中文论文题目

保国寺建筑空间与装饰艺术研究

论文作者签名：王武优

指导教师签名：姜小庠

论文评阅人 1：

评阅人 2：

评阅人 3：

评阅人 4：

评阅人 5：

答辩委员会主席：（何征\教授\浙江农林大学）

委员 1：（周小欧\教授\杭州师范大学）

委员 2：（林曦\副教授\浙江工业大学）

委员 3：（孙尔\副教授\杭州师范大学）

委员 4：（陈云海\副教授\杭州师范大学）

委员 5：（龚旭萍\副教授\杭州师范大学）

答辩日期：2016 年 6 月 1 日

万方数据

Y3067947

杭州师范大学研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得**杭州师范大学**或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：王武优　签字日期：2016 年 06月06 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解**杭州师范大学**有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权**杭州师范大学**可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：王武优　导师签名：

签字日期：2016 年 06月 06日　签字日期：2016年 06月 06日

万方数据

致谢

时光荏苒，仿似须臾，在杭师七年时光已成匆匆。回首过往，从曾经对于所学环境艺术设计专业的踌躇彷徨到如今硕士毕业在即，收获颇多。即便仍有许多遗憾未了，但在杭师的本硕七年却是我现有人生中最为充实的时光。

在此，衷心感谢我的导师龚旭萍老师。在硕士学习期间，导师的孜孜教诲及言传身教令我备受感动。她亦警醒我们三年时光匆匆，应倍加珍惜，应将时间充分运用到学术研究上。在专业学习方面，龚老师对学生严格要求，耐心地将其深厚知识无私教授给学生。龚老师待生有如慈母之祥，我的每一次成长都离不开龚老师的殷殷教诲。最为深刻的是教会我为人做事之道，如何待人，如何做人，如何打造自己的个人品牌，做事不应拖沓，应注重细节等等。龚老师积极向上的生活态度，严谨的行事作风令我钦佩，对于我今后的人生有了镜子般的关照。在本论文撰写过程中，龚老师亦是时常关心，询问研究进程，并指点迷津，帮助我开拓思路，精心点拨、热忱鼓励。对于论文选题、写作、初稿、二稿到定稿，这其中龚老师付出了诸多辛劳，给出了许多宝贵建议。感激之情，溢满于心，难以文述。

同时，特别感谢杭州师范大学这个温暖的大家庭，给了我家一般的感受，伴我成长至今。特别感谢杭州师范大学专业组的各位老师们，周小鸥院长、徐迅老师、徐汉老师、林国胜老师、陈乃明老师、周国荣老师、张力老师等各位老师对我论文中所提出的宝贵意见和指导。

感谢我的室友、我的好友、我的同窗们在硕士阶段的相伴，与你们一起生活、学习的时光，将温暖我一生。同样特别感谢同门已毕业的师兄师姐们曾给予我的关心与莫大的帮助，谢谢你们一直引领着我。也同样感谢我们所一起构筑的这个充满浓郁学习氛围的小团队，希望这样的学习氛围能够一直延续下去。

感谢我的父母对我无私的付出，你们总是付出得多而言说得少。也正是因为有你们的爱与支持，才使我追梦至今。因为有亲情时时刻刻的温暖与鼓励，才使我有了能够迎接各种挑战与困境的勇气。

最后，由衷感谢参与论文评审的老师们。感谢您对本论文所提出的看法和建议，谢谢您能够在百忙之中指正拙作。

万方数据

摘要

研究保国寺的建筑空间与装饰艺术是对我国宋代建筑理论知识的深入与完善，对传承我国传统建筑艺术起着添砖加瓦的作用。

保国寺，始建于东汉世祖时期，唐会昌五年寺宇被毁，广明元年（880年）重建，是长江以南最古老、保存最完整的北宋木结构建筑之一。保国寺在建筑上有很高的历史价值、艺术价值和科学价值，是宋《营造法式》的典型实例。

本文从设计艺术学的角度，以保国寺建筑遗存及其相关古籍文献为依据。全文以建筑空间艺术与装饰艺术为主线，分为六部分讨论。

第一部分绪论，简述研究保国寺建筑的意义与目的，阐明对其研究的必要性。后逐一分析保国寺建筑艺术研究的现状。最后对保国寺建筑相关性进行概述，以此为后文的具体论述作铺垫。

第二部分介绍保国寺建筑概况及其相关历史背景。首先对其建筑整体进行概述，分析其建筑总体规划、主要寺内殿宇、建筑总体特色，进而根据相关资料引述其历史的演变。

第三部分着重研究保国寺建筑空间形制。通过分析保国寺建筑的整体布局、院落组合方式以及空间艺术性，得出这些空间之间的组织关系及营造手法特征。

第四部分对保国寺建筑装饰艺术特征进行分析。结合保国寺的文化背景、建筑环境、建筑结构、题材与纹样、色彩等对保国寺的建筑装饰进行综合分析，将其装饰功能与特点逐一呈现。

第五部分阐述保国寺建筑的艺术价值与审美意蕴，并论述其大殿营造技艺的形式美。

最后结论对保国寺的建筑空间形制与建筑装饰艺术进行概括性总结，提出自己的观点。

关键词：保国寺　空间形制 装饰艺术 价值与审美

万方数据

Abstract

Research on Baoguo Temple's architecture space and decorative arts is deepening and improving Song Dynasty building theory in our country, and it makes a new contribution to the inheritance of Chinese traditional architectural art .

Baoguo Temple, built in the Khan of the Eastern Han Dynasty, destroyed in Tang Huichang five years ,reconstructed in the Guangming yuan (880 years). It is the oldest and best-preserved of Yangtze River in south, being one of the Northern Song Dynasty wooden structure building. The Baoguo Temple's on the buildings has a very high historical value, artistic value and scientific value, it is the typical examples of the Song *State Building Standards* .

From the perspective of art design, on the basis of Baoguo Temple relics and relevant ancient literature research, the thesis is divided into six parts with the architectural space art and decorative art as the main clue.

In the introduction, the thesis briefly describes the significance and purpose of the research on Baoguo Temple's construction, illustrating the necessity of research. While analyzing the current situation of the architectural art of Baoguo temple in the following text. Finally, the thesis has an overview on Baoguo temple building and the basis for the following specific discussion.

The second part introduces the construction of Baoguo Temple and relevant historical background. In the beginning, it summarizes the overall buildings, analyzing the comprehensive planning of the construction, the main temple building, the characteristics of the building and then quoting the historical evolution of it.

The third part focuses on the study of Baoguo Temple's building space shape. By analyzing the temple of Baoguo's construction overall layout, courtyard space combination and space artistry, it leads to the relationship between these space shape and building characteristics.

The fourth part is the analysis Baoguo Temple's characteristics of decorative arts. Combining Baoguo temple's cultural background, building environment, building structure, themes and patterns, colors and others of Baoguo Temple architectural

万方数据

decoration, the thesis makes a comprehensive analysis and presents the decorative function and characteristics.

The fifth part expounds Baoguo Temple's architecture artistic value and aesthetic implication, discussing the formal beauty of the temple construction skills.

The conclusion makes a general summary of the construction of Baoguo Temple's space form and architectural decorative art, and puts forward to the author's views.

Key words: Baoguo Temple , Space Shape , Decorative Arts , Values and Aesthetics

万方数据

目　次

致谢.....I
摘要.....II
Abstract.....III
目　次.....V
插图目录.....VII
1　绪论.....1
1.1 研究的意义与目的.....2
1.2 研究的现状.....3
1.3 宁波保国寺建筑相关性分析.....5
1.3.1 基本概念的界定.....5
1.3.2 宁波佛教建筑的历史背景.....6
1.3.3 宁波佛教寺院建筑总体特征.....7
本章小结.....8
2　保国寺建筑概况及历史.....9
2.1 保国寺总体概述.....9
2.1.1 保国寺的概况.....9
2.1.2 保国寺建筑总体规划.....10
2.1.3 保国寺主要寺内殿宇.....11
2.1.4 保国寺建筑特色.....15
2.2　保国寺的历史演变.....16
本章小结.....17
3　保国寺建筑空间形制分析.....18
3.1 影响保国寺建筑整体空间布局形态的因素.....18
3.1.1 自然环境因素的影响.....18
3.1.2 中国传统礼制思想的影响.....20
3.1.3 传统风水美学的潜移默化.....21
3.2 保国寺建筑空间布局分析.....23
3.2.1 保国寺整体空间布局的分析.....23
3.2.2 保国寺建筑院落组合分析.....26
3.3 保国寺建筑空间艺术分析.....27
3.3.1 自然环境空间的园林化.....27
3.3.2 功能空间的营造.....30
本章小结.....32
4　保国寺建筑装饰艺术特征分析.....33
4.1 保国寺建筑装饰的内涵及特点.....33
4.1.1 装饰因功能需要而生.....33
4.1.2 装饰与构造形成丰富而有机的关联.....34
4.1.3 保国寺建筑装饰中的风水文化.....35
4.2 保国寺建筑装饰的主要类别.....37
4.2.1 体现建筑装饰特征的外檐装饰.....37
4.2.2 体现建筑装饰特征的内檐装饰.....40

万方数据

4.3 保国寺大殿建筑装饰的艺术形式 50
4.3.1 多样的雕刻塑饰 50
4.3.2 丰富的装饰题材 53
4.3.3 保国寺的建筑装饰色彩 53
本章小结 54
5 保国寺建筑艺术的价值与审美意蕴 55
5.1 保国寺及大殿的价值 55
5.1.1 保国寺的科学价值 55
5.1.2 保国寺的历史价值 56
5.1.3 保国寺的艺术价值 56
5.2 保国寺的审美意蕴 57
5.2.1 与山水相谐的环境美 58
5.2.2 富于节奏的空间美 58
5.2.3 兼具实用的装饰美 59
5.3 宋营造技艺的形式美 61
本章小结 63
结语 64
主要参考文献 65
作者简历及在学期间所取得的研究成果 68

万方数据

插图目录

图 1.1 嘉庆十五年保国寺建筑图　图片来源：敏庵<编>：《保国寺志》
图 2.1 保国寺寺院范围　图片来源：东南大学建筑研究所；张十庆<主编>：《宁波保国寺大殿一勘测分析与基础研究》，第 16 页。
图 2.2 保国寺山门匾额　图片来源：作者自摄
图 2.3 保国寺鸟瞰图　图片来源：作者自摄
图 2.4 山门正立面图　图片来源：作者自绘
图 2.5 天王殿正立面图　图片来源：作者自绘
图 2.6 大雄宝殿正立面图　图片来源：作者自绘
图 2.7 大雄宝殿侧立面图　图片来源：作者自绘
图 2.8 观音殿（法堂）正立面图　图片来源：作者自绘
图 2.9 藏经楼正立面图　图片来源：作者自绘
图 2.10 观音殿（法堂）侧立面图　图片来源：作者自绘
图 2.11 藏经楼侧立面图　图片来源：作者自绘
图 2.12 钟楼正立面图　图片来源：作者自绘
图 2.13 鼓楼正立面图　图片来源：作者自绘
图 2.14 保国寺建筑东侧立面图　图片来源：作者自绘
图 2.15 保国寺建筑西侧立面图　图片来源：作者自绘
图 3.1 保国寺平面图　图片来源：作者自绘
图 3.2 保国寺山水形势图　图片来源：敏庵<编>：《保国寺志》
图 3.3 风水学中的选址分析图　图片来源：王其亨：《风水理论研究》
图 3.4 灵隐寺基本布局图　图片来源：作者自绘
图 3.5 天童寺基本布局图　图片来源：作者自绘
图 3.6 万年寺基本布局图　图片来源：作者自绘
图 3.7 保国寺基本布局图　图片来源：作者自绘
图 3.8 保国寺建筑群剖面图　图片来源：郭黛姮：《东来第一山》
图 3.9 保国寺宋代总平面图　图片来源：郭黛姮：《东来第一山》
图 3.10 保国寺清代总平面图　图片来源：郭黛姮：《东来第一山》

万方数据

图 3.11 保国寺整体空间布局　图片来源：作者自绘
图 3.12 保国寺功能分区图　图片来源：作者自绘
图 3.13 大雄宝殿院落空间（净土池）　图片来源：作者自摄
图 3.14 大雄宝殿院落空间　图片来源：作者自摄
图 3.15 石刻　图片来源：作者自摄
图 3.16 入寺香道　图片来源：作者自摄
图 3.17 保国寺秋景　图片来源：郭黛姮：《东来第一山》
图 3.18 保国寺大殿　图片来源：作者自摄
图 3.19 藏经楼石阶　图片来源：作者自摄
图 3.20 西侧建筑前小天井　图片来源：作者自摄
图 3.21 东侧长廊　图片来源：作者自摄
图 3.22 宋元江南方三间殿堂平面比较　图片来源：张十庆：《中国江南禅宗寺院建筑》
图 3.23 保国寺大殿平面图　图片来源：作者自绘
图 4.1 保国寺悬鱼惹草　图片来源：作者自摄
图 4.2 悬鱼惹草大样图　图片来源：作者自绘
图 4.3 保国寺双龙吻脊　图片来源：作者自摄
图 4.4 双龙吻脊大样图　图片来源：作者自绘
图 4.5 保国寺大殿斗八藻井　图片来源：作者自摄
图 4.6 花格窗（天王殿）　图片来源：作者自摄
图 4.7-4.10 保国寺砖雕漏窗　图片来源：作者自摄
图 4.11-4.13 保国寺屋顶装饰　图片来源：作者自摄
图 4.14 保国寺大殿瓜楞柱　图片来源：作者自摄
图 4.15 保国寺大殿拼柱作法　图片来源：作者自绘
图 4.16 保国寺大殿柱形与柱位平面示意图　图片来源：东南大学建筑研究所；张十庆<主编>：《宁波保国寺大殿—勘测分析与基础研究》
图 4.17 保国寺大殿副阶前檐心间东平柱柱础　图片来源：作者自绘
图 4.18 柱头铺作和补间铺作　图片来源：作者自摄
图 4.19 转角铺作（左次间）　图片来源：作者自摄
图 4.20 保国寺大殿藻井　图片来源：作者自摄

万方数据

图 4.21 保国寺藻井剖面图　图片来源：作者自绘
图 4.22 保国寺藻井仰视图　图片来源：作者自绘
图 4.23 保国寺藻井俯视图　图片来源：作者自绘
图 4.24 保国寺大殿藻井构成分层示意　图片来源：东南大学建筑研究所；张十庆〈主编〉：《宁波保国寺大殿一勘测分析与基础研究》，第 131 页。
图 4.25 保国寺藻井放大图　图片来源：郭黛姮：《东来第一山》
图 4.26 江南阑额七朱八白彩画　图片来源：张十庆：《中国江南禅宗寺院建筑》
图 4.27 保国寺阑额上的七朱八白彩画　图片来源：作者自摄
图 4.28 保国寺大殿重楣作法与七朱八白刷饰　图片来源：作者自绘
图 4.29 卷草纹彩画图　图片来源：作者自绘
图 4.30 东平棊彩画局部　图片来源：作者自摄
图 4.31 西平棊彩画局部　图片来源：作者自摄
图 4.32 散斗彩画　图片来源：作者自摄
图 4.33 交互斗彩画　图片来源：作者自摄
图 4.34 西侧经幢　图片来源：作者自摄
图 4.35 西侧经幢　图片来源：作者自摄
图 4.36 佛坛石雕花纹　图片来源：作者自摄
图 4.37 佛坛石雕花纹大样图　图片来源：作者自绘
图 4.38 保国寺藏经楼石柱　图片来源：作者自摄
图 4.39 保国寺藏经楼石柱　图片来源：作者自摄
图 4.40 保国寺天王殿木雕　图片来源：郭黛姮：《东来第一山》
图 4.41 保国寺东客堂木雕　图片来源：郭黛姮：《东来第一山》

万方数据

1 绪论

建筑从初始的满足人类日常生活所最基本的居住需求之外，逐渐延伸出许多满足精神追求的社会功能。佛寺建筑作为人类精神生活的居所，地位颇高，其建筑则充分展现出中国传统建筑技术与艺术的高超水平。再者，在中国建筑文化中，各大不同教派的宗教建筑文化，曾经灿烂于文明，磅礴于后世。而“与我国文化发生密切关系者，当推佛教为最”[1]。因此，佛寺建筑作为中华文化的重要组成部分，为我们研究历史提供了鲜明的事实例证。

