

Interpretation of
THE TRADITIONAL ARCHITECTURAL
DECORATION 戴志坚 著

传统建筑
装饰解读

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

Interpretation of
THE TRADITIONAL ARCHITECTURAL
DECORATION

戴志坚 著

传统建筑装饰解读

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

传统建筑装饰解读/戴志坚著. —福州: 福建科学技术出版社, 2011. 2

ISBN 978-7-5335-3768-5

I. ①传… II. ①戴… III. ①古建筑-建筑装饰-研究-中国 IV. ①TU-092.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第221241号

书 名	传统建筑装饰解读
著 者	戴志坚
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福州德安彩色印刷有限公司
开 本	889毫米 × 1194毫米 1 / 24
印 张	9.5
图 文	228码
版 次	2011年2月第1版
印 次	2011年2月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-3768-5
定 价	49.80 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

自序

我国是有着5000年悠久历史和56个民族的大国，中国古代建筑经过几千年的发展、传承、演变，逐步形成了独特的建筑体系和艺术风格，在世界建筑史上占有极其重要的地位。众多的传统建筑精品具有优美的人文景观、独特的风土人情、丰富的文化内涵、瑰丽的造型艺术，像一颗颗璀璨的明珠，至今仍绽放着耀眼的风采，其创造思想和表现形式将在人类发展的历史长河中继续得到延伸。

建筑之所以称之为艺术，是因为它除了具有予以人类遮风避雨的使用功能以外，还以亮丽的外观给人们带来视觉上的享受，其装饰作用功不可没。装饰代表了主人的宗教理念、反映了人类的审美观念、集中了能工巧匠的高超技艺、赋予建筑丰富的思想内涵，成为人类文明宝库中珍贵的财富。但作为建筑单体，传统建筑的命运各不相同：幸运者申报成为世界文化遗产和各级文物保护单位，受到精心呵护、顶礼膜拜；其余的则被弃之如履，任其破败消亡，其中大量的更成为现代社会城市建设改造的对象而进入万劫不复之门。因此保护、整理、出版中国传统建筑装饰艺术的任务变得更为刻不容缓。

本书以分布在中国各地的古代民间建筑——民居、宗祠、寺观、廊桥、书院、会馆、园林、塔幢、牌坊、戏台等为载体，以建筑的门窗、屋顶、墙面、石构、木构、色彩等构成元素为例，选择具有代表性的经典图片，附以简明的文字描述，来展示中国传统建筑装饰的独特魅力。需要说明的是，福建科学技术出版社之前出版的大部头精装书《中国传统建筑装饰构成》颇受专业人员欢迎。为了更好地普及中国传统建筑装饰知识，本人在《中国传统建筑装饰构成》的基础上，一方面对文字进行了补充与完善，一方面从1300余张图片中精选并再补充新的图片，编成现今的大众普及性版本，以满足大众读者的需求。希望该书可以为从事建筑设计、室内设计、风景园林设计和古建筑维修设计的专业人员及大中专院校学生提供学习与创作的资料，同时也期盼着专家学者和广大读者朋友的批评指正！

戴志坚

2010年5月28日于厦门永福宫

目 录

005 上篇

006 一、传统建筑与建筑装饰

013 二、建筑装饰的起源与发展

019 三、建筑装饰的表现形式

032 四、建筑装饰艺术的特征

036 五、建筑装饰的题材

042 六、传统建筑装饰的地区分布与特点

053 中篇

054 一、民居建筑装饰

063 二、宗祠建筑装饰

068 三、寺观建筑装饰

075 四、廊桥建筑装饰

080 五、书院建筑装饰

085 六、会馆建筑装饰

089 七、园林建筑装饰

094 八、塔幢建筑装饰

099 九、牌坊建筑装饰

104 十、戏台建筑装饰

111 下篇

112 一、传统建筑门窗装饰

128 二、传统建筑屋顶装饰

140 三、传统建筑墙体装饰

162 四、传统建筑石构装饰

183 五、传统建筑木构装饰

220 六、传统建筑彩画装饰

◎ 传统建筑装饰解读

一、传统建筑与建筑装饰

中国是一个历史悠久的文明古国，几千年的文明史积累了丰富的建筑技术和艺术经验，广泛地表现在不同时代不同地区的建筑遗迹当中。中国传统建筑的类型极为丰富，单体建筑有殿、堂、厅、轩、馆、楼、榭、阁、塔、亭、阙、门、廊等，这些单体又组成从宫殿、庙宇、寺观、祠堂、会馆到住宅等各种建筑群，共同营造出中华民族独具一格的建筑体系。

