社”。60年前，梁思成先生把这份事业带到清华，第一次系统地写出了中国人自己的建筑史。而今天，在王贵祥教授和他的年长或年轻的同事们，以及整个建筑史界的同仁们的辛勤耕耘下，中国传统建筑研究领域硕果累累。又一股强大的力量！强强联合一定能出精品！

王群总经理与王贵祥教授，企业家与建筑家十指紧扣，成就了一次企业与文化的成功联姻，一次企业与教育的无间合作。今天这次联手，一定能开创中国传统建筑研究与普及的新局面！

朱文一

清华大学建筑学院 院长
2009年1月22日凌晨于清华园

前 言

建筑，除个别如纪念碑之类的以外，都具有物质与精神的双重功能。建筑为人们生活、工作、娱乐等提供了不同的活动场所，这是它的物质功能；建筑又都是形态相异的实体，它以不同的造型引起人们的注视，从而产生出各种感受，这是它的精神功能。

中国古代建筑具有悠久的历史，它采用木结构，用众多的单体建筑组合成群，为宫廷、宗教、陵墓、游乐、居住提供了不同的场所，同时它们的形象又表现出各类建筑主人不同的精神需求。宫殿建筑的宏伟、宗教寺庙的神秘、陵墓的肃穆、文人园林的宁静、住宅表现出居住者不同的人生理念，这些不同的建筑组成为中国古代建筑多彩的画卷。

建筑也是一种造型艺术，但它与绘画、雕塑不同，建筑的形象必须在满足物质功能的前提下，应用合适的材料与结构方式组成其基本的造型。它不能像绘画、雕塑那样用笔墨、油彩在画布、纸张上任意涂抹；不能像雕塑家那样对石料、木料、泥土任意雕琢和塑造。它也不能像绘画、雕塑那样绘制、塑造出具体的人物、动植物、器物的形象以及带有情节性的场景。建筑只能应用它们的形象和组成的环境表现出一种比较抽象的气氛与感受，宏伟或平和、神秘或亲切、肃穆或活泼、喧闹或寂静。但是这种气氛与感受往往不能满足要求。封建帝王要他们的皇宫、皇陵、皇园不仅具有宏伟的气氛，而且要表现出封建王朝的一统天下、长治久安和帝王无上的权力与威慑力。文人要自己的宅园不仅有自然山水景观，还要表现出超凡脱俗的意境。佛寺道观不仅要有一个远离尘世的环境，还要表现出佛国世界的繁华与道教的天人合一境界。住宅不仅要有宁静与私密性，而且还要表现出宅主对福、禄、寿、喜的人生祈望。而所有这些精神上的要求只能通过建筑上的装饰来表达。这里包括把建筑上的构件加工为具有象征意义的形象、建筑的色彩处理，以及把绘画、雕塑用在建筑上等等方法。在这里装饰成了建筑精神功能重要的表现手段，装饰极大地增添了建筑艺术的表现力。

中国古代建筑在长达数千年的发展中，创造了无数辉煌的宫殿、灿烂的寺庙、秀丽的园林与千姿百态的住宅，而在这些建筑的创造中，装饰无疑起到十分重要的作用。这些装饰不仅形式多样，而且具有丰富的人文内涵，从而使装饰艺术成为中国古代建筑中很重要的一部分。1998年和1999年，我分别编著了《中国传统建筑装饰》与《中国建筑艺术全集·装修与装饰》，这是两部介绍与论述中国古代建筑装饰的专著，但前者所依据的材料不够全，而后者文字仅三万余字，所以论述都不够细致与全面。2004年以后，又陆续编著了《雕梁画栋》、《户牖之美》、《雕塑之艺》、《千门万户》和《乡土建筑装饰艺术》，但这些都局限于介绍乡土建筑上的装饰。经过近十年的调查与收集，有关装饰的实例见得比较多了，资料也比以前丰富了，在这个基础上，现在又编著了这部《中国古代建筑装饰五书》。