佛寺建筑反映的是中国建筑的普遍共性，然而如果只强调对普遍共性的认识，往往会掩盖或忽略对个性特色的深入研究。因此佛教寺院的研究有必要根据其独特的制度内容，在普遍之上探寻其特性所在。

选择保国寺的建筑艺术为典型案例研究有以下原因：

第一，在建筑总体空间布局上，保国寺的建筑布局在佛教寺庙中是罕见的。其在中轴线上布置了三进院落，四座建筑，即天王殿，大殿，观音殿，藏经殿，后又建山门。另大殿前有净土池，大殿前月台的左右有钟楼和鼓楼。由于院落地势一进比一进抬高，各座单体建筑也在不同的高度上。几座寺院组群内处于突出地位。最特别的是，在中轴线的两侧，无配殿，仅作一些僧房、客堂等附属建筑，并以围墙与建筑上的主要建筑分隔。附属建筑均南北长，东西窄，面向中轴线，大多相互紧贴，随着地势自由布局，东侧的一列屋前有廊相连，从天王殿的东偏门一直抵达藏经殿的东侧空地。（图 1.1）

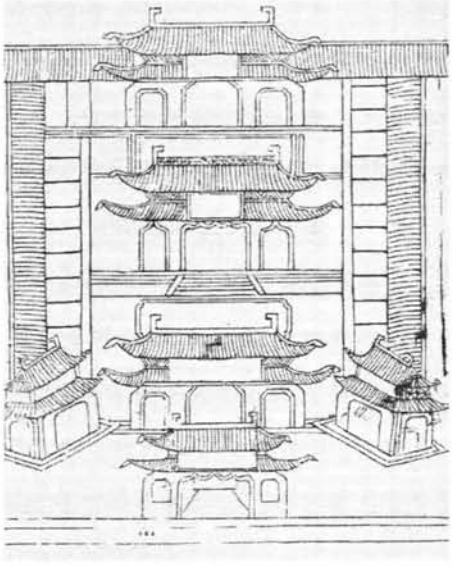

图 1.1 嘉庆十五年保国寺建筑图
图片来源：《保国寺志》

第二，在装饰艺术上，保国寺也有其独特之处。例如多样的雕刻塑饰，包括建筑石刻、精美的木雕装饰以及砖雕灰塑等留存至今，艺术造型佳，工艺也极为

[1] 刘敦桢：《中国古代建筑史》，中国建筑工业出版社，2008 年版。

万方数据

精湛。保国寺创于东汉，现存大殿建筑于北宋大中祥符六年（1013 年）所建，是目前我国江南地区唯一保存完好的宋代木结构建筑实物。精致的木构斗拱，藻井，独有的瓜棱柱及门窗装饰经千年风雨，至今保存完好。保国寺的大雄宝殿堪称是我国现存古建筑的木构精品，亦为研究我国宋代木构建筑的发展演变，建筑艺术和技术水平提供了宝贵的佐证资料。

第三，保国寺建筑中结构做法与《营造法式》[2]中所记如出一辙，有些做法甚至成为孤例。清华美院郭黛姮教授曾指出，保国寺可能是江南掌握宋代木构作法的权威性作品，具有很高的文物价值及研究价值。

因此，作为一座历史悠久、享誉内外的千年古寺，保国寺建筑的空间形制及装饰艺术的独特之处值得探究。

1.1 研究的意义与目的

宋代是中国经济和文化发展上的一个重要时期，伴随着南方的开发和经济文化重心的转移，五代、北宋以来南方建筑技术得到前所未有的发展。在中国古代建筑史上，宋代南方建筑有着重要的意义。保国寺建筑布局特别，因地制宜构筑建筑物，是江南现存的最古老、最完整的北宋木构建筑。其大殿建筑风格独特、巧夺天工，是保国寺建筑之精华，也是江南地区最珍贵的北宋建筑遗存。因此，本文从设计学角度对保国寺的空间形制及装饰艺术进行研究，其意义如下：

第一，通过对保国寺的空间形制进行研究，可揭示保国寺建筑空间形制的特点，把握其空间形制上自身的意义所在。同时其寺院建置的历史变化则显示出宋代天台宗佛教的建置特点，寺院建筑变化的轨迹真实地反映着佛教发展变化的历史，对于研究佛寺建置起到了非常好的例证作用。

第二，从设计艺术学角度分析保国寺建筑装饰艺术，将其作为代表江南佛寺建筑的典型案例，对佛寺空间及装饰理论的研究具有添砖加瓦的作用。

第三，通过对保国寺建筑装饰艺术的研究，对认识和把握《营造法式》所反映的中国宋代营造技艺有一定的理论和实践作用。

第四，通过对保国寺建筑艺术的研究，对于研究保国寺与江南木构技术发展

[2] 《营造法式》编于熙宁年间(1068~1077)，成书于元符三年(1100)，刊行于宋崇宁二年（1103 年），是李诫在两浙工匠喻皓的《木经》的基础上编成的。是北宋官方颁布的一部建筑设计、施工的规范书，这是我国古代最完整的建筑技术书籍，标志着中国古代建筑已经发展到了较高阶段。

万方数据

的直接与间接关系有着重要的学术意义。

第五，研究保国寺的建筑艺术，可试图从中吸取古人在建筑建造方面的精华以及装饰艺术上的精湛技艺，对创造具有中华民族特色的建筑具有积极的指导作用。

本文对保国寺建筑艺术的研究目的有二：

第一，从保国寺建筑空间形制以及装饰特征两方面入手，探索保国寺在建筑形式上体现的宋代精湛技术，展现中国建筑的特点及文化意义。

第二，通过对保国寺建筑艺术的透彻分析，可对中国古典建筑文化的保护与发展起到积极的启示作用。

著名学者、建筑学家梁思成曾在其著作《中国建筑史》上提到，“对中国古建的保护和研究，是应该提到日程上的重要任务。以客观的学术调查与研究唤醒社会，助长保有趋势，这与在大火上抢救宝器名画有着同样刻不容缓的性质，这是珍视我国可贵文物的神圣义务”[3]。佛教建筑是中国建筑中重要的一部分，它充分展现了中国传统建筑在艺术与技术上的杰出成就。对于中国佛教寺院的探讨和研究，可为加快促使中国佛教建筑文化得以璀璨于世尽一些绵薄之力。

1.2 研究的现状

近十几年来，佛教建筑的研究有了很大的发展，这充分说明了佛教建筑在传统建筑中的重要地位。笔者长期居住于宁波，在长时间的探寻过程中发现目前关于宁波保国寺建筑的研究还不是很多。而保国寺是是江南现存最早的木作遗构，也是江南现存的最古老最完整的北宋木构建筑，有其重要的研究价值。

最早有关保国寺的记载，可追溯到宝庆《四明志》、嘉庆《宁波府志》、天启《慈溪县志》，记载了有关保国寺的历史沿革。现存寺志仅二，一为嘉庆十年（1805 年）乙丑方丈敏庵辑修，分形胜、寺宇、碑文、古迹、艺文、先觉等章；一为民国十年（1921 年）钱三照重纂版。

关于保国寺建筑的研究主要集中于建筑构造以及复原研究等，从建筑艺术方面去研究对象的寥寥无几。目前研究并论述保国寺建筑的重点书籍仅有两本。一为清华大学的郭黛姮教授所著《东来第一山：保国寺》，（文物出版社，2003.08）

[3] 梁思成：《中国建筑史》，北京：生活·读书·新知三联书店，2011 年版。

万方数据

一书，主要从建筑学的角度对保国寺建筑进行详细的论述，分为研究篇、保护篇及文献篇。张十庆先生的《宁波保国寺大殿》（东南大学出版社，2012.12），主要是在建筑学的领域内对保国寺大殿进行研究，对大殿进行细致勘测并将分析数据化。研究的内容主要侧重于资料较为充实的木作方面，其内容主要包括复原研究与比较研究两方面，此类研究思路更多的是对建筑技术层面的研究。另外，有提及保国寺的书籍还有《宁波宗教建筑研究》（傅亦明，宁波出版社，2013.7）、《东方建筑遗产》（保国寺古建筑博物馆编，文物出版社，2007-2013年各一卷）、《保国寺新志》（保国寺古建筑博物馆编，文物出版社，2013.11.01）、《带你走进博物馆—保国寺古建筑博物馆》（余如龙；保国寺古建筑博物馆，文物出版社，2012.12.01）、《精进丹青：保国寺书画集》（余如龙，中国民族摄影艺术出版社，2013.10.01）、《保国寺砖雕与石刻》（余如龙，文物出版社，2001）、《中国佛寺杂志众刊》（白化文、张智，广陵书社，2006）、《建筑意·第四辑》（萧默，中国电力出版社，2006.01）、《宁波江北文史资料第6辑：江北中国之最》（宁波市江北区政协教文卫体和文史资料委员会，西冷印社出版社，2011.06）、《灵谷光影：保国寺摄影集》（中国民族摄影艺术出版社，中国民族摄影艺术出版社，2013.10）等。此类书中大多作为基础研究资料，大多简略地介绍保国寺的历史、地理位置、整体结构，并附几张珍贵的照片。

可查阅到的论文均主要侧重于保国寺的复原研究与保护，主要有以下几篇：张十庆《保国寺大殿复原研究》、《保国寺大殿的材栔形式及其与<营造法式>的比较》、《保国寺大殿复原研究二——关于大殿平面空间形式及厦两头做法的探讨》、《保国寺大殿复原研究关于大殿瓜楞柱样式与构造的探讨》、《斗拱的斗纹形式与意义——保国寺大殿截纹斗现象分析》，东南大学建筑研究所，东南大学城市建筑与建筑遗产保护教育部重点实验室；余如龙《宁波保国寺大殿构造特点与地理环境研究》、《浅谈保国寺古建筑遗产的保护与维修》（宁波保国寺大殿建成1000周年学术研讨会暨中国建筑史学分会2013年会）；项隆元《宁波保国寺大殿建筑的历史特征与地方特色分析》（浙江大学）；赵辰《保国寺大殿——作为越人木建构文化代表的假说》；林浩《保国寺古法保存探源》；邹姗《从保国寺大殿看宋辽时期的藻井与佛殿空间意向》（东南大学建筑研究所）。

以上关于宁波保国寺的研究成果主要是简单地从保国寺的历史、地理位置方

万方数据

面、旅游价值方面、维修与保护和它本身的构造等方面对保国寺进行研究，而本课题在此基础上，对保国寺建筑艺术进一步进行研究分析。亮点在于：通过保国寺的空间形制以及装饰艺术特征来进一步研究它的价值和审美意蕴。

1.3 宁波保国寺建筑相关性分析

1.3.1 基本概念的界定

佛教源于古印度，由迦毗罗卫国王子乔达摩·悉达多所创，后被称为释迦摩尼。佛教是世界三大宗教之一。佛教于西汉末年经由丝绸之路而传入我国，曾广泛地流传于亚洲。我们现在的佛教是被中国化的佛教。

佛教建筑是指宗教活动和佛教信仰居住的场所。佛寺、佛塔和石窟三者都属于佛教建筑。东汉末至魏晋南北朝，是中国佛教发展史的一个重要时期，除了继续之前的大量引进和翻译佛教经典外，更进一步开展讲经和说法活动。这就促使了朝野对佛教有了普遍信仰，中国的佛寺也就在这一时刻开始大规模兴建。

佛教用“寺”来称谓僧众供佛，聚居修行的场所。佛教的名称在历史的发展中有不少的变化。早期叫“僧伽蓝”或者“僧伽罗摩”，意思是“僧众共居的园林”。其中汉字中“寺”的原始含义是指古代的官署，如鸿胪寺，大理寺，太常寺等。佛教传入中国初期，中国原没有寺庙，由于外来僧人来到京师后，一般由官府安排下榻于鸿胪寺，后世便专称僧侣供佛读经的处所为“寺”。[4]《大宋僧史略》：“寺者……本是司名。西僧乍来，权止公司。移入别居，不忘其本，还标寺号。僧寺之名始于此也”[5]。目前国内现存最早的佛寺木构建筑是建于唐代的五台山南禅寺大殿和佛兴寺大殿。而宁波保国寺则是我国长江以南地区唯一保有完好的宋代木结构佛寺建筑。

佛教寺院历来为佛教活动的中心。它“曲径通幽处，禅房花木深”[6]，云烟缭绕香气袭人，金碧辉煌，钟磬声声，晨钟暮鼓。置身其中，宛如进入西天佛园，境界确实不同凡俗。

[4] 张驭寰：《中国佛教建筑讲座》，当代中国出版社，2008 年版。
[5] 〈宋〉赞宁：《大宋僧史略》，中华书局，20015 年 3 月。
[6] 〈唐〉常建：《题破山寺后禅院》。

万方数据

1.3.2 宁波佛教建筑的历史背景

宁波佛教始于汉朝末年，兴盛于隋唐期，迨吴越，直至两宋时期发展到了顶峰，元明清时代则一直兴于世。纵观佛教建筑在宁波的发展轨迹，大致经历了初创、兴盛，变革与创新、停滞，继承与发展五个时期。[7]

汉末到南北朝是宁波佛教建筑发展的初创时期。据嘉庆《保国寺》[8]载，东汉年间，中书郎张齐芳弃官隐居于灵山，后舍宅为寺，名灵山寺，即为保国寺前身。到三国时，由于东吴孙权信佛，浙东始建佛寺，时有寺院八所。魏晋南北朝时期，由于北方兵乱不断，南方社会相对稳定，经济发达，佛教得以自由传播。此时期，名僧涌现，佛寺倍增。宁波的天童寺，阿育王寺，雪窦寺等中外闻名的古刹都始建于这个时期。从三国到南北朝时期，虽然浙东地区的佛教中心在绍兴，但宁波地区的佛寺数量已有较大程度的增加。佛教寺院的出现与发展为后来僧人讲解佛经，宣扬佛教，创宗立说奠定了基础，也预示着宁波佛教的兴盛期即将到来。

隋唐一宋是宁波佛教建筑发展的兴盛期。佛教在这个时期进一步中国化，形成了各个宗派并立的局面。在这样一个历史大背景下，加之江南地区政治相对稳定，经济得到发展，而统治江南地区的吴越政权崇奉，保护佛教，宁波佛教也得到了进一步发展，并逐渐得以兴盛。兴盛时期的宁波佛教建筑主要表现为旧有寺院修复和规模的扩大，新寺院数量的增加和观音信仰的传入。这一时期，宁波地区新建的佛教寺奄如雨后春笋般地出现。著名的有保国寺，奉化岳林寺等。

元一清晚期是宁波佛教建筑发展的变革与创新期。这一时期，宁波士大夫多信佛从禅，以佛学的“慈悲”与儒学的“仁”相绾含，而平民百姓所信佛教，以轮回，果报，福德，罪孽观念为主，又与民间的原始崇拜相羼杂。因而从风俗意义来看，佛教在宁波最后全然成为“百姓佛教”，轮回报果，祈福禳灾的功利性也越来越明显。在这一背景下，宁波佛教寺奄的数量急剧上升。

清末一民国是宁波佛教建筑发展的停滞期。鸦片战争后，处于西方列强侵略下的中国，民族危机进一步加深。而地方官府又利用“庙产兴学”风潮，夺寺产，毁佛像，驱僧徒，僧人呼吁无门。种种迹象表明，到封建社会后期，佛教已呈衰败之势。从民国三十年（1941）宁波沦陷至民国三十四年（1945），在日寇铁蹄

[7] 傅亦民<著>：《宁波宗教建筑研究》，宁波出版社，2013年7月第1版。
[8] 敏庵<编>：《保国寺志》，扬州：广陵书社，2006.01。

万方数据

下，宁波佛教建筑大多严重受损。

新中国成立后，宁波佛教事业与全国各地一样，实行宗教信仰自由政策，佛教的发展由停滞转向复苏。

1.3.3 宁波佛教寺院建筑总体特征

中国民谚说：自古名山僧占多。的确，中国的寺庙大多远离繁华的城市，多在秀美的乡间，隐藏在浓荫翠谷之中，安卧在浩浩江湖的沿岸，挺立于峻岭高原之巅。这固然是要体现出家人超脱红尘，与世隔绝和与世无争的思想，但同时也有讲究“风水”的考虑，这是一种出于实际需要的选择。[9]

