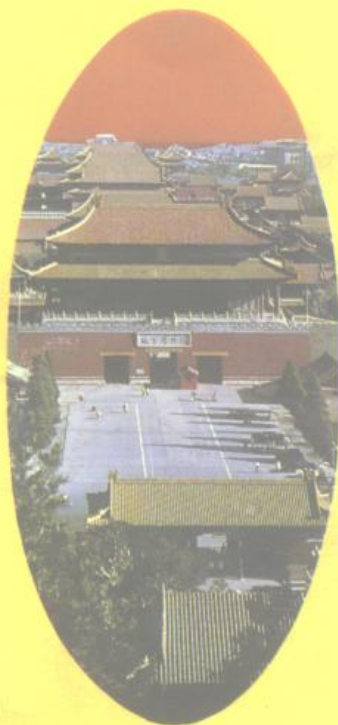

故宫 东方

北京大学艺术教育
与美学研究丛书
之
故宫
东方建筑
的瑰宝

建筑的瑰宝

万依 杨辛 著

北京大学艺术教育
与美学研究丛书

之一

北京大学艺术教育
与美学研究丛书

版社

新登字(京)159号

北大艺术教育与研究丛书(1)

故宫:东方建筑的瑰宝

万依 杨辛 著

责任编辑:汪又红

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米 32开本 4.5印张 80千字

1991年11月第一版 1991年11月第一次印刷

印数:0001—5,000册

ISBN 7-301-01544-5/J·16

定价:4.35元

总 序

DB53/73

90年代是20世纪和21世纪交替转折的年代,也是一个科技文化飞速发展、人类精神与智慧高扬的时代。

中国社会主义现代化建设在90年代进入了一个崭新的历史阶段。随着人民群众物质生活水平的不断提高,对精神文化生活日益提出更高的要求。人们从实践中越来越深切地感受到,美育和艺术教育对于进一步加强社会主义精神文明建设,对于为21世纪培养德、智、体、美全面发展的一代新人,对于提高全民族的精神素质,对于繁荣文艺创作和提高大众的审美能力,都有着不容低估的重要意义。“北大艺术教育与研究丛书”的出版,正是为了适应这种时代的要求和社会的需要。

这套丛书的问世,也是为了更好地系统地整理、发掘和研究中华民族光辉灿烂的艺术宝藏。在中华民族五千年的文明史上,涌现出无数杰出的艺术家和不朽的艺术品,需要

我们认真仔细地加以整理和研究。继承和宏扬这份宝贵的文化遗产,对建设未来的中国文化,对广大青少年进行爱国主义教育,对提高民族的自尊心和自豪感,都有重要的现实意义和深远的历史意义。

北京大学在艺术教育和研究方面有着优良的传统。早在本世纪 20 年代蔡元培先生担任北大校长期间,就非常重视美育和艺术教育,他强调应当把美育列为国民教育的宗旨之一,并且规划了一幅全民艺术教育的蓝图。从世界各国的高等教育来看,近几十年艺术教育更是有了很大的发展,欧美发达国家的综合大学基本上都设立了艺术院系,许多新的艺术学科和艺术研究方法不断涌现,这种趋势目前还在不断发展。世界著名的未来学家奈斯比特在新近推出的《2000 年大趋势》中,认为决定未来世界走向的十大发展趋势之一就是“艺术在 90 年代将会有空前的发展”。艺术的繁荣发展,必然向艺术的教育和研究提出更高的要求。我们的教育要面向现代化、面向世界、面向未来,就必须加强这方面的教育和研究。因此,这套丛书的出版,也是为了继承和宏扬北大重视美育和艺术教育的优良传统,是为了适应教育“三个面向”的需要。

这套丛书在选题上,既注意研究中外传统的艺术,又注意开拓艺术教育和研究中的新学科、新领域,以全新的面貌来传播 90 年代艺术教育和研究的新成果,将艺术生产与物质生产和其它精神生产密切结合,将学术性、知识性、趣味性、可读性熔于一炉,力求深入浅出,文笔优美,图文并茂,使读者在艺术的天地里陶冶情趣,得到美的享受,

