

精美艺术赏析丛书

中国建筑装饰 精品读解

Chinese Treasures of
Building's Decoration

王谢燕 编著

WANG XIEYAN

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

精美艺术赏析丛书

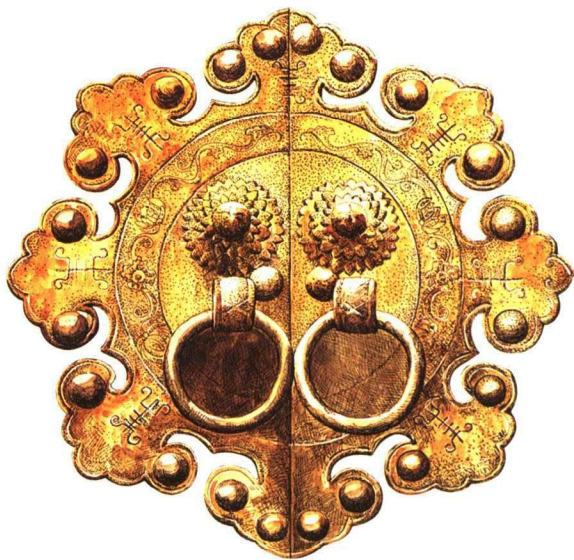
TU-092. 2/71

2008

中国建筑装饰 精品读解

Chinese Treasures of
Building's Decoration

王谢燕 编著
WANG XIEYAN

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

中国建筑装饰是中国建筑文化重要的组成部分。这些装饰手段包括玻璃、彩画、雕刻、漆涂和雕塑等多种形式,表现出人们对于一些美好事物的期盼和追求。本书精选了最具代表性的中国建筑装饰精品实例,图文并茂地进行了生动的解读。书中所涉及的建筑类型包括宫殿、陵寝、寺庙、民居、祠堂、园林等。本书内容精到,可读性强,是学习中国传统文化的优秀读物。

本书读者对象为工艺美术专业的大、中专师生,同时也包括对工艺美术感兴趣的广大读者。

图书在版编目(CIP)数据

中国建筑装饰精品读解/王谢燕编著. — 北京:机械工业出版社, 2008.1

(精美艺术赏析丛书)

ISBN 978-7-111-23162-2

I.中... II.王... III.古建筑—建筑装饰—鉴赏—中国
IV.TU-092.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第200927号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:赵荣 责任校对:刘志文

封面设计:张静 责任印制:李妍

北京雅昌彩色印刷有限公司印刷

2008年5月第1版第1次印刷

170mm×235mm 6.625印张 257千字

标准书号:ISBN 978-7-111-23162-2

定价:48.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010) 68326294

购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010) 88379744

封面无防伪标均为盗版

前言

建筑装饰是建筑的组成部分。而古典建筑的装饰美,往往都以雕刻、绘画等传统的美术与工艺手法予以呈现。与西方古典建筑相比较,中国古代建筑的装饰手法更是突出色彩的运用,在装饰件与结构件的结合上,也极富民族特色。中国古代的建筑装饰已经构成中华民族传统文化的一个重要部分。

中国传统建筑装饰的表现手法多样,主要可以分为雕刻、彩绘、琉璃、漆涂、堆塑等多种形式。这其中的每一种手法又可以具体细分为不同的亚种类。仅以雕刻为例,在民间建筑中,就有木雕、砖雕、石雕这三种主要的形式。而通过分析其中的任何一种形式,又能够找出一些与其他手法相同的共同性的规律。

中国建筑装饰从传统观念到具体手法,都有自己的特点。而这些特点又离不开中国绘画的形式,也就是以线纹为主,在雕塑、彩绘等装饰作品中取得画意。除了疏密关系、计白当黑等一些基本技法之外,中国传统装饰特别注重表现虚灵的空间。也正是中国造型艺术所注重的气韵生动,才形成了中国艺术在世界上的独特风格。

