

《老房子》书系

中国古代建筑装饰

主 编 庄裕光 胡 石
副主编 何兆兴 朱穗敏

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

TU-092. 2/56
:2
2007

中国古代建筑装饰

主
编
庄裕光
胡
石
副主编
何兆兴
朱穗敏

 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国古代建筑装饰·彩画 / 庄裕光, 胡石主编. —南京:
江苏美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5344-2401-4

I . 中… II . ①庄…②胡… III . ①古建筑—建筑装饰—
中国 ②古建筑—建筑装饰—彩绘—中国 IV . TU-092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 124617 号

出 品 人 顾华明

责任编辑 樊 达

魏申申

特约编辑 何兆兴

装帧设计 张维纲

责任校对 赵 菁

审 读 王春南

监 印 吴蓉蓉

附录编绘 高嘉年

编 务 朱国玲

版式制作 全景图书工作室

书 名 中国古代建筑装饰·彩画

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制版印刷 深圳市森广源印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 20.5

版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2401-4

定 价 108.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序

中国是世界公认的文明古国之一。中国古代建筑与古埃及建筑、古西亚建筑、古印度建筑、古爱琴海沿岸建筑和古美洲建筑一起，被史学界公认为世界六支原生态建筑体系，是人类文明不可或缺的组成部分。

俄罗斯文学家果戈里说：建筑是历史的纪念碑，是石头的史书，当书籍和文字（因特殊原因）被淹没时，只有建筑还在向人们说话。建筑用什么来说话？是用它特定的建筑语言——建筑的型制、建筑的装修、建筑的雕刻和色彩来表述建造时代的技术水准和人们的精神追求。

梁思成先生说，中国建筑乃一独立的结构系统，历史悠长，散布区域辽阔。一贯以其独特纯粹之木构系统，随我民族足迹所至，树立文化表志。并且指出上自文化精神之重，下至服饰、车马、工艺、器用之细，无不与之息息相关。中国建筑之个性乃即我民族之性格，即我艺术及思想之一部。由是观之，中国古代建筑集中体现了中华民族的思想观念、文化及艺术观。而上述各观点，除体现在建筑的布局、形态、空间、结构、用材上，也必然体现在建筑的装饰，诸如彩画、雕刻、装修等方面。

中国古代建筑的装修，它所表达的主题都和中华文化倡导的精神密不可分。有些民间公共建筑，如祠堂、会馆、庙宇、书院等，大都有文人画师参与筹划，文庙、武庙、奎阁之类昌文重教的建筑，还会有功名在身的社会名流直接参加营造。科举出身的地方官员任职一方之后，大都会在当地志书上留下“建造”或“重修”某工程的记录。这是中国古代建筑的建造装修，始终和

庄裕光

主流文化密不可分的重要原因。由于装修题材大都经过文人画师的选择提炼，故雕刻彩画的内容，一般都与当地的山川形胜、圣贤功绩和忠孝义举有关。“美不美，乡中水。亲不亲，故乡人”，很多地区都会仿效康熙、乾隆御题“西湖十景”那样，评议出“某城八景”

“某都十景”的风光名胜，这对教育后代热爱家乡，起了很好的作用。另外，雕刻绘画中的人文故事，大都取自儒家经典，用艺术的手段，倡导忠贞爱国、孝悌传家、邻里和睦、尊老爱幼的行为道德，对于传承文化，起了潜移默化的作用。

宗教文化是寺庙宫观建筑装修的主题。宇宙轮回、善恶相因、行善积德、光明来世是佛教的理念。清净无为、返璞归真、上善若水、延年益寿是道家的旨归。于是，释迦牟尼舍身喂虎、观音临危救难、地藏普度众生，佛教经变故事和佛祖的法器等，就成为佛教寺院装修的普遍题材。而三星高照、麻姑献寿、灵霄庆功、南极仙翁、八仙过海、八仙法器和李老君骑青牛过函关的故事，就被道教宫观确定为装修的最常见主题。

历史上，由于战乱和灾荒，迫使老百姓有过多次自发迁徙或大规模有组织的移民。他们客居他乡人地生疏，加强与同乡联系就显得特别重要。于是，在移民较多的地区，同乡会会馆建造颇多。广东会馆一般称南华宫，江西会馆又称万寿宫，福建会馆多称妈祖庙，陕西会馆亦称西秦会馆或关帝庙。会馆的中心常筑有戏台，戏台因体量较大，在会馆中处众目所视位置，因而经常成为建筑装饰的重点。檐口、照面坊、围台板、额枋、撑拱、雀替等处，往往刻满戏剧人物、传说故事。这是一个百分百的

