

魏克晶 著

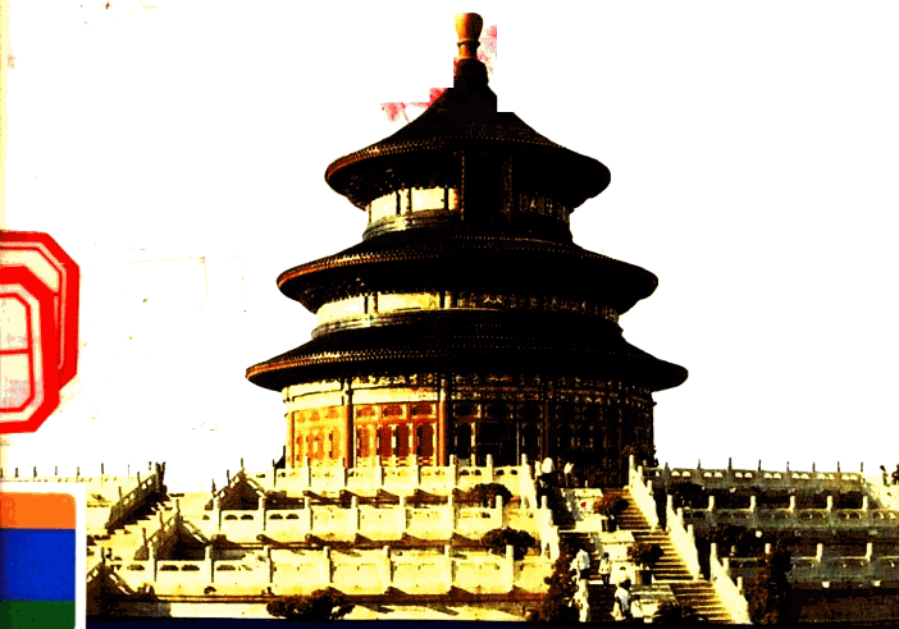
华夏

五千年艺术

营造

不能不知道丛书

集

主 编: 冯骥才
副主编: 李志强
崔 锦
孙宝发

K87/013:1

96.1.30

J120.9/
16

魏克晶 著

华夏五千年艺术不能不知道丛书

营造集

每件珍品都是一个人间奇迹
一团神奇的想象
一份非凡的创作才华的见证
华夏民族真是个富有艺术天才的民族

天津杨柳青画社

(津)新登字(90)008号

华夏五千年艺术不能不知道

营造集 魏克晶 著

天津杨柳青画社出版

河北沧州市日报社印刷厂印刷※新华书店天津发行所发行

开本: 850×1168 1/32 印张:7 ISBN7-80503-195-9/J-195

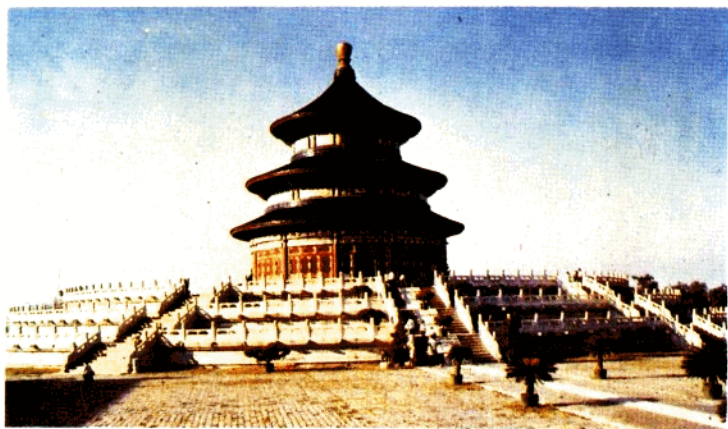
1993年7月第一版 1993年7月第一次印刷

印数:0,001—5,000册 定价:11.30元