在介绍中国古代优秀建筑装饰作品的时候,最需要提到的是传统建筑的装饰题材。传统装饰及纹样题材,大都借用隐喻、比拟、谐音等手段,通过一些人们喜闻乐见的形式,表现人们对于一些美好事物的期盼和追求。但是也有少数的建筑装饰内容是以镇鬼、避祸和驱邪为内容的。造成这种情况的原因主要在于旧时人们的世界观不同于我们现在。过去人们认为上面有天堂的天界空间,下面有地狱的阴曹地府,而人们生活在中间的人界空间。因此美好的装饰是欢迎神明来访,而震慑的装饰是防止厉鬼妖怪。我们今天欣赏这些装饰的时候,还是要与一些旧时的社会背景与民俗联系,不可孤立相视。

这本书选取了最具代表性的中国传统建筑中的优秀装饰实例。在建筑的类型上,包括宫殿、陵寝、寺庙、石窟寺、民居、祠堂、园林、牌坊等各种建筑种类。从地域上,我们注意将南北方的优秀实例都收集起来。在年代上,我们既选取了早期的古典优秀建筑,又大量展示了明清时期留存于世的作品。希望读者能喜欢。

王其钧

中央美术学院

目录

CONTENTS

前言

北京故宫大门	2
北京故宫铺首装饰	4
北京故宫脊兽装饰	6
北京故宫琉璃装饰	10
北京故宫殿前铜兽装饰	14
北京故宫御花园钦安殿台基栏杆	16
北京故宫石雕御路	18
北京故宫金砖铺地	20
北京故宫匾额装饰	22
北京故宫殿堂隔扇	24
北京故宫室内屏风	28
北京故宫木雕花罩	32
北京故宫博古架	36
北京故宫毗卢帽	38
北京故宫木雕天花	40
北京故宫天花装饰	42

北京故宫盘龙藻井	46
北京故宫御花园藻井	50
北京故宫和玺彩画	52
北京故宫旋子彩画	56
北京颐和园琉璃装饰	60
北京颐和园万寿山昆明湖石碑须弥座	64
北京颐和园苏式彩画	66
北京北海九龙壁	70
北京天坛石栏杆装饰	74
北京天坛藻井	76
北京明十三陵石牌坊雕刻装饰	78
北京东岳庙琉璃牌楼	80
北京真觉寺金刚宝座塔石雕装饰	84
北京银山塔林石塔装饰	86
北京四合院大门	88
北京四合院抱鼓石	90
北京四合院砖雕墀头	92

目录

CONTENTS

北京四合院砖雕影壁	94
北京四合院垂花门	96
北京四合院屏门	98
北京四合院什锦窗	100
沈阳故宫殿堂装饰	102
承德普乐寺旭光阁藻井	106
山西晋祠圣母殿木雕檐柱	108
山西介休后土庙建筑装饰	110
山西民居铺首门环	114
山西民居拴马桩装饰	116
山西常家庄园砖雕影壁	118
晋中民居砖雕墙体壁画	122
山西民居木雕门楼	124
曲阜孔庙石牌坊雕刻	126
曲阜孔庙大成殿龙柱浮雕	128
徽州石牌坊雕刻装饰	132
安徽歙县呈坎祠堂石栏杆	136

安徽黟县民居石雕漏窗	138
徽州民居宅门罩砖雕装饰	140
徽州木雕装饰	144
江南园林石栏杆	148
江南园林山花装饰	150
江南园林砖雕漏窗	152
江南园林砖雕门匾	156
苏州园林门楼装饰	158
江南园林隔扇门窗	160
江南园林木雕挂落	162
江南园林木雕花罩	166
苏州园林太师壁	168
苏州园林栏杆	172
江南园林铺地	174
浙江东阳民居木雕梁架	176
浙江东阳民居木雕隔扇	178
重庆湖广会馆脊饰	180