中国古代建筑经过漫长岁月而形成的中国古代建筑的主体——木构架建筑体系，有穿斗式（图1-1-1）、抬梁式（图1-1-2）与井干式（图1-1-3）三种类型，这种木构架建

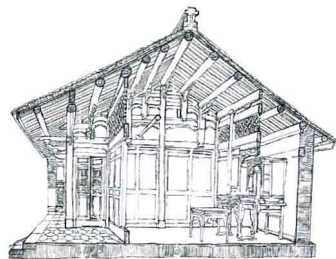

图1-1-1 穿斗式木构架

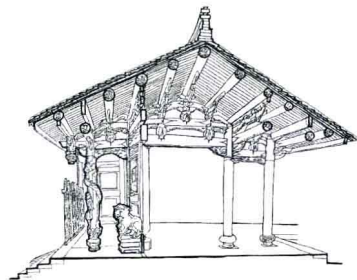

图1-1-2 抬梁式木构架

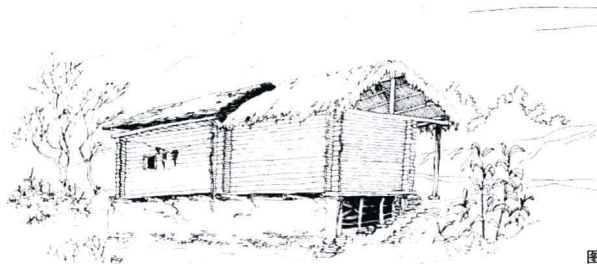

图1-1-3 井干式木构架

图1-1-4 云南傣族干栏

筑体系在汉代已基本形成，到唐代达到成熟阶段。中国是一个多民族的国家，由于各地的气候、地理、材料等自然条件差别很大，又受到不同的生产、生活、习俗、信仰等人文条件的影响，在主体木构架体系之外又出现了干栏（图1-1-4）、窑洞（图1-1-5）、土楼（图1-1-6）、碉房（图1-1-7）、毡房（图1-1-8）等其他建筑体系。因为同样的原因，木构架体系自身在保持基本构筑形态的共同性的同时，也存在着地域性和民族性的差异。但是木构架体系有着极强的生命力、适应性、包容性和独特性，在中国古代始终稳居建筑正统的地位。就其独特性而言，首先表现在中

