

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校艺术设计专业系列教材

中国传统装饰与现代设计

高阳 著

人民美术出版社
福建美术出版社

高等教育“十一五”

中国高等院校艺术设计专业系列教材

中国传统装饰与现代设计

高 阳 著

人民美术出版社
福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统装饰与现代设计 / 高阳编著. ——福州: 福建美术出版社, 2008.11

(高等教育“十一五”全国规划教材系列)

ISBN 978-7-5393-2019-9

I. 中... II. 高... III. 装饰美术—设计—中国—高等学校—教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第167583号

中国传统装饰与现代设计

编 著: 高 阳

出 版: 福建美术出版社

地 址: 福州市东水路76号

邮 编: 350001

印 刷: 福州晚报印刷厂

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 7

版 次: 2008年11月第2版第1次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5393-2019-9

定 价: 35.00元

前言

中国文明历史源远流长，艺术长河中灿烂的传统装饰艺术一直与人们的社会生产与日常生活息息相关，它丰富了一个国家和人民的物质生活，也丰富了一个民族的文化和精神气韵。作为现代的设计师，有必要充分了解自己国家、民族的传统文化，特别是传统装饰艺术，并将其与现代设计理念结合，创作兼具民族风格和时代感的设计作品。

当代中国的艺术设计和教育正在飞速发展，但中国的设计要呈现和保持民族风格，在世界设计领域内独树一帜，就必须以中国文化为本位，继承传统文化和艺术的精华，并在此基础上创新发展。

此外，当代高等院校设计专业的人才培养要注意全面提高学生的人文素质、文化修养和艺术审美眼光，培养学生的民族自豪感和爱国主义情操。当代青少年的思维、观念与审美情趣已经很大程度上受到西方文化和观念的冲击，这成为教育上的一个普遍问题。因此在大学人才培养阶段，急需引导和加强学生对中国民族文化艺术的系统学习，用中华民族优秀的传统艺术作品和文化精神熏陶感染学生的心灵，使他们成为既立足本民族文化又面向世界的有创新精神的高素质人才。

今天和未来的中国，需要反映民族文化精神的优秀艺术设计作品，需要继承传统和开拓创新能力兼备

的优秀艺术设计人才，更需要专业知识与文化修养全面丰富的各行业精英。本书正是基于这样的背景和思路，并结合笔者在教学中担任的《中国传统装饰》课程以及《中国传统艺术与现代艺术设计教学研究》这一教学改革研究项目进行写作。本书力求将传统艺术的学习与现代设计专业课程及专业实践有机结合起来，从传统装饰艺术的角度，分析在现代设计各个专业中如何将传统元素“古为今用”，运用于现代设计。对拓宽设计思维，丰富设计风格，增强设计作品的文化内涵和底蕴起到实际有效的作用。

承蒙福建美术出版社的厚爱与支持，本书得以顺利出版，并作为“新视点”高校现代设计教材中的第一本。本书的写作是在教学实践研究和理论总结方面的初步尝试，不足之处甚多，望各位前辈、同行和各界读者多多指教。

高 阳

2005年夏

序

中华民族优秀的传统文化艺术源远流长，具有无穷的魅力。如何继承和发扬传统装饰艺术，如何将辉煌的敦煌艺术发扬并应用于现代艺术设计创作，这个主题把我与我的学生，年轻一代的学子高阳紧密地联系在一起。

高阳在中央工艺美术学院本科毕业三年后，经过执着的努力，又考取研究生，继续攻读硕士学位，跟随我进行“中国敦煌历代装饰图案”课题研究，并且成绩优秀。在学习和研究过程中，高阳在对敦煌历代艺术背景获得系统了解的基础上，侧重对敦煌历代装饰图案的演变与发展进行专题研究，并曾随我两度到敦煌莫高窟，真切地感受到敦煌艺术历代传承，不断发展丰富的艺术内涵，增强了对中国传统装饰艺术进行深入研究的兴趣，这为拓宽对传统装饰研究和设计应用的新思路打下了重要的基础。

本书是高阳工作后结合教学的需要，针对她所讲授的“中国传统装饰”这门课程而写作的。书中开篇点明了“装饰”的概念和定义，把中国传统装饰的视角从笼统的形式概念，定位到与装饰艺术相关的设计；外延到历代装饰设计与其功能、材质、工艺技术等诸多方面的综合论述。本书所归纳的六大装饰艺术门类，每一类都可成为一部工艺美术的重要专著。然而作为大学的“中国传统装饰”课程自编教材，以这六类专题分述，概括清晰，观点明确，在论述各类装

饰的形成时，不仅涉及历史、人文、地域等时代特征，还强调了形成装饰特色的功能、材质、工艺技术等不可忽视的综合关系，以此证实了“为装饰而装饰”的唯形式论是难以形成和存在的。在第二章“中国传统建筑装饰”的分析论述中，有力地阐明了装饰与建筑的功能、材质、寓意等相互作用的整体关系。第八章是分析如何将中国传统装饰应用于现代生活，形成具有中国特色的现代设计。本章节虽因篇幅所限，只能概括举典型例子，但也足以说明传统与现代设计的相互关系是密不可分的，“源”与“流”相结合发展是必然的趋势和规律。

