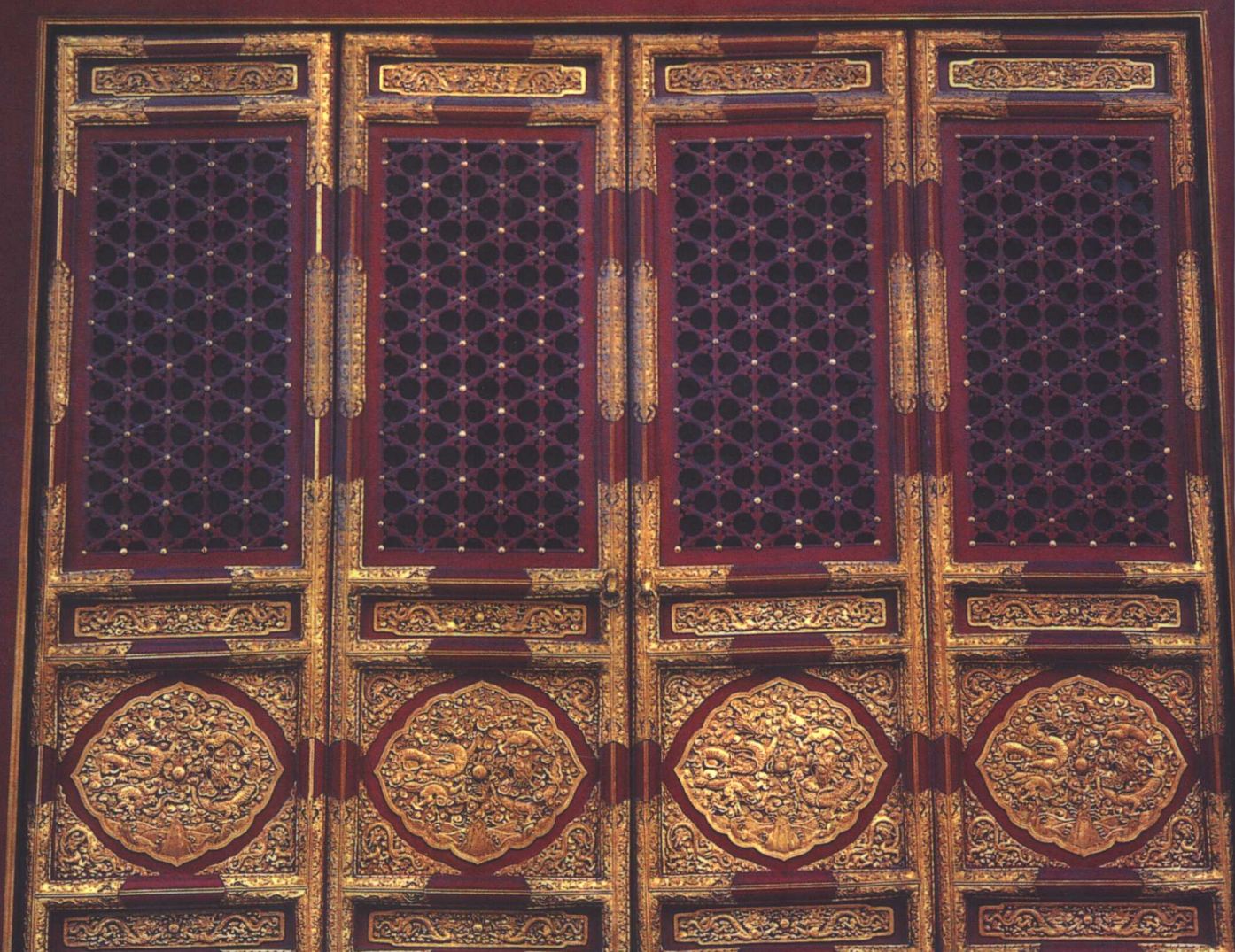

中國傳統建築裝飾

樓慶西◎著

中國傳統建築裝飾

樓慶西 ● 著

中國建築工業出版社

圖書在版編目(CIP)數據

中國傳統建築裝飾 / 樓慶西著. —北京: 中國建築工業出版社, 1999

ISBN 7-112-03990-8

I . 中… II . 樓… III . 建築裝飾—研究—中國—古代
IV . TU-092.2

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (1999) 第 48181 號

責任編輯 王伯揚 白玉美

美術編輯 耿秀梅 徐慶芸

裝幀設計 魏德文

中國傳統建築裝飾

樓慶西 著

中國建築工業出版社出版、發行 (北京西郊百萬莊)

