

古建筑三雕

手绘表现与设计应用

● 许秀平 著

浙江人民美术出版社

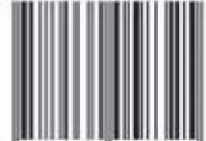
作者简介

许秀平，女，1976年出生于浙江诸暨，浙江金华职业技术学院讲师、工程师、高级室内设计师、高级室内陈设艺术师。本科毕业于浙江师范大学美术学院，硕士毕业于兰州交通大学建筑与城市规划学院，主要研究古建筑美学及室内软装设计。编著教材《室内软装设计项目教程》《设计速写》两部，先后主持浙江省科普项目、浙江省文化厅项目、科学计划创新项目及申请专利多项，发表学术论文二十余篇。

ISBN 978-7-5340-5832-5

9 787534 058325 >

定价: 128.00元

古建筑三雕

手绘表现与设计应用

● 许秀平 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

古建筑三雕：手绘表现与设计应用 / 许秀平著 . --
杭州：浙江人民美术出版社，2017.6
ISBN 978-7-5340-5832-5

I . ①古… II . ①许… III . ①古建筑 - 雕塑技法
IV . ① J31 ② TU-87

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 091369 号

作 者：许秀平
责任编辑：程 勤
整体设计：程 瀚
责任印制：陈柏荣
责任校对：张金辉

古建筑三雕 —— 手绘表现与设计应用

出版发行：浙江人民美术出版社
地 址：杭州市下城区体育场路 347 号
电 话：(0571) 85105917
网 址：<https://mss.zjcb.com>
经 销：全国各地新华书店
制 版：浙江海虹彩色印务有限公司
印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：8.25
版 次：2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5340-5832-5
定 价：128.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社市场营销部联系调换。

／ 前言

以古民居为主的传统建筑文化是传统文化的重要组成部分，至今仍保留了大量的古建筑遗存，其中以明清建筑为主。依附于古建筑体系的雕刻装饰艺术——木雕、石雕、砖雕艺术，显示了建筑装饰独特的人文内涵和区域文化特征，深深扎根于浓厚的文化土壤，渗透着儒学思想。

传承中国传统文化，是一种责任，也是一种享受。品味返璞归真的传统文化，就像炎炎夏日喝下一杯凉茶，令人在紧张无暇中寻找一份悠闲自得。三雕既是附属在建筑物上的一个部件和装饰，又统统可以成为一幅独立的画，成为一件独立的艺术品，这个作品既能溶化在建筑整体之中，又能像水墨画一样，清新淡雅，别具一格。方寸之间展现丰富内涵，尺长之地承载传统人文。欣赏这三雕艺术的鬼斧神工和民间故事的传奇色彩，好似与禅者品茗论道，畅饮抒怀，修身养性，深受感化，让人心平气和，温润愉悦。

雕刻艺术不仅丰富了中国建筑文化的样式和内容，还为后人们留下了极为丰富的“图形遗产”，这些优秀的“图形遗产”以其独特的艺术魅力对于现代设计仍有着重要的参考价值和借鉴意义。古建筑雕刻艺术最珍贵的部分是那些世代相传中的精神层面的民族文化精髓，其传统文化背后隐含着丰富的知识系统、精神指向、思维方式、智慧结晶及文化观念，具有持久的文化价值、艺术价值和社会价值。这种持久的价值有助于我们自觉地守护和发扬民族传统艺术中优秀的成分，有助于在今天错综复杂的艺术现象中做出正确的评断，有助于呵护艺术创作中一切可贵的新尝试。

古建筑三雕是历史留给我们的宝贵艺术财富，研究和欣赏三雕艺术，从现代材料替代品中复出和创新，同样有其更高的经济与艺术性。在现代设计中，这种传统与现代设计词汇的交融必将成为一种追求个性的新时尚。

