

◎ 宋国晓 著

中国古建筑吉祥装饰

苏文怀沙

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古建筑吉祥装饰 / 宋国晓著. —北京: 中国水利水电出版社, 2008
ISBN 978-7-5084-4889-3

I. 中... II. 宋... III. 古建筑—民俗学—建筑装饰—研究—中国 IV. TU-092.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第117882号

责任编辑 李 亮 周 媛

整体设计 王 鹏

版式设计 丁一殊

书 名	中国古建筑吉祥装饰
作 者	宋国晓 著
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心) 北京科水图书销售中心 (零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社装帧出版部
刷 厂	北京地大彩印厂
规 格	787mm × 1092mm 12开本 12印张 210千字
版 次	2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	60.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

TU-884/11

2008

中國古建築吉祥裝飾

孫家文懷沙

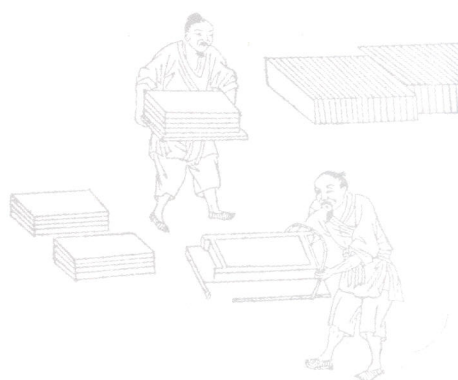

宋国晓 著

连城竹宣纸

理论研究编写成了『中国古建筑吉祥装饰』一书，即将出版。我相信此书的出版必将对弘扬中华优秀传统文化、普及古建筑装饰知识有着很大的意义。于是恭题了几句短语，赘言，以为对此书出版之祝贺。

农历丁亥春，公元二〇〇七年三月

罗哲文

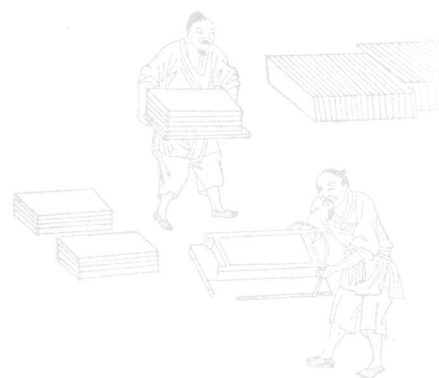

题辞

吉祥装饰是中国传统建筑艺术中重要的组成部分，是表现建筑文化内涵的重要艺术手段。通过彩绘、雕塑等形式加以表现，为中国古建筑增辉添彩。

今有宋国晓同志积多年之经验，精心收集了大量古建筑吉祥图案，并加以整

宣揚中華傳統文 化普及古建裝飾 知識

祝中國古建築吉祥裝飾出版

二〇〇七年十月馬炳堅

序

中国古建筑作为东方建筑体系的主流代表，在世界建筑体系中独树一帜，民族特色极为鲜明，而其中一个重要表征就是建筑装饰艺术的灿烂辉煌、别具一格。中国古建筑装饰艺术有不同于西方建筑装饰艺术的种种特异之处，除了具有无比丰富多彩的绚丽色彩之外，还有一个突出的表现就是大量采用各种材质、形式多样、寓意深邃的吉祥装饰图案。

中国古建筑吉祥装饰伴随着源远流长的中国建筑历史而积淀深厚，意蕴精妙，富有极强的建筑艺术表现力和建筑文化感染力，并根据建筑及其环境的不同有着异彩纷呈的意趣和品味。从民间乡土建筑到府衙宫殿建筑，从民居世俗建筑到礼制宗教建筑，无论哪种建筑类型都能找到反映该建筑类型特性的吉祥装饰。这大大加强和丰富了整个建筑的艺术形象的综合表现，以及建筑环境艺术氛围的营造。而吉祥装饰自身的表现题材与手法又各有诸多门类及风格，无论是彩画琉璃，还是砖木石“三雕”等，皆因材施用、因地制宜，形态生动活泼，做工无一不精，都可成为相对独立的艺术观赏对象，而达成古建筑吉祥装饰独有的艺术表现目的。

与此同时，这些吉祥装饰的丰富内容无所不包，大多取材于中华优秀传统文化中为人们喜闻乐见、积极进取、体现儒释道俗文化精神的美好事物或生活场景，与当时人们的社会生活紧密联系在一起，生动地反映着建筑的社会时代性，反映着人们对趋吉避凶、求和免灾的生活愿望与向往，反映着人们对真善美的情热与追求。这也大大提升了建筑艺术的教化功能和社会功能，通过寓教于乐的这些吉祥装饰更加深刻地表现了中国传统建筑文化的博大内涵。