提高自身创造美和欣赏美的能力。丛书主要面向大专院校学生和广大青年读者，作为大学进行美育和艺术教育的教学读物或参考书籍，同时也可供广大文艺工作者和文艺爱好者从事艺术研究之用。丛书的作者是在艺术教育与研究领域里颇有声望的专家以及近年来在学术上颇有成就的中青年学者。

“北大艺术教育与研究丛书”分辑出版，计划在5年内陆续出版20余种。丛书的出版，得到了北大艺术教育委员会、北大出版社的领导和其它有关方面的支持和帮助，在此，我们谨向所有关心和支持本丛书编写工作的同志们表示感谢，向本丛书的责任编辑同志们致以谢意。

杨 辛 彭吉象 张文定

1991年3月

内 容 提 要

本书以故宫这座典型的东方宫殿建筑为对象进行了分析、探讨。书中分析了故宫作为封建社会的精神产品,在体现统治阶级意志、象征封建帝王权力方面的特点;对劳动者在这种美的创造过程中的地位、作用给予了评价;并且比较具体地分析了故宫建筑在形式美方面的形成及特色;以及故宫作为物质产品所体现出来的美学价值。全书将美学原理与建筑知识融为一体,论述角度新颖,语言通俗,图片精美。本书为人们更好地鉴赏故宫建筑提供了有益的帮助。

目 录

总 序	(1)
第一章 并非神话	(1)
第二章 特殊的审美意识	(7)
一、帝王至尊	(7)
二、君权神授	(20)
三、江山永固	(25)
四、等级森严	(36)
第三章 宏伟的物质产品	(44)
一、总体设计的形成	(45)
1. 遥远的模糊的痕迹	(46)
2. 生产力发展带来的变化	(47)
3. 在原来范围内的新进展	(55)
二、空间的组合	(65)
1. 意念空间	(68)
2. 围合空间	(70)
3. 内部空间	(80)
三、形式美的诞生	(94)

1. 传统美的再现	(94)
2. 技艺的发展	(97)
3. 对比中的体现	(103)
4. 在实用中发展	(111)
第四章 封建制度下美的创造的特点	(119)
一、黼黻之美,在于杼轴	(123)
二、劳动者被否定	(124)
三、美的产品上的烙印	(133)

第一章

并非神话

故宫，在北京这个城市的中心，已经默默地站立了 500 多年了。500 多年来，它虽然经历过几次社会变动的风风雨雨，但到如今还大体完整地存在着。17 世纪中叶农民起义军占领紫禁城后没有把它彻底摧毁，接踵而来的清朝铁骑也没有象历代战胜者那样把它变成废墟，在英法联军、八国联军等外国侵略者的野蛮践踏中它仍未粉身碎骨，特别是经历了辛亥革命后的军阀混战、日寇的蹂躏，多灾多难的北京城已千疮百孔，而故宫竟幸免于大难，其原因是多方面的。当然政治因素是相当重要的，但还有一条不容置疑的原因，即故宫建筑是一个惊人的庞大的工程，是举世罕见的艺术珍品，人们深知它的价值，所以不论是农民起义者、封建统治者，还是外国侵略者，都各从不同的角度出发，没有轻易损坏它，当然，也不容易彻底破坏它。

故宫作为我国封建时代的建筑,规模如此宏大,保存得又大体完整,它不仅是我国灿烂的古代文化珍品,而且也是人类文化史上有代表性的文物。人们可以从政治的、科技的、审美的、历史的等不同角度去研究它。特别是从审美的角度去研究,是一个很有情趣的领域。