介绍与论述中国古建筑的装饰可以用多种分类的办法：一是按装饰所在的部位，例如房屋的结构梁架、屋顶、房屋的门与窗、房屋的墙体、台基等等，在这些部分可以说无处不存在着装饰。另一种是按装饰所用材料与技法区分，主要有石雕、砖雕、木雕、泥灰塑、琉璃、油漆彩绘等。现在的五书是综合以上两种方法将装饰分为五大部分，即：（一）《雕梁画栋》论述房屋木结构部分的装饰。包括柱子、梁枋、柁墩、瓜柱、天花、藻井、檩、椽、雀替、梁托、斗栱、撑栱、牛腿等部分。（二）《千门之美》：论述各类门上的装饰。包括城门、宫门、庙堂门、宅第门、大门装饰等部分。（三）《户牖之艺》论述房屋门窗的装饰。包括门窗发展、宫殿门窗、寺庙门窗、住宅门窗、园林门窗、各类门窗比较等部分。（四）《砖雕石刻》论述房屋砖、石部分的装饰。包括砖石装饰内容及技法、屋顶的装饰、墙体、栏杆与影壁、柱础、基座、石碑、砖塔等部分。（五）《装饰之道》论述装饰的发展与规律。包括装饰起源与发展、装饰的表现手法、装饰的民族传统、地域特征与时代特征等。

建筑文化是传统文化的一部分，为了宣扬与普及优秀的民族传统文化，本书的论述既不失专业性又兼顾普及性，所以多以建筑装饰实例为基础，综合分析它们的形态和论述它们所表现的人文内涵。随着经济的快速发展，中国必然会出现文化建设的高潮，各地的古代建筑文化越来越受到各界的关注。新的一次全国文物大普查，各地区又发现了一大批有价值的文物建筑，作为建筑文化重要标志的建筑装饰更加显露出多彩的面貌，相比之下，这部装饰五书所介绍的只是一个小部分，有的内容例如琉璃、油漆彩画就没有包括进去。十多年以前，我在《中国传统建筑装饰》一书的后记里写道：“祖先为我们留下了建筑装饰无比丰富的遗产，我们有责任去发掘、整理，并使之发扬光大。建筑装饰美学也是一件十分重要而又有兴味的工作，值得我们去继续探讨。我愿与国内外学者共同努力。”现在，我仍然抱着这种心情继续努力学习和探索。