所以，在我们对中国古建筑吉祥装饰深层文化意义更进一步理解之后，可以毫不夸张地说，中国古代建筑既是彩色的建筑，又是吉祥的建筑，还是充满哲理文化的建筑。

但是，这份珍贵的、体现中华优秀传统文化精神的建筑文化遗产历经了太多的劫难，那些吉祥装饰随着古建筑的毁损、岁月的摧残所剩无多，而今留存有限的已是十分难能可贵。要将来之搜求汇集传之后世，自是一件意义不菲、功德无量之盛举，但也是一件十分艰巨困难的繁重工作。喜今有北京建筑工程学院古建艺术研究所宋国晓同志作为有志者积多年之努力，广为收集中国古建筑吉祥装饰资料，并精心研究整理编撰，终有成果奉献，的确可赞可贺。

应当说，观读每一帧精美的古代吉祥装饰图照，都是极大的视觉艺术享受，又是心灵的文化熏陶，犹如品香茗，饮清醇，令人心旷神怡，目清气爽。可以相信，这不仅对于从事建筑创作设计，特别是古建筑设计修复工作是很好的借鉴与参考，而且对于在社会上普及中国古建筑知识也有十分积极的作用。尤其是对于推动中国建筑文化遗产的保护和发展，提升对中国传统建筑文化精神的弘扬与传承，都是大有裨益的。

今承著者所嘱，就读书之感呈上，聊以为序。

中国建筑学会副理事长

李先逵

二〇〇七年五月十日

柒

前言

中国古建筑装饰是一门璀璨的装饰艺术，有着悠久的历史和丰富的内涵。古建筑装饰内容十分广泛，形式也极为多样，但在众多装饰中尤以祈求吉祥为主，最常见的如“玉堂富贵”、“鸳鸯贵子”、“麻姑献寿”、“海屋添筹”、“麒麟送子”、“三甲传胪”、“一鹭连科”、“六合同春”、“和合二仙”等等。这些图案巧妙地运用人物、走兽、花鸟、日月星辰、风雨雷电、文字等，“日月星辰取其照，山取其镇，龙取其变，火取其明”，通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法，创造出图形与吉祥如意完美结合的艺术形式。这些吉祥图案分别以幸福、美好、喜庆、丰足、平安、长寿、多子、升官、发财等为主题，表达了人们趋吉避凶的愿望，反映了人们对美好生活的向往与追求。

中国古建筑吉祥装饰丰富多彩，意蕴深厚，值得我们去研究，并加以传承与发扬。我所在的北京建工学院设计研究院古建筑艺术研究所一直致力于古建筑艺术的研究工作，2005年应中国文物学会副会长、河南古建专家组组长杨焕成先生之约，对中原地区古代建筑现存彩画做过多次实地考察。在考察过程中从古建石雕图案文饰发现很多吉祥如意题材，因中国古代建筑的吉祥图案可以通用，引发了我创作吉祥如意彩画的构想。2006年7月，中国水利水电出版社李亮先生约我出版一本关于吉祥装饰方面的书，通过与李先生沟通后，我决定以我所创作的吉祥如意彩画和我所拍摄的木雕、石雕、砖雕资料为题材，重点突出其中的吉祥如意，并把书名定为《中国古建筑吉祥装饰》。

2006年末我去拜访我国著名国学大师文怀沙先生，97岁高龄的文老听说我要出关于古建方面的书，欣然提笔为本书题写了书名。我国古建界前辈、著名古建专家、德高望重的罗哲文先生一直关心古建艺术的弘扬与发展，他也为本书欣然题辞；著名古建专家马炳坚先生也在百忙之中帮本书审稿并题辞祝贺；著名建筑学家李先逵教授更是在繁忙中为本书作序。在此，我对他们表示深深的感谢。前辈们提携后人、关心古文化及古建筑的精神令我敬佩，也给我从事古建筑事业以更大的动力，我会不遗余力地在弘扬古建筑文化、发展古建筑事业上尽一份自己的力量，以不负前辈众望。