关于东方建筑的宏伟、壮丽早已引起过不少欧洲人的惊赞。黑格尔在《哲学史讲演录》中曾说:“如果和东方人想象中的华美、壮丽、弘大相比,希腊人的清妙作品(美丽的神、雕像、庙宇)……可能都象一些渺小的儿童游戏。”^① 故宫正是这种宏大的东方建筑的典型。近 30 年来曾在北京、香港、曼谷、新加坡等地从事建筑设计、城市设计工作及有关著述、研究的李允铎先生说:北京的故宫,“大概,世界上所有的建筑师看过它之后,无一不作出赞美和惊叹”^②。他并且援引了美国现代建筑师摩尔菲(Murphy)对午门建筑的评价:“其效果是一种压倒性的壮丽和令人呼吸为之屏息的美。”^③ 李先生还介绍了《中国科学技术史》的作者李约瑟总结的现代西方建筑师们对北京故宫的评论:“……在各个组成部分之间是非常平衡和各自独立的。与文艺复兴时代的宫殿正好相反。例如凡尔赛宫,在那里开放的视点是完全集中在中央的一座单独的建筑物上,宫殿作为另外的一种物品与城市分隔开来。而中国的观念是十分深远和极为复

① 黑格尔:《哲学史讲演录》第 1 卷,商务印书馆 1981 年版,第 161 页。

② 李允铎:《华夏意匠》,中国工业建筑出版社 1985 年重印本,第 91 页。

③ 同上。

杂的,因为在一个构图中有数以百计的建筑物,而宫殿本身只不过是整个城市连同它的城墙、街道等更大的有机体的一个部分而已。……这种建筑、这种伟大的总体布局,早已达到它的最高水平,将深沉的对自然的谦恭的情怀与崇高的诗意组合起来,形成任何文化都未能超越的有机的图案。”^① 李允铎先生认为:“在设计上,几乎看不到有任何人对它作过恶劣的批评。北京的故宫,在设计上的成功并不仅限于它是一个15世纪时(1416—1420)的杰作(按:时间上限还要早),它可说是中国人历代宫殿建筑成果的一个总结。它的组织方法,构图意念,绝对不只是一个时代的产物。不管在技术上、艺术上它都是继承了伟大的传统而来的,同时在这一个基础上,它有了更全面的更进一步的提高。在中国的宫殿建筑上,它已经是一个完全成熟了的典型。”^②

以上的评价并不过分。由于故宫本身价值的显赫,1961年即被第一批公布为国家重点文物保护单位,并获国际社会承认,列为世界文化遗产的重点保护项目。故宫以它奇异的魅力,每年吸引着上千万的国内外各界人士来此参观。有些初次来故宫的参观者赞叹说:“真象是进入了神话的境界。”他们发出这种感叹,并不是没有道理。因为《西游记》中,在讲到美猴王第一次被太白金星带进南天门时,吴承恩对天上宫阙有这样一段描写:“金光万道滚红霓,瑞气千条喷紫雾。只见那南天门,碧沉沉琉璃造就,明晃晃宝玉妆成。

① 李允铎:《华夏意匠》,中国工业建筑出版社1985年重印本,第91页。

② 同上。

两边摆数十员镇天元帅，一员员顶梁靠柱，持钺拥旄；四下列十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。……里壁厢有几根大柱，柱上缠绕着金鳞耀日赤须龙；又有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空丹顶凤。明霞晃晃映天光，碧雾蒙蒙遮斗口。这天上有三十三座天宫，……一宫宫脊吞金吻兽；又有七十二重宝殿，……一殿殿柱列玉麒麟。……金钟撞动，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王参玉帝。又至那凌霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。上面有个紫巍巍、明晃晃、圆丢丢、亮灼灼的大金葫芦顶；下面有天妃悬掌扇，玉女捧仙巾。”^① 这是何等气派！不过，这只是一段神话。《西游记》作者吴承恩，出生于明代中叶江苏淮安一个由文职小官而沦为小商人的家庭，本人科场失意，到50多岁才勉强做了一次为时不久的长兴县丞。显然，他到北京宫内或南京宫内的机会都是不多的，他主要凭借文献资料及传闻，加上自己丰富的想象力，把天上宫殿描述得活灵活现，引人入胜。而且这段神话描述是很有美学见地的。“金光万道滚红霓，瑞气千条喷紫雾”这副对仗的偶句，既用文学语言表现了一种诗的意境，又概括出了一座非凡的宫殿建筑所产生的美的效果。至于这两句后面所说的，琉璃瓦嵌宝玉的南天门、缠绕着赤须龙的大柱、雕刻着丹顶凤的长桥、笼罩着碧雾的斗拱、殿脊两端的金色吻兽、有金钉彩凤装饰的大门、三重檐的屋顶、屋顶上明晃晃的大金葫芦，再加上镇天元帅、金甲