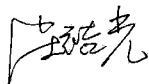

“万年台”，无论风雪交加还是烈日酷暑，它都不知疲倦地用建筑雕刻和绘画语言，向大众演绎着岳武穆精忠报国、关云长千里走单骑、包龙图智铡陈世美、文天祥柴市就义等扬善贬丑的历史戏剧。在旧时代，许多贫寒家庭的子弟，特别是女子，终身难有读书识字的机会，但一些识字不多的老人，却能够滔滔不绝地给儿孙讲忠君爱国、自强不息、尊老爱幼的故事。这是为什么？历史知识从何而来？一位乡亲告诉我说，寺庙、会馆、祠堂里的壁画、雕刻，是他不识字也可看得懂的连环画。那是开放的课堂，最普及的中华传统文化传播园地。这应该是中国古代建筑装饰、雕刻和彩画得以世代相传、生存发展的根本原因吧。

匾额、楹联、书法、绘画是中国特有的艺术门类。起初，人们在大门入口两旁和堂屋楹柱上悬挂对联，门枋正中贴横批，借以表达良好的祝愿。后来，经济殷实之家就用砖石替代木柱、木枋，把楹联、匾额直接雕刻在砖石表面，成为建筑装饰的一部分。在皇家宫苑，在徽商、晋商云集之地，帝胄王室、豪商巨贾为了显示财富辉煌，祈盼“江山永固”“四世同堂”“五世其昌”，采用优质石料或质地坚硬的木材，刻绘“福、禄、寿”寓意吉星高照，刻绘“花果满园”表示人丁兴旺，刻绘“花瓶、马鞍”祝愿平平安安，将他们的精神祈求，借助画师之意工匠之手，永固在建筑上。一些文化底蕴较深厚的家族，还把诗词书画刊刻于厅堂或影壁，使门窗、罩、壁心、栏杆等等本身就成为艺术品，这在世界建筑史上，可谓独树一帜。有些建筑本身并无独到之处，正是由于诗人墨客的参与，使建筑的名声大震。在交通

不便的古代，洞庭湖畔的岳阳楼之所以天下闻名，是因为范仲淹在《岳阳楼记》中那“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的千古绝唱感人至深；昆明大观楼之所以闻名遐迩，是那幅借景抒情的“五百里滇池奔来眼底，披襟岸帙，喜茫茫空阔无边……”长联令人神往。文因屋存，屋借文盛，使古代建筑与文学艺术结下了不解之缘，而雕刻、彩画、装修等装饰是二者的媒介。由此可见，建筑装饰在中国建筑发展史上起着极其重要的作用。

两年前，江苏美术出版社出版过一套三册的《中国古代建筑三雕》，读者好评如潮。一年之内三次加印，说明社会对它的需要。出版社在总结“三雕”的基础上，又出版了这套《中国古代建筑装饰》系列丛书，包含装修、雕刻、彩画三个部分。它和“三雕”交相辉映。该书由众多建筑摄影家奔走全国各地采访、征集、摄影，为时近三年。我国地域辽阔，人口众多，五十多个民族的建筑异彩纷呈，三五册书难述其全貌。因此，本丛书主要面对汉族地区，少数民族地区的精华就留待今后去采集了。为了给读者提供更广阔的视野，获得更多的珍贵资料，我们尽可能地扩大地区涵盖面，多选有代表性的建筑实例。同时，由研究人员在书前以通俗的图文对应形式，对该门类进行简明的阐述。为了帮助更多的读者了解建筑知识，我们还在书前增加名词图解，使读者读得懂，用得上，喜欢上。限于水平，讹误难免，祈望读者指正。

2007.6.于锦城雨鸣轩

中国古代建筑装饰

策 划

何兆兴 刘晓东

撰 文

朱穗敏

摄 影

陈建国 朱德安 张遐道

谷 静 何其好 杨银东

目录

金门绣户 画栋雕甍

——中国古代建筑彩画

2

古代建筑装饰·彩画·名词解释

6

清代官式建筑彩画·和玺彩画

11

清代官式建筑彩画·旋子彩画

45

清代官式建筑彩画·苏式彩画

75

清代官式建筑彩画·

宝珠吉祥草 海墁彩画

137

地方建筑彩画

155

其他建筑部位彩画	211
藻井天花	215
斗拱	255
梁枋头	263
雀替	273
垂花	273
楣子	273
花板	273
门扉	291
墙壁	291
参考书目文献	317
品牌的叠加	
——《中国古代建筑装饰》系列编后	318