作者 许秀平

／ 目录

前言	II
第一章 古建筑三雕的起源与发展	1
第一节 木雕的起源与发展	2
第二节 砖雕的起源与发展	4
第三节 石雕的起源与发展	6
第二章 古建筑三雕的文化	9
第一节 古建筑三雕的题材内容	10
第二节 古建筑三雕的文化内涵	31
第三节 古建筑三雕的艺术特色	36
第三章 古建筑三雕的分类	41
第一节 木雕	42
第二节 砖雕	59
第三节 石雕	65
第四章 古建筑三雕的技法与工艺	73
第五章 古建筑三雕艺术图形创意	79
第一节 三雕艺术的艺术特征	80
第二节 三雕艺术的应用特点	85
第三节 三雕艺术的装饰手法	89
第六章 古建筑三雕在现代设计中的应用	92
第一节 三雕艺术在环境艺术设计中的应用	94
第二节 三雕艺术在包装设计中的应用	104
第三节 三雕艺术在服装设计中的应用	107
第四节 三雕艺术在产品中的应用	113
参考文献	121
后记	122

第一章

古建筑三雕的起源与发展

第一节 木雕的起源与发展

早在新石器时代，就已出现雕琢而成的木器及不少初具雏形的木雕工艺品。浙江余姚河姆渡遗址出土了一件 7000 多年前的木雕鱼，形象生动，周身阴刻大小不等的圆涡纹，是中国目前发现最早的木雕工艺品实物。

殷商时期，建筑上采用木雕装饰，雕刻技法由阴线刻纹逐步发展到立体圆雕，如商代墓葬中发现的雕花彩饰镶嵌野猪牙片的木棺板。

春秋战国时期，木雕工艺已很发达，已从商代简单刻纹和雕画椁板的阴刻，发展到了立体的圆雕工艺。装饰范围、表现形式和雕刻技法也出现较大的发展，镂雕、斜刀平雕等技法也广为应用。湖北江陵战国楚墓中曾出土一件木雕小屏，屏高 15 厘米，长 52 厘米，其基座雕饰有 30 多条屈曲盘结的蟒蛇，屏面透雕由凤和鹿组成的连续纹样，形象生动，十分精巧。

汉代的木雕工艺进一步成熟，有了较大的发展和提高，如汉墓出土的动物木雕造型生动，用整木雕制更是汉代木雕工艺的一个创新，成为木雕史上的一大创举。甘肃武威磨嘴子汉墓中曾出土了木雕的人物、动物俑 100 余件。这些木俑造型简练概括，形象生动传神，充满浓厚的生活气息，广州龙生岗东汉墓也出土了木狗、木梳、木船、木人等木雕，体现了当时已具备较高的雕刻技巧。

南北朝时期，随着佛教的传入，首次出现了木雕佛像，有拼木雕刻、独木雕刻等精雕细刻。塑造了世界上最大的木雕像——河北承德普宁寺大乘之阁的一尊木雕千手千眼观音，造像精美，宝相庄严，比例匀称，纹饰流畅，是我国雕塑艺术的杰作。

隋唐时期，由于统治者大兴宫殿建筑，又命各地广建寺庙，促使木雕工艺空前发展。唐代有一种木雕工艺品叫“木回”，它是以紫檀、桑木等为底，用黄杨、染色象牙、鹿角等镶嵌出各种图案，观赏效果颇佳。在创作题材上也扩大了表现内容，通常刻有龙、凤、蕙草、云纹、缠枝牡丹等，造型精湛洗练，构图完美。

宋代经济迅速发展，各地寺庙盛行，木雕工艺也得到了普及和提高。如北宋号称“技艺夫人”的严氏用檀香木雕刻五百罗汉及其侍从弟子，人物表情细腻，相貌各异，生动传神。其中书籍木雕也较出名，据记载，宋初曾刻大藏佛经 50 多卷，还有著名的《营造法式》、东晋顾恺之的《列女图》等一些图鉴一类的画本。