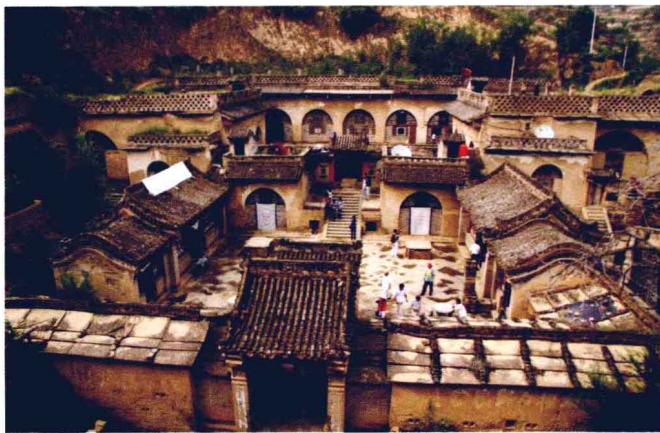

图1-1-5 陕北窑洞

图1-1-6 福建土楼

图1-1-7 川西碉房

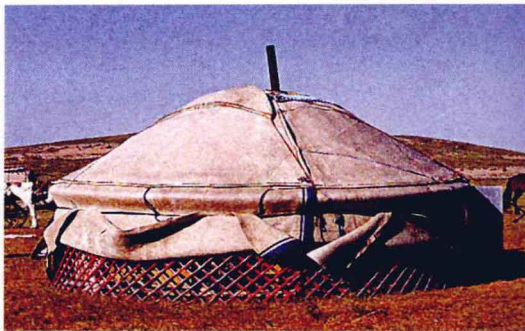

图1-1-8 内蒙古毡房

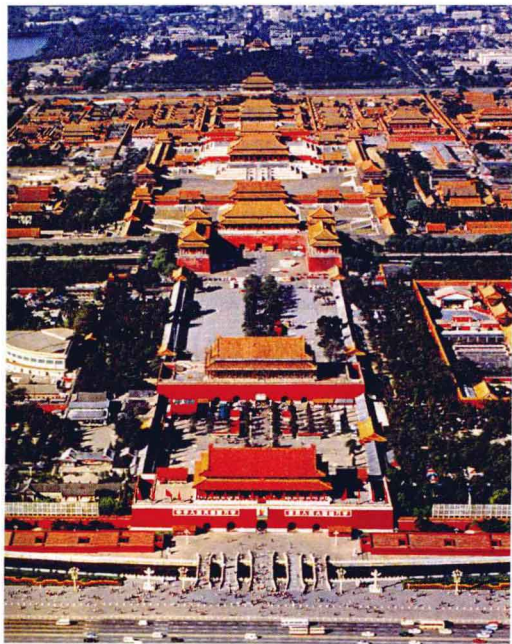

图1-1-9 北京故宫中轴线建筑群

国传统建筑创造了与木构架相适应的建筑平面和立面形式；其次，中国传统建筑多以单座建筑组成院落或建筑群体，不论是皇宫还是一般民居无不如此（图1-1-9）；第三，中国古代建筑虽然构架形式相似，但形象各异，从建筑组群的整体外观到建筑各部位的造型以及色彩处理都具有鲜明的特色。

中国传统建筑在外观上有屋顶、屋身和台基三个部分。屋顶分大式与小式，大式屋顶有庑殿、歇山和攒尖等类型；小式屋顶又分硬山、悬山和卷棚等类型。建筑的屋身是同使用者联系最为直接的部位。屋顶由梁柱来承接，柱子之间填门窗和围护墙壁，柱间可以完全灵活处理。室内设置如围墙、隔断、屏风、帷幕等，是空间分隔的主要手法。不动型分隔体包括门窗、隔断及天花、藻井等。门窗分为隔扇槛窗式和隔扇支摘窗式，前者多用在较大或较重要的建筑上，后者多用在住宅和较为次要的建筑上。隔断有时和门窗形式相似；还有一种特殊的隔断称为罩，它是在柱子之间做各种形式的木花格式雕刻，使得两边的空间既连通又分隔，常用在较大的住宅或殿堂中。天花也称为顶棚，常用在宫殿庙宇等大型建筑中。藻井是顶棚向上凹的部分，一般做成方形、多边形或圆形，上有各种花纹、雕刻

和彩画，常用在最尊贵的建筑中，如北京天坛皇穹宇藻井（图1-1-10）。中国传统建筑擅于用台基衬托建筑的高大和威严，一般房屋用单层，隆重的殿堂用两层或三层。台基的形状一般呈长方形，可分为普通台基和须弥座两类。须弥座是由佛座演变而来的，装饰性很强，一般用在高级建筑如宫殿、坛庙、主殿及塔、幢的基座。

建筑装饰是附加于构件上的一种艺术处理，它依附于建筑实体，如建筑构件上的雕饰、屋面、脊饰、外檐装饰、大门入口装饰、山墙墙面雕饰（图1-1-11至图1-

图1-1-10 北京天坛皇穹宇藻井

图1-1-11 广东建筑山墙墀头装饰

图1-1-12 福建建筑墙面砖雕

图1-1-13 广东建筑墙头装饰

图1-1-14 四川建筑屋脊装饰

1-16)。它们本身具有独立的审美因素，虽然不一定具有实用价值，但也不影响建筑物的使用和结构。中国传统建筑极其注重对建筑物的装饰，无论是对建筑的结构构件，还是对室内装修和室外环境，处处都进行着艺术处理。正是这种从形式到内容上的丰富，创造出了独具民族韵味的建筑艺术形象。

