

浅析中国古代建筑画中的建筑哲学

Analysis of Architectural Philosophy in Ancient Chinese Architectural Paintings

文 / 李立新 吴卉艳

Li Lixin Wu Huiyan

作者简介

李立新 厦门大学建筑与土木工程学院 副教授

硕士生导师

吴卉艳 厦门大学建筑与土木工程学院 硕士研究生

ABSTRACT

建筑哲学是关于建筑基本的观点，它是对建筑本质的透彻分析，也是对建筑认识的一种研究。而建筑画则是一种对建筑的记录，无论是中国还是国外都有各自建筑的绘图方式。中国的建筑画是中国传统绘画中独立的一个绘画科目，即山水、花鸟、人物画各成一派。建筑画能反映国家当时的经济、文化背景、建筑的特征以及建造方式，以及风土人情。文章通过对古代建筑画发展的梳理，来追溯中国古代的建筑哲学。

Architectural philosophy is a basic view of architecture, it is not only an analysis of the nature of architecture, but also a study of the understanding of architecture. The architectural painting is a record of the building, every country has its own way for architectural drawing. Chinese architectural painting is a branch of Chinese traditional painting, that is, landscape, flower and bird, figure painting. People can understand the real country of our old China, feel the building and construction, the local customs and practices better, and cultural background, which can reflect the architectural philosophy. This article is to review the ancient Chinese architectural philosophy by combing the development of ancient architectural painting.

KEY WORDS

建筑；建筑画；建筑哲学；天人合一；礼制
architecture；architecture painting；architecture philosophy；harmony between heaven and man；etiquette system

1 中国古代建筑画

1.1 中国古代建筑画

从古至今，建筑以及建筑活动就是人类社会不可缺少的部分，歌颂它们的诗文也是数不胜数。建筑画亦是歌颂建筑之美的表达方式，中国古代的建筑画是一种艺术品，它是中国传统画中的独立科目，与山水、花鸟、人物画同属一级。

1.2 中国古代建筑画发展历程

到现在为止，山东临淄郎家庄出土的春秋末期的漆器上的画是人们所能发掘的最早的建筑图像（图1），因漆画技术难度比绘画高，所以不难推测，当时绘制建筑的水平较高。在战国的青铜器上也出现了用刻划和鑿凿方法对建筑进行刻画，且它主要是对人的活动场景和环境进行表现，其画多为建筑的立面或者剖面图，因为它表达了很多楼板、栏杆和各层屋面的关系（图2）。建筑画的大发展首先是在两汉期间，墓室中的壁画除了立面图、剖面图外，还有光线和阴影，并且尺度和体量都已经扩大到大型院落和建筑群上（图3），图中的空间环境明显提高了深度。这个时候的建筑画采用俯视的角度，基本表现为完整连续的三维空间。佛寺壁画和石窟寺壁画在魏晋南北朝期间跟随佛教大量地涌入，从画中可发现建筑形象及群组建筑的画面较两汉时期有很大提高（图4）。

隋唐是中国绘画走向成熟的时期，建筑画与建筑术及建筑实物从隋朝开始有着较紧密的结合，这一期间绘画有了更进一步的发展（图5），比较突出的重点就是“仰画飞檐”，这时建筑画开始自成一派。晚唐时期，屋宇（即建筑）和人物、山水、鞍马、鬼神、花鸟一起构成绘画的六

个画种。五代是唐以后中国绘画史上的鼎盛时期。这一时期，画家的绘画技巧成熟且创作繁荣，对于建筑的表达也更加形象生动，对于建筑画的要求就更加严格，要求画家对于建筑结构、构造、装饰以及尺寸都了解透彻。这一时期，透视画法也有了一定的发展。不仅有立体感，还对空间通透性有所要求。“折算无亏”“一去白斜”都是当时技法的名称。中国古代建筑画的最高水平是宋朝张择端的《清明上河图》（图6）。在元代，以界画为标志的建筑画遭到排斥，逐渐淡出建筑画视野。

明清时期，出现了宫廷绘画融入西洋画、文人画和风俗画的现象，清代则为中国古代建筑画的绝响。

2 中国古代建筑哲学

2.1 哲学

哲学是世界观的理论形式，是人类对自然界、社会以及思想之间的探究，它是关于事物根本的观点，它研究怎样认识事物、揭示事物的本质，它的正确与否受客观存在的检验。

2.2 建筑哲学

建筑哲学是关于建筑根本的观点，研究怎样认识建筑，并且揭示建筑的本质。在理论和实践的把控下，深入全面弄懂建筑，并接受建筑的检验。

2.3 中国古代建筑哲学

中国古代建筑哲学与各大文化思想有不解渊源，在中国古代建筑中可以找到各家的哲理，但是却没有一家能够概括整个中国古代哲学。

（1）儒家中较为经典的“礼制森严”在中

图1 山东临淄郎家庄1号东周墓出土漆上所画建筑图像

图2 战国铜器上刻划出的建筑图像

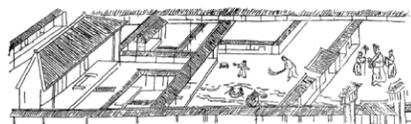

图3 山东诸城东汉墓出土画像上的庄园庭院图

国古代建筑中体现得淋漓尽致。“礼”是封建社会的尊卑、贵贱、亲疏的规范，在中国传统的建筑中有很明显的映射。例如四合院、隋唐长安、元明清北京，每种建筑都体现着规范、制度、礼制的等级制。这是儒家思想在中国传统建筑哲学中的一个体现。