明清时期的木雕多用于建筑构件装饰和木质家具，木雕工艺已非常成熟和精湛，题材丰富，主题明确，生活风俗、神话故事、历史典故、吉祥花卉、吉祥动物等各种题材普遍应用在建筑、家具和日常用品等领域。至今为止，明清两代的宫殿、寺庙、会馆及一般民居等，现仍保存很多。在一些宫殿、庙宇、皇陵建筑中也都可以看到精湛的雕刻精品。河北清西陵隆恩殿的天花板、雀替、隔扇及门窗等，都雕刻着数以千计的云龙和蟠龙，分别用透雕、高浮雕、浅浮雕等表现。寺庙建筑装饰中的木雕也是雕刻精美，如福建泉州开元寺大雄宝殿殿檐斗拱、北京智化寺如来殿叠斗式藻井等雕刻精美，神采夺目，可谓国之魁宝。民居雕刻更是广泛，江西婺源民居，安徽宏村、西递、南屏、歙县及浙江很多地区都保留部分精美雕刻作品。这些雕刻多用于梁柱、斗拱、牛腿、雀替、飞檐、栏杆、门楣、匾额等地方。雕刻技艺、表现技法也是多种多样，有圆雕、透雕、浮雕等。

明清的建筑装饰木雕主要以浙江东阳木雕和广东金漆木雕最为著名。东阳木雕以浮雕技法为主，讲究布局，突出主题，注重情节，善于表现人物故事题材。广东金漆木雕，一般用樟木雕刻，再上漆贴金，绚丽夺目，玲珑剔透，表现形式多样，有浮雕、通花透雕和立体透雕等。清代较为著名的还有黄杨木雕、龙眼木雕、根雕等。根雕是利用树根的自然形态，经过雕凿和剪裁，以写实或写意手法雕制而成，形象生动有趣。

新中国成立以后，木雕题材更为广泛，既有观赏工艺木雕，又有建筑装饰木雕，以及家具木雕等。

第二节 砖雕的起源与发展

砖雕最早起源于战国时的陶质花砖、画像砖，用于建筑的砖多用于铺墁地面及包镶夯土屋壁，当时出现了浮雕花砖，砖面压印鸟兽、花树和几何纹。

秦时的砖颜色青灰，质地坚硬，砖上盛饰浮雕纹样，雕有云纹、细绳纹、回纹等图案。陕西咸阳曾出土过秦代的空心大砖，上面饰以龙纹、凤纹等浮雕，也有绘画式的细线浮雕。秦至西汉初期，花砖多用于装饰宫殿和衙舍，如用于秦宫台阶的空心砖和铺地面的花纹砖，其中花纹有方格纹、菱形纹、太阳纹等。秦后期，圻砖上除了图案纹样，还出现了游猎、宴会等叙事画面及书法。

汉代常见的砖有两种：一种是铺地的方砖，表面雕刻几何纹样或吉祥文字；另一种是建筑物或墓室墙壁上的图像砖，即画像砖。是一种室内装饰，表现形式为阳刻线条、阳刻平面、浅浮雕等技法相结合，一般用木模压制，也有直接刻在砖上的。东汉是画像砖艺术的鼎盛时期，表现内容以社会风俗、生产劳动等现实生活情景为主，有割禾、播种、舂米、饮宴、歌舞、骑吹以及车马出巡、神仙故事等。造型简练，构图自由，富于变化。汉代时期的瓦当装饰也具有较高的艺术成就，制作工艺及纹样已具有一定的规制，普遍用于建筑，其中以动物装饰较多，如朱雀、玄武、青龙、白虎四神瓦当，成为当时的代表作，另外还有其他的动物、植物纹样，如龟纹、鹤纹、花叶纹等。

到了魏晋南北朝时期，佛教渐渐兴起，对砖雕影响较大，砖雕有了新的用武之地。墓内壁砌砖纹饰繁多，线条流畅，有卷草纹、同心圆、飞鹤、坐兽、佛像、飞天等。

隋唐两代砖雕在建筑上的应用广泛，采用先模压后雕刻技法，作品更精细，更立体。当时盛行花砖铺地，常以莲花、忍冬、宝相花等为饰。唐朝时期，墓室砖雕装饰之风更为繁盛、奢靡，出现了彩绘浮雕。如在河北出土的晚唐墓葬，墓室壁上刻有彩绘浮雕《散乐图》和《奉侍图》，画面雍容华贵，色彩艳丽，人物体态雍容，具有盛唐风采。河南洛阳的修定寺塔，塔身是用预先设计的花纹图案雕砖连续镶嵌而成的。都有繁复的卷云相衬托，形成整个壁面光彩绚丽、灿烂夺目的效果。