建筑装饰对中国传统建筑的独特风格的形成同样起着重要的作用。中国古代工匠利用木构架结构的特点创造出不同形式的屋顶，又在屋顶上塑造出鸱吻、宝顶、走兽（图1-1-17、图1-1-18）等奇特的艺术形象；并在形式单调的门窗上又创造出千变万化的窗格花纹样式（图1-1-19、图1-1-20）；在简单的梁、枋、柱和石台基上进行了巧妙的加工。中国古代工匠运用砖、瓦、石灰、金属等材料的天然颜色和琉璃、玻璃、油漆的不同色彩，采用

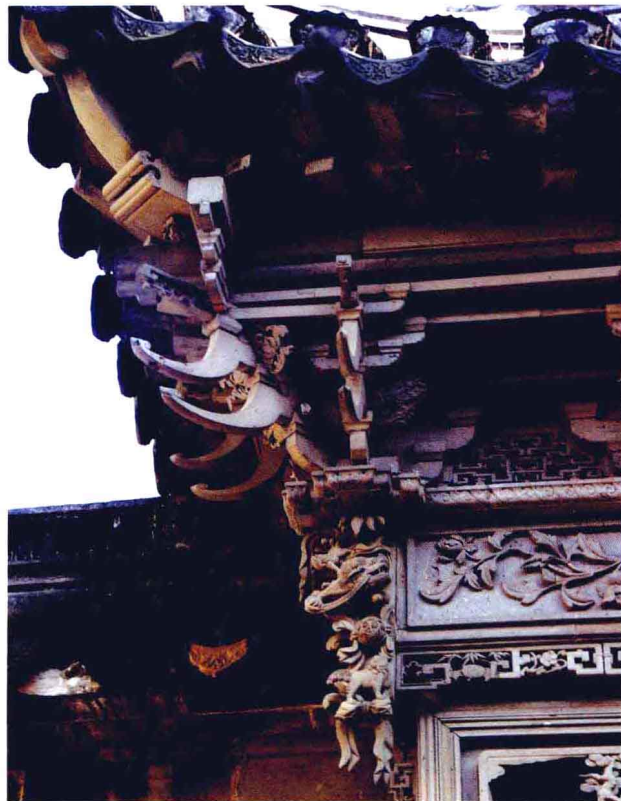

图1-1-15 江苏建筑檐口砖雕

图1-1-16 云南建筑入口木雕

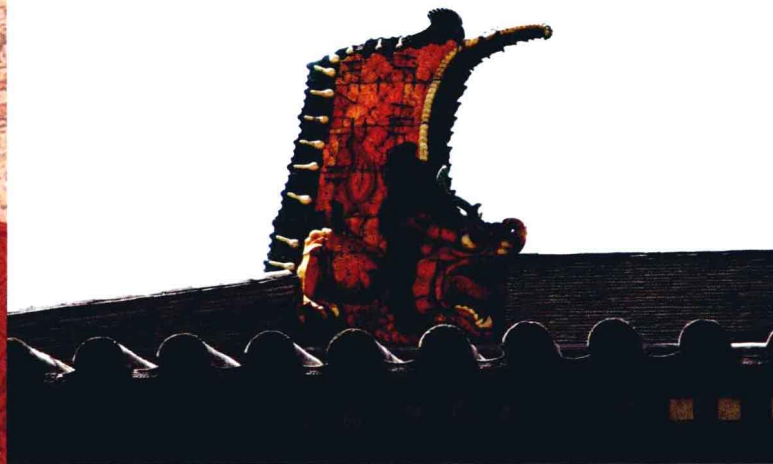

图1-1-17 山西寺庙屋脊上的龙吻

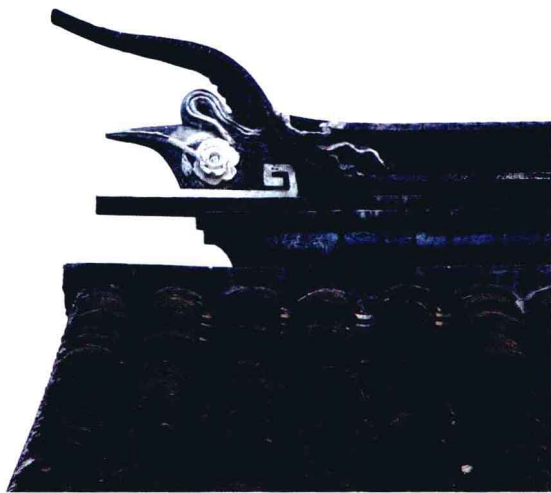

图1-1-18 江苏民居屋脊上的吻吻

图1-1-19 福建客家民居砖雕花窗

图1-1-20 云南民居雕花木窗

对比、调和、穿插、渗透等手法，营造了中国古代建筑具有鲜明特点的色彩环境；他们还将壁画、彩绘、雕刻、泥塑、镶嵌等不同类型的工艺应用到建筑装饰里，极大地加强了建筑艺术的表现力。这些装饰手段与建筑相互适应，构成了中国古代建筑的完美统一。

二、建筑装饰的起源与发展