新華書店經銷

深圳富納利旭日印刷有限公司印刷

開本: 787 × 1092 毫米 1/16 印張: 19 1/2 字數: 465 千字

1999 年 12 月第一版 1999 年 12 月第一次印刷

印數: 1—1,200 冊 定價: 180.00 圓

ISBN7-112-03990-8

TU · 3130(9168)

版權所有 翻印必究

如有印裝質量問題, 可寄本社退換

(郵政編碼 100037)

中國傳統建築裝飾

序 言

中國是一個具有悠久歷史和文化傳統的文明古國，在這塊土地上，歷史給我們留下了許多古老而優秀的建築，它們經過幾千年的發展，形成一個在世界建築中獨具特色的體系，成為世界文化的一份珍貴遺產。

對於這份珍貴遺產的研究，梁思成和劉敦楨二位先生可以說是這門學科的開創者和奠基者。早在本世紀的三十年代初，他們在中國營造學社就開始了對古代建築的調查和研究。在十年的時間裡，他們在全國各地實地調查了兩千餘個古建築和古跡單位，足跡遍及二百多個縣市，收集了大量第一手資料，經過認真地整理、分析、研究，終於揭示了中國古代建築發展的歷史脈絡，弄清了它們的結構體系，總結了它們的造型規律和特徵，將中國古代文化的這一瑰寶科學地展示在世人面前。五十年代以後，這個領域中的研究得到了很大的發展，在梁思成、劉敦楨教授的領導與組織下，研究領域大大拓寬了，研究人員大大增強了，全國性的普查發現了一大批重要的古代建築，考古學的發展使許多重要的早期建築遺址和文物得以重現，除了宮殿、陵墓、寺廟以外，壇廟、園林、祠堂、會館、民居等各類型的古代建築都開始受到注意和研究，並且取得了重要成果。八十年代以後，中國古代建築不但在研究的面上得到更進一步地擴大，而且還從歷史學、建築學、文化比較學、美學、技術學、風水學等各個領域進行了探討與研究，從而使對中國古代建築的認識更加深入和更加完備。

將中國古代建築放在世界建築歷史發展的大環境中觀察，就可以清楚地看到它們所具有

的鮮明特點。這些特點主要表現在中國古代建築採用木構架為結構體系，創造了與木結構相適應的平面和外觀形式；中國古代建築多以單幢房屋組成院落和建築群體，從住宅、寺廟到宮殿、陵墓莫不如此；中國古代建築具有多采的藝術形象，從建築群組的空間形態，建築單體的整體外觀到建築各部位的造型以及色彩處理等多方面都創造和積累了豐富的經驗。而建築裝飾在這些特點的形成中起著重要的作用。中國古代藝匠利用木構架結構的特點創造出不同形式的屋頂，又在屋頂上塑造出鴟吻、寶頂、走獸等奇特的藝術形象；他們又在形式單調的門窗上製造出千變萬化的窗格花紋式樣；在簡單的樑、枋、柱和石臺基上進行了巧妙的加工；他們正是應用這些裝飾手段才造成了中國古代建築富有特徵的外觀形象。古代藝匠應用磚、瓦、灰、石等材料的天然顏色，用琉璃、玻璃、油漆的不同色彩，採用對比、調和、穿插滲透等手法造成了中國古代建築具有鮮明特點的色彩環境；他們還善於將繪畫、雕刻、工藝美術的不同內容和工藝應用到建築裝飾裡，極大地加強了建築藝術的表現力。可以這樣說，建築裝飾使房屋軀體具有了藝術的外觀形象；建築裝飾使建築藝術具有了思想內涵的表現力；因此在中國古代建築藝術中，建築裝飾成為很重要的一個部分，對建築裝飾進行專門的研究，必將會加深對中國古代建築的認識。

本著作就是將中國古代建築裝飾作為專題，從中國建築裝飾的起源，裝飾的特徵，裝飾的內容和表現形式；從木雕、石雕、磚雕、彩畫等多個裝飾門類多方面地去進行分析與論

述；並且對中國古代建築裝飾民族傳統的形成及其發展，對建築裝飾所具有的美學價值作一些探討，這就是本書的內容。在研究過程中，在已有材料的基礎上力求分析得客觀、全面和

深入一些，這樣做，將會有助於對中國古代建築，對它的歷史、文化、藝術等方面的價值的認識更加具體和深化，這就是本著作想要達到的目的。

中國傳統建築裝飾

樓慶西 著

中國古代建築在世界建築發展史中具有鮮明的特點而自成體系；而建築裝飾在這些特點的形成中起著重要的作用，它是古代建築藝術中極為重要的一個組成部分。

本書是研究中國古代建築裝飾的專著。作者經過長期的積累資料和研究，從裝飾的起源、特徵、裝飾的形式與內容，木雕、石雕、磚雕、彩畫等裝飾的不同門類，中國建築裝飾的民族傳統、美學價值等多方面，對中國古代建築裝飾作了精辟的分析和論述。