宁波天童寺、阿育王寺、五磊寺、保国寺等有规模的寺院都是选址于山林的山地建筑，在建筑布局和建筑风格上有着自己的特色。宁波山地寺院建筑亦也强调中轴线。在山门以内的部分，与大多数佛教建筑一样，宁波佛教建筑的布局以中轴线贯穿始终，其余建筑沿着中轴线对称排列。寺内殿堂庙宇按照地形地势巧布局，层层递进，错落有致，如同自然衍生一般。寺院内的绿植小品布置，皆按照中国传统园林的审美经验构置，充分考虑到人工环境与自然环境的结合。在山门以外的部分，也就是前导部分，宁波山地寺院建筑往往顺应地形地势布置，形式灵活。在入口空间的布置上，往往以一条迂回曲折的单道引导，以空间的抑扬顿挫来渲染环境气氛。宁波佛教寺院建筑顺势而为，将园林景观、广阔无边的茂林、重叠起伏的山峦结合于一体，从而达到自然环境的统一和谐。

宁波佛教殿堂的布置与地域文化有着良好的结合。佛教寺院在功能设置上，不仅考虑到满足传承佛法的功能，而且也兼顾到僧人居住、观赏、修身等功能。建筑布局强调内外环境统一和谐，空间丰富而又规则严正。宁波佛殿建筑这种独特性，吸引了日本和朝鲜半岛的求法僧将这种建筑理念带入了他们的国家。直到今天，日本的许多寺院仍收藏着南宋时期明州（宁波）寺院的布局图像。

宁波佛教建筑在装饰艺术方面同样强调与本土文化的结合，多就地取材。寺院建筑与雕刻大多精美丰富，既有宗教性又有艺术性。其佛寺建筑将使用功能要求、建筑材料、构造及结构高度结合，在构造上结合并发挥原材料的特性，寓美观于其中，材料和形式美达到高度统一。

[9] 傅亦民<著>：《宁波宗教建筑研究》，宁波出版社，2013年7月第1版

万方数据

本章小结

本章主要通过大量文献资料的收集及查阅，结合保国寺这个典型个案，思考保国寺在建筑空间以及装饰艺术上的独特性，从而进一步阐述研究保国寺建筑意义、目的、现状以及价值所在。基于保国寺建筑所处的文化环境、地域特色，从基本概念的界定到对宁波佛教建筑的历史与总体特征的探讨，以此引出保国寺建筑的历史背景以及环境氛围，并指出其地域性特点。

万方数据

2 保国寺建筑概况及历史

2.1 保国寺总体概述

2.1.1 保国寺的概况

保国寺位于宁波市江北区洪塘西北面3公里处的灵山山麓。建设控制地带由东、西、北自保国寺使用的山林界向外延伸100米，南到塘河沿线。（图2.1）寺建于灵山、马鞍山[10]之间的山岙中，背枕贸峰，左辅象鼻峰，右弼狮岩峰，地势幽深。寺院占地面积2万平方米，建筑面积7千平方米，寺外为绵延400亩的山林生态风景区。其背山面海，依山势建造，殿堂楼阁高低错落，隐现于层峦叠嶂之间，不失为伽蓝胜景。寺院“虽无宏敞扩豁之观，而有包涵盘固之势，千百年来香灯悠远，法系绵延，其他名山巨刹莫有过于斯者”。[11]因此，保国寺素有 “东来第一山”的美誉。（图2.2）

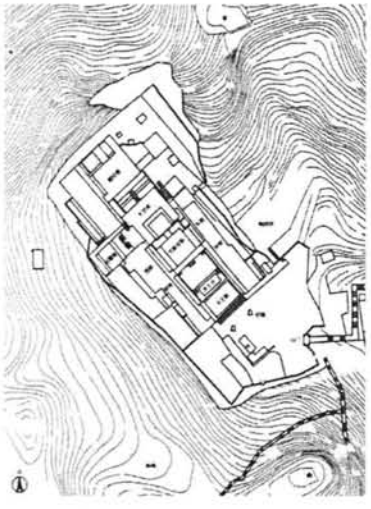

图2.1 保国寺寺院范围
图片来源：《宁波保国寺大殿—勘测分析与基础研究》

图 2.2保国寺山门匾额
图片来源：作者自摄

现保国寺是一座集唐、宋、元、明、清于一体的建筑群。保国寺，因其山而又得名灵山寺，始创于东汉，至今已有一千多年的历史。据《保国寺志》载：保国寺原为东汉骠骑将军的住宅，后舍宅为寺成风，其父子俩亦舍宅为寺，即为灵山寺。到了唐会昌五年（845），诏毁佛寺，灵山寺也因此被毁。到了唐广明元

[10] 灵山、马鞍山为四明余脉，主峰海拔500米，东西走向。
[11] 敏庵<编>：《保国寺志》，扬州：广陵书社，2006.01。

万方数据

年（880），国宁寺僧可恭上书朝廷，请求复寺。而此时的唐僖宗正面临黄巢起义军的威胁，期冀获得一种潜在的护国力量，于是将其有意赐名“保国寺”[12]。可恭回到明州则立即动工，“庀才鸠工，重新殿宇，营构有槐林之柱，罘罳绝布网之尘，巧夺公输，功侔造化”[13]。北宋大中祥符年间由德贤尊者[14]重建，将“山门大殿，悉鼎新之”。治平元年（1064），曾改称“精进院”，后又复名保国寺，直沿至今。现存北宋所建大雄宝殿“昂栱星斗结构奇，为四明诸刹之冠”，虽经历代重修，却未失宋时原貌，是目前我国江南地区唯一保存完好的宋代木结构建筑实物。

2.1.2 保国寺建筑总体规划

保国寺古建筑群占地面积13280平方米，建筑面积6000平方米，寺外山林400亩。寺院所在燕子窝，位于层叠的小丘之上。入寺由山脚上行，绕过重重山岗，跨过溪流涧道，行进燕子窝，景观豁然开朗。寺院既有“深山藏古寺”之清净，又有“院中观海曙”之开阔，位置选址十分特别。

保国寺建筑按照功能性质可将其分为三大部分：前导空间、崇祀空间以及生活空间。前导空间主要是一条长而蜿蜒的入寺山路，左邻山右傍涧，设计巧妙。崇祀空间主要是位于中轴线上的四座建筑，即天王殿、大雄宝殿、观音殿、藏经楼。生活空间主要位于中轴线的两侧，包括僧房，客房斋堂等附属建筑，并以围墙与轴线上的主要建筑分隔。附属建筑均南北长，东西窄，面向中轴线，大多相互紧贴，随着地势自由布局。东侧的一列屋前有廊相连，从天王殿的东偏门一直抵达藏经楼的东侧空地。这种建筑布局在佛教寺庙中是罕见的。保国寺寺院建置显示出时移世改的年轮。寺院利用山水环境，产生出绝妙的艺术效果。寺院空间处理各具特色，前导空间、崇祀空间、生活空间各有不同的氛

图2.3 保国寺鸟瞰图 图片来源：作者自摄

[12] 清雍正十年（1732年）《培本事实碑》，存寺内。
[13] 敏庵〈编〉：《保国寺志》，扬州：广陵书社，2006.01。
[14] 德贤尊者，一般认为是天台宗高僧知礼的弟子则全，字叔平，朝廷赐号德贤。但德贤尊者是否即三学则全，仍然存在很多疑问。参阅徐建成《保国寺的有关历史和人物考证》，《浙东文化》2003年第1期。

万方数据

围，时而引人入胜，时而庄严肃穆，时而亲切宜人，处处洋溢着古代建筑师的巧妙构思。（图 2.3）

2.1.3 保国寺主要寺内殿宇

山门坐西朝东，复建于 1989 年，为单檐悬山顶建筑，面宽三间（6.76 米），通进深 3.92 米，建筑面积 26.5 平方米，建于平面呈长方形的台基上。（图 2.4）

天王殿，建于清宣统三年（1911），为重檐歇山顶，抬梁穿斗混合式九架檀五开间结构建筑。其建筑的通面宽大于通进深，分别为 19.08 米和 10.60 米。（图 2.5）

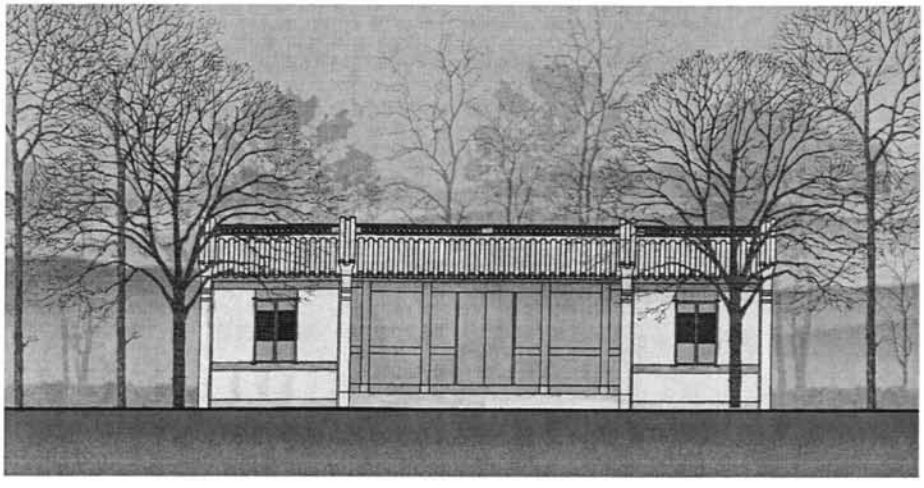

图 2.4 山门正立面图 图片来源：作者自绘

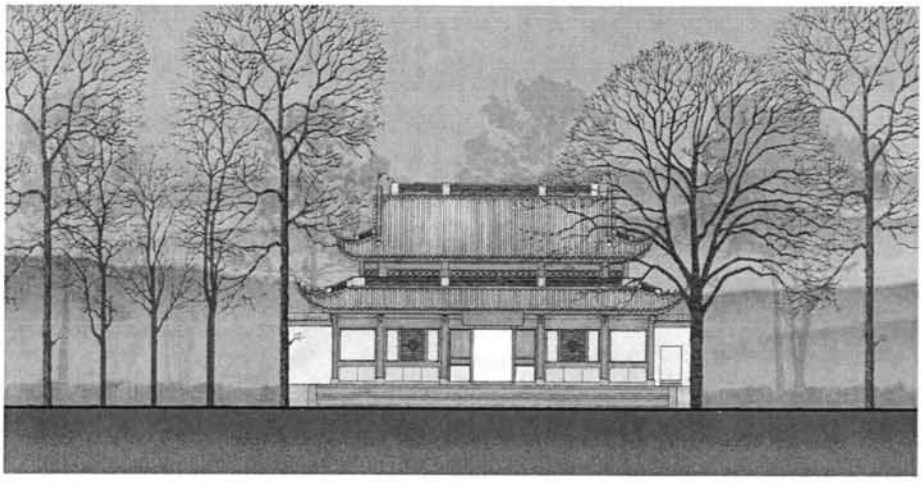

图 2.5 天王殿正立面图 图片来源：作者自绘

万方数据

大雄宝殿，又名“祥符殿”，是寺内的主要建筑，其始建于宋大中祥符六年（1013 年）。明嘉靖年间（1522-1566）西房僧世德、清康熙九年（1670）西房僧石瑛俱对其进行重修。清康熙二十三年（1684）“前拔游巡两翼，增广重檐”。清乾隆十年（1745）“移梁换柱，立磉植楹”。清乾隆三十一年（1766）内外殿基悉以石铺。嘉庆元年（1796）僧敏庵起工至六年（1801）止，重修殿宇。（图 2.6、图 2.7）

大雄宝殿原为单檐九脊殿，清朝又在前檐和两山面加了一重檐，现为重檐歇山式，七铺作偷心造双杪双下昂单拱建筑。大殿是一座三开间的建筑，进深大于面阔，为纵向长方形，是江南现存年代最为悠久的木结构建筑。这种进深尺度大于面阔尺度的大殿，意在容纳更多的信徒顶礼膜拜。而与此相适应，在大殿的前部顶上排列布置三个精美的藻井，这是同时代建筑中未曾见过的。由于这三个藻井较低，与后部的供奉佛像的广阔的空间形成了强烈的对比，则更突显佛像的神圣感。

这座建筑使用了许多斗拱，其配置方式与宋代建筑专书《营造法式》是吻合的。其梁栿呈月梁形，斗拱粗壮厚朴，补间铺作中心间各两垛，边稍间各一垛。斗拱向外挑出两个华拱和两个昂，按古建筑术语来说，是双杪双下昂单拱造，看不见一根大梁，故被称为“无梁殿”。在一根昂尾上，还保留有“甲子元丰七年”的字样。“元丰”是北宋神宗的年号，元丰七年，即 1084 年。

整个建筑在处理功能与造型的意义上，既没有一味追求繁缛雕饰的那种华而不实的倾向，也避免只注重实用而忽视造型美观的简单粗糙的弊病，达到了较为完美的和谐与统一。在结构方面，采用柱头微向内倾的“侧脚”做法，使建筑物更加稳固。这座大殿在用材上也有其独特之处，它不仅用松、杉、榆木，而且用了一种带有刺激性香味的黄榛木，它散发的香味能驱逐禽、虫，故能使宏伟大殿免受虫蛀蚁食，尽管历经千年但却坚牢如故。由于保国寺留存着如此多的木构精品，加上其是宋代留存下来的木构作品，历史悠久，因此保国寺是研究宋代木构建筑的发展演变、我国古建筑艺术以及古代高超技术水平的珍贵实物资料。

大雄宝殿前有一个四季不涸的净土池，后池是碧水盈盈的荷花池，上刻有“一碧涵空”的横匾和石刻联“天光开图画，山翠入波纹”，是明代御史颜鲸所题。

万方数据

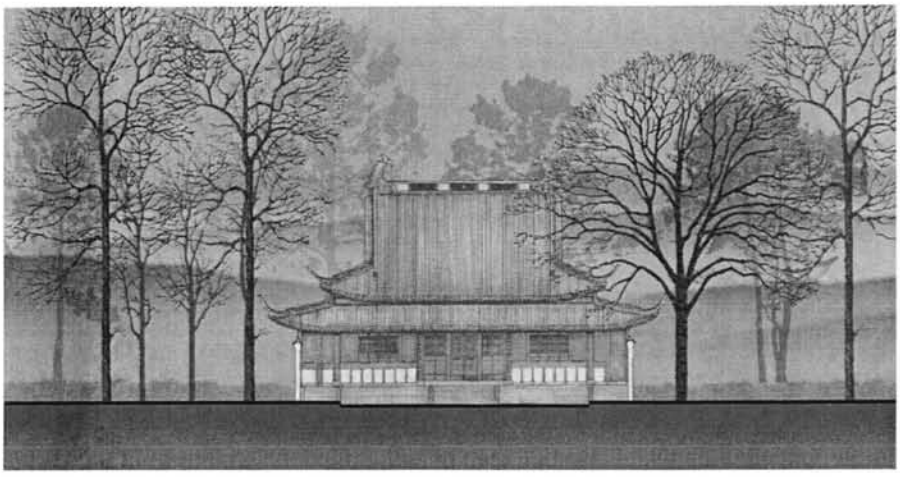

图 2.6 大雄宝殿正立面图 图片来源：作者自绘

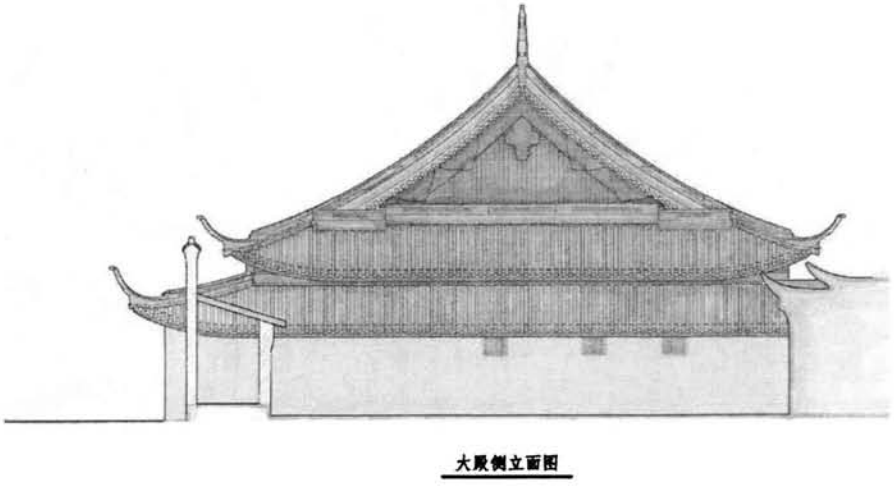

图 2.7 大雄宝殿侧立面图 图片来源：作者自绘

观音殿（法堂），宋高宗绍兴间僧仲卿始建。清顺治十五年（1658）及康熙二十三年（1684）都对其进行过重修。现观音殿于乾隆五十二年（1787）僧常斋同孙敏庵重修。为重檐歇山顶，穿斗式八架檩七间两弄楼房结构建筑。通面宽 23.71 米，通进深 11.60 米。一层建筑面积 275 平方米。（图 2.8、图 2.10）

