

◎仇晓风著

三晋古民居建筑新论

山西出版集团
三晋出版社

王家民居的光辉灿烂
丁村商宅的建筑精华
皇城相府的御书御碑
三雕图纹的细说精解
干河神庙的悬塑壁画
艺术教育的执着追求

王家民居的光辉灿烂
丁村商宅的建筑精华
皇城相府的御书御碑
三雕图纹的细说精解
干河神庙的悬塑壁画
艺术教育的执着追求

◎仇晓风
著

三晋古民居建筑新论

山西出版集团
三晋出版社

图书在版编目(CIP)数据

三晋古民居建筑新论 / 仇晓风著. — 太原: 三晋出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5457-0045-9

I. 三… II. 仇… III. 民居—古建筑—研究—山西省 IV. K928.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 025133 号

三晋古民居建筑新论

著 者：仇晓风

责任编辑：朱慧峰

出版者：山西出版集团·三晋出版社

地 址：太原市建设南路 21 号

邮 编：030012

电 话：0351-4922268 (发行中心)

0351-4956036 (综合办)

E-mail：sj@sxpmg.com

网 址：<http://sjs.sxpmg.com>

经 销 者：新华书店

承 印 者：山西今鼎印务有限公司

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：7

字 数：160 千字

版 次：2009 年 4 月第 1 版

印 次：2009 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5457-0045-9

定 价：26.00 元

内容简介

古民居建筑，在中国传统文化中，占有重要的历史地位，有很高的研究价值。它在继承传统的基础上，又根据不同的地形、自然环境、气候条件、文化层次，以及各自的气韵，创造出不同的风格特征。本书汇集的介绍王家大院、丁村民居、皇城相府及干河神庙等有关文章，论述了不同风格特征的建筑群。作者对这些建筑群的建筑风格、等级观念、木雕石雕砖雕艺术造诣，以及三雕文图故实，作了认真的考察探讨和详细介绍。从这些文章中，可以增加你的民族民俗文化知识、民间美术知识、古民居建筑所反映的观念意识形态，以及吉祥物的追本探源等。只要一册拥有，可以任你畅游。

本书第二部分，是从审美的角度对戏曲、美术、音乐等艺术教育方面的论文，其中最高获奖档次，是1994年国家教委主办的优秀美术理论论文竞赛优秀论文奖。这些文章可以启发读者对艺术作品的审美趣味和审美感受，或者可作为深层次的文化艺术导引。

序
耿彦波

离开灵石八年，仇先生突然造访，带着厚厚一叠文稿，请我为之作序，颇感惶愧。我学识浅薄。做事尚能勉力为之，做文深感力不从心。望着仇先生数年笔耕的心血，回想十三年前与仇先生共同奋战、修复王家大院的日日夜夜，永远抹不掉的深刻记忆和情感，促使我不揣愚陋，勉为其难。

建筑是凝固的音乐，是人类创造的最伟大的奇迹和最古老的艺术之一。民居是人类建筑活动的源本，是“家”的所在。在重视血缘亲情、伦理秩序的中国，“家”是一个特别富有感情色彩的地方，是人生的精神家园。因而作为民居的“家”同时兼有实用、认知、审美三方面的功能要求，具有强烈的地域性、文化性、时代性的特征。传统民居虽以“间”为单位组成四合院，但相互组织的单位是“群”。“群”是中国民居建筑的基础。在连续不断的群体空间组合中，感悟建筑艺术的形式美、韵律美、整体美与和谐美。群体空间的“根”和“魂”是传统文化的人伦秩序，空间结构往往与社会中的等级结构相对应，分轻、重、主、次，使空间组织秩序井然。不同的选址布局、住宅形式、群体组合、形象塑告、装饰装修，作为语汇和符号提供了文化的认同感，身份和地位的标志，获得情感体验和精神享受，尽显和谐于自然的环境之美，社会的秩序