全書文字10萬，插圖、照片600餘幅，內容豐富，文理清晰，圖片精美，適用於建築專業工作者的需要，又可供美術、工藝、民俗、文化、歷史等專業人員閱讀。

著者 樓慶西

1930年生於浙江省杭州市，1952年畢業於清華大學建築系。長期從事中國建築歷史的教學和研究，現為清華大學教授，中國建築學會建築史學分會副會長。主要講授中國古代建築史、中國古代建築裝飾、建築攝影等課程。

主要著作有《中國古代建築》、《中國美術全集·建築藝術編·宮殿建築》、《中國古建築小品》、《中國宮殿建築》、《建築攝影藝術》等。

目次

序言	vii
第一章 中國古代建築裝飾的形式與內容	1
1 建築裝飾的起源和特點	1
2 建築裝飾的內容	19
3 龍的世界	22
4 獅子王國	41
5 比喻與象徵	54
第二章 中國古代建築裝飾的門類	73
1 木雕	73
2 石雕	106
3 磚雕	130
4 彩畫	157
第三章 中國古代建築的色彩	185
1 色彩的表現力	185
2 宮殿建築的色彩	189
3 園林建築的色彩	200
4 地方建築的色彩	210
5 鄉土建築的色彩	220
第四章 中國古代建築裝飾的民族傳統	233
1 中國古代建築裝飾的特徵	233
2 中國古代建築裝飾民族傳統的持續	238
3 中國古代建築裝飾民族傳統的發展	240
4 中國古代建築裝飾民族傳統的繼承	248
第五章 中國古代建築裝飾在今日的應用	267
1 整體應用	269
2 局部應用	274
後記	293
索引	297

中國古代建築裝飾的形式與內容

一 建築裝飾的起源和特點

(一) 裝飾的起源

在北京西南50公里的地方，有一處周口店遺址，這就是著名的中國猿人之家。考古學家們在這塊遺址上發掘出了山頂洞人完整的頭蓋骨和數十件石器，還有不少骨器、海蚶殼、蚌殼和礫石等。值得注意的是這些骨器和蚌殼有的被磨得很光滑，有的礫石還是彩色的，白色、綠色的礫石中間鑲有小孔，而且在穿孔上還發現有人工染上去的紅顏色。據考古學家的分析，這些骨器、礫石、蚌殼很可能是串起來掛在人身上的一種裝飾品（圖1·1）。山頂洞人是生活在舊石器時代的古人類，距今有五萬年的歷史。

人類進入新石器時代，生產工具有了進步。這個時期的石器工具通身被打磨得很光，造型完整，器口鋒利，表面富有光潤（圖1·2）。由於人類生活的定居和火的普遍應用，逐漸產生了陶器。在我國出土的大量早期陶器一盆、碗、杯、罐上，已經有了各種裝飾紋樣：有人物的、動物的、植物的和幾何形的，而且還應用了紅、

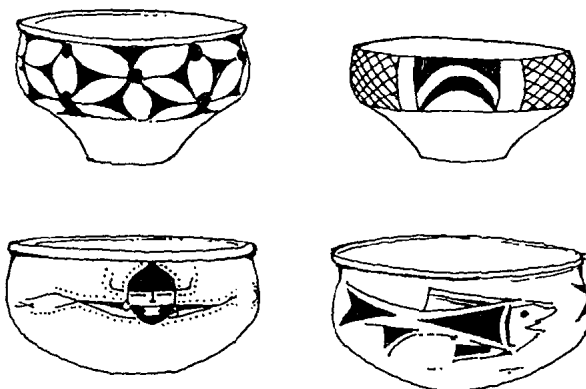
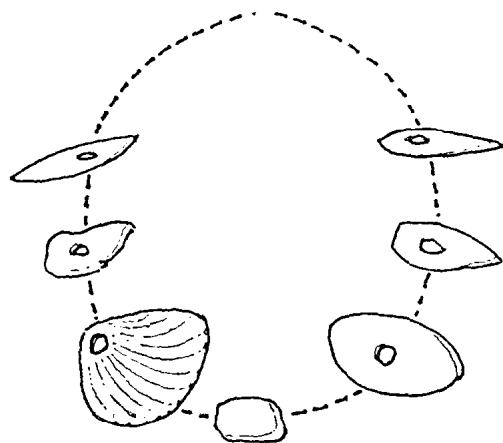
黑、白幾種顏色。這種帶裝飾的陶器在距今五、六千年的新石器時代晚期就已大量地出現了（圖1·3）。

