

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium

中国美术教育学术论丛

民间美术卷 ②

The Folk Art Volume

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House



The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium

中国美术教育学术论丛

民间美术卷

The Folk Art Volume

②

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

窗之意境 范素芳	001
浅谈广西少数民族传统建筑装饰 黄春波	003
别具一格的黄家大院木雕装饰艺术 吴剑梅	007
浅析婺源古建筑“三雕”兴盛的原因 陈道龙 王飞凯	011
儒艺逾千年 精华方寸间——国家级非物质文化遗产孔门楷雕探究 韩桥润	014
渝东南清代民间木雕艺术代表及文化内涵初探 冉毅	018
广东古村落平面形态的图像学分析 ——以沙湾古镇的“三雕一塑”为例 曾迪来 李女仙	022
重帘复幕 舒卷有致——中国古代窗帘基本形态研究 张红娟	026
探析南越宫苑遗址菱形纹砖的装饰艺术特点 刘豫军	032
陕西户县公输堂明代小木作建筑装饰艺术初探 王大卫	036
中国古代建筑屋顶装饰文化 薛水生	040
夕佳山民居“渔樵耕读”木雕探析 武文丰	045
浅析镇江隆昌寺建筑装饰纹样的表现内容 林芸	049
敦煌莫高窟唐代藻井图案的演变 张静 陈熊俊	052
传统建筑彩画的图案纹饰研究 张驰	054
陕西关中传统民居建筑装饰纹样的特征 梁昭华 窦英杰	058
福建客家土楼艺术赏析 翁宜汐	060
陈万宝庄园天井石雕的艺术特色 潘登福	063
绍兴文化对古台门建筑装饰风格的影响 ——绍兴区域文化对传统建筑装饰影响的研究之一 沈坚	066
论陕西瓦当的发展 王琬 金妍 张迪妮	070
从徽州建筑的天井看徽商的人文情怀 金宇 周小儒	073
徽州传统装饰艺术立意手法分析 魏鸿飞 汪萍燕	075
古代建筑木雕装饰民间化演变特征探讨 陆小赛	079

松桃苗王府遗址符号艺术 张锦华	083
浅谈建筑中的窗饰及传统纹饰 彭 婷	085
中式民居建筑细部装饰艺术 黄保源	087
对古代室内装饰艺术中传统元素继承的思考 王恩阳	089
云南金华镇清代民居建筑木雕装饰艺术	
——以金华镇忠义巷11号为例 王 薇 冯 柯	091
论蔚县窗花装饰艺术的特点 王一伟 尹立云	093
中国古典砖石建筑装饰的审美特征 刘 程	097
西夏时期敦煌藻井中的龙纹装饰 张 静 梁昭华 陈熊俊	099
明清民居木雕装饰图案造型的多样性 梁昭华 高国珍 李永轮	101
百年沧桑陈萼楼——西南民居陈萼楼石雕木刻艺术 潘 攀	103
中国传统民居春节门饰民俗探析 孙亚峰	105
上海三山会馆前廊建筑装饰艺术 骆平安 李芳菊	107
探讨岭南传统民居的装饰文化 吴宗敏	111
中庸——湘南人居村落建筑装饰的文化表述 胡师正	113
甘肃临夏回族砖雕艺术 许 林	115
新疆喀什香妃墓柱式纹样装饰艺术 贺婧婧	119
伊斯兰建筑巴巴寺纹饰之美学特征 黄 琦	121
浅论乌江流域古戏楼的艺术特色 余继平	123
试论蔚县窗花中的审美意蕴 王一伟	125
浅议乡间侯府“富厚堂”的建筑空间及装饰艺术 葛巧玲	129
浅析门窗艺术的渊源 于英丽	131
岳阳楼雕饰艺术造型探析 袁丽萍	133
浅谈苏州古典园林洞门花窗的景观功能 裴元生	135
浅析门窗艺术的渊源 于英丽	138
透过“门”看安义古村建筑的传统文化 王向阳 李 斐 胡文丽	140
敦煌唐代藻井图案中边饰纹样的基本特征 张 静 梁昭华 陈熊俊	144
维吾尔族建筑石膏雕花纹样艺术研究 石妙春	146
李和墓石棺盖上的伏羲女娲线雕 杨 波 余 颖	149
湖湘传统民居门窗装饰艺术探析 郭建国	152
陕南传统民居建筑装饰纹样的程式化特征 梁昭华 张海峰 李渭涛	156
兰溪八卦村古村落古民居艺术风格探析 王 琴	160
浅谈渝东南传统庭院的“意境”追求 潘 攀	164