之美,理想的意蕴之美。

正是基于对传统民居文化的深厚情感和执著追求,早在1991年,还在晋中艺校任教的仇先生就开始了对民居文化的研究,数十年笔耕不辍。仇先生起步研究的对象即王家大院民居建筑艺术,当时王家大院尚处于百姓杂居、破烂不堪、疮痍满目、濒临毁灭的状态。1995年,我任灵石县人民政府县长,开始着手准备王家大院修复工程,经友人引荐,第一次有缘与仇先生见面。1996年,仇先生应邀作了王家大院民居建筑研究修复顾问,一干就是三年。工程告罄之后,仇先生以王家大院为家,长期沉浸在民居建筑文化研究之中。十年辛苦非寻常。仇先生治学严谨,办事认真,循规守矩,求善求美。记得当时在开发大院的过程中,仇先生对于一砖一瓦,或一墙一舍、一椽一檩的复原工程,都要详细过问或检点合不合古制,尤其是对院内随处可见的每一幅砖雕、木雕和石雕艺术图案的研究,他都要不厌其烦地翻阅大量的史书和典籍,直至弄懂弄通找出准确而充足的理论依据为止,从不主观臆断,含糊其辞。这一点也可以从他的书稿中得到验证。仇先生还是一个原则性强、性情耿介、不畏权势、书生意气颇重之人。记得在大院修复工程进入最紧张的那一段时间里,如果发现某个细节的复原工程不合古制或技术质量不过关时,他会毫不客气地冲着工地负责人和施工技术人员大发雷霆,直到按要求纠正过来,僵局方可得以化解。因此,可以毫不夸张地说,在开发王家大院的古建研究和理论指导方面,仇先生不仅付出了很多心血,而且为保护和弘扬祖国的历史文化遗产做出了突出的贡献。王家大院严格按修旧如旧的原则,进行大规模的修复,推向社会后好评如潮,并被确定为国家重点文物保护单位。仇先生功不可没,贡献甚伟。

读仇先生的书稿,会深深感到他的文章不是坐在书斋中的空泛议论,而是扎根实践中的有感而发,是用心写出来的。有理

论、有哲思、有实践、有感悟、有卓见、有实证、有血有肉，立论厚实。无论是对王家大院民居建筑的研究，还是对丁村、皇城相府民居建筑的探讨，均能够客观而历史地把建筑与装饰、传统与继承、畅神与教化，以及建筑与主人的身份、地位、追求、爱好、理想和愿望有机地联系起来，给予审美意义上的沟通。同时，从建筑历史学和民俗文化学的思想高度，就书稿中所涉及的几处民居建筑群，皆能通过颇具说服力的理论源头和事实依据，对其建筑形式、建筑结构、建筑布局和建筑装饰，尤其是分布在院内的砖雕、木雕和石雕艺术图案所表现的各类历史人物、历史故事、神仙道化、吉祥花鸟、瑞禽神兽等民俗文化内涵，一一从实用、艺术和审美的角度给予准确的定位，使一些濒于断代的民族民俗文化艺术，又在大院文化中得到了复苏。文风朴实，清新自然，意境高远，实证充分，没有任何浮华与雕造之感，一如仇先生做人做事平实坦诚的风格。

人生苦短，岁月如流。不知不觉我已离开灵石八年了。当年曾支持和跟随我开发王家大院的一批建设者们，已有不少人退下来了，但他们艰苦创业的足迹是永远不会磨灭的，他们所建立的功绩已在灵石县的发展史上留下了浓重的一笔。时下，仇晓风先生作为一名他乡之人，虽已年逾七旬，但依然笔耕不辍，为王家大院民居建筑文化做着更深层次的潜心研究，实在难能可贵，令人感动之至。

由于是应仇晓风先生之约，加之他书稿中收录的文章大部分题材出自王家大院，故而勾起了我对包括仇先生在内的那一批“前驱先路”开发王家大院建设者们的感念难忘之情，于是写下了如上文字，权为《三晋古民居建筑新论》之序。