無論是舊石器時代山頂洞人的裝飾品，還是新石器時代的石器、彩陶，都說明了人類通過自己的勞動，不但產生出物質財富，同時也產生了精神財富，創造出美的造型、美的圖案，發展了對色彩的認識和應用，因而也培養了人類自身的審美觀念。

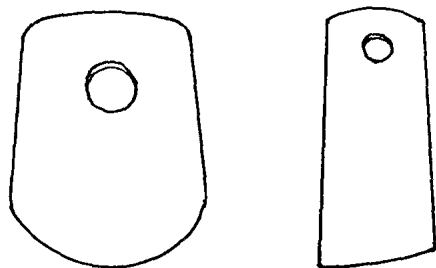
(二) 建築裝飾的起源

中國古代建築，尤其是早期的建築多以土、木為主要材料，所以留下的遺物不像石器、陶器、銅器那麼多。我們現在只能從有限的實物資料和文字記載中去考察建築裝飾的起源。

陝西西安市東郊的半坡村是我們原始社會母系氏族公社村落的重要遺址，距今已有六千年左右的歷史。從這裡發掘出來的建築遺址來看，當時的房體是用草木和泥土築成，用木料作骨架，用摻有草筋的泥土糊在骨架上作成

1·1 北京周口店山頂洞人裝飾
1·2 新石器時代的石工具
1·3 仰韶文化的彩陶

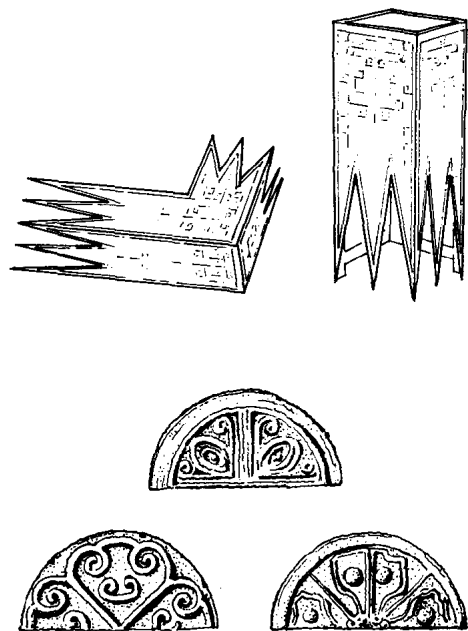

牆體和屋頂，有的在屋頂上還留有洞口以起到排煙的作用。在殘留的房屋土塊上，我們發現有排列整齊的坑點，這顯然是人工在塗抹草泥時，爲了壓實泥土而留下的手印。在半坡遺址發掘出的許多陶器上，可以發現底部帶有蓆紋和布紋，這是在製作陶器的過程中，將泥坯放在蓆子和織品上而留下的痕跡。這種在生產過程中產生的有規則的痕跡爲人們所發現後，不但沒有被抹去，反而作爲一種裝飾而留在陶器上了，而且有意識地加以發展而形成爲一種稱爲蓆紋的專門裝飾紋樣。從這裏我們可以推斷，人們在建造房屋過程中，在草泥上留下的手印坑點也並沒有被抹平而是有意識地將排列有序的坑點留在泥土表面上成爲一種裝飾了。這裏的許多陶器，還在紅色的底上繪有黑色的幾何紋和動、植物的紋樣作裝飾。當時的房屋牆壁上是否也有類似的彩繪作裝飾，因爲沒有留下

遺跡而無法判定。在豫西地區發掘出來的屬於四千年前仰韶文化晚期與龍山文化之間的建築遺址上，已經發現有白灰面的做法，即在黃土或黑土層上抹一層薄薄的白灰面，既堅固又乾淨。這種乾淨自然可以引起人們的歡悅，也可以說是一種美感。當然，還不能說白灰面就是裝飾。

陝西省鳳翔縣春秋時期（公元前五世紀）秦都雍城遺址出土的64件銅器，據考古學家的論證，都是當時建築木構架上的箍套。它們用在橫、豎木構件的連接部位，是用來加固銜接木構件的，在古代稱爲「釭」。因爲它用金屬製成，所以又稱爲「金釭」。這些金釭表面有壓製的圖案，有的頂端還作成三角形的鋸齒，這些都加強了它們的裝飾作用（圖1·4）。