① 吴承恩：《西游记》，齐鲁书社1980年版，第39—40页。

神人的队列，百官的朝拜，天妃玉女的侍奉等等生动的描写，更能使人产生一种身临其境的、庄严、华贵而威武的美感，令人回味无穷，显示出天上宫殿的美的威力。吴承恩如果是一位建筑家，一定能创造出不同凡响的宫殿来。然而这究竟是根据神话而得出的一种推论。

在现实社会中，类似这样的宫殿不是没有过的，至少在公元前两个世纪建造的阿房宫就已经颇具规模了，当然不会完全象吴承恩讲的一样，但根据我国文化历史的悠久和超稳定性理念的特点来推断，那是相近的，或有过之。汉魏唐宋的宫殿，我们已无法取得立体物证了，所幸早于吴承恩的明故宫还大体保持原貌，从这里我们仍然可以看到天上宫阙的某些神采。永乐进士、南京国子监祭酒陈敬宗说：北京宫殿“布列有序，不爽尺寸。妙合化工，莫究窥测”。“千门开兮万户，带岩廊以回萦。台百尺以嵒崑，重三阶以跻登。……观其琼阶瑶砌，赤墀彤庭，青锁金铺，绮窗珠棂。……三光临耀，五色璀璨。壮丽穹窿，莫罄名赞。”“目炫转于仰瞻，神愜悦于流盼。……此诚所谓旷千古之希逢，而超万代之奇观者也。”^① 这些描述当然也有文学色彩，但所指的不再是神话中的天上宫阙，而是客观存在的宫殿了。这比吴承恩想象的要优美得多，因为这个实体，可以触摸，可以环顾，可以进入，可以在不同时间、不同光线中从不同角度和方位去观赏。它是神话中的现实；由于有些建筑的处理超出人想象的

① 陈敬宗：《北京赋》，转引自《日下旧闻考》卷7，北京古籍出版社1981年版，第107、108页。

范围,因此它又是现实中的神话。它的美学价值是难以用数量、质量和语言来表达清楚的。但是,这一伟大创造是怎样形成的呢?我们应该作怎样的理解呢?这是很值得思考的问题。

故宫作为封建时代的产物,它具有两重性:既是精神产品,又是物质产品。一方面故宫作为精神产品,它体现了统治阶级的意志,成为封建帝王至高无上的象征。另一方面故宫作为物质产品,它又是人类创造的象征,其中凝聚着劳动者的血汗,这种两重性在不同历史条件下具有很大的差异。在封建社会中,作为封建统治阶级意志的体现这个特点很突出,劳动者创造的美被淹没在皇权之中;而现在故宫是人民参观的对象,它不仅可以使人们从一个侧面去了解封建统治的历史,更重要的是它作为人类智慧的形象,对人民产生广泛的精神影响,这对我们来说,比光看到故宫外在的形式更为重要。

第二章

特殊的审美意识

故宫作为具有两重性的封建时代的政治性建筑,作为精神产品,它首先体现的是封建统治者的意志,即当时宫殿主人的意志,体现了皇帝对美的追求。皇帝对美的追求是什么呢?由于审美是和一定社会意识相联系,因此不可避免地带有人的主观性和阶级色彩。车尔尼雪夫斯基早就说过:关于人类的美的观念,老百姓的看法同统治阶级的看法大不一样。作为中国封建统治阶级,他们认为建筑的美,不只为视觉上的好看,更重要的是封建伦理观念和建筑的象征内容的体现,如帝王至尊、君权神授、江山永固、等级森严等。