藏经楼系民国二十三年（1934）所建，为抬梁穿斗混合式九架檩五开间二层楼房结构建筑，底层通面阔 22.84 米，通进深 16.2 米。（图 2.9、图 2.11）

钟楼位于大殿东侧，嘉庆十二年（1807）建，坐东朝西。为歇山重檐楼阁式建筑，面宽与进深均为三间。（图 2.12）

鼓楼位于大殿前月台的西侧，嘉庆十五年（1810）建，坐西朝东。为重檐歇山式二层楼。面宽三间（8.55 米），通进深 6.45 米。（图 2.13）

万方数据

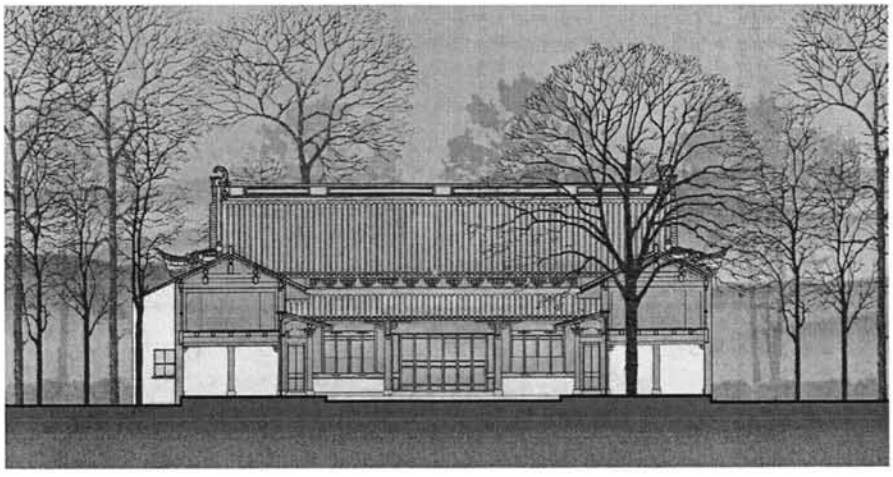

图 2.8 观音殿（法堂）正立面图 图片来源：作者自绘

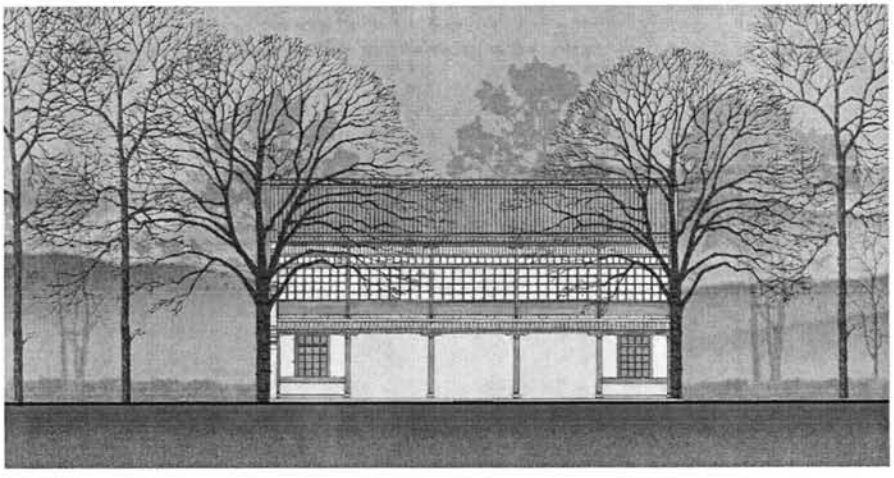

图 2.9 藏经楼正立面图 图片来源：作者自绘

图 2.10 观音殿（法堂）侧立面图
图片来源：作者自绘

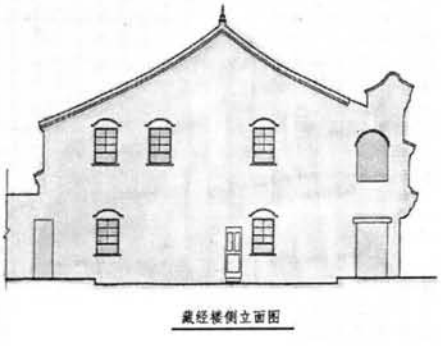

图 2.11 藏经楼侧立面图
图片来源：作者自绘

万方数据

图 2.12 钟楼正立面图
图片来源：作者自绘

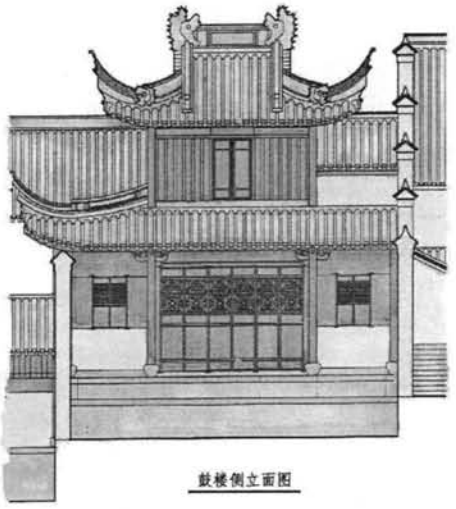

图 2.13 鼓楼正立面图
图片来源：作者自绘

2.1.4 保国寺建筑特色

保国寺作为一座建置完整的佛寺，从北宋大中祥符六年（1013 年）建成山门、大殿开始，其发展、变迁的历史至今历历在目，反映了中国佛寺建置变迁的历史。保国寺作为天台宗的寺院，在唐宋时期未采用禅宗寺院中所特有的“库院对僧堂”的布局模式，但却出现了十六观堂、净土池，反映了天台宗寺院兼修净土宗的佛教发展史实。作为天台宗佛寺的代表，在研究不同宗派佛寺建置的特点时，保国寺成为不可多得的珍贵实例。[15]

在整体布局上，保国寺建筑群依据现实地形灵活构筑，并在构筑中充分考虑到佛教建筑的基本功能，将其布局方式与保国寺的佛教文化思想相结合。在平面空间构成上，以一条中轴线贯穿整个建筑群，主要建筑布置在一条主轴线上，东西两侧布置附属建筑，其建筑布局井井有条，结构巧妙，主次分明。而在立体空间构成上，保国寺建筑依据地形走向布置建筑物，使建筑群高低错落，空间虚实对比强烈。这样的空间布局特点使整个建筑群得到了很好的艺术效果。保国寺在建筑空间艺术上，无处不体现出对中华民族建筑文化的继承和发展。

（图 2.14、图 2.15）

[15] 郭黛恒<著>：《东来第一山》，文物出版社，2003 年 8 月第 1 版。

万方数据

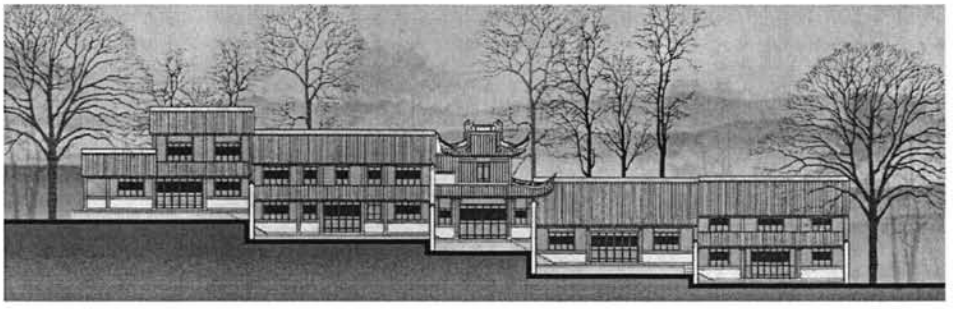

图 2.14 保国寺东侧建筑立面图 图片来源：作者自绘

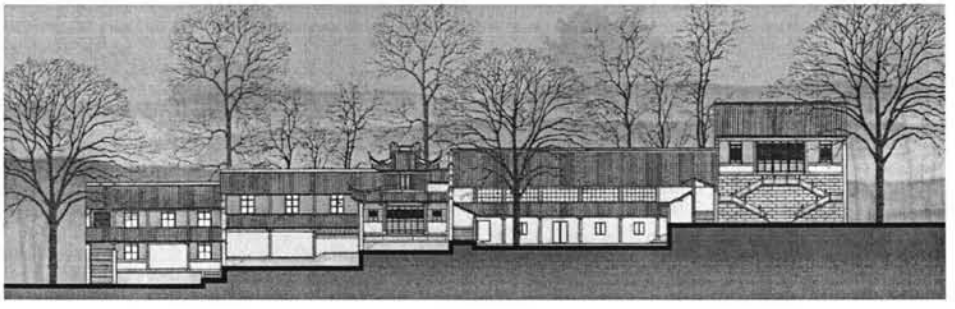

图 2.15 保国寺西侧建筑立面图 图片来源：作者自绘

保国寺建筑的石刻艺术与木雕装饰艺术也是极为精湛，石刻主要有其留存的唐代石经幢，宋代佛座、柱础、石板地等，它们都是石刻艺术中的精品。木雕饰作品则主要集中在其大殿的木构建筑上，其作为江南现存最早的实物，精致的木构斗拱、藻井、瓜棱柱及门窗饰件经千年风雨，至今保存完好。这样一座千年大殿，尤其是江南木构殿宇，在潮湿多雨的环境气候影响下，得以千年保存，无不感叹。敬仰中思索，其建寺规划选址、空间布局、进深大于面阔、结构不对称、藻井装饰、方位朝向和鸟、蛛不入等迷，有待深入探索研究和科学解答。

2.2 保国寺的历史演变

保国寺曾几度中兴。由于当时社会环境不够理想，佛教发展缓慢，寺院建筑未有留存。唐广明元年（880），宁波国宁寺僧上书朝廷，请求复寺，获准并赐保国寺名[16]。到了宋大中祥符四年德贤“祥符辛亥（1011）复过灵山，见寺已毁，抚手长叹，结茅不忍去居”[17]。由此，德贤尊者对保国寺进行了一系列重要建设活动：建方丈殿（后废），在大殿西建朝元阁（后废），建祖堂（位于现在天王

[16] 寺存清雍正十年“培本事实碑”。
[17] 敏庵<编>：《保国寺志》，嘉庆十年（1805 年）。

万方数据

殿的西南隅）。其中大殿于大中祥符六年（1013）建成，形制独特，被誉为“四明诸刹之冠”[18]。北宋时期（英宗治平元年），保国寺地位逐渐提升，官方赐名“精进院”[19]。自此之后，精进院之名被载入史册。

南宋时期，建法堂并开凿净土池、栽四色莲花。彼时保留至今的只有净土池。法堂位置尚存，但建筑风貌已未留存。

元代的建设活动已不可考，到了明代又有过几次建设活动。至清代，重修一类的建筑活动增多。最值得关注的是康熙二十三年的对于大殿外观面貌的重大改变，使得其一改宋式建筑原貌。这次同时重修法堂、天王殿。于净土池四周立石栏杆，并题词“一碧涵空”。《保国寺志》中也称这次的重修为“中兴”。此间经过大大小小多次修缮。乾隆年间的建设活动逐步向今天所存的寺院总平面中的建筑格局靠拢。如法堂东西楼的重建，钟楼的迁建。但是布局仍然表现出唐宋时期寺院形制有钟楼无鼓楼的遗痕。

至清代中后期，建设活动主要是移建钟楼、增建鼓楼。

历经沧桑，保国寺内近百间房屋，寺貌雄壮，风格独特。

本章小结

本章主要通过自行考察调研，并结合部分史实材料对保国寺建筑群作基本概述。主要分析介绍宁波保国寺建筑的概况及历史渊源、保国寺建筑功能区的划分、主要寺内殿宇、建筑空间特色及装饰艺术特征以及保国寺建筑群的历史演变。

[18] 敏庵<编>：《保国寺志》，嘉庆十年（1805年）。

[19] 宋《原祐四明志》卷十八：“精进院在县南三十里，唐广明初赐保国寺，宋治平初改今额”；宋《宝庆四明志》卷十七：“精进院，县东三十里，旧名灵山，保国寺唐广明元年置，皇朝治平二年改赐今额”。

万方数据

3 保国寺建筑空间形制分析

保国寺建筑群位于灵山半山腰的一块缓坡地上，东南低，西北高，建筑物随着地形高低错落，鳞次栉比。寺院坐北朝南，略偏东。在中轴线上布置了三进院落，四座建筑，即天王殿、大雄宝殿、观音殿、藏经楼，后又建山门。另大殿前有净土池，大殿前月台的左右有钟楼和鼓楼。由于院落地势一进比一进抬高，各座单体建筑也在不同的高度上。几座主殿在寺院组群内处于突出地位。

在中轴线的两侧，无配殿，仅作一些僧房、客堂等附属建筑，并以围墙与轴线上的主要建筑分隔。附属建筑均南北长，东西窄，面向中轴线，大多相互紧贴，随着地势自由布局，东侧的一列屋前有廊相连，从天王殿的东偏门一直抵达藏经楼的东侧空地。这种建筑布局在佛教寺庙中是罕见的。（图 3.1）

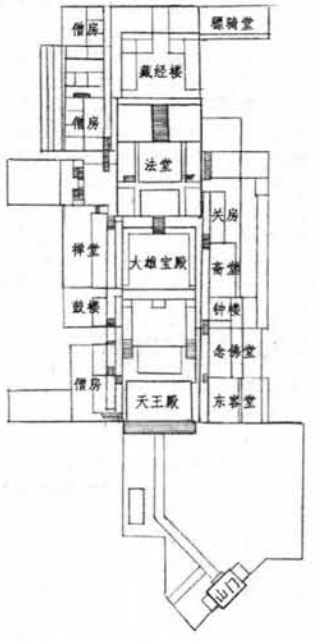

图 3.1 保国寺平面图
图片来源：作者自绘

3.1 影响保国寺建筑整体空间布局形态的因素

3.1.1 自然环境因素的影响

众所周知，建筑与环境两者如影随形、密不可分。凡是建筑不论大小及用途，都必不可免地有个环境选择的问题。而对于人类精神居所的佛教建筑则更是受到环境选择这一问题的影响。

中国名谚说：自古名山僧占多。的确，中国的大多数寺塔庙宇或是隐藏在浓荫翠谷之中，或是安卧在好好江湖的沿岸，又或是挺立于峻岭高原之巅。这固然是要体现出出家人超脱红尘、与世隔绝和与世无争的思想。佛教建筑开始建立时，就倾向于选择优美的风景点进行园林布置。寺院、庙宇中的园林式布局往往是从自然美、建筑美、绘画美等多方面综合考虑的，是我国古代园林艺术遗产中的重

万方数据

要组成部分。

而关于自然环境对于建筑物的影响，古人很早就注意所谓的“天时，地利，人和”。即将“人—物（建筑物）—自然”完美协调统一，形成与自然相和谐的整体环境观。这从中国古代的私家园林建筑中即可体现。而对于人类精神居所的寺庙建筑则更是恰如其分地运用了这一点。

保国寺是选址于山林的山地建筑，在建筑布局和建筑风格上有着自己的特色。其利用山势、水势等地理环境，就地取材，进行佛寺建筑的优化选址。寺建于灵山、马鞍山之间的山岙中，背枕贸峰，左辅象鼻峰，右弼狮岩峰，地势幽深。保国寺所处层峦叠嶂的灵山之上，植被繁茂。寺院坐落在顶峰之下的三块台地之上，利用地形高差构建错落有致的多层次空间。对于一座寺院而言，其有着与众不同的环境特色。其面临大海这一优越的地理环境，正是一座佛寺所寻求的理想环境。

保国寺寺院建筑的前导部分顺应灵山独特的环境因素，形式灵活。在入口空间的营造上，通过一条迂回曲折的山路拾级而上，以空间的抑扬对比渲染环境气氛，驱使人对佛法的神秘感进行探寻，并使得佛的神圣感油然而生。在整体寺院建筑平面布局方面，其按照山势地形安排殿堂建筑，巧妙布局，错落有致，如同自然衍生而成。为了更好地将建筑与自然环境融合到一起，保国寺建筑群依据中国传统审美经验选取适宜的方法布置院落内的绿化以及亭廊小筑。寺院前后的园林景观作为一种人工环境与自然环境之间的过渡方式，拓展了寺院的空间。保国寺寺院建筑顺势而为，将园林景观、广阔无边的茂林、重叠起伏的山峦结合于一体，从而达到自然环境的统一和谐。