我坚信文化艺术的发展是“愈是民族的就愈是世界的”这一真理。由此，我祝愿二十一世纪的学子们，在学科的发展上既能保持中华民族优秀文化的底蕴，承前启后，继往开来；又能与时俱进，发扬中国文化艺术特色，成为“民族的、科学的、大众的”新世纪文化艺术的开拓者。

2005年7月

目 录

序	
前言	
第一章 装饰概论	
第一节 “装饰”的概念界定和分析	002
第二节 “装饰”的门类	004
第二章 中国传统建筑装饰	
第一节 中国传统建筑与建筑装饰概论	006
第二节 中国传统建筑装饰——屋顶	008
第三节 中国传统建筑装饰——藻井和天花	013
第四节 中国传统建筑装饰——斗拱和雀替	016
第五节 中国传统建筑装饰——门窗和栏杆	019
第六节 中国传统建筑装饰——台基和柱础	023
第七节 中国传统建筑装饰——建筑彩画	024
第三章 中国传统装饰绘画	
第一节 中国传统装饰绘画概论	028
第二节 中国传统装饰绘画——古代帛画	030
第三节 中国传统装饰绘画——壁画	032
第四节 中国传统装饰绘画——民间木版年画	037
第四章 中国传统装饰雕塑	
第一节 中国传统装饰雕塑概论	044
第二节 中国传统装饰雕塑——装饰石雕	045
第三节 中国传统装饰雕塑——装饰木雕	048
第四节 中国传统装饰雕塑——装饰砖雕	050
第五节 中国传统装饰雕塑——民间木雕面具	051
第六节 中国传统装饰雕塑——民间泥塑玩具	054

第五章 中国传统陶瓷装饰	
第一节 中国传统陶瓷装饰——陶器装饰	058
第二节 中国传统陶瓷装饰——瓷器装饰	061
第六章 中国传统金属装饰	
第一节 中国传统金属装饰——青铜器装饰	066
第二节 中国传统金属装饰——金银器装饰	071
第三节 中国传统金属装饰——铜镜装饰	072
第四节 中国传统金属装饰——景泰蓝装饰	074
第七章 中国传统纺织品装饰	
第一节 中国传统纺织品装饰——织物装饰	076
第二节 中国传统纺织品装饰——印染装饰	079
第三节 中国传统纺织品装饰——刺绣装饰	081
第八章 中国传统装饰在现代设计中的应用	
第一节 现代建筑装饰设计中对传统装饰风格的运用	084
第二节 现代装饰画设计中对传统装饰风格的运用	087
第三节 现代装饰雕塑设计中对传统装饰风格的运用	090
第四节 现代平面设计中对传统装饰风格的运用	092
第五节 现代染织服装设计中对传统装饰风格的运用	096
第六节 现代日用工艺美术品设计中对传统装饰风格的运用	099
参考文献	

第一章

装饰概论

第一节

“装饰”的概念界定和分析

对于“装饰艺术”这一范围广阔且内涵深厚的艺术领域，古今中外有众多专家学者进行过多角度、全方位的研究和探索。在研究的过程中，无一例外地要对“装饰”一词进行一定的解释与分析，从而更准确地理解装饰艺术的内涵，界定装饰艺术的范畴。中外典籍和学者著述中对“装饰”一词的定义和解释林林总总，各不相同。

在《现代汉语词典》中，对“装饰”一词的解释为：①在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观。②装饰品。另有对“装饰品”一词的解释为：专为增加美观的物品。（注1《现代汉语词典》，商务印书馆，1978年）

在《简明不列颠百科全书》中对“装饰”做了如下的解释：指各种能够使人赏心悦目而并不一定表达理想或观念，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表现形式。（注2《简明不列颠百科全书》，中国大百科全书出版社，1986年）

《现代汉语词典》中对“装饰”的解释，一是动词性的，认为装饰是一种对于现实生活中存在的实体进行美化的行为；二是名词性的，认为装饰是指用于增添生活中美感的实用物品。这个解释揭示了“装饰”与“物

质”、“实用”之间密不可分的联系。但在装饰行为与被装饰物之间的关系方面，仅仅把装饰理解为对实用物品的表面添加和美化，认为装饰是一种从属行为或附属品，是不够全面和确切的。