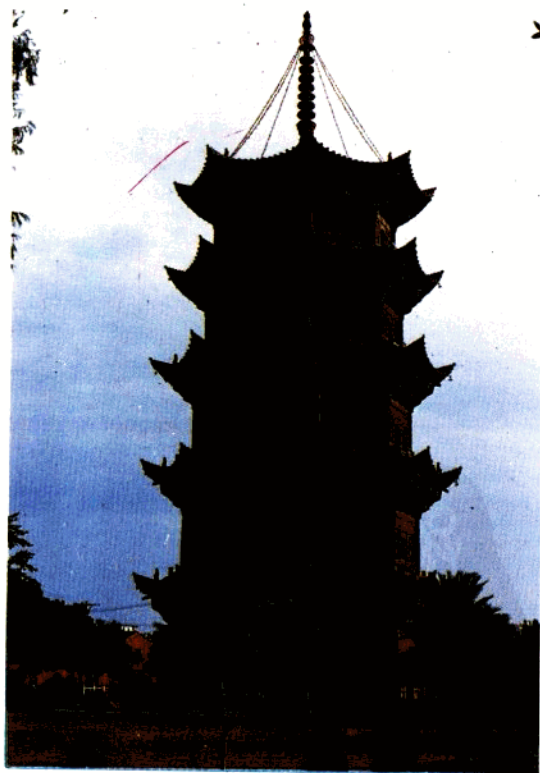
西安小雁塔

蓟县独乐寺

北京天坛

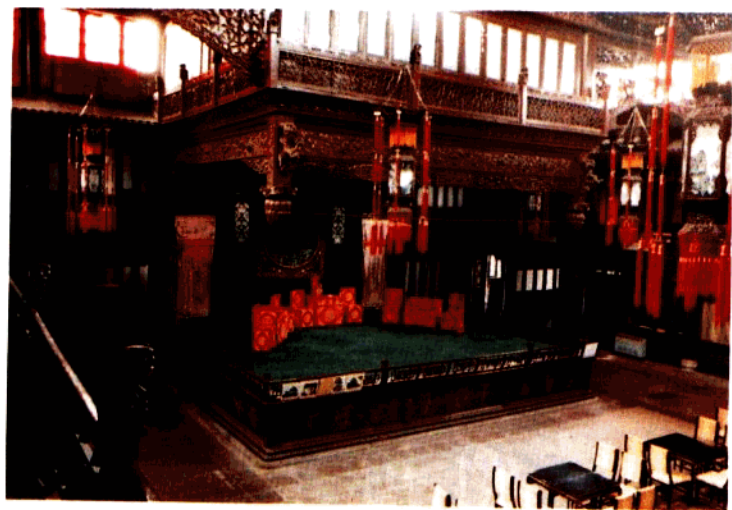
泉州开元寺双塔（之二）

苏州虎丘塔

苏州拙政园

苏州留园冠云峰

天津广东会馆

编者的话

华夏民族永远为之自豪的，是他们创造了象征着东方灿烂文化的艺术。这使得西方人初到东方，恍如走进一座布满珍宝、光辉夺目的圣殿。五千年来，一代代华夏先人留下来的艺术瑰宝，至今难以胜数，纵观如天河银汉，千万星斗，熠熠生辉；细看每件珍品都是一个人间奇迹，一团神奇的想象，一份非凡才华的见证。华夏民族真是一个伟大的富于艺术天才的民族！

但任何民族的文化，无论在历史上多么辉煌，倘若后无继者，便只是一片斑斓而沉默的史迹而已。只有后人永远珍爱它，并发扬光大，才能使古代文明转化为现代文明。于是每一代文化人都有一种使命感，即启迪同时代人珍视并珍爱祖先所创造的文化。编辑本书也正是心怀这样的使命感的。