保国寺所处的山水环境之美，不仅是视觉感官上的美，而且是心志体味之美。它能够荡涤世俗的尘埃，净化人们的心灵。这其中，水起到了很大的作用。保国寺所处的灵山蕴含丰富的水源，或溪、或涧、或泉、或潭，其寺院前后有八支水脉。有了这些水，便使寺院所处的环境有了溪流、瀑布、莲池等等。水在佛寺中有着与众不同的含义，被誉为荡涤心灵的源泉。保国寺处处可见流泉出谷，为寺院营造超凡脱俗的环境提供了重要的物质条件。

保国寺寺庙建筑选址于山顶，在山下远远地便能看见其掩藏在郁郁葱葱的山林之中，只见其顶上云雾缭绕，白墙青瓦若隐若现，使得佛的神圣感油然而生。

万方数据

入寺先登山，山中小道古木环绕，每处皆可发现新的惊喜。（图 3.2）

图 3.2 保国寺山水形势图 图片来源：《保国寺志》

诗情画意的寺庙园林，其中的建筑更是美景万端，亭台楼阁、唐殿廊庑，都是精工细作。这些建筑的尺度比例非常和谐，屋顶参差错落，每当阳光照射时便闪耀着金光，那红墙青瓦与环境十分和谐。一组组建筑都用高墙包围起来，使一大片建筑群出现开阔、封闭、幽静、明朗的空间。

3.1.2 中国传统礼制思想的影响

“淡于宗教，浓于伦理”是中国人所一直秉承的文化观。印度佛教曾大举入传我国，对我国建筑文化的濡染与渗透自然是十分有力的。然而中国文化的巨大“消解”力量使得印度传入的佛教文化彻底本土化，成为一种现实的文人士子的生活方式、生活情调与人格模式。佛教的“中国化”使得佛寺在空间意识、建筑观念、平面布局与立面造型等方面，深受中国文化影响。而中国文化往往“淡于宗教，浓于伦理”。由此，寺庙的建筑布局，空间形制等均体现出一定的伦理文化主题。保国寺建筑在其建筑布局上亦也如此，其建筑布局上所彰显出来的强调中轴线，建筑主次分明，建筑间层层递进的空间手法是建筑设计规划的内在要求，是传统礼制约束下所不可违背的。

（1）中轴线的重要作用

中国古代惯用中轴对称的手法来布置建筑群，这与中国的传统文化是密不可分的。纵观我国现存的宫殿、庙宇等，都有一条中轴线置于中央，并串联其建筑群中最主要的几座建筑。保国寺的平面布局亦也遵循这一规律。它使整个建筑群首位相连、路径清晰、井然有序，体现着一种秩序的存在，它是整个建筑群的灵

万方数据

魂所在。

从保国寺建筑群的整体布局上来看，在它的中轴线上有天王殿、大雄宝殿、观音殿、藏经殿这四座建筑，它们形成了一秩序空间。由于山门是后来新建的，因此未在中轴线上。大雄宝殿位于整个建筑群的中心，规模较为庞大，依据中轴线左右对称。它是保国寺建筑群中最重要的一座建筑，也是历史最悠久的一座。大殿两侧左右铺成一些附属建筑。附属建筑均南北长，东西窄，面向中轴线。这样的布局方式，为佛寺空间营造了庄严肃穆的气氛，也正是其功能空间所需的严肃气氛。

（2）建筑主次分明、长幼有序。

在保国寺建筑群内，由于各个建筑的等级不同，使用功能不同，所需营造的氛围也有所不同，因此导致相应的建筑物大小、朝向、装饰等均不同。等级高的建筑往往体积较大、装饰较为丰富。而附属的建筑物则体积较小、装饰简单、大多面向主要建筑。这些建筑单体与庭院也常常结合在一起，使得不同的庭院空间有主有次。这充分体现了佛教文化中的社会秩序和伦理纲常。

（3）空间铺垫，层层递进

古代中国尤其强调礼制，礼制化的社会促使建筑营造追求伦理化、秩序化。作为一特殊的功能体存在，佛寺建筑受到传统礼制的影响极大，其作为佛寺建筑空间布局形式的指导前提和发展基础。保国寺是宋代重要佛寺建筑，它必然会吸收中国传统礼制思想。中国文化影响下的佛教建筑强调空间的渐进性，表现在保国寺建筑群中则体现在其建筑物依地形排列布置，层层堆叠。如保国寺位于灵山半山腰，建筑建造在三级台地上，佛殿一座高于一座建造，跨过重重院落，给人心理上的圣洁和尊崇之感。

3.1.3 传统风水美学的潜移默化

我国传统建筑尤其注重风水理论，无论是建筑物的选址、方位、布局等都会涉及到风水学的概念。古人每每大兴土木，总是要对建筑物的选址进行一番考察，尤其偏爱背山面水的地理环境。我们同样可以发现风水在保国寺建置中所留下的痕迹。（图 3.3）

万方数据

首先是选址。

宁波保国寺所在的古灵山，据称是个难得的“结脉处”，其选址是符合风水学的最佳选址要求。《保国寺志》“形胜”条曰：古灵山，“推其发脉之祖，乃从四明大兰而下，至陆家埠过江百余里凸而为石柱山，为慈邑之祖山，转南折东崔嵬而特立者，贸山之顶也，顶之下复起三台，若隐若伏，越数百丈为寺基……又名八面山，堪舆家谓是山乃西来之结脉处”[20]。保国寺位于灵山的半山腰上，寺院坐北朝南，略偏东。其四面环山，东面山称为“象峰”，南面有“狮岩”作屏，西有“马鞍山”，北面背倚“贸峰”山，屏前为慈江泾流，其实际存在的环境是理想的建筑风水地带。于此可见，保国寺建筑群的选址极为符合风水学上觅龙察砂的环境选择，这亦可以说明其建筑的选址离不开风水潜移默化的观念的影响。

图 3.3 风水学中的选址分析图
图片来源：《风水理论研究》

其次是布局。

佛寺建筑不仅在选址上受到风水的影响，其寺院建筑在布局上也处处受到风水的干预。《虞山藏海寺志》卷下“法统三”对寺院布局有较详叙述：“寺院又名护法山，或有竹木高墙尤为得宜；一切寺观庵宇以大殿为主，大殿要高，前后左右要低，如后殿高于大殿者，为之欺主”。这明显受到了风水布局中主次建筑要分明的思想影响。保国寺从其本身建筑的布局上看，虽然是依自然环境的山势而建造的，但也同样考虑到传统的“风水”理论，除大殿显得高大外，其东厢房与西厢房建筑布局的落差情况，及青龙白虎二首之建筑位置，符合风水学上的青龙首应低于白虎首，即“青龙不能抬头”之说法。

风水对佛寺的山门朝向也有相应的规定。在风水观念中，所谓“气口”极为重要。“气口”观念要求门的开口方向要朝向寺院前方群山的开口处或者是低凹处，意为将自然之气由门引入建筑内。“气口”在风水学上常被认为是一所寺院

20 敏庵<编>：《保国寺志》，嘉庆十年（1805 年）。

万方数据

的希望。“门向”朝向“气口”，亦被认为是朝向一处希望，以吸收大地之精华。保国寺所在灵山仪象峰与马鞍山之间有一狭窄的谷口，于是依照“风水”理论将山门偏斜朝向这一谷口。这种转换门向的作法，表现了风水对佛教布局的重要影响。这一做法，不仅为众山所围的寺院提供了一个开阔的观景点，而且人们可以从这种开敞中得到无穷的启示，也使得寺庙建筑与自然环境协调融合起来。

3.2 保国寺建筑空间布局分析

3.2.1 保国寺整体空间布局的分析

保国寺历经几度中兴。从文献记载来看，当时的寺院主要建筑在中轴线上的有：山门、佛殿、法堂，在大殿之西有朝元阁，山门西南有祖堂。并于大殿之前凿净土池。此外还有方丈殿。另有钟楼。这种平面的建置方式与宋代最著名的寺院—当时由朝廷钦定的“五山十刹”[21]有着共同之处，如灵隐寺、天童寺、天台万年寺的中轴线上的建筑构成皆为：山门、佛殿、法堂、方丈。到了南宋初增建法堂、开凿净土池，不久又在法堂西建十六观堂。（图3.4、3.5、3.6、3.7）

据上述可以推测，两宋时的保国寺核心部分规模不大，各主要建筑按照中轴线依次排列，随着地形顺势抬高，成为寺院的核心部分。两侧顺着山势而建参差布列，别具一格。（图3.8）但寺院建筑分布并不局限于中轴一区的范围，周围山嘴处有少许建筑点染其间。（图3.9、图3.10）

现保国寺建筑，在寺院建筑的布局上，以天王殿、大雄宝殿，法堂，藏经楼四点一线构成主轴，其余附属建筑均面向中轴并以中轴为中心，对称排列，构成了一个严谨方正的建筑群。这种空间布局在满足佛教使用功能的前提下，其严谨的构置方法也反映了佛教建筑的理性精神。（图3.11）

保国寺建筑布局，在功能的合理分区上，功能区域的划分也较为合理。按其功能性质来分，保国寺可分为三大部分。一是入口序列区域，充分利用空间庭院化的手法来营造出隐蔽神圣的空间环境，从而来表达对佛教的敬仰。入口空间的恰当过渡，使得空间前后得以很好地衔接。二是位于大殿两侧的附属建筑，其主要为僧人生活区。三是主殿院落区域，主次分明，崇祀氛围浓重。（图3.12）

[21] “五山十刹”是佛教禅宗名寺的总称，为我国禅林宫寺制度中最高级别的寺院。

万方数据

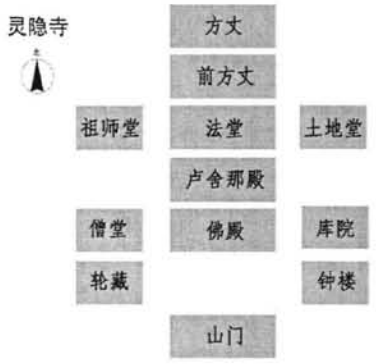

图 3.4 灵隐寺基本布局图
图片来源：作者自绘

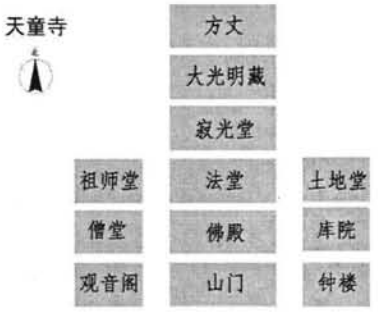

图 3.5 天童寺基本布局图
图片来源：作者自绘

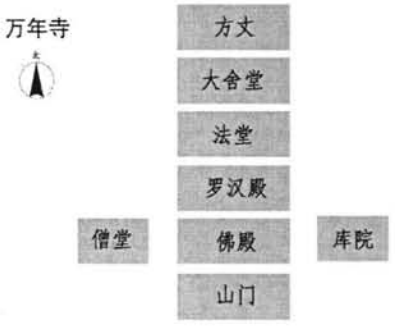

图 3.6 万年寺基本布局图
图片来源：作者自绘

图 3.7 保国寺基本布局图
图片来源：作者自绘

图 3.8 保国寺建筑群剖面图 图片来源：《东来第一山》

万方数据

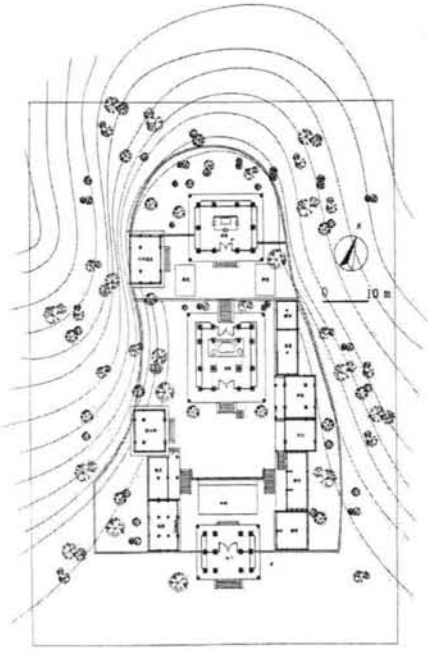

图 3.9 保国寺宋代总平面图
图片来源：《东来第一山》

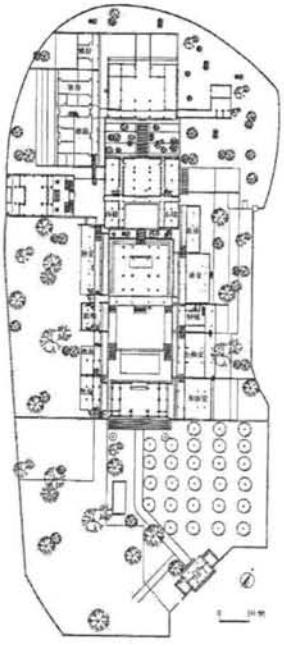

图 3.10 保国寺清代总平面图
图片来源：《东来第一山》

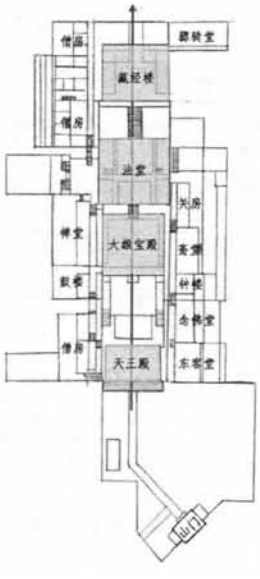

图 3.11 保国寺整体空间布局
图片来源：作者自绘

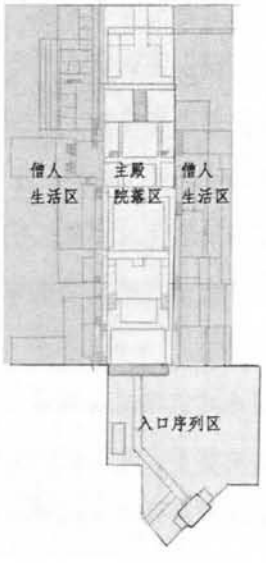

图 3.12 保国寺功能分区图
图片来源：作者自绘

万方数据

3.2.2 保国寺建筑院落组合分析

保国寺庭院组合的方式采用闭合中的围合这种组合方式，就是在一个全封闭的大而狭长的庭院里，中间布置主要的建筑物，分隔成前后可以流通的庭院，故称之为“闭合中的围合”。

保国寺寺院院落组合是用廊庑围闭成庭院，在其中沿轴线布列殿堂，其将围闭的垣墙建成四面环绕的廊庑。保国寺建筑布置在一条前后贯穿的南北轴线上，周围以垣墙闭成一个长方形的基地空间，前后依据地形形成四层台地空间。

第一层台地较空旷，建有山门、天王殿和殿后的净土池。天王殿是位于寺院的主轴线上的第一座殿宇，殿后紧临净土池。这是进入主体建筑大雄宝殿庭院的前奏。（图 3.13）池西南院落地平升高至第二层台地，寺内主要建筑“大殿”即位于此，坐西南朝东北，建于一高台基上。大殿两厢位置筑有钟楼和鼓楼。随楼阁的前檐，筑有两道粉墙，粉墙前端直到天王殿，后端直到佛殿，因此院落空间狭窄而封闭。在空间意匠上是匠心独运的，庭院空间由空旷至狭窄封闭，由大渐小，形成时间上由慢渐快的节奏；大殿之后为第三台地，设法堂。从殿内登石阶，出殿后门便来到法堂前小院，仅有正厅五间，东、西楼各三间，穿过法堂便是最后一进院落。现在为藏金楼所在地；从法堂后门拾级而上，即可到达。

寺院依山开出四层台地，主轴线上院落受地形限制，宽、深均不大。为了从空间环境上突出主体建筑“大雄宝殿”，成功地运用了闭合中围合的手法。大雄宝殿庭院布局很有深意。首先用改变庭院长轴方向与前面庭院形成空间的强烈对比，从而突出了主题建筑的空间环境的重要地位；狭长的庭院，在两边长廊的夹峙下，加深了透视的效果，并将焦点集中在深处的大雄宝殿上，就把这坐落在 2 米多高须弥台基上的三间重檐歇山顶的大雄宝殿，烘托得巍峨宏丽，气象庄严。（图 3.14）