早期的古代建築，除了地下的墳墓外，地上幾乎沒有留下完整的遺物。可以見到的只是

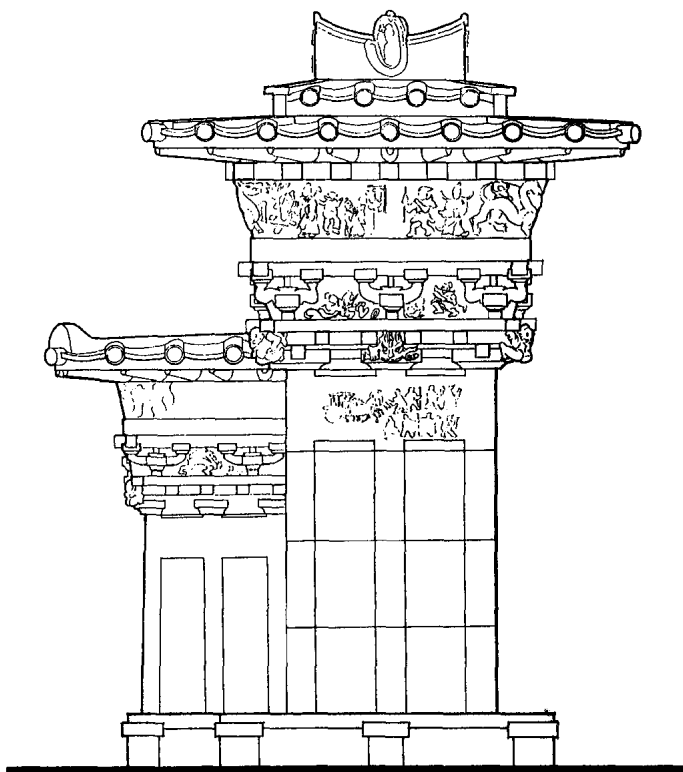

1-4 陝西鳳翔縣出土銅構件

1-5 周代瓦當

1-6 漢代高頤闕

些屋頂的陶瓦和屋身上的金屬、石構件。陶瓦的製作很早，西周時（公元前十一世紀至公元前八世紀）已經出現了板瓦和筒瓦，但到春秋時期的東周，瓦的使用才較普遍，所以我們今天能夠看到不少東周時期的瓦當和瓦釘。瓦當是屋頂上覆蓋著的筒瓦頭，用在每一行筒瓦的最前端。這一塊塊不大的瓦頭却成了裝飾的好地方，上面有不同形式的幾何紋樣，是在製作泥坯時刻塑在表面上而後燒製成型的。古文獻中描繪「華榱壁瑱」，瑱指瓦頭，壁瑱是指瓦當裝飾如同壁玉般的美麗，可見這種瓦頭上的裝飾由來已久了（圖1-5）。

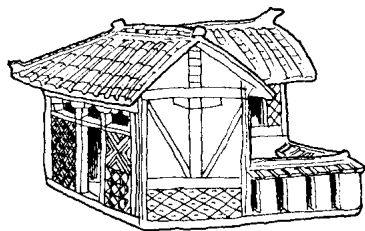
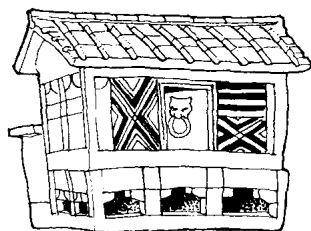
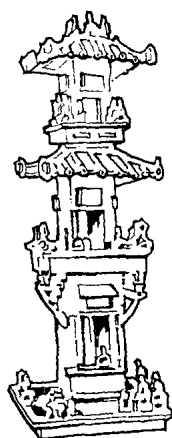
秦漢時期的遺物比以前要豐富得多，地上除了大量的碎磚殘瓦外，還有了完整的墓闕：地下墓室保留著畫像磚、畫像石和大量的明器。墓闕是古代陵墓前的一種入口標誌性建築物，位於墓道的最前面，左右各一，多為石製。從

現在留存下來的漢代高頤闕（圖1-6）上可以看到石闕身上都有雕刻裝飾。早期漢代比較講究的墓室多用大型的磚、石築成，在這些磚、石的表面上雕刻著大量的裝飾性紋樣，所以稱為「畫像磚」和「畫像石」。這些紋樣的內容除了有動物、動植物形象外，還有不少是建築物（圖1-7），所以這些磚、石除了本身具有的裝飾效果外，它上面的建築形象又提供了這個時期建築上的一些裝飾式樣。墓室中的明器是一種殉葬物，多用陶製作，除了有各種動物、動物的形象外，建築物明器占有很大的分量，因為這些房屋、人、畜都是要隨著墓主人到陰間去繼續為主人使用和服務的。所以，這些建築明器儘管只是些尺度不大的模型，但往往也塑製得很精細（圖1-8）。在早期建築留存得極少的情況下，這些明器和畫像磚、石上的建築形象却為我們顯示了這個時期建築的裝飾狀況。從建築的總體形象