由于现代人生活节奏太快,社会信息量过多,时间吝啬,若要比快捷地了解庞大无比的古代艺术,往往不得其门而入。故此,本书编者约请十余位专事研究古代艺术的学者、专家和教授,将古代艺术(主要是美术)分为十二种:绘画、书法、陶瓷、玉器、铜器、雕塑、建筑、版画、壁画、文房用具、民间艺术、工艺美术,每种为一集,精选历代最具代表性的名品图片百幅左右,以年代为顺序,配上赏析与评介性文字,图文并茂,读来轻松直观;我们之所以约请这些专家学者编写,是为了保证选择品例的精当与赏评文字的准确可靠。编者发现,这些学者落笔时,尽量摆脱治学的口气与高深玄奥,力求通俗易懂,亲切生动,循循而善诱。这些学者深知,著书立说,一是为了攀登学术高峰,一是为了文化普及,引导更多的人热爱民族文化。在任何时代,这两种责任都一般重要。

在我们将此书奉献给广大读者时,谨希望它在许多人迷恋上华夏艺术的最初时期,起到启蒙作用,并产生良好影响;倘能如是,便是本书编者、作者和出版者的衷心愿望了。

冯骥才

1992.6 天津

华夏建筑的艺术特色

我们的祖国，历史悠久，地域辽阔，人口众多。我们的祖先，用勤劳的双手和聪明才智，创造了光辉灿烂的古代文化。同印度、埃及和巴比伦一起，被誉为世界四大文明古国。建筑，是人类文明发展史纵贯始终的篇章。建筑艺术，是人类文化的瑰宝。

远在五六十万年以前，原始人群利用天然崖洞或树木作为栖身之所，躲避风雨和野兽侵袭。在漫长的岁月里，原始人逐渐使用石器采伐树干，用树枝、树叶构筑巢巢，或者在黄土断壁上挖掘洞穴，诞生了最原始的人工居住形式——巢居和穴居。这些原始的建筑活动，由尽可能地适应自然条件，发展到就地利用天然材料，把自然环境改造成适于生活的人工环境。距今六七千年前，黄河、长江流域森林茂密，人们在黄土浅穴之上，用木棍和草泥搭盖罩棚。在低洼潮湿地区，则由巢居发展为木桩高架的干阑式房屋。华夏大地的先民们，在长期的营建活动中，掌握了木材性能和加工技巧，发现木材的取材、运输和砍制都比较简便易行，逐步形成了木骨架、大屋顶的建筑形式和手法。

建筑是要投入大量人力、物力和财力的技术工程，首先要满足人们物质生活的需求。同时，由于建筑同社会各种活动关系密切，又为人们广泛接触，日夜相伴，因此总是希望在实用、坚固的基础上建造得美观一些，所以建筑又是一种艺术创造。我国原始社会晚期的房屋，已经出现建筑艺术的萌芽。陕西半坡的氏族聚落遗址，面积达5万平方米，密集住房四五十座。有方形的，也有圆形的，大小不同，排列有序。房门已有草泥塑块装饰，室内地面用泥土铺平压实。陕西庙底沟的房址内，还铺上一层白灰面，抹压得坚硬光滑，更加清洁美观。浙江余姚河姆渡遗址，发掘出大量的建筑木构件，榫卯形式多样，加工也较细致，反映先人们使用石器加工木料的技术和艺术水平。

夏、商、西周和春秋时代，是我国古代建筑的一个大发展时期。由于青铜工具的使用，大规模的夯土工程和

木结构工艺都得到进一步发展。河南偃师二里头、郑州商城、安阳小屯、湖北黄陂盘龙城等地的商代都城、宫殿和陵墓建筑遗址，证明当时的建筑规模，已由单幢房屋扩展到建筑组群。西周时代陶瓦的发明，开创了使用人工建筑材料的先河。人们不仅仅就地取材，使用土、木、石天然材料，还在屋顶铺盖陶瓦，解决排水问题，使屋顶造型更加美观，也为多种屋顶式样的出现创造了条件。陕西长安县客省庄丰镐遗址出土的仰瓦、覆瓦，凤翔县出土的子母鹿纹瓦当和云纹、鹿鸟、树纹半瓦当等，都是西周、春秋时代的陶瓦精品。春秋时期的建筑艺术呈现丰富多彩的局面，木构建筑出现了优美的斗拱形式，木构件已用油漆加以防护和装饰，重要宫殿的木柱还用青铜饰件包镶。一些古典文献对当时的建筑装饰作了如下描绘。如《左传》的“丹楹刻桷”，形容宫殿的柱子是红色的，屋檐铺着雕刻的方椽。《论语》的“山节藻梲”，说的是斗上画着山的纹样，梁上短柱绘满藻文。成书于春秋末、战国初年的《考工记》，是我国最早的一部工程技术专著，反映春秋、战国之际许多重要的建筑制度，记录了一些工程测量技术，总结了古代制造工艺有关彩绘、染色、雕刻、琢磨以及建造城廓、宫室、沟洫等方面的经验。春秋末鲁国人公输般，出生于一个世代工匠的家族，在建筑、土木和器械方面，有云梯、钩强、木鸢、木工工具等诸多发明创造，是我国古代史料记载最早的能工巧匠和发明家，被历代土木工匠尊为祖师。