徽州古民居装饰艺术与开发	江保锋 闻 婧	168
徽州古民居建筑装饰形式的对比因素	毕留举 孙媛媛	170
周易视阈下的清朝宫廷装饰	闫鹏凌	173
查济明清建筑雕饰艺术管窥	孙 琦	175
青岛八大关“花石楼”的建筑造型探析	李琰君 杜 蕾	178
湘西土家吊脚楼形成与发展初探	龙社勤	182
客家民居建筑中窗的艺术研究	杨传健	184
新疆少数民族民居装饰艺术	李 勇	186
浅析传统建筑装饰艺术的民族文化内涵	雷永明	189
东阳卢宅古民居景观布局艺术与文化特征	王 琴	191
青海民族民间石刻艺术浅析	李 懿 宋卫哲	195
广州陈氏书院装饰造型及纹样研究	胥 琛	197
安徽古民居建筑门窗的特色	徐昭俐	199
赣南客家女性祠堂研究——论“王太夫人祠”的文化内涵与装饰艺术特点	高健婕	201
浅析云南大理白族建筑装饰图案——山花	魏兴丽	205
山西传统民居建筑装饰中砖雕的艺术价值	王欣瑶	207
从审美视角谈客家古民居建筑文化特色	宁新安	209
论社旗山陕会馆木雕装饰艺术	刘 哲	213
论云南大理白族瓦猫艺术	赵 琛	217
浅析游牧民族的建筑——斡耳朵	齐长青	219
陕北窑洞门窗装饰纹样中线的造型规律研究	郭晨园	222
相映生辉的古民居建筑群——潮州甲第巷与黟县宏村建筑装饰风格比较	杜 奕	227
浅谈陕西传统民居建筑装饰纹样中的美学精神	尹 妮 梁昭华	232
东阳木雕的起源及其装饰艺术特征	王 琴	234
浅析三多堂装饰纹样的艺术特征	王 宁	238
谈明清铺首的美	杨爱君	241
中国传统建筑墙体装饰的手法及特点	王 峰	244
晋商常家石芸书院“渔樵耕读”砖雕壁挂艺术	郭 锐	249
徽州砖雕的源流与艺术特点	詹学军	252
中国传统建筑装饰图案分析	王 峰	257
论徽州石雕装饰图形的线形造型之美	田慧子 黄 凯	261
简析陕西渭北民间石马槽装饰造型艺术的审美特征	翟蕾蕾	265
晋商常家砖艺诗书画	郭 锐	269

浅析云南纳西族门窗装饰纹样的寓意性	朱素丽	273
浅析常家庄园北祠堂装饰艺术	闫锦峰	276
北魏洛阳与南朝建康莲花纹瓦当特征初探	徐洁	278
马氏庄园建筑门窗的特色	薛侠	280
湘西民族家具木雕艺术风格的特征	龙社勤	282
独特地域环境下的陕西民居建筑装饰纹样题材特征	顾鑫 梁昭华 熊文静	284
浅议琉璃装饰中的吉祥观念	王伟	286
常家庄园“石芸轩书院”书法砖雕花墙探析	邹安刚	289
古民居雕刻艺术的美学价值	苏乾	294
浅析上党门的建筑装饰艺术	刘磊	297
浅析柳氏民居石柱础装饰艺术	程文君 张雪坤	300
乔家大院门楼挂落艺术特征分析	吴捷	303
甘肃成县柏氏古民居砖雕艺术的文化内涵	张永权	306
大足石窟中的装饰纹样	肖宇窗 李玲月	310
柳氏民居石柱础的保护和利用	程文君 张雪坤	312
沁河流域古堡式民居门楼装饰艺术探究	张志刚	315
浅析永州地区古民居装饰木雕艺术	姚辉	318
潮州广济桥建筑装饰艺术的审美向度与文化意蕴	杜奕	320
泉州剪瓷雕原始工艺探微——以涂门街为个案	叶扬秋	325
江西驿前明清古镇装饰艺术研究	李田 肖学健	330
江南传统民居具象装饰图案的设计模式	吴丹	333
浅析长治观音堂明代悬塑云纹装饰意趣	郭佳琳	337
抚顺高尔山辽塔雕饰的艺术研究	李焕	339
浅谈磴口古村落门式造型特点及纹饰艺术	王姝欣	341
浅谈广西传统民居结构的“绿色思维”	杨娟	343
党家村民居建筑雕饰纹样构成形式分析	熊文静	347
浅谈土家族建筑装饰的内涵意愿	刘俊	349
自由飘洒话飞天——佛教艺术形象解析	王志强	351
梅山张五郎神像的艺术魅力	邹少灵	353
山西南涅水“造像塔”的样式与形制	李峰	355
汉画人物如何运用夸张法表现动态	班宁秋	358
克孜尔石窟女性乐舞及裸体形象研究	杨程斌	361
唐代铜镜盛行略考	李天一	364