1·7 漢代畫像石

1·8 廣州出土漢墓明器

來看，屋頂已經有兩面坡的懸山、四面坡的廡殿和攢尖頂以及單檐、重檐等諸種形式了；版門上有獸面形的鋪首，有的還畫有獸形的門神；窗戶有直櫺、正方形和斜方形的多種分格式樣；有的牆面也帶有斜紋的裝飾；從這裏可以看出，在這個時期的建築上，裝飾已經用得比較普遍了。

古代文獻對早期建築的記載描繪也為我們提供了建築裝飾的材料。秦始皇統一中國，在咸陽北阪上大建宮室，據『史記·秦始皇本記』記載：「咸陽之旁二百里內，宮觀二百七十，腹道甬道相連，帷帳鐘鼓美人充之，……」這裏講的帷帳，按古代禮制，室內外都有懸掛；它們雖不是建築的一個部分，但起到很重要的裝飾作用，可能後來的壁畫就是由這些牆上掛的帷帳發展而來的。秦始皇的陵墓，更是搜盡天下「奇器珍怪，徒藏滿之」，建造得前所未有的奢侈，他的棺木，被以珍玉，飾以翡翠。在地下的棺木上能以珠玉翡翠裝飾，地上的宮室裝飾之華麗程度就可想而知了。漢高祖劉邦取得天下，奠都長安，丞相蕭何主持新建了未央和長樂二宮，其豪華程度連劉邦見了都有顧慮，但是蕭何有他的主張「天子以四海為家，非令

壯麗亡以重威」（『漢書·高帝記』）他是有意用建築的豪華來統領天下的。據『三輔黃圖』記載，未央宮的前殿東西長有五十丈，深十五丈，高可達三十五丈；大殿「以木蘭為桷，文杏為櫨柱；金鋪玉戶，華棖壁瑱；雕楹玉碣，重軒鏤檻；青瑱丹墀；左碱右平，黃金為壁帶，間以和氏珍玉……」。桷、櫨、棖、楹、檻是建築上櫨子、椽子、立柱和欄杆的古稱，碣、墀、碱是古時碑、臺階的稱呼。這一段文字描繪說明：首先，當時已經用了高貴的材料製作建築構件，木蘭、文杏都是名貴的木材，玉石、黃金都屬稀有的材料，多用於製造帝王貴族的禮器和飾物，這裏居然用它們來做門、碑和裝飾牆壁。其次是有了色彩裝飾，除了這些玉石、黃金本身的顏色以外，還在構件上進行了彩色塗抹。華棖，即華麗的椽子大概就是這樣做的。未央宮的後宮還有一座椒房殿，是皇后的居室，殿內「以椒和泥塗壁，取其溫而芬芳也」。椒是一種開紅色花朵的植物，塗在壁上除了美觀外還有一股芬香味，這座後宮的瑰麗可以說到了登峰造極的程度。古代文獻的描繪往往帶有渲染成分，難免誇大而不完全符實，但是我們今天能見到的秦始皇兵馬俑，從其陣勢之威壯上，

確實爲我們證實了當年地面宮殿的規模大小。秦漢時期以及秦漢以前留存下來大量的手工藝品，從瑰麗的彩陶、漆器到製作精美的玉器、青銅器、金銀錯等，再加當時已有的精美紡織品，無論在色彩和做工上都說明古代工匠已經掌握了十分高超的技術和已經達到的高度藝術水平。在已經進入了奴隸和封建制度的中國，帝王掌握了高度的權力，能夠使用大量的人力和財力，在這種情況下，可以想像這種高超的技藝也同樣會使用在皇宮等一些重要的建築上。所以我們有理由相信，那個時期的皇宮等重要建築除了規模巨大以外，它們的裝飾也必然是相當華麗的了。

人類最原始的居住建築是在樹上的巢居和地下的穴居。隨着生產力的進步，住房逐漸從樹上和地下遷到了地面，人們開始用木料和泥土建築房屋了。人類在用雙手築造房屋的同時也創造了最初的建築裝飾，這種裝飾隨着建築的發展也不斷地變得完備和豐富起來，人們也就是在這個過程中，同時培養和發展了自己的建築美感和藝術觀念。

(三) 建築裝飾的特點

在論述建築裝飾的特點之前，讓我們先來觀察一下工藝品上裝飾的特點。最早陶器上的裝飾是怎樣產生的呢？最早的陶器是用泥塗抹在一定形狀的編織物上，放在火中燒製而成的。編織物被燒毀，泥土燒成了陶器，編織物的紋樣留在陶器上，這就是蓆紋和繩紋的最初形式。後來人們不用編織物作坯胎而改用手工直接做泥坯了。在製作過程中，留在泥坯上的手指紋印、草繩和木板等工具留在泥上的印記，在泥坯燒製後都成了陶器上的印紋，這就是雷紋和繩紋的產生經過。這種現象是在製作勞動過程中自然產生的，最初人們並沒意識到，但當人們發現了這種印紋，並且認爲它們不但不需要被抹掉反而是一種好看的裝飾時，這些印紋就被有意識地在製作過程中留存在陶器上了，並