二〇〇八年九月三日

目 录

谈晋剧《小宴》翎子功的韵律美	166
——兼谈传统审美观念与现代意识的沟通	
形简义深 意得神传	172
——《风流父子》舞美设计的继承与创新	
学习曲六乙先生《审美判断的模糊性》后的	
点滴收获	177
艺术理论教学三追求	181
开阔艺术视野 拓展知识结构	186
戏曲基本功训练的形态美	195
突出改革主旋律 开拓教学新领域	200
付梓余言	205

民族民俗文化的载体 民宅古建艺术的积淀

山西古建文化史上，古建筑与古村落是密不可分的。古村落是古建筑的载体，古建筑是古村落的灵魂。山西古建筑与古村落的结合，形成了山西古建文化独特的魅力。山西古建文化，是山西古村落文化的载体，是山西古村落文化的积淀。

静升是山西省灵石县的历史文化名镇，有着悠久的历史。据考古发掘，这里有新石器时代的彩陶遗址，说明很早以前就有先民在这里居住生息。商代古墓群出土的大批彝器，是青铜时代早期的珍贵文物，秦汉文物更多。现在静升村尚保存有元代建筑多处，计有至元二年（1265年）兴建的文庙大成殿及其附属建筑鲤鱼跃龙门大型石雕照壁，魁星阁，文峰塔，以及后土庙正殿与献亭等。王家大院是保存完好的清代民宅建筑群，在中华民族建筑史上占有一席之地，是国家级重点文物保护单位。

静升王家为太原王氏后裔，元仁宗皇庆年间由灵石沟营村迁到这里。王氏望族以商贾起家，货殖燕齐，后加官晋爵，步入官场，遂以文学著，以孝义称，以官宦显，成为当地工商大地主兼官僚士绅，修建住宅不惜工本，相当豪华奢侈。顺治、康熙年间，在静升村老街首建“拥翠”、“锁瑞”两条巷王氏住宅区，雍正年间修建崇宁堡住宅区，乾隆年间又兴建“红门堡”、“拱极堡”王氏住宅区。高家崖王家大院是静升王氏家族最后修建的一组大型建筑群，由王氏十七世孙王汝聪、王汝成兄弟兴建于嘉庆十年（1805年），面积达11728平方米，各种院落大小26座，房屋218间。其建筑特点是：第一，负阴抱阳，背山面水，依山建堡，随形生变，层

楼叠院，错落有致。建筑借山的高下，使平面结构立体化，山则借建筑的韵律而生气势，形成山抱村、村抱田、田抱水，山环水绕，堡垒连珠，藏风聚气的风水宝地。第二，堡墙高筑，四门俱全，由三道防御线、四道封闭圈组成的，沿袭了西周即已形成的前堂后室多进庭院建筑，既丰富了封闭的空间层次，又增强了安全防范功能。攻，可以进；退，可以守，处处设防，步步为营，使主人的生命财产有了可靠的安全保证。第三，气势雄伟，风韵独到，主体建筑按孔孟之道中轴对称布局，院内套院，门内有门，厅堂楼阁，各异其宜，书院、花院、厨房、围院，功能齐全，成龙配套，木雕、石雕、砖雕，内容丰富，题材多样，刀法娴熟，技艺精湛。既有儒道佛的仙气，又有民间美术的俗气，还有文人士大夫的雅气，集民俗民艺于一体，是清代“纤细繁密”风格的典范，堪称“一粒粟中藏世界，半升铛里煮江山”。第四，所有建筑均按封建典章制度规定和封建礼教观念建造，反映了封建社会等级差别及文人士大夫的意念和理想，成“秩官品位有大小，建筑档次分高低”格局。居住则是按“长幼有序，贵贱分等，内外有别”一整套严格规定进行分配，不僭越，不乱伦，有章有法，等级严密，在明清民居建筑中，占有重要的历史地位。许多专家学者认为这里是“可赏、可望、可游、可居”，极富艺术魅力的民居建筑群，被誉为“华夏第一宅”。
封建等级观念的再现
——王氏民宅的民族传统继承性与封建等级制的规范性
封建社会士大夫官宦门第及商贾富户修建宅院，在选择风