保国寺建筑群从总体规划设计到各个单体的建筑设计，不仅在功能上满足了礼佛活动的需要，而且在空间意匠的营造上充分彰显出中国建筑的艺术精神。在体现佛教精神的同时，也有对中国传统建筑的继承。因此，保国寺建筑群在院落空间组合上具有一定的典型性同时也有自身的个性。

万方数据

图 3.13 大雄宝殿院落空间（净土池） 图片来源：作者自摄

图 3.14 大雄宝殿院落空间 图片来源：作者自摄

3.3 保国寺建筑空间艺术分析

3.3.1 自然环境空间的园林化

佛寺建筑的园林化，不仅重视整个建筑群内部空间和单个建筑空间周围的园林化，而且也同样重视佛寺周围自然环境的营造，创造了内外相适应的园林环境。而佛寺自然环境空间的园林化，重点放在游人活动频繁的香道和周围的自然景点上，对朝圣香道及原有的自然景物进行与之相适应改造，使佛寺变为可观赏的园林化空间。

（1）变寺前香道为景观序幕

传统文学艺术总是强调“开篇”“开章”，以求起个好头。我国园林造园亦是如此。为了能够营造出良好的游览环境，激发香客参拜朝圣的兴致，通常都会在进入寺院山门前设置一道导向明确、景观丰富的景观序幕。

由于保国寺建筑群建于灵山半山腰上，因此它采用的是长景观序幕。这常见于建在远离繁华都市，建于山地间的寺院。该景观序幕往往在入寺沿途设置各种景亭、宗教小品等，以此来点缀香道，激发香客的游览参拜情绪，从而将散乱的自然环境变成完整而有序的空间序列。类似的长的香道景观序幕的例证甚多，峨眉伏虎寺，昆明金殿，青城天师洞，杭州虎跑，乐山大佛寺等，都有各具特色的

万方数据

景观序幕。

保国寺香道，也是长序幕景观的佳例之一。保国寺地处灵山之半，风景十分优美，被誉为“东来第一山”。灵山气魄宏伟，视野广阔，是风景的精华所在。保国寺借取灵山胜景，辅以溪流涧道，点以建筑小品，成为一幅山水长卷式的景观序幕。

保国寺的头门到山门之间有一条曲折向上的石阶路。这条石阶路，既是寺观园林里的主要交通线路，又往往是主要的游览线路。寺观区从佛教意义上看来，是从凡俗通往仙境的途径。由凡尘到达圣地，其间需要一种情绪上的升华，需要给人以一种渐入佳境的感受，而寺院的前导部分正是因这种需求而产生的。所以，导引石阶路距离长，曲折多，沿途景观丰富多变，能使人于不知不觉渐行渐高的观景行进中，即在游人即将瞻仰“仙境”以前调节好了心态神思，从而体验一番渐入佳境的乐趣。

保国寺序幕以几个风景起伏点，一层层地推向风景高潮。在山脚区域，主要有山下头门、清音舍、涵秀潭、仙人桥、灵龙泉、揽翠亭、吉祥亭、慈江亭等节点。山下头门是序幕的起景点。头门横额“白云深处”，抱对“象峰迎日顾，蛟水带江廻”。接着我们会看到“江南古刹，文物精华，法式例证，建史奇葩”这十六个对于颂扬保国寺的石刻。（图 3.15）从山脚上行，石径迂回含蓄，两旁树植林立，直至“燕子窝”，周围环境景观才豁然开朗。（图 3.16）

图 3.15 石刻 图片来源：作者自摄

图 3.16 入寺香道 图片来源：作者自摄

对于入寺前的蹬道的处理，保国寺独具特色。这种入寺的先导空间在唐宋时期浙江的佛寺中，各有不同的手法，有的以植物为引导，如民间曾经有“九里松林灵隐寺”、“十里松门国清寺”之称，天童

万方数据

寺则是“二十里松行欲尽，青山捧出梵王宫”[21]。有的以石板铺路为引导，如普陀山的寺院。而保国寺与国清寺、天童寺、灵隐寺等处理不同。它的前导空间是一条蜿蜒的山路，其左岭山右傍涧，而亭、台、桥、楼等又作为山路上的一个个节点不断地映入眼帘，使香客的探寻感不断得到激发，引发其向更深处去探索。而在这行进途中，加大了佛寺的神秘感。

走过寺前那一道蜿蜒盘旋的石阶山路，亦可见寺院那“墙低容树人，楼小得云留”[22]的纯朴风貌，营造出一种“尘埃不到处，僻性最相宜”[23]的环境氛围。

（2）变寺庙周围景物为园林景观

寺庙周围的自然环境，提供了丰富的构景素材，以建筑和园林手法，对这些自然景物加工，构成园林景观，加强了自然环境向园林环境的转化。

保国寺的千年古建融于自然山林之中，寺外自然山林 28.8 万平方米。为营造出“曲径通幽处，禅房花木深”的效果，植物配置是造园艺术中重要的一笔。灵山上的植物在种类和数量上都很丰富。松、竹、梅傲立常青，杨梅、桂花，繁茂成林，绿化覆盖率达 96%。满山姹紫嫣红，处处鸟语花香，景色美不胜收。

图 3.17 保国寺秋景 图片来源：《东来第一山》

保国寺充分运用建筑与景物相结合，山林之中散落着灵龙泉、桂园、杨梅园、梅园、竹园、叠嶂台、枫树坪、青幛亭、望日亭、吉祥亭、慈江亭、揽翠亭、祖师亭、祥符园、朝元阁等景点。同时也将宗教小品和周围环境结合，使空间有序，组织空间，渲染氛围，将天然风景烘染得更加具有宗教魅力，使原本十分清幽的山谷变成具有佛韵的寺庙园林环境空间。（图 3.17）

[21] 王安石《游天童寺》诗。
[22] 郭黛姮，《东来第一山保国寺》，文物出版社，2008 年版。
[23] 姜宸英（与朱彝尊、严绳孙并称为“江南三布衣”），诗篇《游保国寺》。

万方数据

3.3.2 功能空间的营造

（1）峥嵘肃然的崇祀空间

保国寺的主要殿宇利用三层台地进行建造，西高东低。而这样不规整的地形条件需如何达到严整对称的空间效果是保国寺建筑群的设计者考虑的首要问题。保国寺将主要建筑如天王殿、大雄宝殿、法堂、藏经楼布置在一条明确的中轴线上。在建造过程中，有意将这四座建筑物用斗拱来提高等第，并加大体量尺度，使其气势恢宏。大雄宝殿作为崇祀空间中的重中之重，理应明确其地位。于是设计者别出心裁地安置两道白粉墙在大雄宝殿的两侧，将视觉焦点引向建筑物，并聚集在大殿建筑上。这既渲染出浓郁的崇祀氛围，也使得该院落空间更显庄严肃穆。（图 3.18）过了大殿便来到了法堂前的院落，法堂东西增建的小楼，将院落围合成一个三合院，使中轴线延伸的气氛更加明确。过了法堂便是藏经楼，崇祀气氛减弱，但中轴线依然伸展着，人们需要通过那几十步的台阶，到达寺院的最后一栋建筑，才算给这条轴线画上句号。（图 3.19）

图 3.17 保国寺大殿 图片来源：作者自摄

图 3.18 藏经楼石阶 图片来源：作者自摄

（2）悠然自得的生活空间

保国寺的建筑空间不仅考虑到崇祀空间的需要，也同样顾及到僧人们的生活环境。保国寺独特的地方在于，它打破常规，依据现实地形设计。由于地形的限制以及空间的需要，保国寺建筑并没有修建配殿，而是在大殿两侧建了两列高低参差不齐的房屋，作为僧人的生活空间。这些建筑因山就势地建造，南北并不对称，也无法对称。有了大殿两旁粉墙的遮挡，使它们在不规则的地形条件下，可以各得其所。在这里，它们与粉墙之后留出窄窄的院落变化，与所对应的建筑物相呼应，留出窄窄的院落空间，小天井中花红柳绿，别有一番生活情趣。在西侧，每栋建筑各自为政，东侧建筑群依靠长廊贯通，形成联系寺院前后的一条主要生

万方数据

活通道。这样的空间处理很好地利用了现有地形条件，又解决了实际使用中的问题，同时创造了一种悠然自得的空间氛围。（图 3.20、图 3.21）

图 3.20 西侧建筑前小天井
图片来源：作者自摄

图 3.21 东侧长廊
图片来源：作者自摄

（3）进深大于面阔的殿堂空间

从现存实例来看，宋元江南小型的殿堂，基本上都是方三间的形式，有方三间和长方形三间两种，其区别在于进深与面宽之间的尺度大小关系。据考究，金华天宁寺大殿、武义延福寺大殿、宁波保国寺大殿的宽深均为三间。但为强调礼佛空间的需求，通过增加进深上的开间尺寸使这三座建筑成为进深大于面阔的长方形平面。保国寺为其中更具有代表性的一例。（图 3.22）

保国寺大殿通面阔为 11.90 米，通进深 13.36 米，深度比宽度大 1.46 米。这种平面形制在在佛寺殿堂建筑中尚不多见。保国寺大殿这种加大进深的处理手法，是为了满足宗教礼佛空间的需要，其后被南宋、元代承袭沿用。（图 3.23）

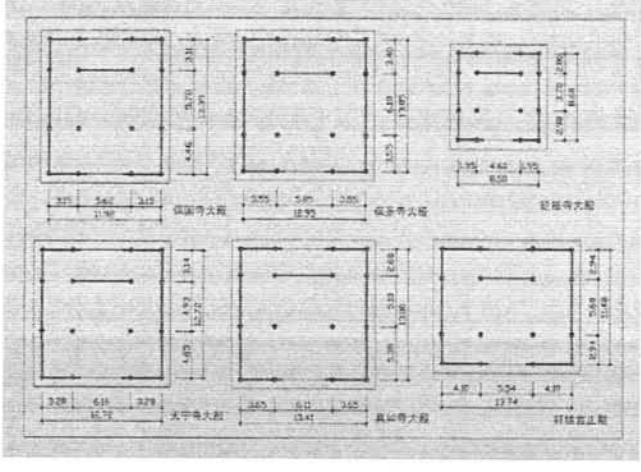

图 3.22 宋元江南方三间殿堂平面比较 图片来源：《中国江南禅宗寺院建筑》

万方数据

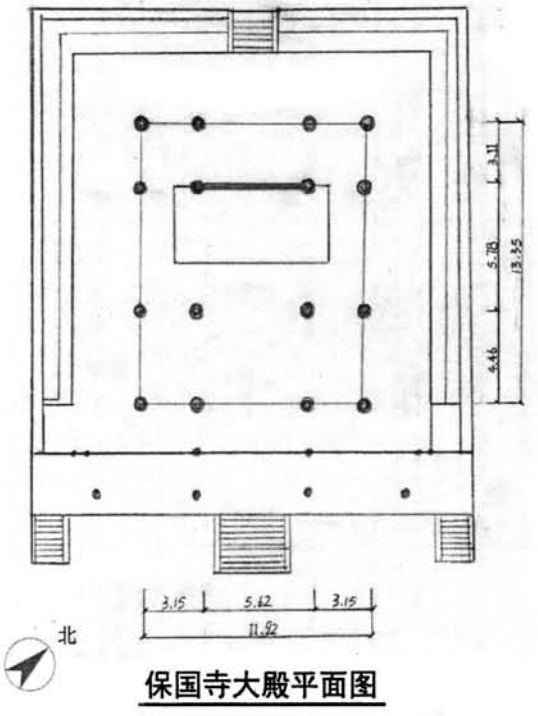

图 3.23 保国寺大殿平面图 图片来源：作者自绘

本章小结：

本章主要着重研究保国寺建筑空间的形制。通过分析影响保国寺建筑整体空间布局形态的因素，分析保国寺的整体空间布局、院落组合方式，并对其寺院格局进行研究。同时，从其入口序列区、僧人生活区、主殿院落区三大功能区块，对保国寺建筑的空间艺术进行分析。可得出保国寺建筑空间之间的组织关系及营造手法特征。保国寺建于三层台地上，因地制宜构筑建筑物，在其空间布局上对空间序列和氛围的合理处理以及对许多造型的细部处理上都运用了丰富的手法，独具特色。

万方数据

4 保国寺建筑装饰艺术特征分析

建筑装饰作为一种“全息”的对象，它是建筑的一种视觉对象，它不但具有美化建筑的功能，同时还能体现建筑的民族性，地域性，宗教性，伦理性，及情态意向等众多功能。要全面了解一座建筑，对其装饰特征的分析也是不容忽视的。

中国古代建筑能够创造出如此辉煌，装饰在其中起到了非常大的作用。中国的建筑装饰是先从实质出发的，充分考虑到功能的需要，如斗拱、雀替、台阶等等，这些构件都是首先作为建筑构成对象而存在的，其次才考虑到美观性。又如古建中最常见的门、窗等，是由于窗格太大，则皮纸易损，于是演变成细格，然后为了追求更加美观的效果，产生出细格花纹图案。再者，中国建筑装饰与中国文化有着极为密切的关系，而中国文化是从社会伦理出发构建出来的。在我国古代，宗教性一向较弱，伦理性总是强于宗教性。孔子曰，“天何言哉？四时行焉，百物生焉，天何言哉？”[24]。老子也说：“天地不仁，以万物为刍狗；……”[25]这种文化，都反映到建筑及其装饰上来了。第三，中国古代建筑装饰作为艺术文化，与传统风水文化紧密结合着。欧阳修曾诗称“越俗僭宫室，倾资事雕墙。佛屋尤其侈，耽耽拟侯王”[26]。这实际上反映了江南一地的佛寺建筑较少受到中原制度的束缚，注重装饰的唯美倾向。这种倾向在保国寺建筑上具有典型的表现。因此，本章将根据上述中国传统建筑的基本特征对保国寺建筑装饰特征及其大雄宝殿的建筑装饰构造进行具体的分析研究。

4.1 保国寺建筑装饰的内涵及特点

4.1.1 装饰因功能需要而生

建筑装饰不是凭空产生的，也并不是无意义地附加到建筑上去的，而是对这些建筑构件的美和艺术的加工。它使建筑在满足基本功能需求的前提下，在美学方面得到一定的提升，是不能离开建筑构件而独立存在。

从整体上来看，保国寺的佛教属性决定了装饰艺术的具体样式和装饰的佛教文化内容。保国寺作为一个佛寺建筑，所追求的是表现佛国的繁华与天人合一的

[24] 《论语·阳货篇》
[25] 《老子》，第五章
[26] （宋）欧阳修：《文忠集》卷 2<送慧勤归余杭>

万方数据

境界。而这些表现人们美好的愿景、表现精神上的要求的功能只能通过建筑上的装饰来表达。其做法包括把建筑上的构件加工为具有象征意义的形象，例如双龙吻脊的出现，悬鱼惹草的出现、以及莲花等植物纹样的应用与处理。还有对建筑色彩进行处理，将佛教惯用的色彩应用到建筑中，为营造出浓重的佛教氛围的功能。以及为了突出功能需要，把绘画、雕塑用到建筑上等等方法。或是将需要强调的空间进行重点装饰，突出这一块的使用功能。在这里装饰成了建筑精神功能重要的表现手段，成了强调功能空间的使用手段，装饰极大地增添了建筑艺术的表现力。

4.1.2 装饰与构造形成丰富而有机的关联

保国寺的建筑装饰与构造形成丰富而有机的关联特点。这在其主要建筑祥符殿上可以得到很好的体现。这座三开间的建筑，进深大于面宽，原因是扩展了前部的礼佛空间，在这座山地寺院中，由于所处地段狭窄，左右难以铺陈，无法在面阔部分做处理，只能通过加大进深空间来解决。由于考虑到礼佛空间的需要，于是在殿前设三椽栿[27]，并使内柱后退，在礼佛空间顶部做重点装饰，于天花以下用月梁，梁间做出藻井平綦[28]，平闇[29]。虽然空间高度并不高，但华丽的藻井装饰所营造出的不仅是空间上的起伏变化，而且在氛围渲染方面也增色不少，使得该空间并不死板单调，却格外活泼。后部由四根内柱围合的空间设佛坛，此处梁架彻上明造，空间抬高，至主梁下已达 7.4 米。为营造出隆重的空间氛围，与殿堂前部空间形成对比，四根内柱两侧的空间随着外檐斗拱层层出挑，由低到高，从而为佛坛上的佛像创造了合适的空间尺度。中部的三个椽架，不作天花，只在当心间立柱之间作照壁，在这里，佛像作为空间的主体，无需其他装修。