且在形式上不斷被加以完善和豐富而逐漸發展成爲一種程式化的裝飾紋樣。

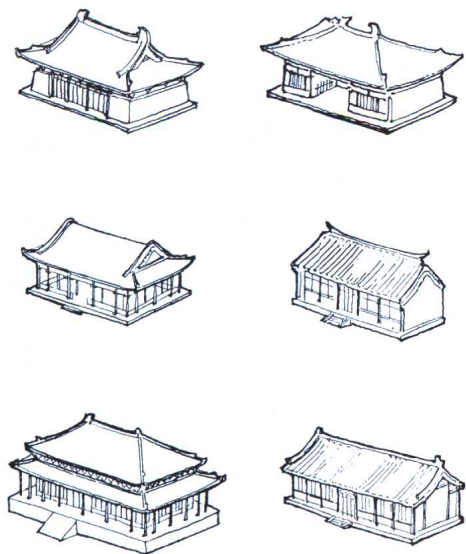
建築裝飾也很像這種彩陶早期的裝飾，它的產生開始幾乎都是與建築物本身的構件相結合的。就是說，建築的裝飾就是對這些建築構件本身的美的加工和藝術的加工，這些裝飾不是憑空產生的，不是硬加到建築上去的，不是離開建築構件而獨立存在的。下面舉些例子來說明這樣的情況。

第一看屋頂部分。中國古代建築的屋頂是整座建築很重要的一個部分，它體形很大，整體形象和細部裝飾都很豐富而且生動。整個屋面是彎曲的，屋檐兩頭微微上翹使檐部成爲一條有彈性的曲線，屋頂上有高起的幾條屋脊，正脊的兩頭有鸞吻，垂脊和戱脊的前端有小獸，一行行筒瓦頭上有帽釘，瓦當、滴水上都有雕飾（圖1·9-11）。這些屋頂的形象和裝飾是怎樣產生的呢？

中國古建築以木料爲主要構架材料，由於屋身怕雨淋，所以屋頂都有較深遠的出檐，這些是靠檐椽和飛椽兩層椽子壓在檐檁上向前挑出而構成的。這種出檐到了四個角上必然離檐柱較遠，於是兩層椽子改成了兩層比椽子尺寸大得多的角樑，老角樑在下，仔角樑在上。這樣，壓在椽子上的屋檐到兩個角上就自然要升高，這就產生了屋檐兩頭的起翹，形成了屋檐的曲線（圖1·12）。

屋頂上兩個坡頂相交而產生屋脊，爲了使屋頂兩個面的瓦件相交妥貼，不致漏水，在脊的位置上需用磚瓦封口，高出屋面。在這些高出的脊上做出各種線腳，就成了一種自然的裝飾。兩脊相交或三脊相交必然有一個疙瘩形的節點，這種節點在早期出土的墓穴明器上已經看得很清楚。後來將這種節點加以美化，賦以動物、植物或者簡單的幾何形體，這就成了各種式樣的鸞吻（圖1·13）。