中国古代建筑装饰

策 划

何兆兴 刘晓东

撰 文

朱穗敏

摄 影

陈建国 朱德安 张遐道

谷 静 何其好 杨银东

金门绣户 画栋雕甍

——中国古代建筑彩画

经过几千年的发展，中国古代木结构建筑已非常成熟。四川乐山崖刻画了古代高阁重楼。

中国建筑彩画的图案、色彩、用金都要符合“礼”的要求。此为北京故宫中和殿。

中国古代建筑以木构建筑为主体和代表，木材一直是最主要的建筑材料。历经几千年的发展，中国古代木构建筑在营造思想、群体组合、单体建构与装饰装修上都形成了成熟的经验体系，其中彩画技术工艺及其表现，作为木构表面保护与装饰的主要方法和手段，对于木构建筑尤其具有十分重要的意义。

雕梁画栋正是对中国古建筑这一装饰特征的精炼概括。古建筑油饰彩画作用主要表现在三方面：首先，油饰彩画可以保护木构件本身，木材怕水、怕火、怕虫，在木材表面涂饰彩画、油漆，可以减弱风雨对木材的侵蚀，且古代的彩画颜料多为矿物质颜料，这些颜料多少都含有一定的毒性，可以减少蚁类对木材的啃噬；其次，油饰彩画可以美化建筑，满足人们对审美的心理需求；再次，在中国儒家文化的影响下，油饰彩画的图案、色彩、用金等各方面都要符合“礼”的要求，为彰显等级而服务，《礼记》中即记载“楹，天子丹，诸侯黝，大夫苍，士黄”，宋代也明文规定“非宫室寺观，毋得彩画栋宇及黔其梁柱窗牖雕柱础”，明洪武初年则规定“亲王府第、王城正门、前后殿及四门城楼，饰以青绿点金，廊房饰以青黑，四门正门涂以红漆”。

中国木结构古建筑遗存以明清为最多，唐、宋、元木结构古建筑可以说是“凤毛麟角”，而彩画易于风化，更难保存。

在早期建筑缺失的状况下，我们只能通过相关的文字文献、早期的仿木砖石建筑等来认识和了解早期的建筑彩画。《论语·

朱穗敏

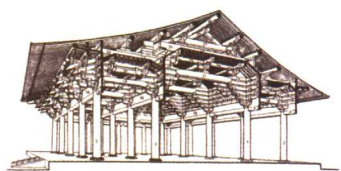
公冶长》中有“山节藻梲”的记载，“山节”似指斗拱上刻着山岳，“藻梲”似指柱子上面画着水草，这说明在春秋时，建筑上可能就有彩画了；《西京杂记》中提到“椽桷皆刻作龙蛇萦绕其间”、“木柱有壁画云气花萌”；张衡则在《西京赋》中描述汉长安宫殿“绣朴云楣，镂槛文焕，褰以藻绣，文以朱绿；”诸如此类。从这些记载中，我们可以看到“云”“藻”之类与“水”有关的词语，这应该是当时人们的一种“符”，通过厌胜的方式，寄托希望驱除火灾、保佑平安的愿望。另外一个值得关注的现象是：早期建筑有用锦绣织品包裹建筑构件的做法，以达到装饰的作用，秦咸阳宫即有“木以绀绣，土被朱紫”之说。至汉代，在建筑梁柱上挂锦绣织品已蔚然成风，这也应是后来很多建筑彩画中以锦纹为图案的原因所在。

至魏晋南北朝时期，佛教开始盛行，各处竞相开凿石窟、修建寺庙，佛教艺术对中国原有艺术产生了深刻而广泛的影响，这时，建筑上出现了如莲花、宝珠、曲水等新的装饰图案，除此之外，来自印度、波斯、希腊艺术中的一些装饰图案，如火焰纹、卷草纹等，也作为古建筑主要的装饰题材而应用广泛。此时可以说是建筑彩画的萌芽期，建筑彩画与绘画应当还没有严格的区别，没有形成自己的语言及图式规范。