佛像夔凤镜中龙虎座佛像考	胡 阳	368
东汉“马踏飞燕”式奔马形象的程式化造型分析	李闻茹	372
两汉时期兽纹纹样的视觉审美特征研究	张嫣格	376
五方佛图像形式研究	李闻茹	380
汉代舞蹈俑造型艺术探析	刘晓融 杨絮飞	384
破石凿空的笙歌曼舞——南阳“舞乐百戏”画像石的艺术语言探索	李文君 李国新	388
《益州名画录》与蜀地晚唐造像小考	刘 颖	392
唐代佛教造像中的道教思想	李 或	396
浅析早期健陀罗佛教雕塑中的希腊因素	张 迪	400
河洛汉画像石与楚美术	李 祎	404
汉画像石的审美特征与艺术表现	史 绅	407
上海三山会馆前院石雕艺术的吉祥寓意探析	骆平安 李芳菊	409
面塑的艺术风格及文化内涵	崔 萍	413
从外部环境看热贡艺术色彩	陈 强	415
宁夏西海固地区民间美术的人本精神	虎西山	419
论“曹衣出水”	周文婷	423
兽面纹与饕餮纹	尤景林	427
解读西夏佛教中的版画艺术	雷志远 慕青藤	431
徽州砖雕艺术的历史与现实价值刍议	任成达	435
古代泉州宗教雕塑艺术	陈志强	438
汉安佛教石刻艺术之文化内涵浅析	彭永馨	442
论南阳汉画像石中的肌理构成	徐永斌	444
泉州石雕技术的科学性与艺术审美	吴 斌	448
龙门石窟造像的审美特质	张金峰	452
浅谈汉唐乐舞俑的造型艺术	李作义	456
敦厚沉雄的帝国——试析秦汉瓦当折射出的人文环境	高 桐	458
武梁祠画像石的艺术风格	周松林	460
石窟艺术——中国早期公共艺术的雏形	江艳华	462
浅析四川地区东汉画像砖的内容与形式	李艾东	464
徽州木雕艺术的美学特征探析	邬红芳	466
甘肃雕刻葫芦艺术传承述略	许 林	468
北方地区面塑造型特色	杨 静	472
南岳佛教木雕审美欣赏	陈 丽 孟宪文 阳先顺	474

麻栗坡大王摩崖画的文化内涵及艺术魅力	龙纪峰	476
探析福建漳州木偶	洒玉波	480
乾陵石狮造型艺术分析	张 静 张 媛	484
论早期佛教造像中的神仙思想	曾莉佳	488
唐宋时期牡丹图案造型特征分析	吴巧丽	491
汉代画像石考释	彭 嵘 马 辉	493
完美的定格——浅论广西左江崖画的视觉张力	王丽君 陈 鹏	497
民间美术造型与审美特征	时中奇 李 爽	499
中国神兽艺术——狮子	李卫东 张 静	501
浅析宋辽金元墓葬孝子图像区域分布与盛行的原因	万 彦	503
探析洛阳汉画像砖的装饰艺术	谢 迁	507
贺兰山岩画的现代审美价值与应用价值	杨占河	510
乌江流域民间木雕艺术的形式美研究	刘 媛	512
中印飞天艺术审美差异与文化成因	邓海燕 刘文海	514
回归——释迦、多宝二佛并坐造像	高金玉	518
北石窟寺的艺术特色	张文平	521
试析秦汉时期器物的设计文化	范松华	523

窗之意境

文 / 范素芳

中国古代不但有着独特的社会与人生观、文化与艺术观，还有独特的自然观，这种自然观也在建筑上充分地表现出来。

窗，古时称为“牖”，是中国建筑的重要构件，它不仅是建筑的采光通道与通风口，而且是空间组织和建筑立面造型的重要手段。中国古代建筑文化具有丰富多彩的内容，具有自己独特的性质特征，窗在其中显得相当活跃。比如在园林建筑中，窗的技术与艺术发展得很充分，各式花窗千姿百态，对园林的组景、对景、借景作用很大，建筑空间通透，与自然连成一体，室内可以操琴奏乐、司棋对弈或吟诗作画，怡然自得，正所谓“木欣欣以向荣，泉涓涓而始流”的理想环境。窗是具有文化意蕴与审美魅力的建筑构件。

窗作为建筑的重要构件，最早出现在什么时候？在西周铜器与战国木椁上，已带有方格和斜方格的窗，汉代明器和阁楼上也有花格篦子窗，窗作为建筑的一部分，是随着建筑的出现而发明的。

中国建筑原始形态可以统一为两点：一是沼泽低温之地，人们在树上筑巢而居。巢居，经过简单绑扎和加工，房屋四周漏风、透光。窗正是从这通透之中孕育萌芽的。二是上古穴居于野外，人们生活在洞穴之中。洞穴居住者随着社会的进步而渐渐露出地面，由穴居、半穴居变为地面上建屋。在这些简陋的“房屋”里，窗的原型已经出现了。在穴居中，由横穴、斜穴到竖穴，为了通风与采光，为了驱寒与防卫野兽的攻击，穴口都有比较考究的屋顶，屋顶由中间一根木头

支撑发展为多杆支撑，在穴居的过程中，供人出入的穴口，这更多地像后来的门，居民住在穴内，用火煮食，必然会有烟尘自穴口袅袅而出，所以说这穴口不仅是“门”，而且还是排烟的“囱”，只是当时并没有分化。

我们从这个“窗”字中，可以看到从“穴”到“囱”，说明窗是出现在穴居之中，这穴口，既是“门”又是“囱”，同时还是原始的窗。在《华夏意匠》一书中，列举像窗之形状的古文字十四例。虽然不能将这些古文字等同于中国古窗的造型，却可以由此领悟到有关中国古窗造型方面一点真实的历史信息。