中国传统建筑的艺术装饰，是中华民族审美观念和文化传统的反映。中国人以原始生殖崇拜、图腾崇拜为基础，在神话传说的同时又混入了儒道佛的教义，使宗教思想与世俗观念相结合，形成独特的信仰、习俗和观念。这一切，都在建筑形态中得到形象化的表述。当装饰附属于建筑时，就能反映出不同民族、不同地区的建筑文化特征，并随着不同时期人们精神寄托的侧重而表现出不同的形式和内容。

我国远古时代的建筑，完整的实物早已消失，但却有丰富的遗址。一般而言，北方多穴居，南方多巢居。令人惊叹的是，距今7000年前，人们已经采用榫卯技术构筑木结构房屋了。史前时期的装饰性艺术，大体可分成两类，一类是具象的，如鱼形、鸟形、人形等；另一类是抽象的，即利用线条组合，表现某种情态、形式美。在远古时代，人们认为太阳是由神鸟驮着每天由东方飞至西方降落。作为一种图腾，鸟的形象被大量运用在汉代以前的屋脊装饰中。其后，由于一些重大的木构建筑屡遭雷击焚毁，在古代巫术及阴阳五行思想的影响下，脊饰又融入了新的内涵而产生了新的形象。

先秦时代到了殷周，有了文字，应用金属。随着社会文明的进步，建筑的种类和形式渐渐多样化。在3500年前的西周时期，已经出现了刻有篆文和各种图案的陶瓦。在春秋时期开始了用砖的历史，出现了作为诸侯宫室用的高台建筑。在秦汉时期已经开始普遍使用柱础、雀替、斗拱和门窗装饰。这个时期的建筑遗物比以前丰富，地上有完整的墓阙，地下有大块砖石筑成的墓室。墓阙多为石制，阙身上往往有雕刻等装饰。在墓室的大块砖、石