《中国古建筑吉祥装饰》这本书选出古建筑装饰中具有吉祥寓意的装饰图案，从彩画、石雕、木雕、砖雕等几个方面，分别介绍其在历史上的发展变化、在建筑上的应用方式等，同时还展示了大量的精美图片。希望读者通过此书不但能了解中国古建筑的吉祥装饰，还能喜欢并支持古建筑文化及古建筑事业的发展，这就是我出版此书的最大心愿。

宋国晓

二〇〇七年七月于北京

第一篇 彩画

壹叁

前言

捌

卷首语

壹壹

目录

Contents

题辞

伍

陆

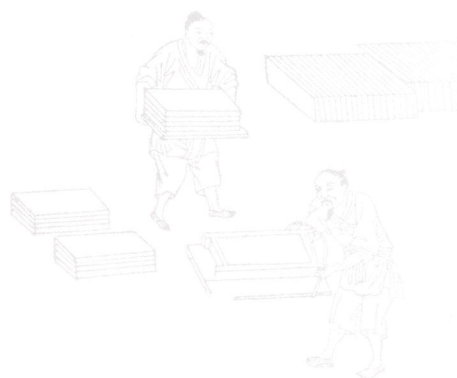

序

柒

玖

第二篇

砖雕

陆玖

第三篇

木雕

捌玖

第四篇

石雕

壹壹柒

后记

壹肆貳

参考文献

壹肆叁

卷首语

中国古建筑吉祥装饰是中国传统建筑文化艺术和技术相结合的产物。吉祥装饰是我国古老的装饰艺术中的一个重要门类，它是在漫长的发展过程中逐渐形成的，是祖先向往、追求美好生活而创造出来的一种特有的艺术形式，它的起源可以追溯到原始社会的部落图腾以及当时一些器皿上的装饰性图案。新石器时期的彩陶、石雕、玉刻中先后出现了如龙、凤、龟、鸟等各种形状的奇禽怪兽，以及云纹、水波纹、回纹等纹饰，奇禽怪兽反映了当时人们图腾崇拜、趋吉避凶的心理，而云纹、水纹与雨水有关，反映了从事农耕的人们祈求丰收富足的心愿。殷商、西周、春秋战国时期，出现了饕餮纹、夔龙纹、鸟纹、象纹等各种纹饰，而且后代一直延续使用的吉祥图案——龙凤纹在春秋战国时期就已成为了流行的装饰，龙和凤被视为吉祥的征兆。当时盛行一种以阴阳交合为主要含义的龙凤合璧纹饰，这种图案后来发展成为喻示姻缘圆满的“龙凤呈祥”。

秦汉时期道教神学成为主流，人们将神仙、灵兽等纳入吉祥图案的题材，以祈求神灵的保佑并用以驱邪避灾，所以羽化登仙、四神、大吉羊、大吉鱼等吉祥装饰很常见。这时在织锦上还出现了“万事如意”、“延年益寿大益子孙”等寓意吉祥的图案。另外，传统吉祥图案中的福、禄、寿、禧图案也已经开始成形。尤为值得一提的是，真正具有吉祥图案的审美文化蕴意及其形式美表现特征的《五瑞图》就绘制于汉灵帝刘宏建宁四年（公元171年），《五瑞图》中左为黄龙，右为白鹿，下左二树四枝“连理”，中一嘉禾，禾生九茎；右有一树，树下一人举盘“承露”，这是中国现存最早的一幅吉祥图案。

魏晋南北朝时期，纹样装饰中有大量的祥瑞题材，如禽兽、树纹、夔纹等，由于佛教的盛行，具有佛教特征的莲花、忍冬、飞天和缠枝花成为这时期的基本纹样。

隋唐时期，吉祥图案日臻完善，逐渐普及。从唐代开始，吉祥图案改变了过去以动物为主的倾向，出现了以各种花草为主的植物鸟禽图案。另外，唐代时期崇尚牡丹，将牡丹寓意为富贵，因此出现了“富贵平安”、“长命富贵”等以牡丹为主要内容的吉祥图案。

宋元时期，吉祥图案被广泛应用于建筑彩画、陶瓷、刺绣、织物、漆器上，此时的吉祥图案进入了发展的高度普及期，“马上封侯”、“金玉满堂”、“福寿双全”、“多子多孙”、“百年好合”、“白头偕老”等，这些寓意功名利禄和爱情美满的吉祥图案在当时十分盛行。元朝时期，出现了象征家庭幸福美满的“鸳鸯莲花”，象征君子风范的“松竹梅”，象征长寿的“祥兽灵芝”等组合图案。

