

传统建筑装饰艺术中琉璃脊饰的文化内涵研究

宋冰珂 刘文慧

山东理工大学美术与设计学院, 山东 淄博 255000

[摘要]中国古建筑中的屋顶琉璃脊饰相当多元,作为中国传统建筑装饰艺术的重要组成部分承载了数千年的华夏文明,它不仅拥有精湛的工艺,独特的艺术美,还折射出丰富的中国传统文化内涵,其出现与演变,既映射出营造技术层面的演进提升,亦折射出各朝代审美取向与文化制度层面的嬗变。中国传统建筑的文化思想常通过装饰构件呈现,其中屋顶脊饰尤为典型,深刻反映了装饰艺术与传统思想文化的关联。在古代哲学与皇权思想影响下,琉璃脊饰既服务于王权维护,彰显等级秩序,又融入了吉祥、驱邪等美好寓意。此艺术传统延续至今仍持续演变发展,被大众所广泛认同,且深度影响着现代建筑实践。

[关键词]琉璃脊饰;传统文化;装饰艺术

DOI: 10.33142/ect.v3i8.17495

中图分类号: TU986

文献标识码: A

Research on the Cultural Connotation of Glass Ridge Decoration in Traditional Architectural Decoration Art

SONG Bingke, LIU Wenhui

School of Fine Arts and Design, Shandong University of Technology, Zibo, Shandong, 255000, China

Abstract: The roof glazed ridge decoration in ancient Chinese architecture is quite diverse. As an important component of traditional Chinese architectural decoration art, it carries thousands of years of Chinese civilization. It not only has exquisite craftsmanship and unique artistic beauty, but also reflects rich traditional Chinese cultural connotations. Its emergence and evolution not only reflect the evolution and improvement of construction technology, but also reflect the changes in aesthetic orientation and cultural system of various dynasties. The cultural ideas of traditional Chinese architecture are often presented through decorative components, among which the roof ridge decoration is particularly typical, deeply reflecting the connection between decorative art and traditional cultural ideas. Under the influence of ancient philosophy and imperial power, the glazed ridge decoration not only serves the maintenance of royal power, highlights hierarchical order, but also incorporates beautiful meanings such as auspiciousness and exorcism. This artistic tradition continues to evolve and develop to this day, widely recognized by the public, and deeply influencing modern architectural practices.

Keywords: glass spine decoration; traditional culture; decorative art

引言

屋脊通常位于传统大型建筑主殿的至高之处,且位置显著,通常装饰有走兽等琉璃饰件。这些琉璃饰件多经由拼合、简化等手法,塑造出并非现实存在的意象性动物形象。它们不仅起到加固屋脊、防止雨水侵蚀的实用功能,更被赋予了独特的象征意义,且具有美学性。作为中国传统文化产物,琉璃脊饰在各殿屋脊上的布局、色彩、数目、造型、文化含义等方面也均不尽相同。

1 琉璃脊饰综述

1.1 琉璃脊饰的溯源

屋脊古称“薨”。《释名·释宫室》:“屋脊曰薨。薨,蒙也,在上覆盖屋也。”又有“雕薨”,是指有雕刻装饰的屋脊。雕薨就是脊饰。^[1]

脊饰在汉代(公元前200年)就已经具体地存在着,而其型态更可追溯至公元前6000年的龙图腾文化(辽宁葫芦岛市杨家洼遗址)。^[2]若要理解中国古建脊饰,须先辨屋顶样式,再论脊饰细节。中国大部分地区的古建筑为了防雨皆采用起坡的屋顶,创造了庑殿、歇山、硬山、悬