我們見到宮殿屋頂的琉璃筒瓦，由下至上，一個套一個。爲了便於排洩雨水，屋面必須保

1·9 中國古建築屋頂形式

1·10 北京故宮建築屋脊正吻

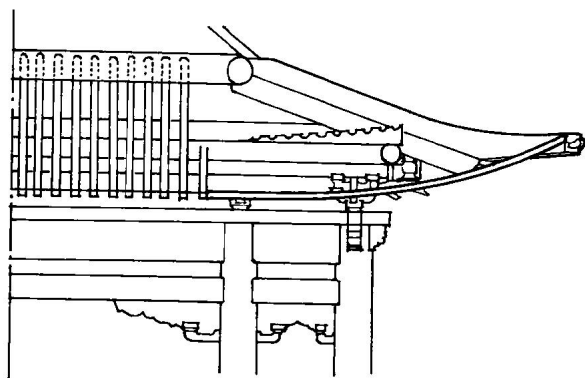
1·11 北京故宮建築屋頂走獸、瓦當、滴水

10

11

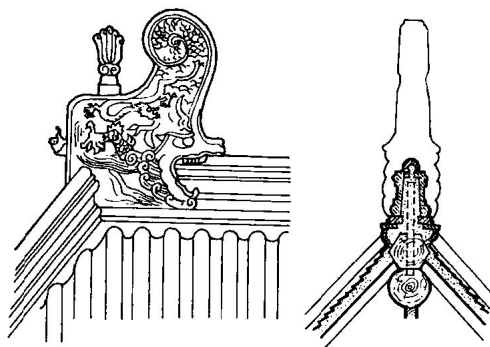

1-12 屋頂四角起翹構造

1-13 屋頂正脊、鴟吻構造

1-14 屋頂筒瓦釘帽

13

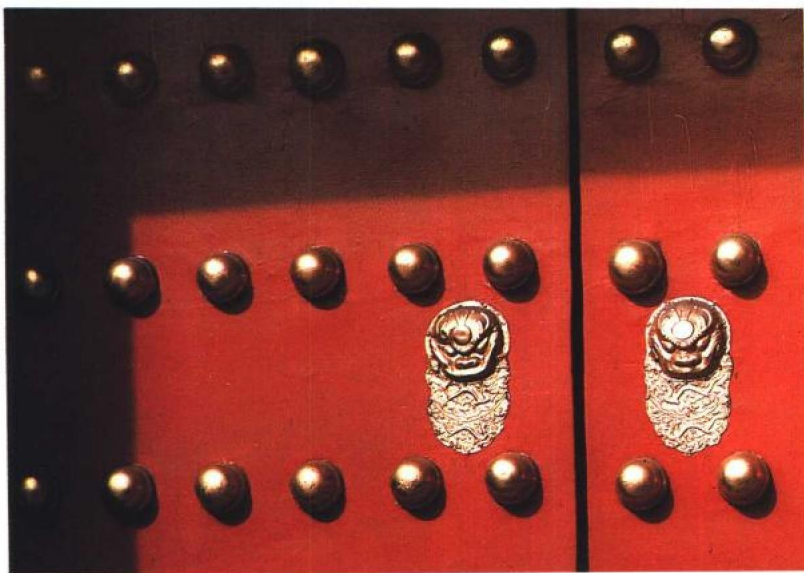
14

持一定的坡度，這樣上瓦壓下瓦，如果不將下面的筒瓦加以固定，那必然會被擠下屋面，所以最下面的一塊筒瓦往往都要用鐵釘釘在瓦底下的木構件上。爲了防止雨水從釘子眼中漏下而腐蝕木結構，在每一個釘孔上又套上一個琉璃構件，這就是排列在檐口的一串琉璃釘帽(圖1-14)。在垂脊、戣脊上的這種琉璃釘帽到後來加以裝飾就成爲琉璃走獸了。

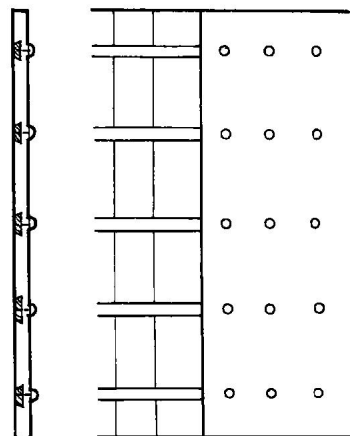
其次，我們以門爲例，北京故宮的太和門、乾清門和其他許多宮門，都是大紅的門板上有成排的金色木釘；門板中央還有一對金色的獸面門環，稱爲鋪首；門框的橫木上有兩枚或四枚門簪，做成多角形或花瓣形；門框下面的石頭上有時還雕有獅子或別的裝飾；這些看上去好像都是附加的裝飾，其實，它們和大門的構造都是緊密相關連的(圖1-15-17)。這種大門稱爲版門，是用厚木板左右相拼，在木板後面加橫向的木串，上下幾道，然後用成排的鐵釘連接

門板與橫串，我們見到的門釘就是這些成排鐵釘的釘子頭。門扇中央有門環和門扣，這是用來叩門和從外面關門用的，圓門環用獸頭的嘴唧著就成爲「鋪首」的裝飾。這種門環和門扣在普通的大門上也往往被加工成爲一種裝飾(圖1-18)。兩扇門板，上下有軸，上軸固定在稱爲「連楹」的橫木中，這根連楹依靠兩根或者四根木條與門框的上面橫木(清朝稱爲中檻)連接固定在一起，這幾根木條在橫木外面的出頭經過加工就成了好看的「門簪」。門扇的下軸放在方形石礅的凹孔中，這種方石有一半在門裏承托著門軸，一半露在門外。在門外的這一部分可大可小，裝飾的程度可繁可簡，小到只用幾條線腳稍加裝飾，大到雕成一個圓鼓形，稱爲抱鼓石，上面還可以加上獅子雕刻等裝飾(圖1-19)。

還有一種「垂花門」，多用在建築群內部的院牆上，作爲內院的院門。這種門在結構上的

1·15 北京宮殿板門局部

1·16 板門構造

1·17 清式大門構造