明清时期，吉祥图案达到了鼎盛，甚至到了“图必有意，意必吉祥”的地步。图

案的形式更加丰富多彩，应用更加广泛，在建筑、日用器物、染织刺绣、石木雕刻等领域，处处可见寓意吉祥的图案。“连生贵子”、“五子夺魁”、“麒麟送子”、“百鸟朝凤”、“平安富贵”、“金玉满堂”、“五福捧寿”、“喜上眉梢”、“麻姑献寿”、“麟吐玉书”等图案非常普遍。

吉祥图案作为中国传统文化的重要部分，具有强大的生命力。在中国民间，流传着许多含有吉祥寓意的图案，它们所要表达的通常是四种寓意：“富、贵、寿、禧”：富是财产富有的表示，包括丰收；贵是权力、功名的象征；寿可保平安，有延年之意；禧，则与婚姻、友情、多子多孙等均有关。吉祥图案一般有三种构成方法：一是以纹样形象表示；二是以谐音表示；三是以文字来说明。聪明的人们单独或结合使用这三种方法，创造出了一幅幅外形美观、内涵丰富的吉祥图案。

吉祥图案喻示着人们良好的祈求、美好的憧憬和善良的祝福，给人们带来希望和幸福，为百姓所喜闻乐见。在庆典、节日、婚丧嫁娶时，人们都会使用相应的吉祥图案来祈福，日常用具、器皿、文房四宝等许多物品上也以吉庆图案来点缀。尤其是在古建筑方面更为普遍，从柱础、上架大木构件，斗拱、藻井、墀头等都能看到寓意丰富的吉祥装饰。下面，就从彩画、木雕、石雕、砖雕四个方面分别介绍这些具有吉祥寓意的古建筑装饰图案。

彩画

第一篇

在古代建筑上施以彩画是中国古代建筑的明显特征之一，古建彩画是木结构建筑的装饰艺术，也是保护木材的重要措施。彩画的形式丰富多彩，内容广泛，但大部分都是以吉祥为主，“藻绘呈瑞”，概括了彩画的重要文化取向，即以彩画所表现和传达的吉祥意义。为了更好地了解这些丰富多彩的吉祥彩画，我们有必要先了解一下彩画的特点及其发展的历史。

提起中国的古建彩画，可以追溯到夏、商、周时期。《夏书·五子之歌》就有“峻宇雕墙”一词，意思就是在高大的房子上绘制彩画。1975年殷墟出土的壁画残片，是在白灰墙面上绘出对称的图案，由红色的曲线及黑色圆点组成，线条较为粗糙，转角处绘圆形花纹。这个壁画残片足以证明“峻宇雕墙”并非虚语了。

另外，在洛阳东郊殷墓出土的红、黄、白、黑四色画幔残迹，也说明了夏商时期已出现彩画。西周时期的彩画则在《考工记》、《左传》等文献中有所记载。《考工记》记载，设色之工有五种分工：画、绘、钟、筐、慌。又云“绘画之事杂五色”，凡绘画之事，后素功等。《周礼·礼器》记载，齐国管仲的住宅“山节藻梲”，“君子以为滥矣”，就是说管仲住宅已经有高等级的彩画装饰，超出了当时的礼制。这些文献说明在这时期彩画不仅是一种装饰和保护的措施，而且已经融入了社会意义，成为划分封建等级制度的一种表现形式。

到了春秋战国时期，建筑彩画得到了进一步的发展，从文献记载可以看出当时彩画已经出现在有关祭祀的建筑上。《孔子家语·观周》中说：“孔子观乎明堂，有尧舜之容，商纣之象，而各有善恶之状，兴废之戒焉。”这表明彩画的功用又进一步地发展，已被统治者用来教化子民，宣扬惩恶扬善的思想了。在屈原所做的《天问》中，也有关于彩画的记载。据传当屈原遭陷害被放逐后，满腔悲愤，他来到楚先王庙，看见壁上有天地、山川、神灵、古代贤圣、怪物等故事的壁画（壁画与彩画为同一工种），因而“呵壁问天”，连发一百多个疑问，这就是我们今天所看到的《天问》。另外在屈原的《招魂》一文中记载有“仰视刻桷，画龙蛇些”，就是说抬头仰视屋中的椽檩，都刻画有龙蛇，这可以证明在春秋战国时期的宫殿、祠庙等建筑上已有壁画和龙图案的彩画了。