战国、秦、汉处于我国封建社会的上升阶段，建筑营造也是一个繁荣的时代。战国时期由于铁器的广泛使用，促进了生产力的发展，出现了城市建设的高潮。如齐都临淄，南北长 5 公里，东西宽 4 公里；燕下都东西宽 8 公里，南北长 4 公里，至今仍存高大的夯土城墙遗迹。城

内宫殿区的夯土台，有的高达 14 米，是“高台榭，美宫室”的实物例证。高台建筑，是在夯土台上逐级建造大型、精美的宫殿，从河北易县燕下都出土的铺地砖、栏板砖、涂朱的瓦件和造型优美的排水陶管等，可见当时建筑装饰的成就。秦都咸阳的阿房宫前殿，现存夯土台基东西长 1000 余米，南北宽 500 米，残高 8 米，这样的规模，完全可以印证《史记》关于阿房宫“上可以坐万人，下可以建五丈旗”的记载。西汉初年高祖刘邦派丞相萧何主持修建未央宫，整座宫殿修建得壮丽无比。刘邦感到有些过分了，萧何说：“天子以四海为家，非壮丽无以重威。”经近年的考古勘察、钻探和发掘，发现宫城平面呈规整的方形，四周筑宫墙，东西 2150 米，南北 2250 米，四角建角楼。宫内建筑以前殿为主体，四周布置楼台殿阁多达四十余座。前殿由前、中、后三座大殿组成，南北长 350 米，东西宽 200 米。其后为皇后居住的后宫椒房殿遗址。前殿西南、东北为守卫人员办公、居住和大臣出入休息之处。前殿西北为皇室少府和官署遗址，以及文史档案、图书馆等。东汉时期，虽然没有保存下来土木建筑实例，但遗留下丰富的建筑形象资料，如画像砖、画像石、壁画、殉葬明器陶屋、陶楼等。木结构建筑的屋顶造型，如四面坡的庑殿顶，九条脊的歇山顶，四角或圆形攒尖顶，檩条挑出山墙的悬山顶等基本形式均已出现。为了提高瓦头的束水作用，发挥瓦件的装饰效果，瓦当由战国的半瓦当演进为圆瓦当，模制纹样有动物、植物、几何纹和吉祥文字等数十种。斗拱使用增多，结构复杂多样，运用雕刻手法和绘画装饰建筑构件，建造了高达五层的木构楼阁。砖石建筑方面，保存下众多的大型砖室墓、崖墓、石祠和石阙，亦可窥探汉代建筑艺术的特征。

魏晋南北朝时期，由于佛教的广泛传播，全国各地

建造了大量的寺庙和佛塔。北魏杨衒之著《洛阳伽蓝记》称,都城洛阳一地就有佛寺 1367 所,可谓“招提栴比,宝塔骈罗”。北魏正光四年(公元 523)建造的河南嵩岳寺塔,是我国现存年代最早的砖塔。此时开凿的甘肃敦煌莫高窟,山西大同云冈石窟,河南洛阳龙门石窟和甘肃天水麦积山石窟,规模巨大,雕刻精美,列为我国四大石窟,也是世界著名的文化艺术宝库。我国早期的佛教建筑,没有完全照搬印度的形式,而是在西汉以来我国固有的木、砖、石构建筑基础上,加以融化吸收,创造出具有中国特色的寺塔和石窟。佛教艺术的装饰题材,如莲花、卷草、缨络、火焰纹,以及飞天、狮子、金翅鸟等,则广泛用于建筑装饰,不断发展创新,历代相承不绝。北魏和北齐的宫殿屋面,除在青瓦上涂刷核桃油,增加光洁度之外,还出现了少量的黄、绿琉璃瓦装饰。