宋金时期，社会经济发展迅速，砖的使用广泛，直接在砖上雕刻装饰的工艺，很快发展成为一种独特的艺术形式。雕刻的题材以戏曲人物为主，砖雕人物姿态生动，充满世俗情怀，艺术风格清新朴实。宋代砖雕艺术较有代表性的是河南禹县白沙镇墓葬出土的浮雕，一座在墓室砖壁上雕有墓主人夫妇的浮雕像，有器物和人物侍从等背景作衬托。另一座在墓后室的正壁上雕有一个宽阔的双扇假门，门扇半开，浮雕出从门内探身外窥的便装侍女，生动而具有生活情趣。

辽金元时期，墓室砖雕人物呈现了外来游牧民族的剽悍气质。人物形体健壮，敦厚质朴，浮雕线条粗犷简练。

明清两代，是砖雕发展的鼎盛时期。砖雕应用极其广泛，宫殿、庙宇、宗祠、民居、园林等都有精美的砖雕作品。明代的砖加工和砖雕技艺都已经达到了相当精巧的程度，并且被大量应用到门楼、门罩、牌楼、飞檐、屋脊、额枋、雀替等处，每个部位的花纹图案都具有完整的装饰效果和独立的构图形式，表现内容和题材丰富多彩。清代砖雕构图出现了注重清洁性，画面布局借用中国画立轴或手卷式样的章法，构图更加饱满，高低起伏，细致入微。清末至民国初年为徽州砖雕发展的鼎盛期，其雕刻工艺特别细腻复杂，前景大多采用圆雕或半圆雕，中景如楼阁、廊柱等采用镂空雕，远景如山水树林等则采用多种雕刻手法，具有一定的深度，层次较多，层层深入，刀工精巧，具有层次感和距离感。

民国时期，砖雕技法不断开拓，出现了中西合璧的混搭风格。如民居中出现了突兀矗立的罗马柱，罗马柱上的砖雕将中国传统砖雕工艺与西洋风格紧密地结合起来。浙江湖州南浔镇的张石铭故居就是民国砖雕的典范。

新中国成立后，砖雕艺术珍品流失严重，日渐减少。自从改革开放以来，随着古建园林、寺院、名宅故居修复重建，传统的砖雕又焕发出蓬勃的生机，涌现出新一代民间砖雕艺术家，在传统技艺的基础上，创造出了更多佳作。

第三节 石雕的起源与发展

石雕的历史源于原始社会，当时，人们在长期的劳动时间中创造了石器工具，开始打制石器，磨制石器，当雕刻的工具进一步增加和成熟之后，因人们做工的需要和审美追求，专门用于石头打制和雕琢的器具就应运而生了。人们根据使用需要，把石块或石片磨制成刀、斧、铲、凿等工具和武器，这些器具虽属实用品，但性质已接近于雕刻艺术品。工具的进一步成熟和完善，也完善了雕刻的概念，使其从皇家贵族的作坊里轻松地流向民间的普通百姓家，使得雕塑这种原本只能应用于少数人的艺术，渐渐地成了大众的选择。这种手艺的普及，在民间广泛流传，为石雕艺术和文化的存在与发展创造了有利的客观条件。

近年来，在各地的墓葬中出土了大批的石制品，有当时使用的石雕工具、器具、石雕人物、动物、乐器、石盘等。这些石雕造型生动，用刀简洁豪放，显示了当时工匠们高超的雕刻技艺。