山、攒尖、单坡等不同的屋顶形式。^[3]这些屋顶的两坡相交处是防雨的薄弱环节,需重点加固,筑成凸起的“脊”。根据其所在位置不同,主要可分为正脊(屋顶最上端的横脊)、垂脊(随坡下垂之脊)、戗脊(歇山屋面转角45°之脊)。北魏时期发现有关屋脊的瓦件,重要建筑的正脊开始使用板瓦叠砌的方法,叠瓦脊历经隋唐至宋代,仍是重要建筑的筑脊方法。^[4]宋《营造法式》卷十三“瓦作制度 垒屋脊”条中规定:“殿阁:若三间八椽或五间正椽,正脊高三十一层,垂脊低正脊两层……正脊于线道瓦上,厚一尺至八寸,垂脊减正脊二寸。”^[5]这里大型殿阁建筑正脊叠瓦为三十一层,垂脊比正脊低两层,殿阁最高可达三十七层,随房屋的等级而递减,一般民舍仅为三层。正脊断面呈梯形,两侧按十分之二收分,中填灰泥,上部以筒瓦合脊结顶。元代开始出现预制的脊筒子构件,代替了叠瓦脊的做法,并且在脊筒上增加许多花饰,多为龙、兽、花卉枝叶等。随着屋脊做法的演变,脊端及脊身的处理也在变化,并突出了它的装饰性,进一步美化具有东方特色的中国式屋面。脊部装饰重点集中在脊端的吻兽、脊上的走

兽及脊身上的花饰等几处。脊饰的各部件都是在泥坯上塑出形象,然后入窑烧制而成,成为位于屋顶屋脊部位具有一定功能作用的建筑装饰构件。

琉璃脊饰的出现与使用既与木构建筑防火、防雨有关,也与建筑等级有关。^[6]早在古代有一种说法认为,最初琉璃是西汉张骞通使西域后,渐渐传入中国。明人撰《大学衍义补》,持了这一观点:“臣尝因是而考古今之所谓宝者,三代以来中国之宝,珠、玉、金、贝而已(贝俗谓海介虫),汉以后西域通中国,始有所谓木难、琉璃、玛瑙、珊瑚、琴瑟之类,虽无益于世用犹可制以为器焉。”^[7]琉璃这时还被看作宝物,而非一般应用之物。在中国文献中,两晋时期已有对琉璃用作建筑材料的记载,《晋书》所述:“屋宇皆以珊瑚为棹栳,琉璃为墙壁,水精为柱础。”^[8]北魏时已开始使用琉璃瓦装饰屋顶,《南齐书》提到北魏献文帝拓跋宏:“自佛狸至万民,世增雕饰。正殿西筑土台,谓之白楼。常游览观其上。台南又有伺星楼。正殿西又有祠屋,琉璃为瓦。”^[9]这里的佛狸,即指魏太武帝,万民指魏献文帝。两人之间的时间跨度,从424年至471年。显然,这一时间段内,北魏帝室宫殿建筑已开始使用琉璃瓦。在唐代初期阶段的宫殿建筑中,琉璃瓦顶的使用方式较为常见,《旧唐书》提及臣子苏世长针对唐高祖大规模建造宫殿一事提出批评意见:“又尝引之于披香殿,世长酒酣……但见倾宫鹿台琉璃之瓦,并非受命帝王爱民节用之所为也。若是陛下所作此,诚非宜。”高祖深然之。”^[10]可看出唐初帝王宫殿在建筑营造中,已出现于屋顶覆以琉璃瓦的做法。到了北宋时期,中原琉璃瓦制作技术已经十分发达,在宫殿或者寺观这类建筑中,采用琉璃瓦覆盖屋顶的这种做法十分常见,北宋时期位于开封的佑国寺塔,它是目前现存并且已知的最早的高层砖筑琉璃塔,这座塔的造型极为优美,其琉璃面砖制作相当精致,从中可反映出宋代在琉璃烧制以及镶嵌方面的技术已具有相当高的水准。

《营造法式》卷十三的“瓦作制度”设有“用鸱尾”以及“用兽头”等相关章节,卷十五的“窑作制度”则专门设置了“琉璃瓦”等内容章节,针对“琉璃”瓦以及琉璃鸱尾、琉璃套兽、螭吻、蹲兽等装饰构件进行了专门的描述,由此可知北宋时期琉璃制作技术已趋向成熟,在高等级建筑中包括琉璃瓦在内的各种装饰瓦件的应用相当普遍。

2.2 琉璃脊饰的分类

琉璃脊饰作为中国古建屋顶构件的一种,依其所在屋脊结构,可分为正脊脊饰、垂脊脊饰与戗脊脊饰。

(1) 正脊脊饰

正脊,即为沿前后屋面交汇线所筑的屋脊,是屋顶最主要的脊线。正脊往往是沿桁檩方向,且在屋面最高处。^[11]正脊脊饰的装饰位置主要集中在正脊的一线三点之处,一

线具体指的是正脊这条屋脊线,一般会施以浮雕装饰,三点则是指正脊的两端以及中间位置,会装饰立体雕塑样式的吻饰和脊刹,从远处看如同突出的点,故而称作一线三点式装饰,其中位于两端的吻饰大多装饰螭吻或鳌鱼这类动物形象,脊刹大多装饰宝珠、阁楼、宝塔等器物形象。