保国寺建筑在使用功能要求上、建筑材料上、构造及结构上高度结合。在构造上结合并发挥木材的特性，创造了斗拱这一空间结构，寓美观于其中，使材料和形式美达到高度统一。其在木材的连接，木材与其它辅材的连接上，构造的功能作用与形式美也是统一的，是建筑材料和构造的真实反映和美的组织。为保护梁柱，雕梁画栋，装饰、材料与功能结合一体。构架组合在整体上产生一种和谐

---

[27] 三椽栿：宋式名称。长度为三椽架的梁。

[28] 平綦：（píng qí）：古建筑天花装饰中的一种。将木条交叉组成方格，再在方格上盖适合的木板，木板上可雕镂装饰，并成片铺设，形成天花装饰。与平闇的区别为方格大小之不同，它形同“井”字，所以又称井字天花。平闇为宋式名称，清称井口天花。

[29] 平闇：宋《营造法式》中所说，平闇的作法是“以方椽施版”，就是用方形椽木相交组成小方格，在上面盖木板即成天花。宋时盛行，明清时期建筑上很少见到这种形式。

万方数据

的美感。

4.1.3 保国寺建筑装饰中的风水文化

中国人极为注重风水文化，强调寓意一说。而这都是基于五行生克的理论，水克火。中国古代建筑装饰很多也是基于风水学说而产生，因此作为在当时有着重要地位的佛寺建筑——保国寺在风水文化的影响下，也采用并产生了种种奇妙的建筑装饰。

（1）悬鱼惹草

“悬鱼惹草”始于唐代，在宋代得到广泛的应用，是中国古代木构建筑的重要组成部分。“悬鱼惹草”主要装饰在遮挡山墙檀头、对建筑起保护作用的搏风板之上。由于形似悬挂着的鱼，而两边的中部悬挂着水草样装饰，像是水中的鱼游嬉在水草之中，因此被称为“悬鱼惹草”。

在保国寺的建筑群中，大雄宝殿和天王殿的屋顶侧面都有悬鱼惹草装饰，这种装饰不仅给屋顶起到一个美化装饰的作用，而且这其中也暗喻了风水学的观念。在风水学的观念里，水能克火，这意在护佑大殿等免受火灾的风险。保国寺的悬鱼以单数出现。而悬鱼惹草在传播过程中，选材工艺及“数”的范围相应的情况下，此类装饰渐成定制，自化为图腾，逐渐被赋予吉祥的含义，寄寓了人们美好愿望。“悬鱼惹草”在宇宙神授以及佛教文化影响下，对于风水文化中的元素解构后的重新组合。（图 4.1、图 4.2）

图 4.1 保国寺悬鱼惹草
图片来源：作者自摄

图 4.2 悬鱼惹草大样图
图片来源：作者自绘

万方数据

（2）双龙吻脊

“双龙吻脊”确切来说是指位于建筑屋脊正脊两端的“鸱吻”。鸱吻传说是龙的儿子，所谓龙生九子，鸱吻就是其中一个，而其喜欢吞火，亦能激浪成雨。它是一种装饰构件，其风水学上的含义与“悬鱼惹草”相似，起到防火之意。在正脊两端安装两个相对的鸱吻，龙首怒目张口吞住正脊，意为灭火消灾的“镇物”，艺术形象完美。

鸱吻的出处要追溯到中华民族传统的龙文化。人们崇拜龙，希望龙能够帮助战胜自然灾害，是吉祥的象征。这种龙文化不仅体现在古建筑装饰上，也体现在生活的各个方面。

保国寺的几个主要建筑的屋脊上都装有一对相对着的“鸱吻”。这一装饰的大量运用，验证了风水文化对于宗教建筑的巨大影响。虽然宗教建筑是佛的居所，有神的护佑，但是人们还是将风水理论运用到建筑建造上，可见风水理论影响的根深蒂固。（图 4.3、图 4.4）

图 4.3 保国寺双龙吻脊 图片来源：作者自摄

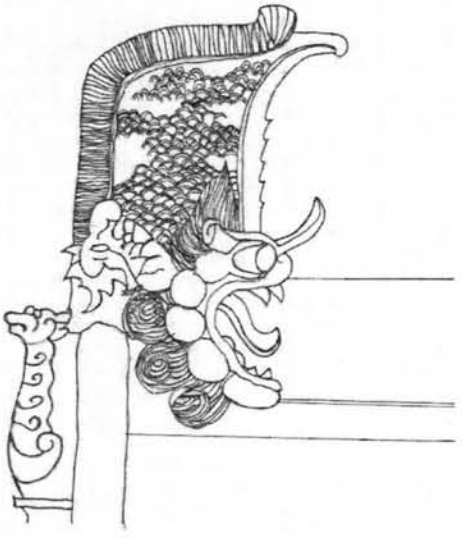

图 4.4 双龙吻脊大样图 图片来源：作者自绘

（3）斗八藻井

藻井，字面上来看，分为“藻”和“井”，其都与水有关，水能克火。在殿堂的顶部作井，井中刻荷凌的装饰，凌为水生植物，有抑制火的作用。中国古代建筑采用木结构，最怕火灾，所以用与水有关联的动物和植物作装饰以取得灭火

万方数据

的象征意义，以护佑木构建筑物的安全。这与在屋顶正脊两端出现用鱼、龙作正吻有着异曲同工之妙。再者，藻井的造型上圆下方，符合古语天圆地方一说。因此，藻井的出现无论从名称，装饰以及造型上都是受到风水理论的影响的。

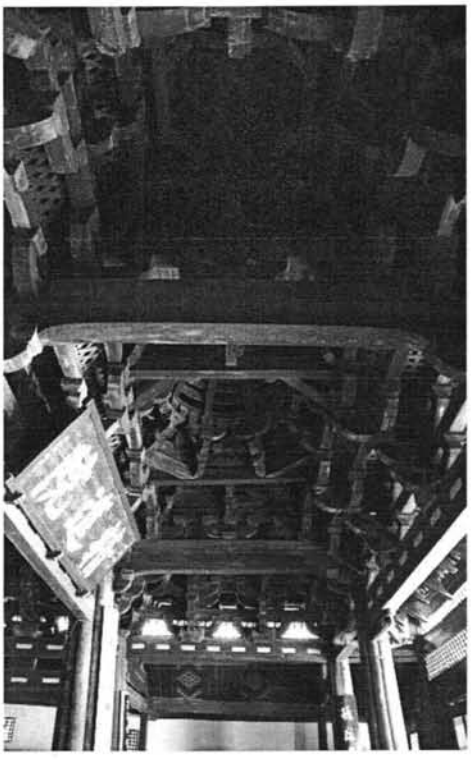

图 4.5 保国寺大殿斗八藻井 图片来源：作者自摄

藻井一般用于级别较高的建筑，如宫殿、宗教建筑等。它通常安装在宫殿的宝座或者是佛坛的上方，是神圣及威严的代表。我们很容易发现，保国寺的藻井并不是位于佛坛的正上方，而是位于大殿的前部。而通常古代的宫殿或者寺庙建筑，无论是三开间或者是五开间，大都都是在明间正中施用一个斗拱，而保国寺则用三个斗拱并列布置。这其中就与风水有了很大的关系。因保国寺大殿坐乾向巽，东南巽方属木，而三个斗八藻井，河图数三八为木，居东方。这就说明了古代匠人们在设计建筑装饰方面并不是一成不变的，而会综合考虑风水等的理念进行合理布置。（图 4.5）

4.2 保国寺建筑装饰的主要类别

4.2.1 体现建筑装饰特征的外檐装饰

（1）门窗形式的多样性表达

门和窗是构成建筑的重要组成部分，它们最接近人，因此成了整座建筑物装饰的重点。保国寺是一座历经千年而最终成熟起来的佛寺，具有时代连续性。因此在门窗的艺术上，其历朝历代的更迭使得其形式的表达具有多样性的特点。

保国寺的门窗形式的表达主要表现在其大面积的隔扇门窗以及符合江南园林特点的漏窗设计。

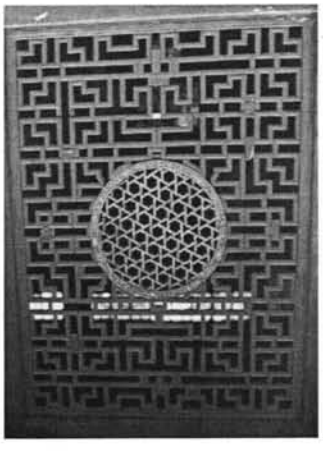

图 4.6 花格窗（天王殿）
图片来源：作者自摄

万方数据

保国寺古建筑群的隔扇被大量运用，在殿堂的前后并列立于柱间，占据了建筑屋身的大部分面积，因此隔扇成为其木雕装饰的重要区域。保国寺作为一座寺庙建筑，其隔扇上的木雕装饰虽不像宫殿隔扇那样全部红底描金，到处用龙，但就它们的形式内容和色彩应用上看，要比宫殿建筑丰富、生动得多。装饰题材并不是特别表现出佛教的内容，而多为民间常见的题材，表现出福、禄、寿、喜等吉祥如意的内容。这亦使得佛教建筑具有了更多的民俗性，也是其显得更加地亲民。（图 4.6）

保国寺的漏窗砖雕形式更加丰富多彩。其在构建中，将古典园林的建筑装饰手法运用到佛寺园林空间中。保国寺的漏窗形式有简单的几何形式，也有雕镂纹样的漏窗。漏窗的运用不仅使得墙面富有变化，虚实有度，而且也使得两侧相邻的空间似隔非隔，免除了小空间的闭塞感，增加了空间层次。漏窗花纹在阳光照射下，呈现出不同的阴影变化，成为点缀园景的别致所在。而在同一园林中，不会有雷同的题材出现。（图 4.7、图 4.8、图 4.9、图 4.10）

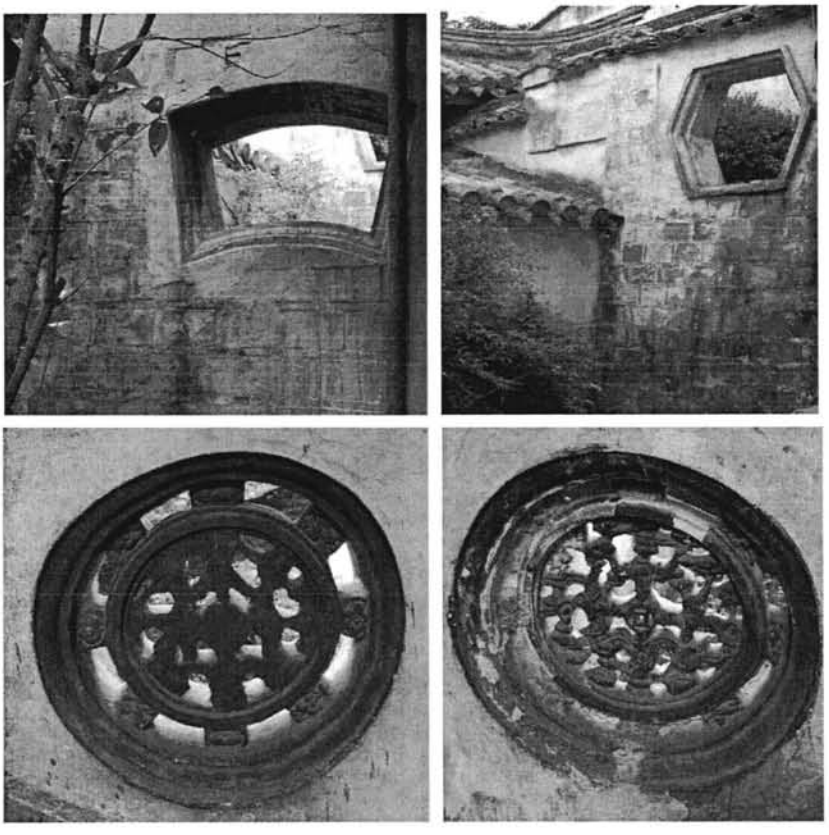

图 4.7-4.10 保国寺砖雕漏窗 图片来源：作者自摄

万方数据

（2）意与象统一的屋顶装饰

我国古代建筑中的曲线艺术手法表现在各个部位，对曲线艺术的运用各具独到之处，尤其是屋顶曲线最为突出。在中国古建筑中，南北具有很大的差异，越往南方，屋顶曲度越大，翘角也同样更大。因此，各地都是不同的，类似于宗教建筑一般都有明显的曲线。从北方到南方，屋顶曲线是从曲度小到曲度大，檐角越往南方翘起越大，反卷越多。从雕刻来看，也越是往南方雕刻艺术就越发达、装饰越精巧，因此可知自然环境对艺术的影响力之大。

佛教建筑除了舒展的曲面屋顶，还很重视屋顶上的装饰。宁波保国寺屋顶处理简洁明快，其主要建筑大多采用重檐歇山顶。屋顶上青瓦的铺陈极富韵律和秩序，飞翘的大曲线屋顶充分也展现了古代南方建筑的特点。保国寺建筑的建筑屋脊是分段式的，分为上下两层，上下两层均雕镂装饰，极具审美价值。保国寺屋顶的装饰多为一些吉祥图案，如富有吉祥之意的鸟兽等。其装饰部位主要在于正脊两头的吻，垂脊、戗脊顶端的小兽，瓦头的瓦当与滴水，装饰特点鲜明，含义明确，建筑屋顶在装饰上达到意与象的高度统一。（图 4.11、图 4.12、图 4.13）

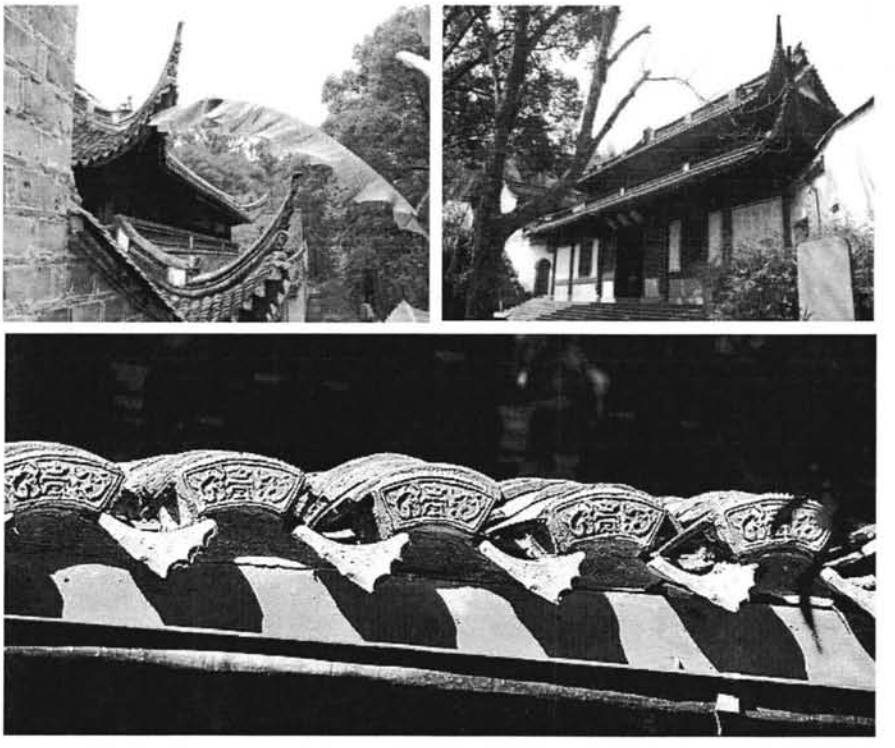

图 4.11-4.13 保国寺屋顶装饰 图片来源：作者自摄

万方数据

4.2.2 体现建筑装饰特征的内檐装饰

保国寺的建筑装饰艺术特征不仅表现在整体构架上，而且渗透于构件装饰和细部做法中，从中可见保国寺注重装饰的风格趣味和精巧工艺。保国寺建筑内檐部分的装饰，最具特点和创新的是其建筑构造装饰，主要表现为构件的装饰化，包括瓜楞柱的设计、斗拱的设计、藻井装饰以及彩画形制等细部装饰。它们之间有着千丝万缕的相互联系。它们在建筑设计中的应用，也反映出保国寺重功能、重理性的精神，具有“建筑化”的特征。