春秋战国至秦代的石雕，虽然考古发现的实物较少，但古代书籍中多有记载，据传蜀郡太守李冰修建都江堰时，曾在岷江边上置石雕犀牛以镇水。

汉代石雕十分发达，特别是西汉时期的霍去病墓石雕群和东汉时期的墓室石壁雕刻，令后人叹为观止。陕西兴平霍去病墓前的“马踏匈奴”和卧马、卧牛、伏虎、野猪等大型石刻，表现出雄浑的气魄和古朴的风格，是西汉时期石雕艺术的经典之作。还有四川灌县出土的李冰石雕像、四川雅安高颐墓前的翼兽、陕西咸阳出土的石辟邪等，造型简括拙朴，格调豪迈挺拔，标志着汉代雕刻技艺已高度成熟，从这些石雕中也可以清楚地体会人神之间或人与自然之间那千丝万缕的联系。除了墓前石雕，在西北的民间还发现了一些雕刻精美的器具，如石马槽、石碾子、石磨等，石匠们上面雕刻了石榴、牡丹之类象征生生不息的图画，寄寓了对生存与繁衍的

祝愿。另外还有一些拴娃石以及镇宅的石牛、石狗、石猴、石羊、石狮等，造型奇特，雕刻生动。

三国两晋南北朝时期，除佛教造像盛行外，碑塔、窟龕、陵墓石雕也有很高成就。在云冈、龙门、巩县等石窟的雕刻装饰中，造像气魄雄伟，内容丰富多彩，从地面到天花板，从圣光的光环到龕楣，无不显示出装饰纹样的富丽多彩。护墓石兽多为天禄、麒麟、辟邪等。天禄和麒麟有角，一般立于帝王陵前；辟邪无角有翼，大多立于贵族墓前。如南京萧景墓前的神道石柱，造型美观，雕刻精巧，是石刻中的精品。

隋唐时期的石雕，主要表现在建筑装饰和陵墓雕刻上。由于年份久远，能保留至今也就一些桥梁和佛塔。如隋代用石头建造的安济桥，在桥的石栏板上雕有蛟龙穿岩的形象，刀锋犀利，刻画得活灵活现。另外如陕西西安的大小雁塔，其门框和门楣上的石刻线画，是唐代现存的神雕艺术珍品。唐代的陵墓雕刻也是庄严雄伟，著名的“昭陵六骏”，即昭陵北面祭坛的东西两侧庑廊内原有的六座浮雕石刻骏马，这六匹骏马是唐太宗南征北战时战死的坐骑，分别叫“什伐赤”“青骊”“特勒骠”“飒露紫”“拳毛騧”“白蹄乌”，这六匹骏马，有的穿行于箭雨中，有的跨越沟河，姿态各异，个性鲜明，再现了当年金戈铁马的战斗场面。唐太宗为了纪念“六骏”的功劳，下令画家阎立本将六匹马画下来，然后让工匠根据画稿分别雕在六块石屏上。另外还有乾陵、顺陵的石狮、石麒麟等都是当时造型生动的石雕代表。

宋代雕刻艺术向世俗化发展，陵前石雕以护墓石狮最为突出，基本成对而立，神态威猛，表现出当时的风格特色。宋代石刻早期仍具五代遗风，形象略带夸张，强调气韵，注重写实，生动性减弱，人物端详，面容丰腴平和，缺乏动感，但深厚的传统技艺功力，还是能让雕刻家摆脱程式化的束缚。在不同形态的石雕造型中融

入个人的独创性及内心的情感。

明代的陵墓石雕以帝王陵为代表，著名的有北京的十三陵、南京的明孝陵等，陵前石雕有狮子、骆驼、大象、麒麟、马及文武侍臣等。

清代帝王陵墓的雕刻不及唐代、宋代及明代有气势，然而明清两代的建筑装饰雕刻，却非常优美精致，以遍及各地的石牌坊最为著名。如安徽歙县棠樾牌坊群，是明清时期建筑艺术的代表作，几乎全部采用石料，且以质地优良的“歙县青”石料为主。这种青石牌坊坚实，高大挺拔，在视觉的焦点处加以强调，精心雕刻。还有山西原平朱氏牌坊、山东单县城内的“百狮坊”和“百寿坊”等，雕刻都非常精美。另外，作为案头摆设的小型装饰性石雕也比较常见，成为人们喜闻乐见的民间艺术形式。