装饰并非单纯指表面的修饰，而是实用与美观、内容与形式、价值与审美诸方面统一的整体创造。中国现代美术教育家、工艺美术家陈之佛先生曾提到：

“所谓装饰，就字面上来看，仿佛有附加的意味，或奢侈的意味，能予人一种多余价值之感，但我们要知道，这绝不是装饰本来的意义。装饰的本意，无论是对于构造的、平面的，都以实现其调和为目的，以能显现调和美的价值便是要着。故无装饰处而能得装饰的效果，仍不失装饰的本意，不一定要附加许多装饰才是装饰。”（注3 转引自《工艺美术概论》，李砚祖，吉林美术出版社，1991年）若狭义地去解释装饰的含义，往往会把“装饰”简单地等同于绘制和添加“花纹”或“纹样”，以致在现代设计中产生了认为装饰可有可无，甚至反对装饰，“装饰是罪恶”的观念。事实上装饰艺术的创作是一种对造型、色彩、花纹、材质、使用功能、制作工艺进行综合处理，使各方面达到协调统一的创造性活动。纹样或图案是装饰的重要组成部分，但不是装饰的唯一。装饰艺术大师张光宇先生在《装饰诸问题》一文中曾着重分析装饰的实用与美观如何结合的问题，指出“在装饰问题上要极力运用恰当，应极力避免装饰的过分繁琐与虚伪，尤应记住不破坏富有功用的结构和不必要的装饰间的不协调的问题。不要以为我们从事装饰艺术的人

图1-1 紫砂陶装饰

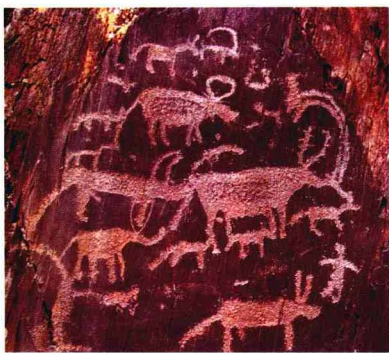

图1-2 原始岩画

把‘装饰’看得简单地属于一切只有‘加工’或‘锦上添花’的事，那就往往把好事办成坏事了。要尽量做到‘雪中送炭’而不是

‘为装饰而装饰’。”（注4《装饰》，1959年第5期）将“装饰”的概念与“添加纹样”区别开来，广义地去理解装饰的意义，就可以更加充分和全面地去体会装饰之美。装饰之美以适度的美化与整体的和谐为最高境界。以一件紫砂陶的装饰为例，器物的形状并不复杂，表面亦无过多附加的纹样或色彩装饰，简洁合用的造型、天然细腻的材质、古朴自然的色泽及完美精巧的制作工艺，使得器物呈现出高度和谐与优雅的装饰美感，在“无装饰”、“少装饰”中体现了装饰的真正内涵（图1-1）。

《简明不列颠百科全书》中对“装饰”一词的解释，也仅仅是强调了装饰的审美性与实用性这两大特点。认为装饰不反映理想与观念，不引起审美联想，这个概念也是非常片面的。装饰行为和装饰品在诞生之初，就与人的物质生产生活和社会活动紧密结合，不可分割。装饰的起源，也是人类文化的起源。“装饰”与“物质”的关系，是融为一体，共同发展变化的，而绝非可有可无的简单附属关系。人类的造物和对客观物象的改造，从一开始就是有目的，并具有社会性、文化性和功能性的。原始先民以赤铁矿与兽血混合成的红色颜料在岩壁上描绘具有装饰意味的岩画图形（图1-2）；以石块、贝壳在居住的村落或墓葬的地面上摆设具有神秘意义的图案；用黥面纹身、彩绘的手段或兽牙、兽骨、羽毛串成的饰物装饰躯体；在日用的土陶上描绘丰富多采、神秘古拙的装饰花纹（图1-3）……这些早期原始的富于创造力的装饰行为出现并由此而产生形形色色的装饰艺术品，不是出于人类的本能和无意识，也不仅仅是为满足审美观感的需要，或是单纯出于美化生活的目的。在装饰活动和装饰品中记录了人类在开辟鸿蒙之初对于自然界的

万事万物从敬畏，到探寻，至理解的过程，反映了在社会生产发展过程中人与人之间关系、等级、社会观念、思想、宗教体系的形成，甚至也已经包含着哲学与美学的萌芽。因此，“装饰现象本质上是一个文化现象，装饰的产生是以人类文明和文化的发展为基础的，它本身便是文化的产物和文化的一种存在方式。装饰作为文化是人类文明进步的标志。人生来就完全没有装饰，必须自己动手装饰自己。装饰是人生活动的一部分，也是他劳动创造的一种成果，这种活动或成果无疑是人类的文化表现，而且人类的装饰意志、动机从一开始便是文化性的。”（注5《装饰之道》，李砚祖，中国人民大学出版社，1993年）装饰是将人的精神和意识作用于物质的产物，不仅是物质的创造，还是内涵丰厚、范围广阔的艺术和文化创造。以装饰的手段和科学的加工技术去改造物品，通过在日常生活中使用这些物品，使之与社会活动相结合。这一过程使装饰艺术品在满足实用的同时也成为情感、理想的载体，甚至具有象征性和寓意性，从而得以表现创造者的思想感情乃至整个社会时代的精神。

综上所述，笔者将“装饰”的定义概括为：“人类以满足实用性为前提，利用不同材质和工艺技术进行的创造性造物活动，创造的物品具有功能性与审美性统一的特点，起到美化生活的作用，并通过这一创造活动反映社会物质文化和精神文化的风貌。”