目录

CONTENTS

四川峨眉山寺院石柱础 184

四川成都武侯祠栏杆 186

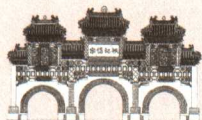
云南大理照壁 188

新疆维吾尔族民居装饰 190

广州陈家祠堂陶塑装饰 194

敦煌莫高窟壁画中的须弥座装饰 196

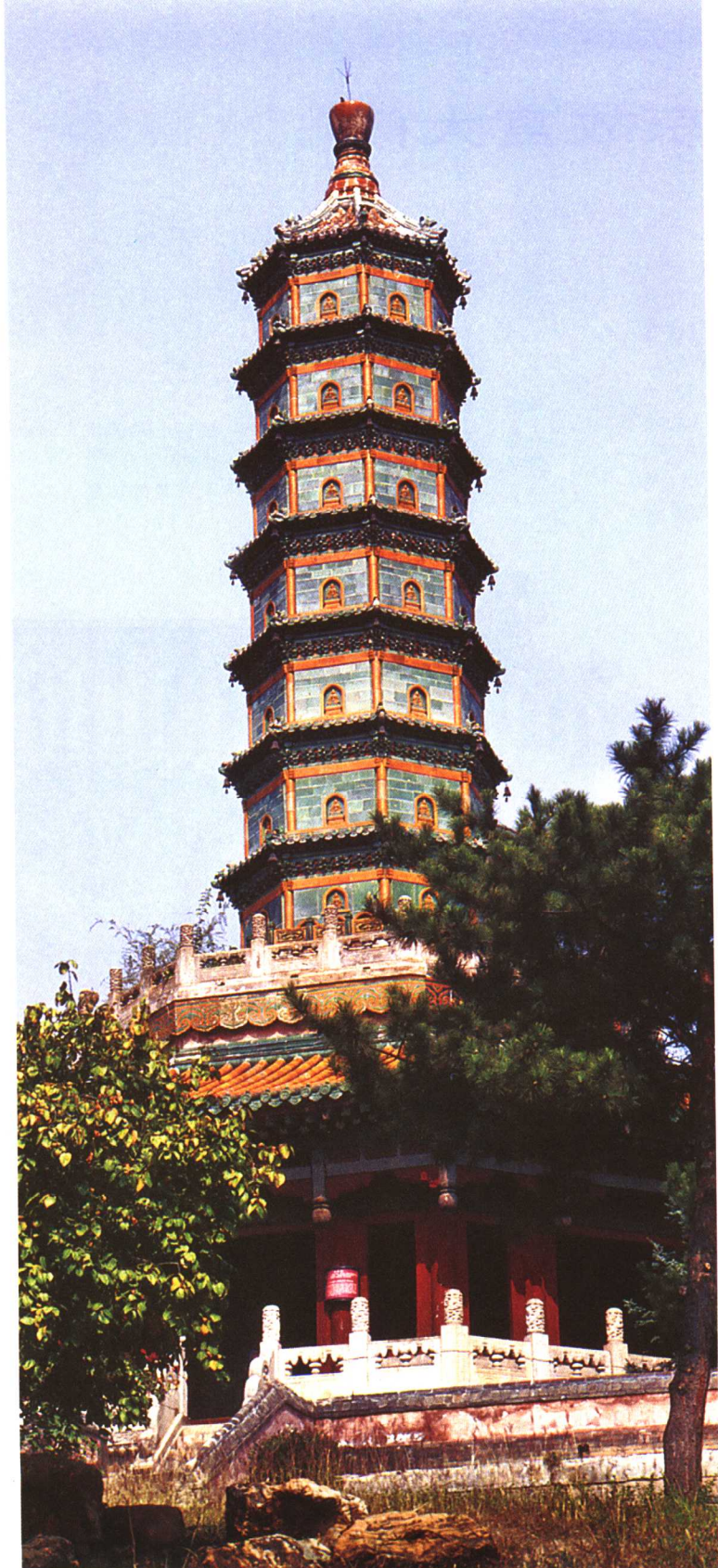