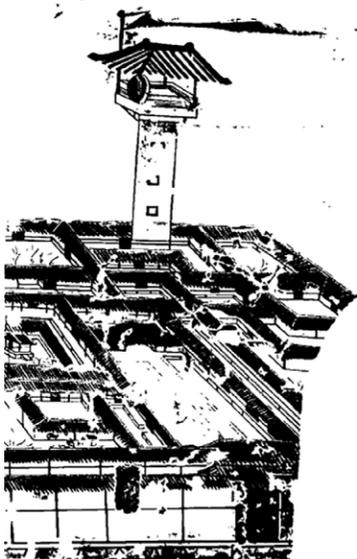

图4 河北安平东汉墓壁画

图7 《高士图》卫贤（五代）

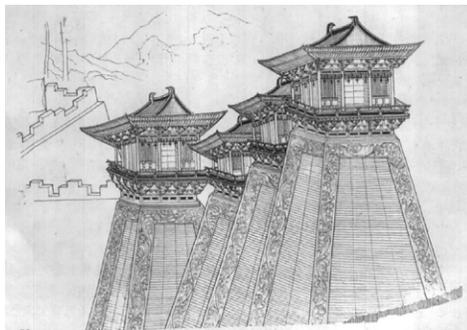

图5 陕西乾县唐懿德太子墓墓道壁画双阙图

图6 《清明上河图》(局部) 张择端(宋)

图8 敦煌莫高窟148窟中唐壁画观无量寿经变

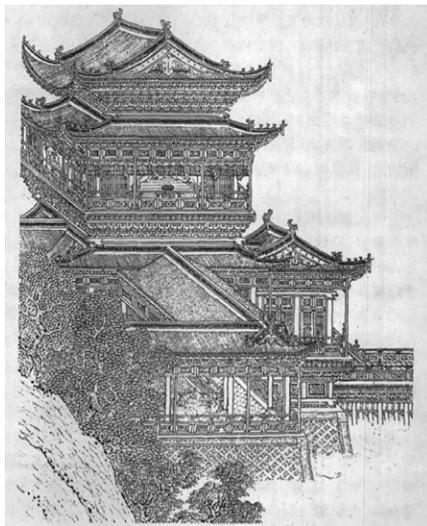

图9 《江天楼阁图》元人

(2) 道家思想对中国传统建筑哲学的输入是“道法自然”。这在中国古代建筑中的例子比比皆是，即要求建筑与城市根据自然法则进行建造。中国的传统民居都是根据气候、地形、材料、生态等环境条件修造的，例如“一颗印”“四合院”“竹筒式”……将自然与环境结合。更明显的是江南园林，它将自然美景与建筑相结合，真

正做到“道法自然”。从这点可以看出道家对中国古代建筑的影响

(3) 墨家对建筑的看法是“兴天下之利”，它对儒家的轻利重义进行了抨击。

在中国古代建筑哲学中能找到各家的理论，但是没有一家能够笼统地概括中国古代建筑哲学，这就留下了许多值得探究的部分。

3 中国古代建筑画的建筑哲学

3.1 崇尚山水，“天人合一”

《庄子·齐物论》云“天地与我并生，万物与我为一”。五代卫贤的《高士图》(图7)更是充分体现了古代人们对环境的追求。图中，建筑隐秘在山中，人居住于建筑中，建筑色彩与周边色彩浑然一体，很好地展现了中国古代建筑尊重环境、崇尚自然、关注人性、建筑与天然山水植被自然融合的哲学思想。

3.2 儒家礼制思想，“尊卑、贵贱、亲疏”

儒家礼制思想与佛教的传入，使得“尊卑、贵贱、亲疏”在中国古代建筑画中不少见。例如敦煌莫高窟148窟中唐壁画观无量寿经变(图8)，等级制度明显。位于正中间的为最主要的主体部分，左右两侧都是附属，这就将中国传统建筑哲学中儒家的“礼制”通过绘画的方式展现出来。而中国最重要的君权伦理观念也通过建筑等级体现出来，在画中我们不难发现这些等级制度的痕迹层层递进。

3.3 真实与细部的追求

在古代的建筑画中时常能看到画风很细腻的建筑画。尤其是宋代，当时的画家对于建筑从风格、形象到结构、构造、装饰细部都了如指掌，在画中也较真实地反映了当时建筑风格特点。这与当时建筑的追求和社会的状况有关，因处于非常繁华的时代，建筑的整体样式也是比较华丽的，在画中能够感受到这种对细部的追求。例如元人所作的《江天楼阁》(图9)。

总结

建筑大师梁思成说过，“建筑这本‘石头和木头的史书，忠实地反映着一定社会之政治、经济、思想和文化’，而城市的‘无论哪一个巍峨的古城楼，或一角倾颓的殿基里的灵魂里，无形中都在诉说乃至歌唱着时间上漫不可信的变迁’。”从建筑中我们能感受到当时的社会背景，而从建筑画中我们又能感受到当时的建筑，体会到当时建筑所蕴含的哲学，这样环环相扣，给我们探究古代建筑乃至古代社会提供了一个新的角度。

图片来源：
图1、图3、图5-图9来源于参考文献[1]
图2、图4来源于参考文献[2]

参考文献：
[1] 傅嘉年. 中国古代建筑画[J]. 文物, 1998(03):75-94.
[2] 潘谷西. 中国建筑史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
[3] 郑光复. 中国古代建筑哲学[J]. 华中建筑, 1993(03):12-18.
[4] 宋之仪. 建筑文化视野之下的两宋时期界画研究[D]. 湖南大学, 2010:1-7.
[5] 张征宇. 中国古代建筑画的发展[J]. 美术教育研究, 2014(12):22-23.