装饰的社会性和文化性在中国传统装饰艺术中表现得尤为明确和突出。如秦汉装饰的恢弘气魄，魏晋装饰的超逸品格，隋唐装饰的繁盛壮丽，宋代装饰的理性优雅，元代装饰的浑朴奔放，明清装饰的琐细富贵……无一不是各个历史时期不同的社会风貌和由此而形成的审美理想、审美观念的反映，可谓是时代文化的缩影。若片面地从字面上狭义地理解“装饰”的概念，将“装饰”等同于附加在物品之上的“花纹”或“纹样”，甚或完全按照西方对装饰的概念和定义去理解和界定中国传统装饰，在认识上会发生很大的偏差。因此，需要结合我们本民族的文化传统来对“装饰”的概念

图1-3原始彩陶装饰

进行较为全面的解读。只有从广义和文化性的高度上去认识和
研究装饰行为和装饰艺术，才能够深刻地理解装饰艺术在人类
物质文明和精神文明发展历程中所起到的重要作用，正确地认
识和评价拥有五千年悠久文明历史积淀的中国传统装饰艺术的
价值，发掘中国传统装饰在现代社会生活和现代设计中的作
用。我们学习中国传统装饰也正是要将装饰理解成一种文化，

在继承和发扬中华民族文化的前提下，理解、分析和学习中国
传统装饰之美，并将传统的装饰风格和装饰创作法则、原理、
方法、规律融入到现代设计思想与实践当中，在“去芜存精、
古为今用”的原则下进行对传统装饰艺术与装饰文化的学习，
并从学习和研究过程中获得新的设计灵感。

第二节

“装饰”的门类

由于装饰艺术是一种与人类社会生活紧密联系，息息相关的
艺术形式，因此它涉及的范围十分广阔。在我们的日常生活
中，“装饰”可谓无处不在。若要给装饰艺术分门别类，可以
从多个角度有多种不同的分类方法。

著名学者、教育家蔡元培先生曾经从各个不同的角度对装
饰艺术进行过详尽的分析：“装饰者，最普通之美术也。其所
取之材，曰石类、曰金类、曰陶土，此取诸矿物者也；曰木、
曰草、曰藤、曰棉、曰麻、曰果核、曰漆，此取诸植物者也；
曰介、曰角、曰骨、曰牙、曰皮、曰毛羽、曰丝，此取诸动物
者也。其所施之技，曰刻、曰铸、曰陶、曰镶、曰编、曰织、
曰绣、曰绘。其所写象者，曰几何之线画、曰动物及人类之形
状、曰神话宗教及社会之事变。其所附丽者，曰身体、曰被
服、曰日用、曰宫室、曰都市……。人智进步，则装饰之道渐
异其范围。身体之装饰，为未开化时代所尚；都市之装饰，则
非文化发达之国，不能注意。由近而远，由私而公，可以观世
运矣。”（注6《蔡元培美学文选》，蔡元培，北京大学出版
社，1983年）

蔡元培先生在以上论述中列举分析了装饰艺术所利用的不
同材质，如矿物、植物、动物等；装饰艺术所采用的不同工艺
手段，如雕刻、镶嵌、织绣、绘画等；装饰艺术所表现的不同
题材内容，如几何、人物、动物、神话等；装饰艺术所服务的
不同对象，即被装饰物如人体、服装、日用品、建筑等。并指

出了装饰艺术是最普通的美术，这种艺术形式与人们的社会生
产和日常生活密不可分。装饰艺术的门类和范畴是随着社会的
进步而发生变化的，装饰体现了社会的发展和人类的进步，通
过装饰艺术可以反映出社会生活的状况和发展趋势。

蔡元培先生的这段论述可谓全面而精辟。我们今天对于装
饰艺术门类的划分，仍然要从这些方面入手。例如：传统装饰
艺术品中的石雕、玉雕、木雕、果核雕、骨雕、牙雕、泥塑、
陶艺、漆艺、草编、藤编等品种，是从所用材质的角度划分类
别。传统装饰工艺中的雕刻、铸铜、制陶、雕塑、剪纸、编
织、印染、刺绣等技术，是从装饰手段和技法的角度分门别
类。现代从事实用艺术设计的专业包括建筑设计、环境设计、
平面设计、陶瓷设计、染织设计、服装设计、工业设计等，是
从服务于人们日常生活中衣食住行几大物质生活领域的角度分
类。装饰图案中包含的动物图案、植物图案、几何图案、人物
图案、风景图案；装饰绘画和装饰雕刻中表现的神话、历史、
宗教、文化内容等则是从装饰艺术所表现题材的角度分类……
这些不同角度互相交叉，共同构筑了一个全方位的装饰艺术系
统，在任何历史时期和任何社会形态下，装饰都作用于人类生
活的方方面面。因此，对于中国传统装饰诸多门类的深入研
究，对于新时代各个生活领域装饰艺术的积极创造，应该是当
代艺术设计乃至物质精神文化建设的一个非常重要的组成部分。