陕西唐乾陵永泰公主墓壁画装饰 200

参考文献 202

后 记 204

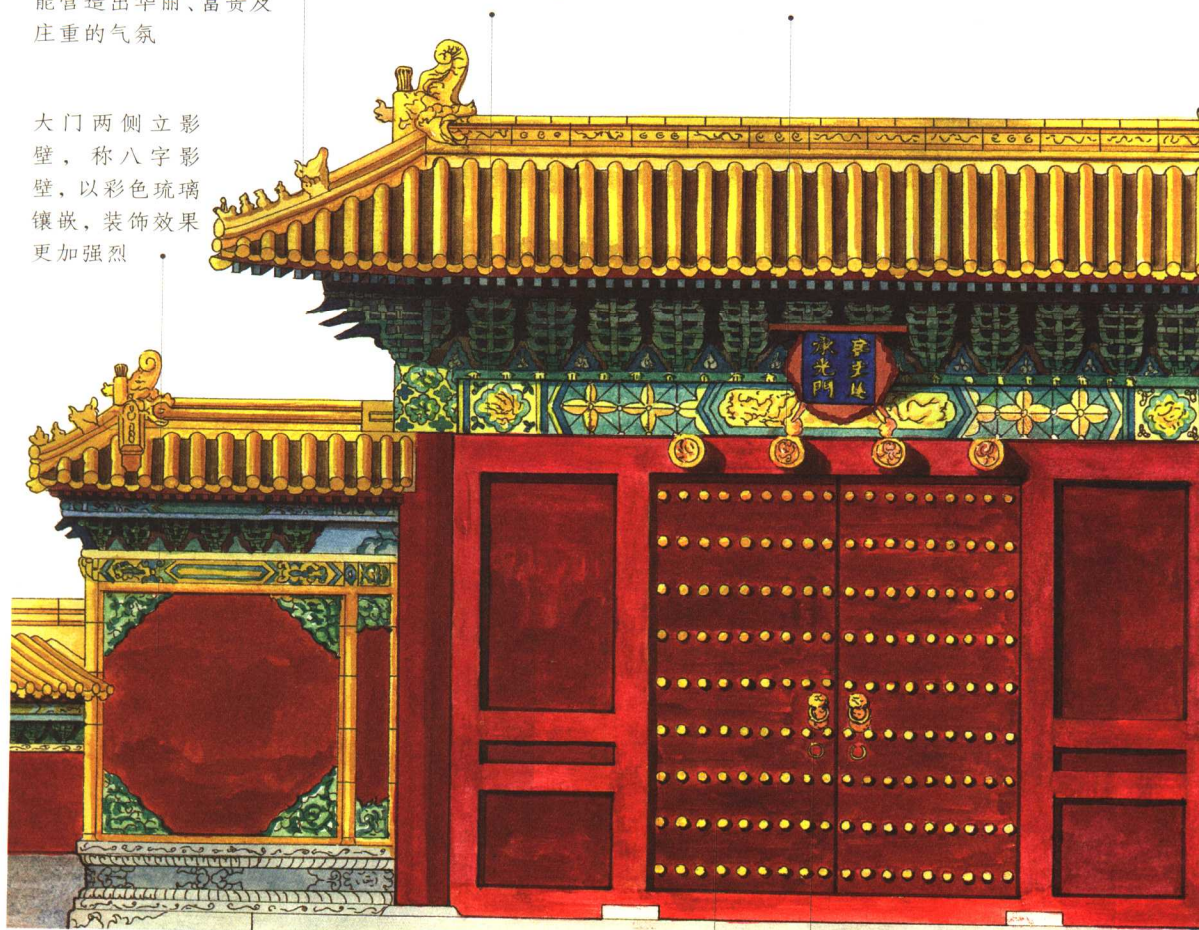
北京故宫大门

故宫御花园承光门，从北立面看大门门楼屋脊、正脊两端饰鸱兽，垂脊饰走兽和仙人。故宫大殿及各宫门均有这类装饰，等级不同，装饰特点也有区别，均能营造出华丽、富贵及庄重的气氛