窗的出现，最早更多的是使用上的要求，采光通风，也有一定的防卫功能，大多不作装饰，比较朴素。随着社会的进步，窗的功能也渐渐地加入了更多的审美功能，使窗具有塑造丰富的空间形象和借景、对景等文化的审美作用。

窗作为建筑的构件，还具有丰富的文化现象。起初窗的开设，使内外空间的交流得以加强，四合院是古代民居建筑中非常有代表性的建筑，四合院住宅，院子在中间，建筑物在四周，只有一个大门对外联系。它的结构是向心的，最符合中国古代的社会伦理形制的需要，人在其中，自然是比较安全的。但人必须在围墙之内实现与自然界的情感交流，于是就在墙上开窗，除具有通风采光之外，还极大地丰富建筑外立面的文化艺术形象。内墙上开窗，除具有外墙窗的功能外，又是建筑内部空间得以分割与延续渗透的重要手段。窗的开设，使封闭的四合院各自房屋



之间沟通。

当人们站在旷野之中欣赏自然，与站在室内通过窗户眺望外界景观，所激起的情感是不同的。前者是人的身心与大自然融为一体，然而在欣赏自然时，因没有庇护，在潜意识上，人的心理会有一定的压力的紧迫感，而在室内，通过窗户眺望大自然，因为有了建筑物的庇护，人的心理消除了上述不自在的因素，使人的心情更加宽松自如，从容不迫。正如王维在《戏赠张王弟一三首》写道：“青苔石上净，细草松下软。窗外鸟声闲，阶前虎心善。”这里的窗景，已与宁静与闲适联系在一起。窗户更像是一种人工对大自然和空间的“剪裁”，使人在欣赏自然景观时，有更多的选择，又有另一番妙趣。

苏州园林的窗艺琳琅满目，令人生羡。据办公设园林管理局编著的《苏州园林》一书中，作为建筑外檐装修的构件，有长窗、短窗、横风窗、各合窗、方窗与砖框花窗等多种。作为内檐装饰，有围屏纱窗、屏风窗等。这些花窗的造

型、花式本身就具有很高的审美价值，它打破了大片实墙的冗长感与沉闷感，人在游园时，视线不时穿越漏窗，步移景生，造成动感的意境，使人们的情绪得到净化而进入悠游山水的境界。窗子在园林建筑中起着很重要的作用。有了窗，内外发生交流，窗外的竹子或清山，经过窗户的框望去，就是一幅画。这正是中国园林文化之意境，动静结合，中国的窗由于它是以观景为出发点，所以窗的美，往往是与一定的自然景观、自然美联系在一起的。

窗不仅是生理上供空气、阳光通过的“气口”，而且是心理上使室内可以与外界实现情感交流的一个通道。窗的精神意义，也便是关于人的精神意义，所以中国建筑中的窗是一种非常具有人情味的东西。

在文学中，窗这种建筑样式是被诗化了的，而窗的艺术由于它的高雅、优美与不同凡俗，由于它的审美属性，的确为历代诗人、文人所吟诵不已。

中国诗文写到窗的地方非常多，比如一首古诗写道：“朝日照绮窗，佳人坐临镜，散黛恨犹轻，插钗嫌未正，同心勿遽游，幸待春妆竟。”这里的绮窗，因佳人临镜梳妆而显得很美，这是春景、春妆、春心与春晖相谐的“窗”，具勃勃之生气。

唐代诗人李白、岑参等人也留下了不少关于窗的诗句，如“檐飞宛溪水，窗落敬亭去”、“窗影摇群动，墙阴载一峰”都写的意境深远。古代文人更多地把自己的情感融入到诗文中来进行表述。苏东坡一首《江城子》，“夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行”的诗句，这里的窗景，充满了感伤的调子，读来让人唏嘘感叹。这就是窗的美、窗的意境之处。

浅谈广西少数民族传统建筑装饰

文 / 黄春波

一、传统建筑装饰的实用功能、视觉审美和文化内涵

广西少数民族建筑装饰造型美观，形式多样，内涵丰富，它与建筑结构、材料、功能紧密联系，体现了建筑装饰的实用功能、视觉审美和文化内涵。而这些建筑装饰要素能否在专业课程教学和工程项目设计中得到充分体现，展示地域性特征，是衡量室内设计专业人才能力和工程项目设计水平的关键因素。正是基于这样的思考，我将少数民族建筑装饰与科研项目，将教材建设和工程项目设计结合起来，深入少数民族地区进行实地采风，收集第一手资料，进行了较为深入的研究，现从以下几个方面浅谈笔者对少数民族建筑装饰的研究体会。

（一）建筑装饰纹样体现了建筑的功能

建筑装饰作为建筑的组成部分，随建筑的出现而产生，伴随建筑的演变而发展，建筑装饰功能随不同时代建筑风格及建筑造型的变化而呈现出起伏与变更。可以说建筑装饰是基于建筑的功能而产生的，对建筑的风格形成起着重要的作用。