水宝地显示门第高贵的前提下，首先要满足起居生活的安逸舒适，同时保证防盗防匪，坚固安全。王家大院处于负阴抱阳、背山面水的北山坡上，北边是层次深远、高大、雄伟的天然屏障，背山可以迎纳阳光和温暖气流，面水可以迎接夏日的凉风，向阳可以采纳良好的日照，缓坡可以避免淹没之患，形成一个良好的小气候。王家大院由堡门、堡墙、前院、中院、后院组成四道封闭圈。第一道封闭圈由围院、堡墙、堡门组成，第二、三、四道封闭圈，则是按西周即已形成的，带有音乐节奏感的，前堂后室三进四合院的规格建造（见《陕西岐山凤雏村西周建筑基址发掘简报》，《文物》1979年10期），形成前低后高，具有足够景深参差错落的中轴对称轮廓线，创造出在日常生活环境中，既能满足主人对外接触交往的空间，又能满足一定隐匿性、私秘性要求很强的生活空间，使建筑有主有次，有藏有露，有空间秩序感。各种层次的建筑，组成一个空间序列，使建筑空间有开有合，视野有大有小，视点有高有低，视角有仰有俯，视景有分隔有联系，调和对比，变化统一，形成不同的节奏感，激发不同的审美情趣。中轴对称的建筑格局，或非绝对对称的均衡格局，又与中国儒家的中庸之道礼教观念相联系。如十七世孙王汝聪的住宅区，总体结构是按坎宅巽门前堂后室中轴对称形式建造，大门前有高大的照壁，是一个引入空间，恰似音乐的序曲。大门一间三架，前院东西配房及门房，为管家、管账先生等高级仆人居住，是向社会交往的空间，因此，是一道开放性的封闭圈。北房为高级客厅，三间七架结构。客厅后是一“条带小院”为第三道封闭圈，这是一个联系与分隔前院与后院的过渡空间，好比音乐的小节线。穿过小院北面的垂花门，是主人的生活区，具有很强的隐匿性、私秘性，是最后一道封闭圈。其上房是长辈们的卧室，东西两厢楼，一层是晚辈们居住，二层为小姐们特设。正房上的北楼，则是按“仙人好楼居”的风俗

习惯,是供奉祖先阴灵的“神龛”,神龛后边是围院,设有三道防线,是家兵家丁居住区。与主体建筑并列的是厨房和书塾,形成非绝对对称的均衡格局。厨房前后七道门将庭院分隔成上、中、下三个等级,不同等级的人,走不同等级的门,在不同等级的餐厅吃不同等级的饭。如意门东侧是书塾,“门侧之堂,教人之所”,这里是小少爷们的启蒙书房。这种布局格式,在封建社会宗法礼教制度下,便于安排家庭成员的住所,使尊卑分等,贵贱分野,上下有序,长幼有伦,内外有别,男女归位。充分显示了建筑的时代性、社会性、民族性,同时呈现出它在传统基础上的变易性、平衡性、保守性三种态势。

外立于象 内凝于神

——饱浸乡风民俗的建筑装饰艺术

民族
民俗文化
的载体

民宅古建艺术
的积淀

王家大院的建筑装饰,可以说是清代“纤细繁密”的集大成者。石雕、木雕、砖雕,分别装饰着斗拱、雀替、挂落、栋梁、照壁、廊心、柱础石、匾额、帘架、门罩等各个方面。体裁多样,内容丰富,圆雕、半圆雕、高浮雕、薄肉雕、镂雕、平面阴线刻、剔底起突等应有尽有。题材有岁寒三友、四季花卉、鸳鸯贵子、二十四孝、海马流云、吴牛喘月、辈辈封侯、加官进禄、安居乐业、喜上眉梢、功名富贵、麒麟送子、狮滚绣球、一路连科、竹梅双喜、麟吐玉书、佛家八宝、民间杂宝、明暗八仙、四艺四逸、福禄寿三星等等,基本上达到了“建筑必有图(图案),有图必有意,有意必吉祥”。造型儒雅大方,庄重严谨,古色古香,层次分明,简洁有力,画面充盈,紧凑饱满。这些装饰大量采用了世俗观念认可的各种象征、