故宫各宫、殿内外檐装修大量采用彩画装饰，而且形式多样，这里是用琉璃贴面形成的彩画图案

板门上起固定作用的构件，兼有装饰功能

大门两侧立影壁，称八字影壁，以彩色琉璃镶嵌，装饰效果更加强烈

故宫大多宫、院大门的门板上设有门钉，是一种有象征意义的装饰构件，建筑等级的高低决定门钉路数的多少

铺首也是板门门板上的装饰件，有驱邪避凶之意

板门的形式

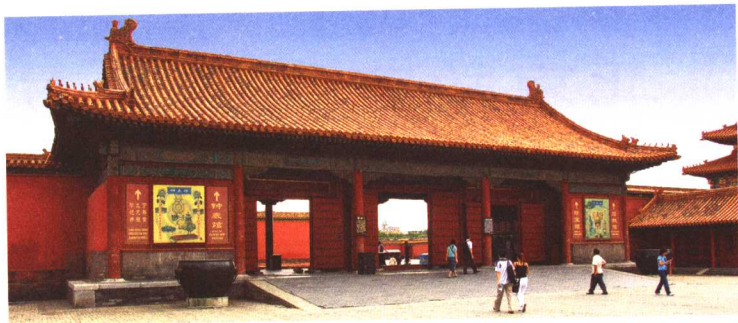
中国传统建筑中,板门最为常见,也是使用最为普遍的一种门的形式。而且依照大门的制作形式还可以分为不同的种类,主要有实榻门、棋盘门、撒带门和包镶门四种形式。其中实榻门是几种门类中体量最大也是等级最高的一种,不仅有牢固的防御功能,而且也能营造建筑的庞大气势。故宫的城门、宫院的大门大多都为实榻门。

故宫景运门

(右上图)

故宫太和门

(右下图)

在中国几千年的封建社会中,大门的设置往往标志着建筑物的等级高低,更能显示主人的权位门第和贵贱贫富,就连门的尺度大小,都有严格的规定。形形色色的大门,既是入城、入院的交通要道,又是建筑的装饰部分,还以其在精神方面的作用参与并深化了建筑的艺术效果。

在丰富的中国传统建筑类型中,形形色色的大门构成了传统建筑门的文化,也形成了中国传统建筑独特的装饰风貌。民居的大门透露出庭院的温馨,园林的大门散发出园景的风韵,宫、城的大门彰显其宫殿的气势。

北京故宫是我国宫殿建筑群的代表,也是中国传统建筑中最高等级的宫殿建筑。故宫的宫殿门制度所反映出的中国建筑门制等级观念十分强烈。故宫建筑群的平面呈长方形,前后有午门和神武门,左右有东华门和西华门,从位置上来讲,都是进入故宫内的主要要道入口,为故宫的一级大门,而其中又以午门为首,是故宫的大门,按古制是“雉门”的位置。午门采用“阙门”的形式,横向的城楼门两侧向前伸出,并建有两座高大的城楼,午门楼的两侧也建有两座角楼,五座殿阁的城楼又被称为“五凤楼”。

在以午门为首的城城内,依次是太和门、乾清门,它们是故宫内主要的建筑群组的大门。除此之外,其他各殿区均另设大门,宫门、殿门、园门等大小门几十个,各类门的尺度、规模、装饰、设置各不相同,从午门到太和门,从太和门到各殿堂门,还有大大小小的随墙门,它们从大到小,从庄重华丽到简单一般,构成了整个故宫建筑的门系,成为中国古代宫廷中门的系列代表。

建筑大门上所反映出了传统建筑门制是在封建等级制度的控制和影响下,所形成的一种重要的建筑装饰形态,也是传统礼制思想在建筑装饰文化内涵上的深切体现。

北京故宫铺首装饰

铺首指的是大门门环上的兽面装饰，多采用铁、铜等金属片镀金制成。这是故宫宁寿宫花园衍祺门实榻大门上的铺首

铺首上的螺旋花
• 纹形象优美，象征狮子的毛发

椭圆形兽面中间的火焰纹犹如燃烧中的熊熊烈火，狮子的凶猛形象更加逼真

铺首和门环是相连的，以上部铺首兽物的“嘴”衔着下部的门环的形式构造，使铺首形象更加生动

门环常作两片，上下均有龙纹，而且下面的那片多饰以龙足或龙尾纹，上下合一，层次叠落，更具美观性

• 兽面口衔门环，环上往往有龙纹装饰，这是宫殿建筑大门铺首常见的装饰纹样

故宫月华门

月华门是故宫后三宫内的一座旁门，进入乾清门后西侧第一个门便是月华门，与之相对的东侧门是日精门，这两座门是明显的对称形式，两座宫门的形制与装饰也都十分相似。月华门门板中间有铺首，制作工艺精美，门钉布满整个门板，四角还有铜包皮，装饰更为豪华、气派。