潇贺古道上，瑶族特色的风雨桥很多，瑶族居民在自己建筑装饰工艺的基础上，吸取中原先进的建筑装饰工艺，形成自己独特的风雨桥——石券廊桥。富川回澜风雨桥，始建于明代万历年间，“皆为石砌、券孔、砖墙，木结构，以石券桥、桥亭和阁楼三者组合而成，并配以彩墨绘画艺术造型，在古代园林建筑中形成了独特的桥梁

式样。”同时也将装饰材料与建筑构造完美结合在一起，充分体现了建筑的功能。

在民居天井中铺石板，有铺冰裂纹石块的，有用鹅卵石铺作图案形状的，皆富于装饰变化以用来增加地面的美观。室内地面铺砖，形成图案，既有实用功能，又有装饰作用。

（二）建筑装饰反映了少数民族的建筑视觉审美

桂北地区主要分布苗族、侗族、瑶族，由于民间流行的是一种原始巫教信仰，与其他民族不同，其建筑成就主要体现在民间公共建筑上，孕育更多的民俗风情，如歌舞庆典、议事社交等是在寨子中心的公共空间——鼓楼坪上进行，体现出一种开放性。建筑的平面形状是方形或矩形，设有多角形的古楼，在壁饰上内容多为民间传说中古典神话的人物故事，以及各种植物花卉、飞禽走兽、溪壑纵横和几何图案，手法采用彩绘，用线塑造形体，刻画细腻圆润、层次分明、色彩鲜艳，神态栩栩如生，绘制过程先用沥粉沥线勾画造型，在勾画好的形象中铺设颜色。线不只是表现物体的轮廓，而且用深浅不同颜色来创造视觉上的空间，调整图案层次体现彩绘美，突出主题思想。

桂北的侗族风雨桥是一种中国传统建筑，体现了民族传统的文化审美特征。而桂东北富川秀水的瑶族风雨桥，是一种中西合璧式的桥梁建筑，其壁饰纹样也反映中西文化的交融性。

在秀水民居中，门暨木刻石雕中运用了八卦图形，形成S形构图形式，门簪之侧面是莲花，

正面立体雕刻成碟子的形状，在碟子之上是S形组成的二鱼，寓意着在四季更替中，年年有余。罗城仫佬族古民居石板上运用阳雕三鱼型石刻图案，构思新颖，寓意深刻，三鱼共一个头，鱼头成三角形，中心为圆形鱼眼，起到了画龙点睛的作用，整个构成形成绣球的圆形纹样，其寓意着多鱼和谐、平安顺利、人丁兴旺，显示出仫佬族特有的审美情趣。

（三）建筑装饰反映了少数民族的文化内涵

“民族”是指人们在一定历史发展阶段上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特征上的共同的心理素质的稳定的共同体。“民族文化”即是一个民族在其形成发展的历史过程中所创造并沉淀下来的文化，作为一个民族特征的类型性概括，民族文化具有鲜明的民族性。广西是壮文化与汉文化融合性发展的多元地区。秦代，秦始皇为统一华夏，修筑潇贺古道350余里，潇贺古道的开通令富川地区经济和文化得到前所未有的发展，中原的先进技术及房屋、桥梁、道路等修建工艺也随之传入，并与当地的民族建筑工艺相结合，使这里的人们改善了居住环境，提高了生活水平。明清中叶，当地形成瑶族“村落八九栴比而居，四面皆山”，“枕山面水”的民居格局，房舍比较集中，以红砖墙黑瓦。三开间式为主，小巷纵横交错，曲径幽深，巷道极为清秀，形成秀水古民居、福溪古民居、凤溪古民居等大村落。这种地域文化不仅体现在秀美建筑形式的外表，还体

现在它的内涵上，从唐代至清末，此地状元、进士颇多，在建筑装饰上体现出深厚的文化内涵，丰富多彩的彩绘木雕、砖雕、石雕纹样装饰，美观大方，玲珑剔透，反映了古民居深厚的文化积淀。

二、传统民族建筑装饰的主要组成部分及应用

1. 屋顶。民居建筑屋顶装饰物的丰富程度，与居住者的经济、家族大小及其愿望有着密切的联系。普通的民居建筑在正脊上安放简单图案造型如铜钱、鳌鱼、品字形、如意头、葫芦形等，有的甚至只是用瓦片在屋顶上叠成简单的品字形图案，在正脊两端微微起翘，其造型犹如大鹏展翅，整个建筑显得轻盈灵巧。家业较大的民居建筑在装饰上较为讲究，有些不但在正脊上安放脊兽、祥云、神话历史故事浮雕等装饰，而且在正脊的两端或垂脊上放置吻兽等饰物。而壮族普通的民居建筑屋顶正脊中央则多安放简单图案造型，如铜钱、脊兽、如意头、葫芦等，正脊两端装饰雕刻花草的盘子向上挑起，造型犹如大鹏展翅，整个建筑显得轻盈灵巧。瑶族民居建筑屋顶正脊中央多放如意头等吉祥饰物，正脊两端同样安置高高挑起的鼻子，岔脊上安置了各式各样吻兽雕饰。