(2) 垂脊脊饰

垂脊在特指屋脊位置时有其专门的称谓,只要是和正脊或者宝顶相交的脊都可统一称作垂脊^[11],它主要发挥排水的功能,垂脊的脊饰大多是以人、兽的形象作为主要内容,采用植物纹样的情况较少,在庑殿顶中,垂兽是垂脊装饰中重要的构件,一般处在垂脊中段比较靠前的地方,把垂脊划分成兽前和兽后两个部分。兽前部分大多装饰着一列垂兽,其排列顺序是:骑凤仙人、龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什等,垂兽的数量大多蕴含着特定的文化内涵。兽后部分则大多不作装饰,此种布局使垂脊在视觉上疏密有致,体现出传统建筑装饰的构图章法。

(3) 戗脊脊饰

戗脊又叫金刚戗脊,是歇山屋面上与垂脊相交的脊。^[11]戗脊所呈现出的装饰情况,与正脊、垂脊存在差异。在官式歇山顶建筑中,戗脊的装饰包含戗兽以及蹲兽等元素,然而在部分民间建筑中,戗脊的装饰却被设计成如卷草、祥云、竹子等各种各样的纹样。^[12]

3 琉璃脊饰与中国传统文化内涵

3.1 脊饰布局

中国古代建筑在规划布局时,采用阴阳互补、藏风聚气的协调平衡方式,借助模拟宇宙或社会生活中的其他实物形状,以此暗示一定的文化美学意蕴,借助建筑物与天象星宿的照应,使其契合自然,实现一种自然的建筑师实用意识以及天人合一背景下人与自然的和谐理念,正是这种理念造就了中国古建筑构造的基本形态。

中国古建筑的发展历程起始于穴居以及巢居,而后逐渐演进至地面房屋阶段,房屋的“私密性”很早受到了重视,正如“宫墙之高足以别男女之礼也”所述,基于此便出现了围墙,当房屋空间不足时,人们会在两侧的围墙处加建“庑廊”,并在“堂”的东西两侧增建厢房,如此一来便逐渐演变成四合院,其布局方式实际上是随着建筑的诞生而形成。^[13]四合院的布局呈现出中轴对称的特点,注重风水,秉持负阴抱阳的理念,营造出藏风聚气的优良环境,形成良好的生态以及局部小气候,屋顶的琉璃脊饰在布局方面同样遵循中轴对称原则,这种布局形式把人们的社会风俗融入到自然环境之中,天、地、人为统一体,既契合功能与技术服务,又体现了中华民族以“中”为尊的传统理念。

3.2 脊饰色彩

汉代时期,中国已构建起色彩体系与风水理论、阴阳五行学说之间紧密且系统的内在逻辑。梁思成曾讲道:“从

世界各民族的建筑来看,中国古代的匠师可能是最敢于使用颜色、最善于使用颜色的了。”^[14]在一定程度上,建筑色彩已成为一种符号象征,其呈现出的文化意象丰富多样,成为中国传统文化的一种关键承载形式。

在中国封建文化中,颜色的形成蕴含着特定象征意义的底蕴与内涵,统治者基于维护政权的需求,将颜色政治进行理论化,并使其具有地位等级之分,原本《易经》中“天玄而地黄”的说法,只是一个涉及方位与色彩的概念,即阴阳五行学说中位置与色彩的象征性,即金、木、水、火、土与位置的对应关系。天苍地“黄”,黄色处于中央成为中央正色,黄色成为表达皇权的一种方式,“坐镇中枢,统治天下”,黄袍成为皇帝专用的服装,历代宫殿因专为帝王所用,也以黄色作为主要色调,另外红色表示富贵荣华,大多也为皇家所使用,一般平民住宅,只能使用灰色,颜色由此便带上了政治伦理、地位尊卑的色彩。