唐代是中国封建社会发展的高峰，也是中国古建筑渐趋成熟的时期，彩画也伴随之逐渐形成自己的语言，进入了建筑彩画的

中国两千多年的封建制度，讲“天人合一”，君权神授，维护帝王的无上权威，因此，各朝代对建筑物的規制、尺度、做法，甚至彩画的等级都有相当严格的规定。

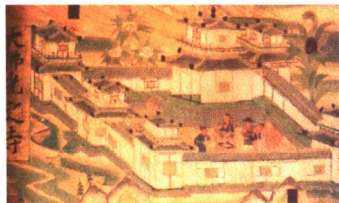
我国现存最古老的木结构建筑之一，山西五台山佛光寺大殿，建于唐代。

早期在建筑梁柱上挂锦绣织品的风气，是后来很多建筑彩画以锦纹作图案的原因所在。

佛教艺术也成为日后中国古建筑主要的装饰题材。此为唐代敦煌壁画。

唐代是建筑彩画的创造期，材料较以前更完备，绘画技术也大大提高。此为唐代敦煌壁画大佛光寺图。

创造期。简单来说，唐代建筑彩画的颜料品种较以前更完备，绘画技术也大大提高；刷饰仍以“白壁丹楹”为基调，但五彩装开始由南北朝时期的杂乱无章走向定型；并开始使用了退晕技法。

两宋是中国手工业的一个全盛期，出现了较大的以商业为中心的城市，例如汴梁、临安等，从北宋画家张择端的《清明上河图》中我们可以看到当时繁荣的社会景象之一二，商业与手工业的繁华，技艺的提高，进一步促进了建筑的发展。

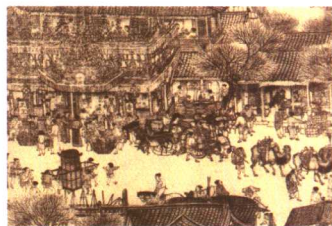
此时完成的《营造法式》是北宋官定的建筑工程预算定额书，同时也是中国古籍中最完善的一部建筑技术专著，是研究宋代建筑乃至中国古建筑不可缺少的书籍，第一次全面地阐释了建筑。

《营造法式》的第十四卷“彩画作制度”，详细记述了当时北宋建筑彩画的构图、题材、图案等。根据色彩和纹样的不同，

《营造法式》中将彩画主要分为五种：五彩遍装、碾玉装、青绿叠晕棱间装、解绿装、丹粉刷饰。其中五彩遍装是宋代建筑彩画中等级最高、最富丽的彩画样式，以朱、青、绿三色为主，建筑的每一个可见构件都施彩画；而碾玉装、青绿叠晕棱间装则是两种以青绿为主要颜色的彩画，前者的等级较高，常用华纹、琐纹图案，而后者的图样是以构件外棱为基线，按外棱的形状作多条平行于外棱的宽带，这两种彩画整体效果清幽淡雅，一改中国彩画以朱红暖色为主色的特征，开启了明清以青绿为主彩画的转

变；解绿装是以土朱为主色青绿为配色的彩画样式，属中下等彩画；丹粉刷饰即以土朱刷饰木表，为下等彩画。

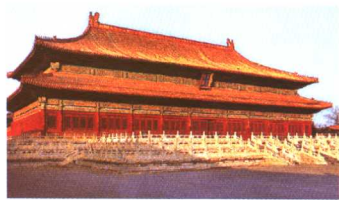
明清建筑彩画使中国建筑彩画进入一个程式化、规格化的时期。明成祖朱棣定都北京后，征集全国的工匠十几万人营建紫禁城，据明代《会典》记载，仅当时来京的油画匠就有六千余人，极大地促进了各地建筑彩画的融会，发展形成官式风格。清代彩画则在明代的基础上进一步发展，形成了一整套彩画构图、色彩、图案、工艺技法及等级制度与施工规范。清代官式建筑彩画主要有五种：和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画、宝珠吉祥草彩画和海漫彩画。清代官式建筑彩画以青绿两色为主，而建筑的屋顶为黄色琉璃瓦，柱子和墙面、门扇为朱红色，冷色、暖色对比，再加上金的使用，使得整个建筑看起来金碧辉煌、气象万千，充分体现了皇家建筑的威严。