故宫宁寿门内实榻大门上的铺首

(右上图)

月华门

(右下图)

门板上的铺首和门钉

(下图)

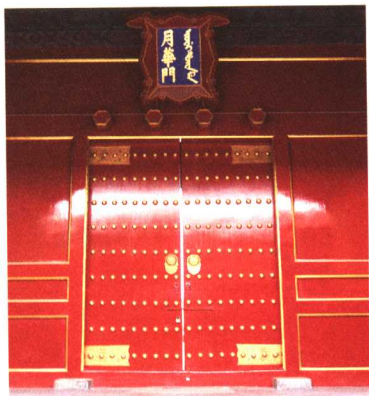

铺首门环是中国古代建筑门户构件的附属物，也是建筑大门上的装饰制品。铺首门环包括两部分，铺首指的是衔门环的底座，门环是兽面口中衔着的金属门环。铺首也称铜铺、金兽、金铺、门钹，镶嵌在大门门板上，多采用金、铜、铁等金属材料制成，形状多以动物图案为主，也有植物纹、几何纹、文字或其他组合纹样。

铺首门环不仅是大门的装饰品，可以美化门板，而且还蕴含着浓郁的历史、文化气息，并被赋予了一定的社会意义。不同形象的兽头门环，从视觉上增加了大门的审美观，使之具有一种威慑的力量，加强了大门的坚固、强大形象，使大门的防御功能更为突出，从更深刻的层面上丰富了建筑装饰艺术的内涵。

北京故宫内有太和门、乾清门等许多宫门，宫门的门板多为红色，大红的门板上大多都有金色的门钉，门板中央镶嵌有金色的兽面门环，上为铺首，下为门环。铺首的形态各不相同，有的铺首不做门环，整个用金属片雕刻；也有的将门环座做成突出的圆鼓形；而做成兽头形的门环座是最讲究的铺首做法，并以狮子铺兽面为多数，狮子嘴张开，衔着门环，或在兽头下方凿孔穿上门环。门环也有多种样式，有圆形、长圆形、吊环形等，但却又以圆形为多数。

除铺首外，故宫大门门框的横木上往往都加有雕饰，或做成多角形或花瓣形贴在门簪上，也有在门框下面贴金黄色，形成装饰。故宫大门门板上的门钉也是一种既有装饰作用又可以反映建筑等级的金属装饰构件，是象征建筑物大小等级的标志符号之一。

北京故宫脊兽装饰

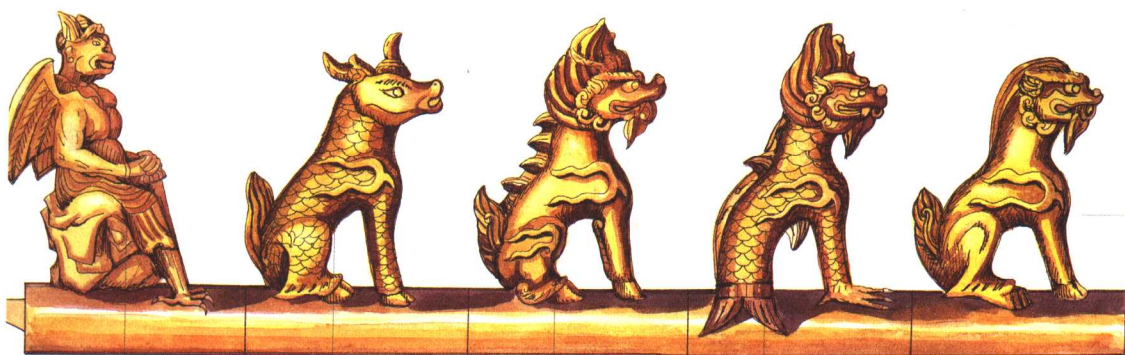
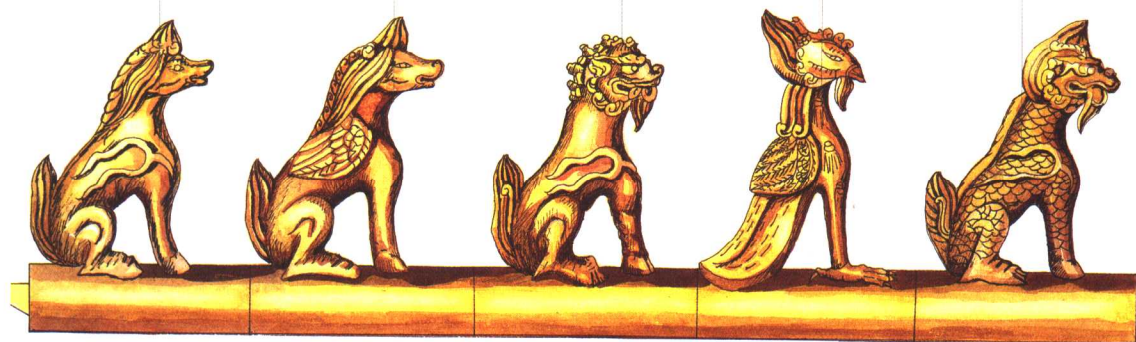
海马是马的形态，身上饰火焰纹，可入深海巡游。古人传统观念：先天上后地下，所以海马位居天马的后面