统治阶级为维护封建礼制,规定所有房屋在规模、样式、色彩以及装饰方面,均要依照“礼制”执行。^[15]故脊饰的形制与色彩须严格遵守等级规制,不可滥用。色彩在琉璃装饰中有着明确的等级制度。黄色作为等级最高的颜色,黄琉璃为皇家独有,用在皇家的最高等级的建筑物上,如故宫太和殿屋顶即全部覆以黄色琉璃瓦,吻兽、垂兽等琉璃脊饰均为单纯的黄色。绿色琉璃多用于宫廷内的一般殿堂、城门、庙宇和王府;蓝色琉璃为天的颜色,只用于与隆重祭祀有关的建筑。此外,紫、翡翠等色则多用于离宫与园林,形成清晰的身份标识体系。清代雍正朝开始,为了表示对儒学的尊重,特许文庙可以使用全黄琉璃装饰屋顶。琉璃脊饰颜色与等级制度相结合,能让建筑在呈现富丽堂皇、气势雄浑之时,依旧维持和谐、统一,不逾越礼制。

3.3 脊饰数字

在中国古老的传统文化范畴之内,数是一种“先于天地已然存在,后于天地仍可确立”的自在存在之物,它有着与天地共同存续的特性,蕴含着自然法则的特定含义,东汉时期的马融认为:建筑数字文化源自《周易》,在建筑所特有的语言体系中,人们借助数字传达某种愿望、某种理念、某种象征意义,或者代表某种具有形象的物或者抽象的概念,将数的元素融入到建筑语言之中。^[16]

数的概念在古建筑尤其是宫殿建筑中普遍应用。《易经》依据阴阳二分的原理,规定奇数对应天,属于阳性,象征吉祥、幸福、和谐以及美满,偶数对应地,属于阴性,具有阴冷和不祥的意味,北京天坛的圜丘作为祭天的场所,其几何尺寸严格采用阳数,圜丘中央砌有一块圆形石板,称作“太极石”,这块石头的四周砌着9块扇形石板,构成第一重,第二重砌18块,第三重砌27块……一直到第九重为81块,都是9的倍数,不断重复强调“九”数的意义。太和殿有9开间,进深5间,72根巨柱都是9或9的倍数,或者奇数,天安门正面宽9间,门上装有9路门

钉,即纵横各9排,故宫房间为9999间半,暗含“九五”至尊的意思,“九”是奇数中最大的数,中国传统文化把“九”看作纯阳之数,是最尊贵的数字,代表“天”。人间的帝王以“天子”自居,与皇帝有关的数字多用“九”,以显示最高级别,整个故宫建筑从数的角度体现了阴阳相合,天地对应,在所用琉璃脊兽的数目上,根据建筑规模和等级不同而数目有所不同,多为一、三、五、七、九等单数,建筑等级越高,琉璃脊兽的数量也会随之增加,并且排列有序,秩序感强,组织匀称和谐,比如北京故宫太和殿用了十个琉璃脊兽象征天底下只有皇帝才能“十全十美”,借助数字这种无形的语言体现了皇权的至高无上。^[17]

3.4 脊饰造型

琉璃脊饰不仅是一种建筑构件,更是一种精神产品,作为一种文化载体,古人借脊饰之形,彰身份,托祈愿。故而脊饰设计具有防火功能、防腐功能以及驱邪作用,其还大多传达出屋主对于吉祥、幸福的祈求以及美好的愿望。其文化寓意主要体现在三个方面:一是镇火避灾,传统木结构建筑易遭火灾,因而在屋脊上安置一系列与水相关的神兽形象,藉由其象征性的禳灾力量以抵御火灾。如鸱吻被认为能喷水降雨,押鱼、斗牛等海中异兽则象征兴云布雨,共同构建了建筑上的防火信仰体系。二是驱邪镇宅,面对未知自然与社会中的灾异,古人常通过宗教与符号寻求心理安定。在居所中设置具有镇煞辟邪功能的脊饰,成为安抚心灵、抵御邪祟的重要方式。诸如镇煞的狮子、辟邪的狻猊、辨正驱恶的獬豸等,均为常见的具有镇宅、意义的脊饰形象。三是吉祥如意,借助各类经意象化加工的脊饰形象,表达对吉祥与幸福的追求。如象征祥瑞的骑凤仙人,彰显尊贵的龙和风,代表着忠勇与智慧的海马、天马,以及寓意着灵巧聪慧的行什之类,皆反映了古人祈愿吉祥降临的美好心理。这些脊饰共同构成了中国传统建筑中物质与精神交织的文化景观。