隐喻、谐音，甚至禁忌的艺术形式，在民间艺人、文人士大夫、画家的参与下，创造出饱浸着乡风民俗，新鲜活泼、丰富多彩的，并为世人喜闻乐见的民居装饰艺术，成为中华民族传统文化的重要组成部分。就以王汝成的住宅区来说，门前砖雕照壁为仿木结构，拱垫板雕以四季花卉，壁心为五蝠捧寿；门前石雕上马石，刻有封侯挂印，辈辈封侯；大门次间看面墙砖雕鹿鹤同春，画面 8.18 平方米，高浮雕刻出，构思精巧，造型奇特，鹿奔松林，鹤立寿石，鹿回头，鹤唳天，鹿鹤一呼一应，神态十分生动，其内涵是：九州海宴，国泰民安，六合之内，春光共浴。鹿回头喜迎春回大地，鹤唳天呼唤春神早来。鹤飞在天示阳，鹿奔大地示阴，阴阳交合否极泰来。门前石雕狮子高 1.3 米，底座雕以琴棋书画，佛家八宝，道家八宝，民间杂宝。从中门入院后，有仪门、左右门房、东西配房，四周穿廊上镂刻翼拱达 60 对之多，内容有天王送子、仙鹤庆寿、状元游街；瑞兽有麒麟、狮子、夔龙、仙鹿；吉祥花果有仙桃、石榴、佛手等，穿廊成了翼拱艺术长廊。大厅前的垂带踏垛，雕以鸳鸯、荷花、锦鸡、芙蓉，示意为五德俱全，并有傲霜御雪的志气。大厅过门石为玉堂富贵，帘架架心为福禄寿三星，边框为暗八仙。大厅前檐柱头彩画是出将入相，大有“侯门深似海”的神秘感。大厅后是雕刻精致的垂花门，这是三进后院，为主人的生活区。这里的三雕艺术，百花齐放，群芳争艳，墙壁开花，庭院生辉。雕刻精致的高 160 厘米，宽 60 厘米，厚 30 厘米的 10 块墙基石，分别砌在正窑、厢窑腿子上，上面刻有五子夺魁、指日高升、吴牛喘月、海马流云以及二十四孝中的“汉江革行佣供母”、“唐夫人乳姑奉亲”等。这些石雕造型生动，构图谨严，十分讲究对称、呼应、虚实、明暗、刚柔，有很强的立体感、空间感、节奏感、韵律感，既坚固实用，又美观大方。东西绣楼槛墙上，1 米高通槛长的砖雕，以道家八仙为主题，间以瑞兽、吉祥花果，尤其是八

仙,浑厚中有灵气,古朴中有典雅,构图有开有合,简洁大方,各具性格特征。如蓝采和的善良耿直,张果老的老态龙钟,汉钟离的朴实无华,韩湘子的宽广豪放,显示出高贵门第神仙降临,寿康永续,万事亨通,造成一种喜气临门的气势。

王家大院民宅建筑装饰,不仅有文人士大夫和画家的参与,而且有美学家理论上的介入。清代著名美学家李渔在《闲情偶寄·居室部》中提出“尺幅窗”、“无心画”和“以山水图作窗”、“以梅作窗”的审美观点,“是山也可以作画,是画也可以作窗”,“坐而视之,则窗非窗也,画也,山非屋后之山也,画上之山也”。李渔这种“当窗如画,窥窗如画”的艺术创作,使房主人足不出户即置身于“丹崖碧水,茂林修竹”之间,并欣赏着四季花卉珍禽奇兽。王汝成住宅区后室窗户,是李渔美学观点的实践,有浓郁的南方风格,设计新颖别致,国内罕见。由凤凰戏牡丹、喜鹊登梅、琴棋书画、一品清廉、修竹劲松等数幅图画组成的窗户小景,取代了窗棂,使后室之中有虚有实,有情有景,且化实为虚,化景物为情思,显示出无穷的情趣。透过窗户进行审美观照,有助于人们想像力的发挥。对窗观景,身虽藏居深宅后院,也可以畅游六合。王家大院的三雕艺术,给人以深厚、朴实的感觉,它的每一只雀替,每一道额枋,每一块柱础石,都是一组精美的艺术品,给人以丰富的想象。可以说,“片瓦有致,寸石生情”,“外立于象,内凝于神”,既有具体生动的形象造型,又寓以一定的哲理内涵,可谓“居于儒,依于道,游于禅”,“仰则观象于天,俯则观法于地”,充分显示出文人士大夫的雅气,儒道佛的仙气,民间美术的俗气。把汉族历史上积淀下来的风俗习惯、宗教信仰、主人的美好愿望和理想,都寄托于仙人瑞兽等吉祥物上,创造出一个立体感很强的艺术氛围。当人们欣赏到这些精美的雕刻艺术时,不仅消除了对高墙深院的禁锢感,而且增添了生活的兴致和美感,坚定了