第二章

中国传统建筑装饰

第一节

中国传统建筑与建筑装饰概论

中国传统建筑及建筑装饰几乎包含了所有装饰门类，是集大成的艺术整体，其建筑设计理念和装饰内容、装饰风格与中华民族传统文化息息相关。如中国建筑所推崇的美感：中、直、正、稳、对称、宽阔、空灵等，不仅是对建筑审美的基本要求，也是中国传统艺术中其他艺术门类审美的基本原则。这种美感观念的形成和固定，与中华民族传统的政治、宗教、文学、哲学、风俗、礼仪等思想文化领域的观念相通。建筑内外的装饰部位、装饰构件、装饰材料、装饰工艺、装饰题材、装饰风格等，更集中而全面地反映了中国传统装饰文化。因此，通过对中国传统建筑装饰的学习和了解，可以小中见大，不仅能够从装饰艺术美的角度了解中国建筑，也能够更好地理解传统建筑艺术、装饰艺术与中华文化的密切联系。

一、中国传统建筑的特征

比起西方建筑和现代建筑，中国传统建筑在材料、结构、风格、装饰特点上都有其自身特征。主要有以下几点：

1、中国传统建筑以木材为主要的建筑材料，木构架（梁、柱、椽、枋等）构成建筑的主要结构，并且是承重的基本构件，这与西方建筑主要用石材作为建筑材料，以墙体承重的特征有很大的区别（图2-1）。

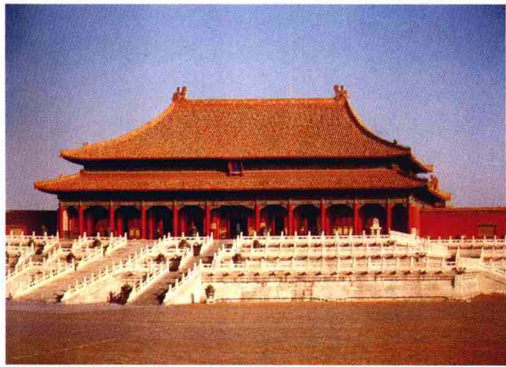

图2-1 中国木构宫殿建筑

2、中国传统建筑整体上为方正的布局风格，以平面展开的建筑群展现恢弘阔大的气势。建筑整体的布局遵循传统道德礼仪规范。

3、中国传统建筑虽然整体格局追求方正、对称、稳定，但外部轮廓形态富于

变化，通过屋脊、角梁、翼角、飞檐等处的曲直呼应，使建筑稳定中又不失动感，庄重含蓄又不显呆板，集凝重质朴和空灵俊秀于一身（图2-2）。

4、中国传统建筑注重建筑环境的选择和布置。建筑物除了满足居住功能之外，还要具有审美功能和人文的诗意氛围。居住环境强调与周围的自然环境协调一致，追求“天人合一”的境界。在这样的观念影响下，中国传统建筑中出现了大量以营造文化氛围为目的，而以居住实用功能为辅的建筑式样。如：亭、台、馆、阁、廊、榭等。建筑艺术的美感与文学、诗歌、绘画的艺术美融为一体，歌颂自然，借景抒怀。最典型和集中地表现这一特征的就是中国传统园林建

图2-2 中国建筑中“飞檐”的曲线美

图2-3 苏州园林

筑艺术(图2-3)。

二、中国传统建筑装饰的内容

中国传统建筑装饰的内容极其丰富多样。广义的传统建筑装饰包括了建筑物的表面装饰、建筑周围的环境布置和建筑室内装饰三方面。其中我们重点要论及和学习的是建筑物外表的装修装饰,这也是最能够体现中国传统装饰工艺手法的领域之一。

在中国传统木构建筑上,几乎每一个局部的建筑构件都可以作为独立的装饰对象,如梁、柱、枋、椽、屋、檐、门、窗、墙、砖、石、瓦、天棚、栏杆、地面等,每个细微部分的装饰都各具特色,尽善尽美。古代工匠根据所装饰对象的材质、形状、功能的不同,发明和运用了形形色色的装饰方式和手法,如:粉刷、髹漆、镌镂、雕刻、打磨、拼贴、压模、彩绘、浮塑等等,使得传统建筑装饰的方法、材料和艺术效果极为丰富。

虽然中国传统建筑装饰涉及的方面十分广泛,装饰的部位无微不至,但为了达到建筑装饰美的整体、协调、统一,在装饰上依然遵循着有主有次,重点突出的原则。装饰部位主要集中在建筑结构的框架部位和连接部位,如屋顶上的屋脊、檐角、檐口,屋架的梁、斗拱、雀替等部位;集中在内外空间的沟通部位,如门、窗;此外还集中在易于注目之处或是带有一定观念上的特殊要求的造型部位。微观上的细致入微和宏观上的繁简相宜使每一座优秀的建筑物都成为综合了传统装饰艺术技巧、手法、风格的艺术珍品。