隋唐时期国家统一,经济繁荣,进入我国封建社会的极盛期。隋唐的建筑艺术,继承我国传统的艺术成就,兼收并蓄外来文化,使中国古代建筑的艺术体系更加完整和成熟,并对日本和东南亚等国产生不小的影响。都城长安,东西 9721 米,南北 8651.7 米,城墙厚 12 米,每边城墙设 3 座城门。宫城和皇城位于城北正中,居高临下,可俯瞰全城。城内道路南北 14 条,东西 11 条平行并列,主干道宽 150 米。干道之间为里坊,内筑官署和民居,共 108 座。手工业和商业的大型店肆集中在东、西二市的固定市场内,以便管理、平准物价。长安城总体规划整齐,建筑规模宏伟,是当时世界上最大的城市之一。唐大中十一年(公元 857)修建的五台佛光寺,虽然不是唐代水平最高的建筑,仍可看到唐代木结构殿堂的艺术成就。佛光寺大殿在简单的长方形平面中,通过内、外两圈木柱的配置,运用简洁的梁架、斗拱同繁密的天花、背光

之间的强烈对比,获得丰富的艺术空间,殿堂内外充分利用绘画、雕刻和塑像等多种手段进行装饰,体现出唐代建筑平面、结构、空间和装修的协调一致,以及雄浑端庄、华美和谐的艺术风采。形式多样的楼阁式或密檐式,单层或多层,方形或多角形的砖塔,是唐代砖结构建筑艺术成就的标志。1973年发现的河南安阳修定寺塔,为一单层砖砌方塔,通高近20米,塔外壁镶砌2186块贴面砖,因砌筑部位不同,烧制成矩形、菱形、三角形、八角形、五角形和曲线形,砖面浮雕力士、伎乐、飞天、滚龙、飞雁、帐幔、花卉图案和仿木斗拱共计72种,反映出唐代砖雕的艺术水平。河北赵县的隋代大石桥——安济桥,设计构思巧妙,栏杆雕琢精美,在世界桥梁史上是独一无二的。

宋、辽、金时期的建筑风格,较之唐代有很大的区别。宋代商业和手工业的发展,促使城市结构和建筑艺术发生根本变化。宋京汴梁,打破了汉唐都城里坊和夜禁制度,形成按行业成街的情况,邸店酒楼和娱乐性建筑应运而生,完全是一座大商业城市的面貌。宋张择端绘《清明上河图》,正是东京繁华街市的写照。各种行业的手工作坊,开拓建筑材料向多样化发展,提高了建筑装修的工艺水平。宋徽宗崇宁二年(公元1103)刊行的李明仲著《营造法式》,记载了各类建筑设计、结构、用料和施工的规范,对砖、石、瓦、木、油各作均附有详细做法和图样。说明宋代建筑在艺术形象和雕刻装饰方面,都注重精雕细刻,利用各种构件本身,处以艺术加工,发挥其装饰效果。由于宋人改变了唐代以前席地而坐的习俗,普遍垂足高座,因此室内空间相应提高,门窗装修也改变唐代多用的板门和直棂窗,而大量使用格子门窗,改善室内采光条件。如于木构架施用华丽彩绘和屋顶使