2. 构架。沿袭了中国建筑的木框架结构，具有独特的结构形式与独特的艺术形式。木构架种类在我国有多种形式，最主要的形式有三种：叠梁式、穿斗式和井干式。其中，穿斗式的结构形式在广西少数民族建筑中使用得最为普遍，它的优点是耗材小，山墙面抗风力较强。它的结构方式是在房屋的基础上立柱，柱距较密，柱径细（相对叠梁式而言），由这些落地柱与短柱相结合直接支承，柱间不用梁架连接而是用穿枋把柱联系在一起。出檐是由柱上伸出的挑枋承接。此种结构形式又称为“立贴式”框架，尤为符合广西少数民族民居建筑的特点。该种结构形式的不足之处是室内柱子多而密，空间不够开阔，因



此在广西少数民族建筑中，有些构架形式是采用穿斗式与叠梁式相结合的方式，即叠梁式用于中跨，穿斗式用于边跨、廊跨。

由于在中国古代建筑中所使用的主料是木材，所以木结构统称为木作，主要构架承重的梁、柱、桁、椽及过渡结构——斗拱等，统称为大木作，装修部分如门、窗、隔扇、罩、挂落、栏杆等统称为小木作。梁架结构，由于其独特的形式，从而产生了特有的建筑风格。

3. 门窗。广西少数民族建筑中门的装饰也具有很强的地域特点和浓郁的民族特色。各民族建筑中门的装饰特色主要体现在装饰的部位、内容、表现手段、材料、色彩等方面。

壮族居民的门本身就是比较简单的门板，它的特点集中在门头的装饰上：这种门头的基本形式是在门的两边砌筑两道突出于墙面的墩柱，然后在大门的上方和墩柱上分别铸造一大二小的屋顶，总体形象犹如一座二柱一开间顶上有三座顶楼的牌楼门。这种门头很有特点：两墩柱之间安设横枋，枋上为几层斗拱，层层挑出支撑着上面的屋顶，屋顶两头翘起，使屋檐成为一条完整的

曲线。在这些梁枋、斗拱上都布满雕刻，并施以彩绘。门的装饰程度自然是随住宅主人的身份和财富而定的，在这些木的构件上雕满了动、植物装饰，其中有传统的龙凤、狮子，也有民间喜用的白兔、松鼠、各类鲜果、花卉等。

广西夏季炎热，春有梅雨，出于采光通风和防潮的考虑，广西民居除地面不开窗外，上、前、后、左、右到处都是窗。古民居对窗格样式的设计十分讲究。窗棂格是民居艺术的重要组成部分，各式各样的窗棂格有上百种之多。在桂北保存完好的民居，大型豪宅的窗棂格以雕花装饰为主，显示了精湛的制作工艺。而民居的窗棂格则更加自由、灵活，不受任何拘束，采用多种变化形式，可繁可简，可丰富多彩；可朴实自然。其功能有采光、通风、防尘、保温、分割室内外空间等作用。明清代窗雕多以樟、楠、柏、杉等名贵木材制作，窗户的形式也是多种多样，有槛、支摘窗等形式，并镶上玻璃。其主要形式有方形（方格、方胜、斜方块、席纹等）、圆形（圆镜、月牙、古钱、扇面等）、字形（十字、亚字、田字、工字等）、什锦（花草、动物、器物、图腾等）。格窗图案多

采用暗喻和谐音的方式表现吉祥的寓意，如“平安如意”用花瓶与如意图案组成谐音；“福寿双全”采用寿桃与佛手图案；“四季平安”是花瓶上插月季花；“五谷丰登”用谷穗、蜜蜂、灯笼组合；“福禄寿”用蝙蝠、鹿、桃表示等。桂北窗格的设计在吸取了苏皖古雅秀丽、精巧灵秀的同时，又吸取了闽粤地区的花纹装饰，融合而形成了桂北窗格独具魅力的外在美。造型以洗练、简洁的十字格、九宫格、迷宫格、条格式或



条状结构为主,其牵引、衔接、对衬沿袭明代以前粗犷、豪放的刀法造型特点,极富张力的细作部分表现了实用性和科学性。窗或圆、或方,或像云朵,或似秋叶,上面雕有山水、花草、松、石、梅、竹等,采用了平雕、浮雕、镂雕、透雕等多种雕刻技巧,图案丰富多变,实为广西古建筑中罕见的精妙之作。

4.柱础。民居建筑柱础装饰较为简朴,反映了少数民族崇尚自然的淳朴民风。融水、三江、龙胜等地的干栏式传统民居,有的用卵石、石块铺垫,地基高低不平,石块也垫多垫少不一。有的柱础虽经加工,也多以自然生物为造型依据,造型和饰纹。朴拙浑厚,与周边的自然环境十分协调,具有一种粗犷古拙的神秘意味,给人一种天人合一的自然美感。院落式、非院落式传统民居柱础装饰相对考究,柱础多呈方形结构,多层叠涩,造型简洁大方,古朴大气,虽无饰纹,却显示出石头坚固挺硬的材质美。富川、金秀的瑶族传统民居,柱础上雕刻有动、植物及几何纹样浮雕,原色石材,朴实硬朗,典雅素美。