4 琉璃脊饰对当代建筑的启示

琉璃脊饰作为一种具有瓦作特征的建筑构件,不仅起到保护屋顶的作用,也具有极高的装饰价值。同时,受传统文化影响在体现等级的同时,又赋予其吉祥、驱邪等美好寓意。那些呈现出各种不同形态、有的蹲踞有的跳跃的脊兽,让屋脊之间的过渡衔接变得越发自然,还增添了建筑雄伟壮丽、威严崇高的气势,它们奇特的造型以及文化寓意,为中国传统建筑增添了神秘且庄重的艺术魅力,这样的传统一直延续至今仍在演变发展,并且得到了广泛的认可。不少设计将传统脊饰元素通过现代手法重新诠释,融入当代建筑,为建筑注入生机与活力,呈现出生动、神奇、富丽堂皇的美感。脊饰作为非物质文化遗产,它的内涵和外延,随着时代的发展而不断丰富和扩展的,值得我们探索、挖掘其背后的哲学思想、审美观念与精神追求等历史文化信息,用来服务当下。在中外文化交融的背景下,建筑师应协调好人与自然、

建筑的关系,打造中国特色当代建筑。

5 结语

若对本文的叙述做一个总结,大体归纳在三个主要基本方面。(1)在装饰方面:这些琉璃构件在外型上看起来玲珑有致华丽非凡,集众多技艺为一体,其造型、色泽及工艺均可代表当时琉璃制造的最高水平;(2)在功能方面:保护屋顶,防火、防雨;(3)在文化方面:中国古建筑的琉璃脊饰有深远的文化渊源,哪怕一个小小的构件都有其自身要表达的神秘思想,其蕴含的丰富文化内涵更是耐人寻味,从而呈现出异彩纷呈的文化特色。琉璃脊饰在布局、色彩、数字、造型等方面体现了契合自然、君权至上、乾坤阴阳及求吉纳祥思想的传统文化内涵。一个民族所拥有的文化,会对该民族各个层面的意识形态产生决定性作用,而这种意识形态又在如建筑、民俗、礼乐等具体行为方面起着主导掌控的功效。

[参考文献]

- [1]魏克晶.中国大屋顶[M].北京:清华大学出版社,2018.
- [2]吴庆洲.中国建筑脊饰[M].台湾:锦绣出版社,2003.
- [3]潘谷西.中国建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.
- [4]孙大章.中国古代建筑装饰[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.
- [5]李诚.营造法式[M].重庆:重庆出版社,2018.
- [6]王贵祥.土木,砖瓦,石铁,琉璃,彩画与中国建筑历史年轮[J].中国建筑史论汇刊,2020(1):19.
- [7]丘濬.大学衍义补[M].江苏:江苏大学出版社,2018.
- [8]房玄龄.晋书[M].北京:中国科学出版社,2022.
- [9]萧子显.齐书[M].北京:中华书局,1996.
- [10]刘昫.旧唐书[M].北京:现代教育出版社,2011.
- [11]刘大可.中国古建筑瓦石营法[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.
- [12]李玉姣.明清琉璃脊饰的装饰特征研究[D].江西:景德镇陶瓷大学,2020.
- [13]李允铎.华夏意匠——中国古典建筑设计原理分析[M].天津:天津大学出版社,2006.
- [14]梁思成.建筑历史和理论[M].南京:江苏人民出版社,1981.
- [15]夏晋.以“礼”论中国传统建筑装饰的等级特征[J].理论月刊,2006(6):94.
- [16]李玲,李俊.中国古建筑和谐理念研究[M].北京:中国社会科学出版社,2017.
- [17]刘文良,邢美艳.中国皇家脊兽的思想及美学意蕴探析[J].民族论坛,2011(8):89.

作者简介:宋冰珂(2005.11—),女,汉,山东菏泽人,山东理工大学在读,研究方向:环艺设计;刘文慧(1990.4—),女,汉,河北张家口人,韩国忠南大学工学博士,山东理工大学美术与设计学院讲师,研究方向:建筑设计、环艺设计。