天马是会飞的马，有翅，可腾云驾雾，神威广大，又被称作神马

狮子是百兽之王，但与至高至尊的凤比起来，地位还要略低一等，所以排在凤后面

凤是百鸟之王，是传说中的瑞鸟，历来有龙凤之说，所以位居龙之后

龙位于仙人之后，众兽的最前端。这里的兽为四足，短尾，蹲状

行什造型奇特，既有人的形象，也有兽的形态，更像一只猴子，背有双翼，足有利爪，速度飞快，机灵善变

斗牛牛头兽体，全身布满鳞纹，是传说中的虬螭类兽物，也是虬龙的一种

獬豸是传说中羊的神化物，是一种吉祥的兽物，可驱邪避恶

押鱼身上有鱼鳞，身后有鱼尾，前有两足，又名鱼尾星，也叫钱地。可兴云降雨，有“镇火”之意

清式屋脊正吻装饰

屋脊又有正脊、垂脊、戗脊之分，而镶嵌或雕刻在这些脊上的装饰又被称为脊兽。与具体位置相对应，这些脊兽又被分别称为正吻、蹲脊兽、垂脊兽、角戗兽等多种形式，其中正吻最大，形象也最为突出，多为龙形。

骑凤仙人，位于戗兽、角脊、垂脊的端部

· 狻猊形象如狮子，因头部有披鬃又被称作披头

清式正吻

(右上图)

故宫奉先殿正吻

(右下图)

中国古代建筑的屋顶有大屋顶之称，既说明了屋顶的面积大，又表明了屋顶在整栋建筑中的特殊地位。屋顶的造型也是整个建筑形象最关键的部位。所以，建筑屋顶的装饰，也是传统建筑装饰艺术重要的组成部分。

屋顶的装饰多集中在屋脊上，如正脊上装饰有鸱兽，屋角上设置龙、凤、狮子等走兽，有消灾避邪、祈福纳祥的含意。在歇山屋面的戗脊上，常设有仙人、龙、凤、狮子、天马、鱼等走兽。龙属高贵之物，正脊上的龙吻据说是海龙王之子，可以激浪成雨，帮助消灭火灾，是保平安的神物；凤是封建时代吉祥的象征，用来比喻圣德高尚的人；狮子是百兽之王，形象威武；天马指的是神马；鱼生长在水中，又可灭火消灾。各种形式的饰物蕴含了多种多样的寓意，表达了人们

对平安、幸福生活的向往。

关于屋顶脊兽装饰的使用，在清朝时还做了明确的规定：如屋面戢脊仙人后面排列的走兽都应是单数，或三、或五，多者有七、九，按建筑的等级划分，等级越高，走兽的数量就越多，等级低的甚至有只设一个走兽的，但实际中也有例外的。