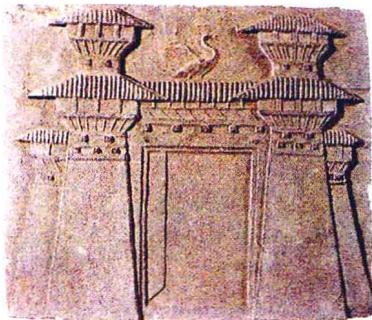

图1-2-1 汉代画像砖

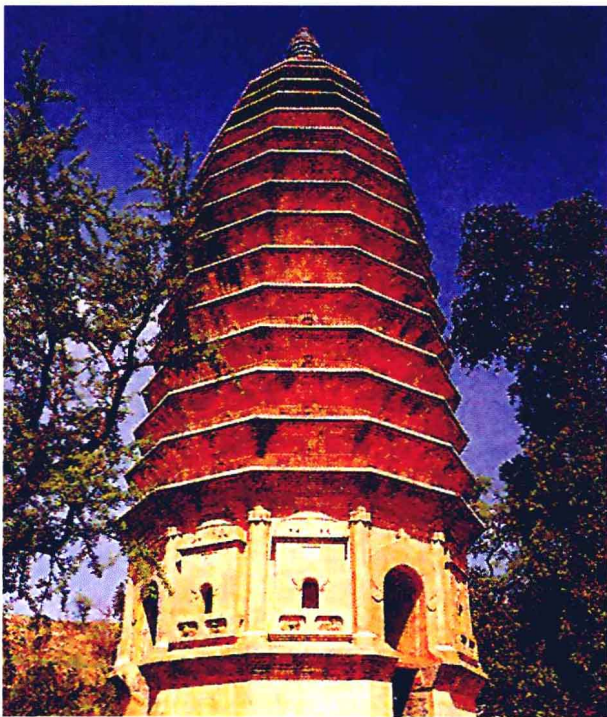

图1-2-2 河南登封高岳寺塔

图1-2-3 云冈石窟第20窟

图1-2-4 龙门石窟奉先寺

上多刻有装饰性纹样。这些纹样的内容除有人物和动植物的形象外，还有不少是建筑物。从房屋总体形象看，屋顶已经有二面、四面坡和单檐、重檐等多种形式；大门上有兽面门叩门环，有的门板上还画有门神像；窗户有直棂、正方格等式样；有的墙面上带有斜纹装饰。这个时期装饰在建筑上已经用得比较普遍了，装饰构件有一定的比例和关系，在宫殿庙宇中广泛使用雕梁画栋、沥粉彩画等工艺。陵墓建筑中给后人留下许多珍贵的文化遗产，如石阙、石祠、砖石墓室、明器、画像砖（图1-2-1）等，说明了远在汉朝，后世常见的抬梁式和穿斗式两种主要木结构已经形成，砖石建筑和拱券结构有了发展，雕刻装饰艺术达到很精美的程度。

魏晋以来，除宫殿、住宅、园林建筑继续发展之外，出现了颇具神秘色彩的佛教和道教建筑，使得中国古代建筑形态更为丰富。由于统治阶级对佛教的推崇，开始广建寺塔（图1-2-2），并开凿了一些规模巨大、雕刻精美的石窟。佛教的传入也带来印度、中亚一带的雕刻、绘画艺术，使中国的石窟、佛像、壁画等有了巨大的发展。如山西大同云岗

石窟（图1-2-3）和河南洛阳龙门石窟（图1-2-4）等巨大的雕刻群像，是我国艺术宝库中的璀璨明珠，体现了南北朝时期的社会文化和宏大的艺术思想。

隋唐是中国历史上建筑发展的鼎盛时期，宫殿、寺庙、民居等建筑都很辉煌，在建筑风格上具有气魄宏伟、严整而又开朗的特点，色调简洁明快。佛教建筑的形式在唐代基本上固定了下来，保留至今较为完整的寺院有山西五台山的南禅寺正殿（图1-2-5）和佛光

图1-2-5 山西南禅寺正殿

图1-2-6 山西佛光寺正殿

寺正殿（图1-2-6），还有许多没能保存下来而被留在壁画当中。佛塔遍布各地，其造型粗大挺拔，建筑构件风格朴实，装饰艺术具有夺人的风采。洞窟壁画和藻井、背光等装饰花纹是这个时期建筑装饰艺术的一个重要表现对象（图1-2-7至图1-2-9）。如甘肃敦煌莫高窟的壁画、彩塑绚丽多姿，图案风格雍容饱满，有云纹、凤纹、绳纹、锦纹、龙纹及植物纹样，极为丰富多彩。

宋、辽、金时期的建筑受唐代影响很大，主要以殿堂、寺塔和墓室建筑为代表。建筑装饰与色彩追求豪华绚丽，如屋顶部分大量使用琉璃瓦，木架部分采用各种华丽的彩画，雕刻花饰精细。寺塔的装饰尺度合理，陵墓的石刻和图案具有刚劲、富丽之美，对后来的民间图案发展有着指导性的意义（图1-2-10）。两宋时期是中国古代文化的定型阶段，这个时期建筑构件开始趋向标准化，并有了建筑总结性著作。北宋李诫编纂的《营造法