用琉璃瓦,使建筑风格日趋柔和绚丽。山西太原晋祠圣母殿和河北正定隆兴寺摩尼殿可推为北宋木结构建筑的典型作品。辽代木构建筑,如天津蓟县独乐寺,辽宁义县奉国寺等,仍具唐代风格,斗拱雄大,出檐深远,雕饰较少,手法简朴。南宋和金代建筑承袭北宋,日趋纤巧华丽。此期的砖石佛塔,大都模仿木结构的形式,创造了诸如河北定县瞭敌塔,河南开封祐国寺琉璃塔,江苏苏州虎丘塔,浙江杭州六和塔,福建泉州开元寺双石塔等造型挺秀、雕刻精美的艺术形象。辽代大量兴建的密檐砖塔,也在须弥座和塔身的柱额、斗拱、门窗砌筑仿木砖雕,是建筑装修的重要手法。

元、明、清时代进入我国封建社会末期,是古代建筑艺术的最后发展阶段。元代木构建筑不似宋、金建筑华丽细腻,室内大量使用减柱造,建筑构件简化。由于各民族文化和宗教的交流,宗教建筑异常兴盛,除了山西洪洞县广胜寺,永济县永乐宫等大型佛教、道教建筑外,西藏喇嘛教东传,也给内地带来了喇嘛寺塔等新的建筑类型和新的雕塑壁画题材。如北京妙应寺白塔,居庸关内镇云台等。明、清时代遗留下大量的宫殿、坛庙、陵寝、城堡、民居和宗教建筑。北京紫禁城是明清两代的皇宫,历24帝,凡491年,集我国古代建筑技术与艺术之大成,其规模之巨大,建筑之辉煌,陈列之豪华,为世界罕见。首先是通过类型相似的单体建筑和大面积相同色彩,获得统一的艺术风格。其次是通过有节奏的院落空间组合,建筑体量的差别变化,形成丰富、有规律的轮廓线。第三是利用华表、石狮、铜龟、御路、栏杆和影壁等建筑小品,渲染局部的艺术气氛,使建筑组群艺术达到新高峰。这些空间艺术的处理手法,并不是一览无余的,只有自外向内,从逐渐展开的空间变化中,才能体味到它的

全貌。每座单体建筑的艺术形象,则是通过台基、屋身和屋顶三大部分来体现。台基分为一般砖石台基和须弥座台基两类,主体建筑三大殿位于轴线中心,采用“工”字形三层须弥座汉白玉台基做法,衬托大殿更加雄伟壮观。屋身位于建筑立面的中部,由木柱、梁架和墙体、门窗构成,正面安装隔扇门窗,施油饰彩绘。屋顶是中国古建筑最具特征的组成部分,运用木构架的特点,形成柔和的屋面曲线和起翘的檐角,造型秀美,如翼如飞。按照等级规制,建成庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、卷棚顶、攒尖顶等不同式样。在相似的平面布局中,创造出高低错落、富于变化的立体造型。另一座建筑组群的优秀范例是北京天坛。天坛是皇帝祭天的坛庙,院墙北部呈圆形,南部为方形,象征“天圆地方”。主体建筑北部为祈年殿,是祈祷丰年的殿堂;南部是圜丘,为祭天的坛址。两座建筑之间以长400米,宽30米,高出地面4米的砖石甬道连接,以此为中轴线布置低矮的附属建筑和围墙,院内种植大片苍翠浓郁的柏林。人们漫步在甬道上,极目所见,唯有苍穹和林海,顿生超凡出尘,与天接近之感,这也正是祈天祭祀活动所需要的神圣、肃穆的环境气氛。

明清时代民居类型繁多,色彩纷呈,体现多民族风格和地方特色。如藏族的毡包,壮族、侗族的鼓楼和廊桥,傣族的竹楼等。汉族的不同地区也有不同的建筑风格,如北京的四合院,西北的窑洞,闽南的土楼等。南方气候温暖,房屋墙薄,顶轻,比较开敞通透,潮湿地区则在屋下架空作干阑式构造,建筑外形轻盈。北方冬季寒冷,建筑墙壁、屋顶厚重,用料粗壮,给人浑厚稳重之感。

清代建筑装饰,广征博采,使用鑲金、贴金、鑲嵌、雕刻、绘画以及装裱、粉刷、丝织、磨漆等各类技术,加之琉璃瓦烧制技艺的提高和普及,建筑外观更加五彩缤纷,