秦朝统一六国后，强盛一时，无论在建筑还是相关的各种艺术上，都有长足的进步。通过历史文献对阿房宫的记载，我们可以想象出那辉煌的秦代宫殿及其灿烂的彩画艺术。遗憾的是连年的战火，建筑与彩画早已荡然无存。

秦代的残暴统治使秦只存在了15年就戛然而止，刘邦继后建立西汉王朝。关于汉代的彩画，有很多历史的记载，在《淮南子·本经训》中就生动形象地描绘了建筑上的彩画，通过这些记载可以证明，最迟在汉武帝建元二年宫殿建筑的撩檐枋上就已经出现精美的荷莲花图案及锦纹、云纹图案了，同时在彩画的用色方面已有五彩颜色了。谈到汉代彩画还有值得我们

庆幸之处，那就是1986年河南考古队在河南芒砀山的西汉早期的梁孝王柿园墓发掘的“四神云气图”壁画。“四神云气图”壁画为苍龙、白虎、朱雀及云气纹组成的图案，壁画长5.14米，宽3.27米，面积16.8平方米。壁画底色为红色，用青与白色勾出流畅的线条。整个画面色彩鲜艳，栩栩如生，是我国目前发现时代较早、保存较好的大型

壁画，是研究汉代早期彩画的实物例证。

魏晋南北朝时期，随着佛教的发展，寺庙建筑中彩画纹饰多选用忍冬、宝珠、飞仙、莲花等有着佛教意蕴的图案，但宫殿建筑还沿袭着秦汉的习惯。如《洛阳伽兰记》记载，北魏永宁寺的南门“图以云气，画以仙灵”。此时在色彩运用上退晕的技法已很成熟，甚至已出现沥粉贴金的技术。在河南邓州发现的彩色画像砖墓壁画及画像砖，对研究魏晋南北朝的彩画艺术也提供了宝贵的实物资料。

隋唐时期是我国木结构建筑的成熟期，而彩画艺术留下的实物却大多是简单的刷饰，与南北朝相比，似有简单的趋向。据《含元殿赋》所写：“今是殿也，惟铁石丹素，无加饰焉。”唐代时期彩画匠师为赤白博士，说明这时期的基本色调以红白二色为主。唐朝时期天花藻井彩画艺术已达到成熟阶段，甚至在宫殿建筑的基座上也出现了彩画，由此可以证明唐朝时期应该出现了在建筑的构件上满做彩画的情况，但遗憾的是这样的彩画因为种种原因没有实例保存下来，现存唐代彩画实例仅为简单的刷饰。

宋代是中国古建彩画达到比较成熟的时期。管城人李诫的《营造法式》，详述了油饰彩画的工艺技术，如衬地、调色、炼桐油、贴金、退晕等做法，书中还绘制了各类彩画纹样，将彩画归纳为彩画制度和刷饰制度，彩画制度中包括五彩遍装、碾玉装、青绿叠晕棱间装、三绿带红棱间装、解绿装、解绿结华装及杂间装等，刷饰制度包括丹粉刷饰和黄土刷饰。

“华夏古建彩画艺术之演进，造极于赵宋之时。”1999年8月在河南登封黑山沟发现的宋墓彩画为宋代彩画提供了实物例证，经过考察发现，黑山沟宋墓斗拱耍头绘制兽面图案和锦文木纹图案与现存中原地区的明清彩画极为近似，可见明清时期的彩画受宋的影响很深。另外，《营造法式》一书中的彩画中很多图案采用锦纹的形式，在清代的旋子彩画中龙锦枋心的锦纹也称宋锦，这应与宋代的传承有关。

北宋末年，金国的铁蹄踏进中原，致使宋室南迁，这样就把中原彩画带到苏州、杭州一带，逐渐形成所谓后来的苏式彩画，比如苏州忠王府内的反搭包袱锦纹彩画图案就与中原地区彩画有很多近似之处。金国又把开封艮岳的太湖石及中原地区的彩画工匠等带回北京地区，之后元明清三代又连续在北京建都，这为北京地区建筑彩画的延续与发展提供了前提条件，逐渐形成了北京地区官式彩画。现如今在京郊平谷区靠山屯的一观音寺内的清代晚期彩画与中原地区建筑彩画极为近似。

元代时期彩画的基本格局是继承宋代阑额彩画的传统基础上，出现了箍头、盒子造型，总体造型有如意头交互形向“一整两破”过渡。另外在用色上基本以青绿相间为主调，以黑白色作各部图案的轮廓线，使彩画上看上去线路分明，更加美观。