为了对中国传统建筑装饰进行较为全面系统的学习和研究,我们可以根据建筑上中下空间布局的区分,将建筑装饰的内容序列化,分门别类。建筑上部空间为屋顶部分,装饰内容包括:屋脊、屋瓦、瓦当、滴水、屋顶饰物等。建筑中部空间为屋身部分,装饰内容包括:藻井、天花、墙、梁架、柱、枋、斗拱、雀替、门窗、栏杆等。建筑下部空间为台基部分,装饰内容包括:台基、台阶、柱础、铺地等。此外,建筑装饰色彩可以单独作为一个研究和学习的内容,如建筑色彩文化,建筑彩画装饰等。

三、中国传统建筑装饰的基本特征

中国传统建筑装饰与中国建筑文化有机地融为一体,对建筑的装饰是物质上的美化,更是精神上的彰显。各种装饰手段和技术的运用,在充分表达形式美的同时,不破坏实用功能,并体现深远的精神文化内涵。这一切构成了中国传统建筑装饰的鲜明特点和基本特征。概括起来,有以下几点:

1、中国传统建筑装饰遵循实用性 与 审美性 统一的原则。

任何建筑装饰都不是无用的附加物,首先是建筑结构的组成部分,然后才是装饰对象。如斗拱、雀替,首先要满足其作为建筑上重要构件的实用功能,然后再或雕、或绘,进行适度的装饰美化,使之成为承载文化含义和美感,具有欣赏价值的装饰部件。并且,很多装饰形式和装饰美感的产生,也是从实用功能出发的。如中国传统门窗上精美细致的格扇花纹,就是为了室内采光的需要而产生的独特装饰形式(图2-4)。屋檐的滴水做成如意形(图2-5),排水口做成龙首状(图2-6),漏窗做成双钱形、八角形、菱形、扇形、梅花形(图2-7)……林林总总的建筑装饰都充分显示了实用与美观的浑然一体。

2、中国传统建筑装饰具有独特的寓意性和寓意美。

建筑装饰中很多图案和造型采用中国传统文化中人们喜闻乐见的祥禽瑞兽、奇花异

图2-4 窗格花纹

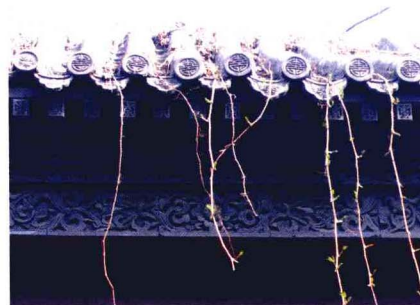

图2-5 屋檐装饰

图2-6 排水口

图2-7 漏窗

图2-8 徽州民居砖雕

图2-9 天坛祈年殿

草、神佛宝物作为题材，起到驱邪避祸、纳福迎祥之作用。如松竹梅兰、龙凤狮虎、麒麟仙鹤、灵芝、如意、金钱、暗八仙、福禄寿……等等。更有大量运用“谐音寓意”手法创作的建筑装饰，如砖雕、木雕中的“平（瓶）升（生）三级（戟）”、“福（蝠）寿（桃）双全（双钱）”、“鹿鹤（六合）同春”等图案，用在建筑上，通过特定的形象组合传达吉祥的寓意，寄托了屋主祈望家宅平安、风调雨顺、繁荣昌盛的美好愿望（图2-8）。建筑装饰色彩也同样具有寓意性，如宫殿的金黄色琉璃瓦寓意皇权，天坛祈年殿的青瓦象征青天（图2-9），故宫文渊阁的黑瓦代表五行中的“水”，有克火，防止火灾的寓意等。

3、中国传统建筑装饰具

有严格的伦理性。

中国建筑集中反映了中国文化的特质，以儒家学说为中心的中国传统文化强调的天地祖宗、三纲五常、社会阶级高下、家庭成员尊卑等伦理道德观念在建筑本身和建筑装饰上都充分表现出来。例如四合院的房屋布局有长幼尊卑之分。房屋台基的高度：“天子之堂九尺、诸侯七尺、大夫五尺、士三尺。”都体现阶级地位的不同。（注7《礼记·礼器篇》）建筑装饰方面，也有阶级伦理的反映：“明初禁官民房屋，不许雕刻古帝后圣贤人物，及日月龙凤狻猊麒麟犀象之形。”（注8《明史·舆服志》）若违反了规定就是触犯纲常，被视为大逆不道。

4、中国传统建筑装饰具有欣赏中的教育性。

在儒家学说的伦理纲常、道家学说的清净超逸、佛家学说的行善积德“三教合流”的文化思想指导下，中国传统建筑装饰成为一部视觉形象的教育读本。建筑装饰中经久不衰的“二十四孝”、“桃园三结义”、“精忠报国”、“渔樵耕读”等题材，都是将美观和教育性相结合的。“仁义礼智信”、“天地君亲师”、“天人合一”、“因果报应”这些传统文化思想和观念通过日常生活中随处可见的装饰，利用艺术审美的形式，世世代代，潜移默化地教育和影响了中国人对社会、对人生的认识。