民族公共建筑鼓楼、戏台、风雨桥、寨门、亭阁、宗祠、土司衙门等,柱础装饰造型种类繁多,既体现了各少数民族独特的民俗、文化和审美趣味,又反映了少数民族和汉族在漫长的历史长河中,在建筑文化上的相互交流、沟通、影响、吸纳和借鉴。三江最高大的一座侗族古楼,26层重檐,楼内大小立柱数十根,石质柱础造型多样,有圆鼓形和多边形、鼓形二层叠涩,下均有扁方形石板托底。两层叠涩柱础下为八边形,上为圆鼓形。圆鼓形花边饰纹为蓝底白色水纹,八边形每边刻有蝙蝠形蓝底白网纹图案,八边形与底板连接空余的4个边角,塑有小型兽状饰物。圆鼓形柱础上端为涡纹边,下端是莲花瓣花带,较宽的中部阳刻为波浪纹,波浪纹之间形成一个个阴刻的心形图案,刻工精致,浑然大气,含有民族同心、生生不息的象征意味。富川福溪古瑶寨的“百柱庙”,76根粗大圆木主柱、瓜柱,瓜柱有石质莲花盆、云彩花盆托底,柱础下

方上圆,两层叠涩,上雕刻有各式装饰图纹。有的柱础上部雕有一青龙盘绕,龙头仰起,龙嘴大张,龙眼圆瞪,龙须翘起,龙角尖硬,龙身绕圆柱础起伏盘旋,鳞甲清晰,龙尾与龙头欲接,深浮雕,形神兼备,栩栩如生。六边形柱础刻有水纹,石质莲花盆刻有忍冬草饰纹。柱础下为长方形,上为扁圆形,有的柱础刻有神仙人物饰纹、鹿、蝙蝠等动物饰纹,牡丹、莲花、菊花等植物饰纹和涡旋纹、回纹、同心圆等几何纹样。

近年来,随着经济的高速发展,各城市建设的加快,建筑装饰趋同现象日益严重,有的地方对少数民族建筑装饰文化传承和保护不够,建筑装饰风格失控,广西很多城市已经意识到这一点。我们必须加强对少数民族现有建筑装饰进行实用功能、视觉审美、文化内涵以及建筑装饰构成部件加以研究,这种研究绝不是复古,而是一种创新时尚的态度,它深植于传统的底蕴,同时彰显时代精神。如:我设计的KTV包厢,部分设计与造型吸收少数民族木构架手法,运用构成法则,丰富吊顶、墙面层次变化。我院2007级室内设计技术一班李剑波同学的作品——《荷塘月色》茶馆,体现“山地特色”,山林、地形、水石形成绿色景观效果,在细部运用了与室内环境相协调的挑手木构件和铜鼓纹样地花,具有现代时尚茶馆的意味。这些案例都是一种尝试,只有这样才能为未来城市建筑装饰提供理论与实践支撑。这是一项非常有现实意义的工作。

别具一格的黄家大院木雕装饰艺术

文 / 吴剑梅

松阳是浙西南千年古县，这里曾是群峦起伏、人迹罕至的世外桃源，一些逸士高人、商贾曾为避内乱逃到这里，在这里创造了具有山区田园特色的地方文明，留下了卓而不群的文化遗风。

位于浙西南丽水市松阳县望松乡、乌井村的黄家大院始建于清同治年间，黄家大院总体布局为前、中、后四座楼房，主人根据四座楼的功能和个人喜好分别冠以不同主题名称：百寿厅、武技楼、梅兰轩、竹菊轩等，附属建筑由粮库、家祠、门楼、花园等组成。

黄家大院特色突出，建筑装饰别具一格，四座楼都以符合各厅主题内涵的纹样进行装饰，构思新颖，具有独特的地方色彩和浓郁的乡土气息，每座楼的建筑木雕工艺精湛，尤其是牛腿、抬梁、窗花上的木雕装饰纹样风格独特，堪称浙西南木雕一绝，是民间艺术中不可多得的艺术珍品，也体现了木雕艺人高超的文化修养和才智，由此黄家大院成为中国古民居木雕艺术的闪光点。

一、木雕装饰艺术

1. “百寿厅”的牛腿纹饰艺术

黄家大院的雕刻内容丰富，题材广泛，刻工精细，虽经风雨的剥蚀仍能想见当日的繁华与精致，从保存下来的木雕作品中可以反映出他们生活的环境、风俗习惯、伦理道德观及审美观念，充满着浓郁的历史文化底蕴。