一、帝王至尊

社会中不同阶级、不同地位的人对美的要求各异,但同

一阶级、同一地位的人在不同时代、不同民族和社会，对美的要求也会千差万别。到了明清时代，即封建社会晚期，统治者对建筑美的要求，绝不仅是形体给他们带来的喜悦，而是通过形体带来的更为抽象的一种理念上的满足。比如他们要求建筑上的壮观。这种壮观和我们现在所感受到的那种欣赏性的壮观是不同的。欣赏性壮观是当我们看到雄伟的景象时感到兴奋，于是唤起内心的某种伟大的抱负。封建统治者所要求的壮观，却是使它能唤起主人心理上的另一种意愿，即能体现自己的威严，对他的臣子们可以夸耀唯我独有，显示唯我独尊，借以慑服臣民，成为千古王都。这一点作为统治者虽不一定想得十分具体，但是主要设计者却费尽心机地为他们想到了。《史记》上记载着这样一段故事：汉八年，高祖刘邦带兵出征，丞相萧何为刘邦在长安建起了未央宫，刘邦出征回来，见到豪华的宫室，大怒，说：“天下匈匈苦战数岁，成败未可知，是何治宫室过度也？”^①可见平民出身的刘邦，参加抗秦战争，天下尚未最后定局时，其人尚未完全变质，还能体会人民疾苦，发此言论是很合情理的。但丞相萧何考虑得比较复杂，他说：“天下方未定，故可因遂就宫室。且夫天子以四海为家，非壮丽无以重威，且无令后世有以加也。”^②他的话有一定道理，意思是就因为天下未定，所以才要修大规模的宫室。要控制天下，没有壮丽的宫殿，怎么能有助于提高您的威严。而且既要造宫室就要盖得好

① 司马迁：《史记·高祖本纪》，中华书局1982年版，第385—386页。

② 同上，第386页。

一些，不要等后代觉得太简陋时又要重建。刘邦听了这些话，觉得很有道理，于是“高祖乃说（悦）”^①。这也反映了刘邦从平民向帝王转化的过程。不过，我们从这个故事里悟出一个道理，即皇帝之营造宫殿，并非只为了居住，为了美观，而更重要的是要具有超群的壮丽，以用来“重威”。汉高祖得天下后，不但有了宏大的宫殿，而且让叔孙通制定了宫殿中的君臣礼仪，这样就更突出了天子的尊贵。所以刘邦在登殿后，尝到了做皇帝的滋味，深有感触地说：“吾乃今日知为皇帝之贵也。”^② 被刘邦所接受的萧何的这种理论，绝不是孤例。早在战国末期荀卿就曾主张修宫室台榭，用来“避燥湿，养德”，同时也为了“辨轻重”。秦造阿房宫也不是专为了居住和好看，而是为了显示他一统天下的威严。三国魏时，明帝曹叡夏天想东巡，怕热，命在许昌造景福殿，散骑常侍何平叔所作《景福殿赋》中也谈到：古代的贤臣“莫不以为不壮不丽，不足以一民而重威灵；不饰不美，不足以训后而永厥成。故当时享其功利，后世赖其英声”。这完全是引申了萧何的论点，即宫室若不壮不丽，不饰不美，就不能一统（统治）人民而显示威严，就不能传给后代，使他们永远保持祖宗的“业绩”。唐代骆宾王有两句诗：“不睹皇居壮，安知天子尊。”也是说明宫殿的雄伟是为了显示天子的尊贵。当然，明代也不例外，统治者们仍然是以宫殿壮丽显示威风为美。明初翰林李时勉在《北都赋》里写道：“建不拔之丕址，拓万雉

① 司马迁：《史记·高祖本纪》，中华书局1982年版，第386页。

② 班固：《汉书·酈陆朱刘叔孙传》，中华书局1962年版，第2128页。