第二节

中国传统建筑装饰——屋顶

在中国传统建筑中，屋顶部分所占比例很大，是建筑中富于变化的部分。同时也是最为富丽堂皇，引人注目的部分。对于屋顶的装饰主要有两个方面：一方面是在屋顶构架连接的关键部位上装饰脊条、吻兽等立体雕饰；另一方面是利用屋瓦对屋顶进行装饰，如在宫殿、庙宇等重要建筑物的屋顶上铺设琉璃瓦，并用不同颜色的琉璃瓦拼出图案，做出剪边；在屋檐处以瓦当、滴水作为装饰等。

一、中国传统建筑屋顶式样

中国传统建筑屋顶形式多样而讲究，式样大致可分为六种：

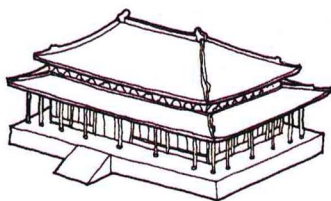

图2-10 庑殿式屋顶

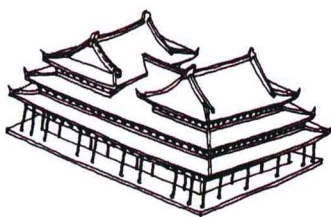

图2-11 歇山式屋顶

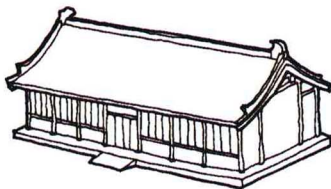

图2-12 悬山式屋顶

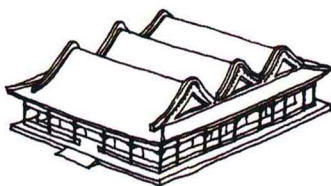

图2-13 卷棚式屋顶

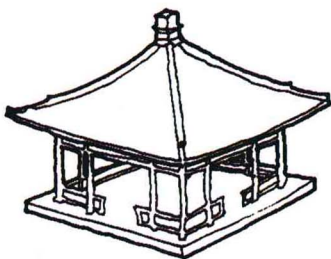

图2-14 攒尖式屋顶

1、庑殿式屋顶

庑殿式屋顶的特点是“五脊四坡”，屋顶有一道正脊，四条垂脊，连接四面坡顶。这样的屋顶面积较大，规格也较高，风格宏伟、庄重、大方，一般用于宫殿、寺庙等重要建筑物。如北京故宫三大殿，均为庑殿式屋顶（图2-10）。

2、歇山式屋顶

在庑殿式屋顶之上加两山，即成歇山式屋顶，这种屋顶也用于规格较高、较为重要的大建筑物（图2-11）。

3、悬山式屋顶

悬山式屋顶的特点是“五脊二坡”，屋顶只有前后两面坡，并且两边的垂脊探出山墙，故名“悬山式”。此类屋顶用于宫殿配房、民房等次要建筑（图2-12）。

4、硬山式屋顶

硬山式屋顶也为“五脊二坡”，屋顶只有前后两面坡的特点均与悬山式屋顶一样，唯一不同之处是屋脊与山墙处于同一平面，山墙直上，连接两边垂脊，故名“硬山式”。此类屋顶也用于次要建筑。

5、卷棚式屋顶

卷棚式屋顶的最大特点是屋顶无正脊，只有四

条垂脊连接两面坡顶，两面坡相连处如卷席状，因此称为“卷棚式”。这种屋顶规格较低，多用于普通民居（图2-13）。

6、攒尖式屋顶

攒尖式屋顶有四角、六角、八角，圆形或方形的区别。垂脊都向上攒聚成一尖顶，尖端装饰有宝顶、葫芦等物，也有的建筑雕刻仙鹤立于攒尖式屋顶之上，表达吉祥的寓意。另有一种攒尖式屋顶，顶上无垂脊，圆形若伞状，如天坛祈年殿屋顶样式即为此类。攒尖式屋顶多用于亭子、角楼等建筑（图2-14）。

二、屋脊装饰

屋顶上的屋脊，既是重要的结构连接部位，又位于引人注目的房屋高处，因而成为装饰的重点部位之一。屋脊中又分正脊、垂脊、戗脊、角脊等。

正脊是屋顶前后两个斜坡相交而成，也叫大脊。传统建筑的正脊往往做重点装饰。宫殿、城楼的屋顶正脊两端，以正吻为必不可少的装饰。正吻又称大吻，最早见于汉代石阙，当时的正吻形象类似凤鸟。南北朝之后，正脊两端装饰的形象变为一种叫“鸱尾”的神异造型。鸱尾在佛经中又称为摩羯鱼，是雨神的坐骑，随佛教传入中国。其造型“虬尾似鸱，用以喷则降雨。”（注9〔宋〕吴处厚《青箱杂记》）鸱是鹰的一种，设此鹰尾神鱼形象于屋顶上，除装饰之外更重要的是具有降雨避火的寓意。因此，从北朝之后，“广兴屋宇，皆置鸱尾。”（注10《北史·高道穆传》）宋元之后，鸱尾渐渐被龙形所代替，变为“龙生九子”之蚩吻，“龙生九子，蚩吻平生好吞。今殿脊兽头，是其遗像。”（注11〔明〕李东阳《怀麓堂集》）到明清时，宫殿建筑都用龙形的正吻装