对现实生活的信念，激发了人们积极向上的意志。不论从哪方面讲，都是雕刻艺术的上乘之作。

桃源深处怡心身

——别有洞天的花院书斋

与左右对称、严肃整齐、人事纷杂、空气沉闷的四合院大不相同的，是位于王家大院西边的花院书斋。这里是主人养性修身研究学问探讨知识的地方，也是大少爷们读书深造的圣地。其陈设：图书四壁，充栋连床，钟鼎彝尊，古色古香。遂忘尘俗之缤纷，而飘然有凌云之志，故“探酉”“映奎”苦磨意志，“蟾宫折桂”翘首在望。书斋、花院，院落杂错，连环紧套，引人探幽入胜的空间景观，全在门的巧设和意匠之巧妙构思。五个月洞、垂花门，方中套圆，圆内有方，大环套小环，小环接大环，环环紧扣，方圆互衬。错落复杂的循环往复路线，使人们入院后往而复返，无终无尽，如入迷宫。同一个院落，由于有东西南北上中下几道形状相似，而又同中有异的不同门路，改变了视觉方向，同一景观给人以不同的审美感受。刚刚游过的院落，却因门的方向改变，而“不识庐山真面目”，使人欣然自喜，又发现了“别一洞天”。这种隔而不绝，虚虚实实，使书院、花院之景互相借用，处于有隐有显、有藏有露的空间，使人难以测其深浅、不知所终，更加引起探幽觅胜的兴趣，形成往复无尽的空间景观。“一勺水亦有曲处，一片石亦有深处”，往复无尽的空间，使花院由近及远，以小见大，有散有聚，聚散结合。花院中的精舍，在院的西北角，以地偏为胜，借景为精，其小阁楼宽不过十笏，高不过一仞，人站在阁内，

头顶撞梁，肩擦门楣，三人即可塞满阁堂。但小小的窗轩却能够“近取其质，远取其势”，组成一幅有空间层次的景观，近可以观“瞻月亭”，远则赏“文笔宝塔”、霍山雪巔；仰观绵山奇峰，层峦叠嶂，平视深山藏古寺，层云绕梯田。仰观俯察，形成多层次的立体轮廓线，增加了风景的深度。正如宋代画家郭熙在《林泉高致》中所提出的“平远、深远、高远”的山水透视境界，和鸟瞰俯视的垂直透视效果，使人不下堂筵即可得山林野趣之美。花院的瞻月亭和东堡门上的观日阁，四面阙如，八方无碍，斗拱迭出，翼角腾空，可以游目骋怀，极视听之美，东可望绵山日出，西可观“苏溪夜月”，是“指点江山”的赏景最佳位置，可以与天地共吐纳，达到“天人合一”的至善境界：山水日月，“玩之几席之上，举目而足”。有了这个空间，“可坐，可箕踞，可仰偃，可放笔研，可瀹茗置饮”。这种偏离大院别有洞天的世外桃源，与道家的回归自然，佛家的出世哲学，陶渊明式的空想社会美学观点，以及儒家的礼教观念，有着密切的联系，成为传统的庭院风景线。

(原载 1997 年第 10 期《美术观察》)