北宋全盛期，经济繁荣、文化发达，社会景象一片升平。

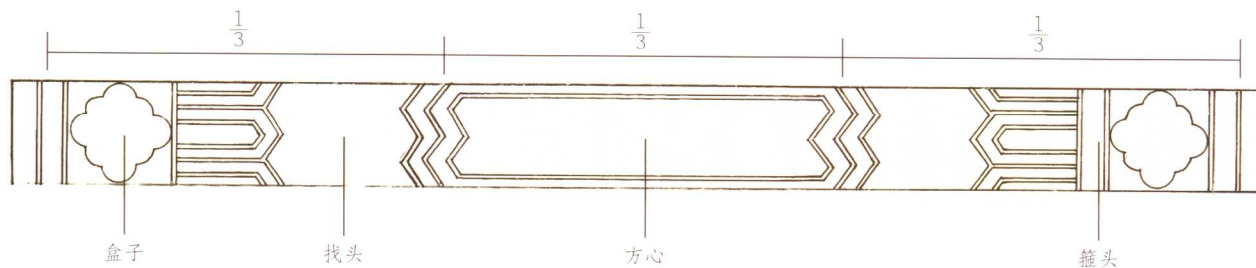
明清建筑用彩画已逐渐程式化、规格化。此为清中期旋子彩画。

清代官式建筑彩画，屋顶、墙壁、门窗分别选青绿色、黄色、红色，再加金色，整个建筑看起来金碧辉煌、气象庄严。

名词解释

和玺彩画

和玺彩画以其彩画的主体轮廓框架大线呈“ Σ ”形为主要特征，它是最高品级的彩画。主要用于皇宫等重要建筑以及敕建的重要殿堂上。其他建筑绝不能随意乱用。它的细部纹饰主要运用象征皇权的龙凤纹，以营造出皇家独有的浑厚凝重、庄严豪华和壮丽恢宏的效果，体现出封建社会皇权至上、神权至上的显赫地位。根据和玺彩画细部纹饰运用的不同，大体分为：龙和玺、龙凤和玺、龙凤方心西番莲灵芝找头和玺、龙草和玺、凤和玺、梵文龙和玺等六种不同等级的和玺彩画。

龙和玺彩画

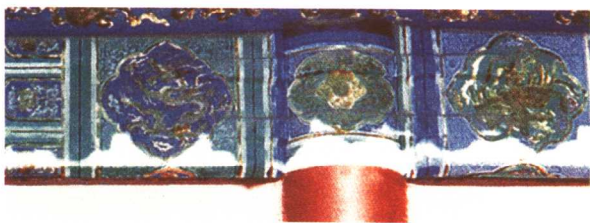
龙草和玺彩画

龙凤和玺彩画

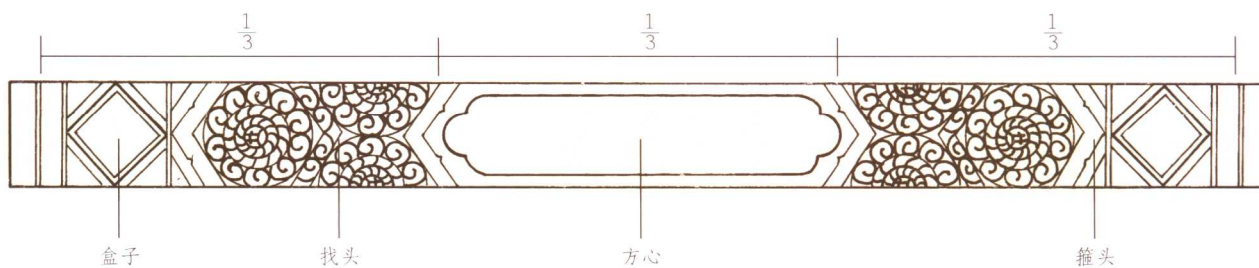
凤和玺彩画

龙凤方心西番莲灵芝找头和玺彩画

梵文龙和玺彩画

旋子彩画

旋子彩画以其构成主体图案的团花花瓣采用旋涡状花纹“☉”为突出特征，在各种建筑中运用非常广泛。是古代官式建筑彩画的主要类别。旋子彩画的构图有两种形式：一为“方心式旋子彩画”，这种构图应用最普遍；另一种为“搭袱子式旋子彩画”，这种构图实际应用较少见。在方心式旋子彩画中，其主题纹饰在方心图案中得到体现。主要有“云龙方心”“锦纹方心”“空方心”“一字方心”“花方心”“凤纹方心”“梵文方心”“夔龙纹方心”等八种方心。方心中的主题纹饰通常与建筑的使用功能相统一，且有一定的寓意内涵。

云龙方心

花方心

锦纹方心

凤纹方心

空方心

梵文方心

一字方心

夔龙纹方心