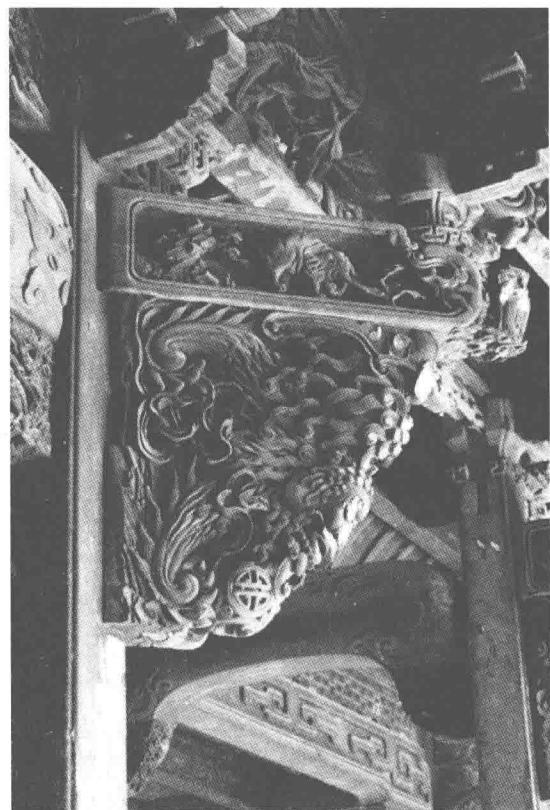
黄家大院的“百寿厅”，共有九个开间，因

该厅是专为给房主六十大寿祝寿而建，故称“百寿厅”。百寿厅中竖立有172根柱子，它们相距甚近，上百根木柱直插屋顶，井然罗列，柱头上牛腿、雀替勾心斗角，铺作垒叠，栋与梁交错举托起“人”字形双披屋面。其装饰精美华丽，厅内牛腿的雕刻引人入胜。

由于是为祝寿而建，“百寿厅”的牛腿雕刻素材围绕“寿”字为主题，并结合主人的生活情趣，厅中所有牛腿都雕着千姿百态的赋有吉祥寓意的图案纹样，以增添吉祥喜庆欢乐的气氛。

每个牛腿由完整的木雕刻而成，雕刻注意搭配衬托，赋予内涵，特别是雕有笔画字形各异的“寿”字，约200多个，写法却无一雷同，字与图相互勾连，在不同的寿字周围雕有主题性的寿桃、蝙蝠、松、竹及卷草纹样，在檐板、月梁各处还雕刻精致的吉祥纹样：龙、凤、狮、鹤、猴、鹿、鱼、麒麟、喜鹊登梅、凤戏牡丹等图案，在凤的周围刻上松、竹、牡丹图案，鱼的周围刻上云、浪、水草纹样，用刀劲健，线条流畅，形象逼真。特别有趣的是捧着大仙桃的灵猴，攀援跳跃，双眼尤其传神。还有常见的狮子和梅花鹿，其寓意为官运亨通，爵位世袭，父业子继，梅花鹿是珍贵的瑞兽，能给宅居带来吉祥如意。

人物题材也是百寿厅中牛腿装饰的另一亮点，题材一般以戏剧和历史、神话故事来表达，并有一定的寓意，大多反映明清以来的社会、生活、教化和伦理，具有一定的象征性和教育性。如八仙人物、五子登科、岁寒三友等主题。人物



造型夸张有节,变化有度,人物刻画不是着意雕刻五官表情,也不拘泥人物的长短比例,而是着意表现其动态的传神写照,突出造型的稚拙、质朴、洗练、明快,在具象的形体中注入了抽象元素,具有夸张而幽默的动势,使形象充满生气。整个“百寿厅”的木雕纹饰精美绝伦,数量之多,令人赞叹,使人仿佛置身于木雕艺术殿堂。

雕刻注重层次感和起伏节奏的处理,追求画面结构的严谨与变化,却不拘手法地追求意象的表达,以想象为前提,运用装饰处理将自然的物象及对生活的观察、愿望、理想加以主观化,依照美学法则对各种物象运用丰富的想象力、创造力进行高度的提炼、夸张、修饰,充分利用雕刻工艺对雕刻材料加以表现。整个牛腿风格古朴、雅致,却不失精巧,装饰性极强,显示出独特的艺术魅力,整个牛腿浑然一体,具有大家风范。

每个装饰纹样都蕴涵着丰富的内涵,形成一幅美丽的木雕画卷,木雕表现的手法有写实与写意两种,雕刻多采用浮雕、深浮雕、半圆雕、透雕、镂空雕和线雕等工艺,建筑整体和谐统一。

2. “梅兰竹菊轩”的门窗纹饰艺术

从前院沿建筑轴线向北纵深展开的是中院,中院入门处是一狭长的天井,内部雕刻以文房四宝、琴棋书画为主。西边有一个方形的花园,花园边上是家祠,东面的尽头是宗祠,过道的东西两头都是门楼,将前后院连在一起,门后的弄堂和回廊穿插有致,充分地展示了视角的力度,在布局上富有空灵的诗意。门楼的雕刻以竹为主。中院为“武技楼”,雕刻主题以武技为主,门窗上雕有杂技、武术人物的故事图案。

后院分东西两幢,为梅兰轩与竹菊轩,后院的雕刻内容不同于前面,竹菊轩、梅兰轩中的木雕内容亦都切合其主题,以梅、兰、竹、菊为主要的雕刻内容,分布于窗、门、栋梁等木制实物上,尤以窗棂上的雕刻最为细致精微,出神入化。

竹菊轩、梅兰轩门窗装饰,是这两厅的经典。作为建筑的有机组成部分,门扇木雕纹饰不