楼庆西

2010年12月于清华园

目 录

概 述 1

第一章 建筑装饰的起源与发展 3

    屋顶整体造型 9

    屋顶上的装饰 27

        一、正吻与正脊 27

        二、垂脊与戗脊 41

        三、屋面装饰 54

        四、屋面色彩 60

第二章 建筑装饰的表现手法 71

    象征与比拟 73

        一、形象比拟 76

        二、谐音比拟 82

        三、色彩比拟 87

        四、数字比拟 94

    形象的程式化与变异 97

        一、装饰形象的程式化 98

        二、装饰形象的变异 104

    装饰中情节内容的表现 117

第三章 建筑装饰的民族传统 121

装饰内容的民族传统 123

装饰手法的民族传统 133

民族传统的持续与发展 142

第四章 建筑装饰的地域特征与时代特征 149

屋顶装饰的特征 160

一、屋脊装饰 160

二、屋面装饰 171

大门装饰的特征 176

一、中外不同地域的大门装饰 176

二、中国不同地区的大门装饰 184

三、不同民族地区的大门装饰 209

装饰特征的形成与价值 217

一、特征的形成 217

二、特征的价值 223

图片目录 235

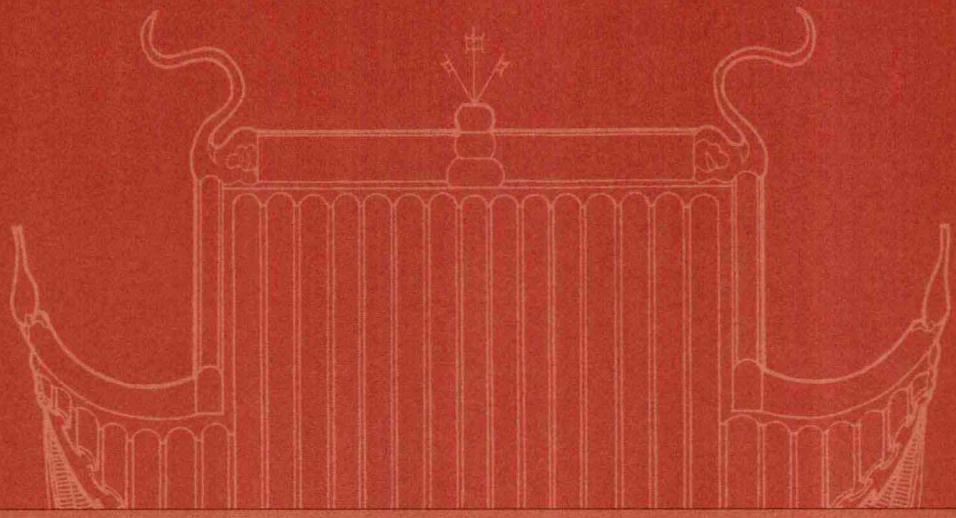
概 述

装饰之道是指装饰的学说、规律，装饰的方法、技艺。在这里，首先需要对装饰做一个定义，在《辞海》中的“装饰”条文说：“修饰；打扮。《后汉书·梁鸿传》：‘女（孟光）求作布衣麻履、织作筐缉绩之具。及嫁，始以装饰入门。’”在《简明不列颠百科全书》的“装饰艺术”条文中说：“指各种能够使人赏心悦目而不一定表达理想或观点，不要求产生审美联想的视觉艺术，一般还有实用功能。陶瓷制品、玻璃器皿、宝石、家具、纺织品、服装设计和室内设计，一般被认为是装饰艺术的主要形式。”这是指广义的装饰而言，我们所研究和论述的是建筑装饰，而且还只是中国古代建筑的装饰。

纵观中国古代建筑，它们在世界建筑发展历史中因为具有鲜明的特征而自成体系。这种特征主要表现在中国古代建筑采用的是木结构，因而形成了与木结构相适应的平面与外观形式；中国古建筑多由单幢房屋组成为院落式的建筑群体，从普通的住宅到寺庙、宫殿莫不如此；中国古建筑具有丰富多彩的艺术形象，从建筑群体的空间形态、建筑个体的外观到建筑各部分的造型处理等方面，都创造和积累了丰富的经验。而建筑装饰在这些特征的形成中都起着重要的作用。中国古代的工匠在长期的实践中利用木结构的特点创造出庑殿、歇山、悬山、硬山和单檐、重檐等不同形式的屋顶；还在屋顶上塑造出鸱吻、走兽、宝顶等众多的艺术形象。工匠又在普通规则的门窗上制造出千姿百态的花纹式样，还对简单的梁枋、石台基、栏杆进行了巧妙的艺术加工，他们正是应用这些装饰美化了各类建筑，使中国古代建筑极大地增添了艺术表现力。