图2-15 正吻

图2-16 花脊

饰正脊。正吻尾部向上卷曲，头部呈龙形，龙口大张咬住正脊，吻身上装饰有小龙和江水纹样，生动富丽。（图2-15）有些建筑的正脊除了两端的脊兽之外，脊条上也用精美的浮雕作为装饰，称为花脊，多用于祠堂。甚至在正脊之上附加宝瓶、宝塔、双龙、麒麟、狮象等雕刻，以示吉祥（图2-

16）。

垂脊是庑殿顶正面与侧面相交处的屋脊，歇山、悬山、硬山顶前后两坡四条下垂的屋脊也叫垂脊。垂脊前端有兽头状的瓦件雕饰，称为垂兽。歇山顶下半部博风板至套兽间的屋脊称为戢脊，共四条，戢脊前端装饰有戢兽。

角脊指的是庑殿顶或歇山顶的四角，是屋顶装饰的又一重要部位。殿宇庙堂等重要建筑的角脊上装饰有一系列立体雕饰，屋角最前端是一个仙人骑凤的雕饰，名为“仙人指路”，其后是一列瓦制动物形象，称为走兽。根据建筑级别和屋顶坡身的大小，走兽数量不等，但通常必须是三、五、七、九等单数，也有只安一个的。只有北京故宫太和殿角脊之上安有十个琉璃瓦走兽，等级最高。走兽的排列按照固定次序，依次为：龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什。这些动物形象均为传说中具有神力的异兽，各自代表了一定的象征寓意。龙凤象征的

是皇帝与皇后，代表了皇权至高无上的尊严；狮子为随佛教传入的外来形象。佛经认为“佛为人中狮子”，将它看作高贵尊严的“灵兽”。宫殿等建筑物上装饰狮子，具有威镇四

图2-17 仙人走兽

方，令群兽慑服之寓意，以象征封建帝王之尊荣与权势；天马和海马象征皇家的威德可以通天入海；狻猊能食虎豹，威猛无比，可令百兽臣服，象征着皇权的威仪；獬豸性情忠直，善于分辨曲直，寓意皇帝光明正大，主持公道；斗牛身披鳞甲，又有龙的神态，且外形似牛，是一种神兽，能消灾灭祸；押鱼是海中的异兽，可兴云降雨，灭火防灾；行什的形象似猴非猴，背生两翅，颇像传说中的雷公，可能具有防雷的象征含义。动物的造型均作蹲式，每个形象都通过大胆的形象进行了夸张变形，各自特征明确，整体风格统一（图2-17）。

三、琉璃瓦装饰

屋顶的装饰除屋脊外还包括屋面的装饰。铺设屋面的材料有板瓦、筒瓦，不上釉的普通瓦叫做青瓦，上釉而有各种颜色的叫做琉璃瓦。琉璃瓦是一种实用且美观的建筑材料，充分体现了建筑装饰材质方面的美感，并且丰富了建筑装饰色彩。

琉璃瓦以陶土为胎，施以一种有光彩、不渗水的釉料（主要成分为氧化铅）烧制而成。相传战国时期琉璃工艺已经出现。《汉书》中记载琉璃为“流离”，取“流光异彩”、“五色陆离”之意。北魏时，琉璃开始用作屋顶的建材和装饰，“大月氏国于世祖时，其国人商贩至京师，自云能铸石为五色琉璃。于是采矿山中，于京师铸之。既成，光泽乃美于西方来者。乃诏为行殿，容百余人。光色映彻，观者见之，莫不惊骇，以为神明所作。”（注12《魏书·西域志》）唐宋之后，以琉璃瓦铺设屋顶变得非常普遍。宋代《营造法式》中详述了制作琉璃瓦的工艺流程。到明清时，琉璃瓦和琉璃饰件更成为等级较高的建筑物上不可或缺的装饰材料。

琉璃瓦最突出的装饰效果就是使建筑物的色彩更加丰富。明清时期，琉璃瓦的烧制技术达到成熟，釉色从起初的黄、蓝、绿三色发展出翡翠、紫、黑、白等多种颜色。但用于建筑装饰的琉璃瓦颜色有着明确而严格的等级规定和内涵深厚的象征意义，反映了中国传统的伦理道德和色彩文化。清代规定了不同等级建筑屋面的颜色。皇家建筑用黄色琉璃瓦，因黄色为“五方正色”之首，地位至高无上，象征着皇帝的专权。王府建筑用绿色琉璃瓦。皇帝敕建的寺庙建筑亦