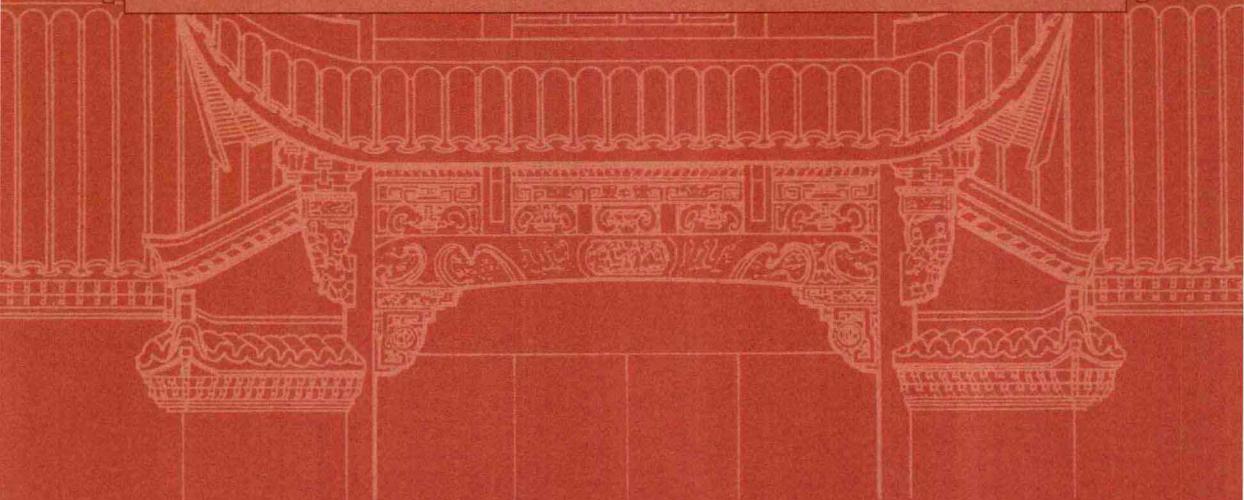
有关以上的这些装饰内容，在本丛书的《千门之美》、《户牖之艺》、《雕梁画栋》、《砖雕石刻》四部专著中已经作了介绍与论述。现在需要把这些内容加以梳理、归纳、分析，以便从中整理出它们所具有一些建筑装饰的共性，例如中国古建筑装饰的起源与发展，中国古建筑装饰的表现方法与技艺，中国古建筑装饰的地域性、民族性特征，等等。如果能够将这些问题梳理清楚，则使我们能够进一步认识中国古建筑装饰之精粹，这就是这部《装饰之道》所要说的内容。为了使读者更具体、更清楚地理解这些内容，文中列举的装饰图片和解释不免与前面几部专著有少量重复。

第一章

建筑装饰的起源与发展

英国《简明不列颠百科全书》的“装饰艺术”条目中特别提到陶瓷制品和服装来说明装饰。陶瓷制品与服装都是人类生活中不可缺少的日用品，打开一部中国历史，早在数千年之前就有了早期的油灯：圆形的盛油灯盘下，一件是一只展翅的飞鸟头顶灯盘，另一件是一个人双手抱着一根圆柱顶着灯盘。在这里，把灯盘下面的支座做成为飞鸟与人物，不仅具有丰富的形象，还可能含有古人的某种理念。商、周时期，中国有了铜器，在一件西周时期的罍上可以看到，工匠把罍盖上的纽做成为一只蹲着的兽，罍身的两边的耳也做了兽头装饰。在其他铜器上也见到，工匠常把铜器上这些盖纽、身耳等有功能作用的部件进行了装饰处理。同样的现象也出现在服装上。古代中国服装，绝大多数都有纽扣，早期都用布条编成纽与扣缝在衣襟的两边，而在古代妇女多把这些纽扣编成各式花样，使它们不仅能扣住衣襟，而且还具有美的外观。后来出现了用牛角等制作的扣子，直到现在的用玻璃、化学制品做的各式扣子，它们不仅有大小、厚薄的区别以适应各式服装的需要，而且还有样式、色彩、质感的不同。过去妇女自己为儿女做衣服，母亲带着女儿去商店挑选好看的、自己喜欢的纽扣成了女儿长大后美好的回忆。可见这些纽扣不仅

鸟座油灯

人座油灯

龙虎尊

蟠龙盖罍

鸟盖扁壶