保国寺在构件细部处理上，广泛采用卷杀、讹角、雕饰等艺术加工手法，由此形成构件柔和的轮廓、流畅的线条、精致的细部和相应的装饰效果。构件卷杀、讹角和收分的曲面加工做法，以梁、柱、斗拱的装饰加工最具特色。我们从现存保国寺大殿中可见，其所表现出的是北宋时期江南建筑细部装饰的特色。这一时期构件装饰较为简朴，然亦有其特色和趣味，诸如大殿的月梁、瓜楞柱、斗拱及替木等，都是典型的构件装饰化做法。除大木作构件外，小木装饰主要表现在平綦、藻井上，是保国寺大殿最具特色的装饰做法。

（1）匠心独具的瓜楞柱设计

瓜楞柱在佛殿中，一来起到承托建筑物的作用，这即为结构所需，二来为了美观，有意将其外形设计成瓜楞的形状，在构造上采用以小拼大的方法，有拼合柱及整木柱等，这即为样式所需。因此瓜楞柱的出现也验证了古代能工巧匠在构件的结构与样式上孜孜不倦的追求。

保国寺大殿中柱的制作很有特点，做得很巧。大雄宝殿中的16根柱子全部采用瓜楞柱的形式，但由于所需位置的不同，高度皆不相等。而柱子根据其位置的不同共形成六种不同断面形式的构造方式，分别有段合拼柱、包镶拼柱、包镶式瓜棱柱，整木柱四分之三带瓜棱，整木柱二分之一带瓜棱，整木瓜棱柱等。就制作工艺而言，可分为两种：其一拼合，又分为包镶与段合；其二为整木剜刻，挖出凹槽以象征瓜楞。

在保国寺大殿中，四内柱采用的是段合拼柱的构造方法，即以四合八拼的形式，以中心四小柱作为承重柱围绕相连，外嵌四辅瓣小料装饰组成，形成外观八瓣的瓜楞柱形式。前檐西平柱采用的是包镶拼柱的构造形式，是一种九拼的构造形式，以中心一柱为承重柱，外以八瓣小料作装饰，也形成外观八瓣的瓜楞柱形

万方数据

式。西南角柱的拼合作法较为独特，其为不规则的段合拼柱形式，采用拼合、剜刻、补嵌相结合的方式。先用拼合法，将三根断面稍大的圆木料作为基础拼合在一起。然后，将这三根圆木料外露的部分剜刻成瓜楞的形式。最后，用小料补嵌将剩余的缝隙处，从而形成八瓣大小不一的瓜楞柱形式。大殿中的前檐东平柱与东南角柱为整木瓜楞柱，外露的瓜楞形式主要是剜刻而成。总的规律是除了着重强调的前檐四柱外，周围檐柱朝向室内一侧保留圆弧，朝向室外一侧作出瓜楞（角柱带 3/4，边柱带 1/2）。另外四根脊蜀柱，当中两根为视线所及，作圆柱，两边两根为厦两架椽子遮挡，只做简单方柱，即中间两圆柱，因其鹰嘴曲线不同，虽均为三段，但西柱弧线较匀称，东柱突兀且下吻更尖。（图 4.14、图 4.15、图 4.16）

图 4.14 保国寺大殿瓜楞柱
图片来源：作者自摄

图 4.15 保国寺大殿拼柱作法
图片来源：作者自绘

由此可见，瓜楞形式并不是大殿中柱子所必须要有的，而更多表现的是装饰的意味。立柱及栌斗在造型上，强调外观面的重要性，统一为装饰性的瓜瓣形式，而柱内面则为平素的圆面形式。因此，与壁面交接的檐柱造型，皆表现为“外瓣内圆”的形式特征，柱上瓜瓣栌斗造型亦对应相同，从而造型协调一致。这种外繁内简的形式，在其柱础上仍有体现。（图 4.17）其柱础上外雕饰，内素面，是北宋以来传承的地域做法，反映了工匠重视构件外面甚于内面的特色，强调一种装饰性。这亦是保国寺大殿构件造型的一个显著特征。

这种匠心独运的瓜楞柱做法既节省了粗大的木料，又不影响牢固，达到小材拼合后承重约 50 吨屋面的圆形大材，并且增加了柱的外形之美，使木柱结构与

万方数据

斗拱叠加法构造浑然一体，增添了外形的别致美观，具有一定的艺术效果。保国寺瓜楞柱的做法为建筑用柱创造了一种新的形制，不失为一种两全其美的做法。这种形式的柱，在现存的古代木构建筑中是不多见的。它的设计成功，无疑是工艺美学、艺术、材料结构水平高度发展的结果。

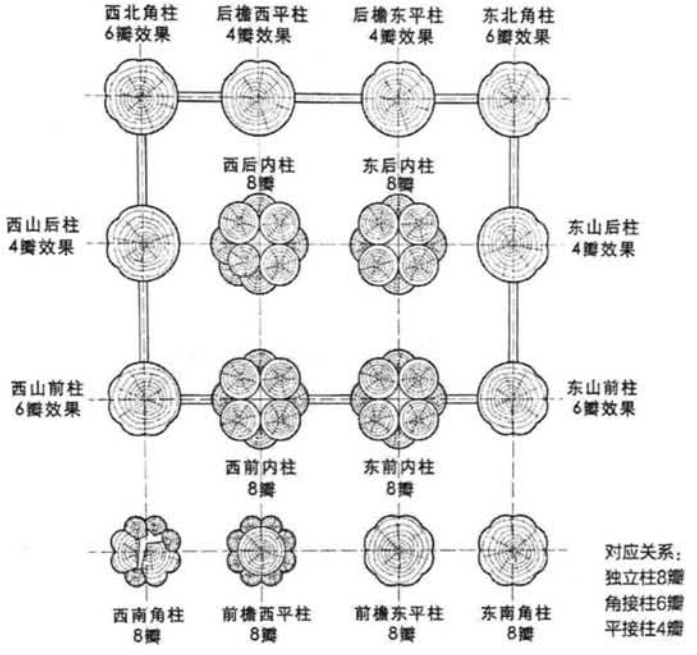

图 4.16 保国寺大殿柱形与柱位平面示意图

图片来源：《宁波保国寺大殿一勘测分析与基础研究》

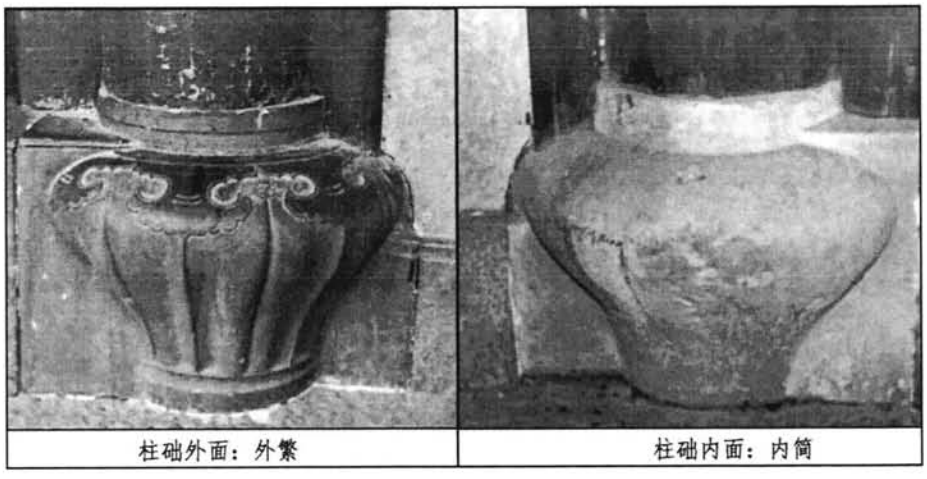

图 4.17 保国寺大殿副阶前檐心间东平柱柱础 图片来源：作者自摄

万方数据

（2）斗拱设计巧夺天工

保国寺大殿三间八椽，形制繁复，是现存实例中等级最高的铺作形式。其独特之处在于对称中轴的东西两侧做法相异，极富装饰意味。保国寺大殿斗的形式有讹角斗、圜斗、瓜瓣斗的诸多变化。柱头圜斗根据位置做瓜瓣变化，补间讹角斗的圆角，则多刻作凹入的海棠瓣，使做法更柔美精细。此外，由于瓜瓣圜斗是较讹角斗更具装饰性的构件，故处于显眼处的檐柱栌斗用瓜瓣圜斗，而位于高位的内柱栌斗则用较简单的讹角栌斗。

保国寺大殿的斗拱在形体上较为硕大，制作规整，其组合错综复杂，给人视觉上美的享受。这与其形制与位置是分不开的。整个大殿采用了复杂的斗拱设计技术，没有用上一枚钉子，而是利用各种斗拱之间的巧妙衔接并通过复杂的榫卯技术，使建筑物的各个构件牢固地结合在一起，承托住整个大屋顶。其艺术特点在于其工艺的精巧与结构的巧妙。

大殿斗拱可分为外檐斗拱和内檐斗拱二大类。外檐斗拱共有柱头铺作（位于平柱的柱头上）、补间铺作（位于两个柱子之间的阑额上的斗拱）（图 4.18）、转角铺作（位于转角柱头上）（图 4.19）三种。补间铺作用方形栌斗；柱头铺作用圆形栌斗或海棠形栌斗，与其下的立柱形状相呼应。其布置方式为：前檐和后檐当心间各二朵，次间各一朵，山间自南端起第一、第二各两朵，第三间一朵。斗拱按照规律依次排开，巧妙组合。所有外檐斗拱外跳均作重抄双下昂单拱（出跳为二拱称为双抄，出跳为二个下昂称双下昂）、偷心造结构。保国寺斗拱做法符合李诫《营造法式》卷四《大木作制度一》中所云：“如用平棋，自樽安蜀柱以叉昂尾”，这在现存的古建筑中缺乏明证，独保国寺大殿保存有此种做法，极为可贵。[30]

从保国寺大殿中还可以看到一些古制与新变。如柱列上的扶壁栱为令拱素枋逐层相间叠成，斗拱跳头只有令拱而无耍头，与敦煌初唐壁画所示相同；补间铺作运用骑栿斗，不施普柏枋，使用叉手以及阑额的重楣做法等等。斗拱硕大，真昂作用突出，颇具隋唐风韵。此殿斗拱之昂嘴雕作上翘且表面为弧面的琴面昂；阑额作月梁形，施七朱八白彩绘，下加雀替；殿内主梁下加顺栿串；绰幕枋（仅用于正面平柱两侧）的做法相当古朴。[31]

[30] 参项秉元：《宁波保国寺大殿的时代特征与浙江宋元时期建筑的地方特色》，浙东文化，2003 年第 1 期
[31] 参傅熹年：《试论唐至明代官式建筑发展的脉络及其与地方传统的关系》，《文物》，1999 年第 10 期

万方数据

图 4.18 柱头铺作和补间铺作
图片来源：作者自摄

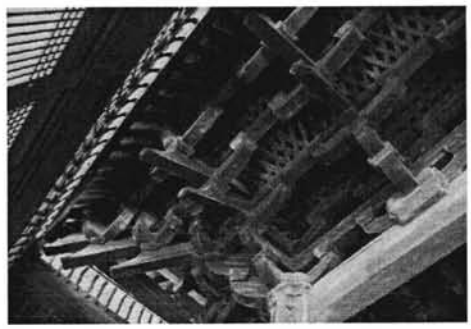

图 4.19 转角铺作（左次间）
图片来源：作者自摄

（3）藻井装饰非同寻常

中国传统建筑装饰中，藻井作为房屋顶棚的一种形式，其常位于殿堂天花的中心位置，往往与佛殿中佛像位置上下相对应，地位极高。因此，对藻井的装饰处理更是展现出高度艺术水准。藻井对空间序列具有暗示组织的作用，强调空间重点。藻井在佛教建筑中应用广泛，其中保国寺大殿藻井以其复杂多变的组合形制、瑰丽的风格与其特有佛殿空间格局的呼应，成为江南地区藻井与佛殿组合范式的典型参照。

保国寺大殿的藻井布置尤具特色，其最突出的是前后两部分空间的划分，将装饰的重点放在礼佛空间之上，而不是佛像空间之上。设计者别创一格地在前槽天花板上巧妙地安装了三座“小八斗型”镂孔藻井，形式相近，大小不同。其中以当心间为最大也最精致。保国寺大殿藻井一组共三个并置，中间大两边小，结合平綦和大木作的兜圈铺作层，为大雄宝殿前部的礼佛空间带来丰富的装饰效果。（图 4.20、图 4.21、图 4.22、图 4.23）当心间的大藻井由算桯枋直接围合成一个正方形外框，并于正方形的四个角内置短枋木，组成八角形井口，并于各交角处施华拱二跳，于枋上垂直齐心斗处施竖向弧形阳马八根，最后在阳马背上依其弧形形势施直径依次递减的木环七重，构成穹隆状的井身。而左右次间的小藻井，先由算桯枋构成长方形的外框，再在前后两边加二枋使之成为正方形，其余做法与当心间大藻井做法一致。藻井上的木环七重，在结构上它们可以使圆形藻井结合成为一个整体；在视觉上，它们遮挡了藻井上方屋顶的梁架，从而使藻井保持一个完整的形象。藻井的构成，从算桯枋起往上以小木铺作依次组成方井或八角井向穹隆逐步过渡。其简洁有序的构成形式、高耸丰富的样式形态，对礼佛空间起到强烈的装饰和强调效果。我们亦可见，保国寺大殿的藻井虽未有雕刻

万方数据

和绘画装饰，完全以简洁的结构构成藻井形象，但却充分强调形状的对称性。这是由于保国寺的藻井位于礼佛空间的上方，礼佛者可以从各个角度看到藻井，若是形状稍有不对称，将有损空间意向的营造，因而藻井井口形状的对称性具有异同寻常的重要意义。[32]（图 4.24、图 4.25）

从用材上看，保国寺大殿的藻井也有非同寻常之处。藻井斗拱用材为 17 厘米乘以 11.5 厘米，栔高 7 厘米，小于殿身斗拱，但比《营造法式》规定的用于殿内藻井的八等材稍大，约合七等材。[33]殿内藻井施大木材等斗拱的做法殊为特别。我国现存宋元建筑遗迹中的藻井做法多晚于《营造法式》，而保国寺大殿中却保存了更早的、又更为接近《营造法式》之规则的藻井做法的实例，其“结构之严谨、造型之工整、风格之洗练、气势之宏大、实在是此后金、元、明、清建筑遗构中所不得而见者，可以使我们一睹宋代建筑的艺术风范”[34]。

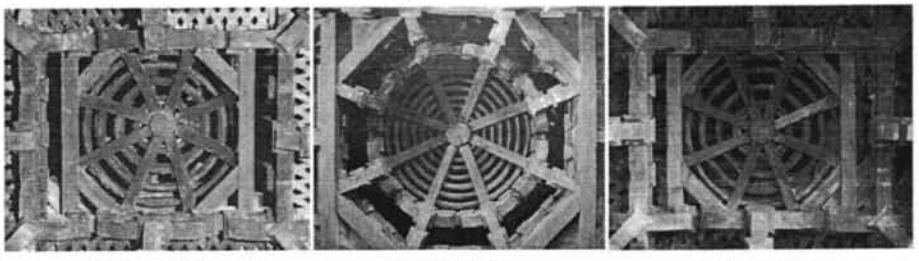

图 4.20 保国寺大殿藻井　图片来源：作者自摄

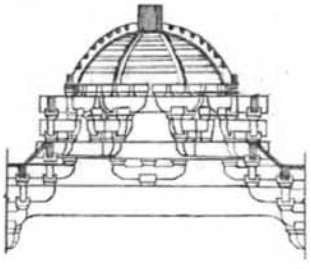

图 4.21 保国寺藻井剖面图
图片来源：作者自绘

图 4.22 保国寺藻井仰视图
图片来源：作者自绘

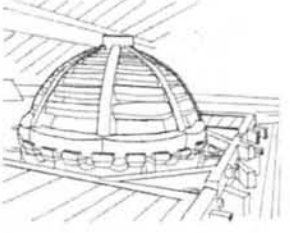

图 4.23 保国寺藻井俯视图
图片来源：作者自绘

[32] 参见项隆元：《宁波保国寺大殿建筑的历史特征与地方特色分析》，东方博物，2001 年 01 期。
[33] 参见林浩：《保国寺古法保存探源》，中国名城，2009 年 03 期
[34] 张如安：《北宋宁波文化史》，海洋出版社，2009 年 11 月

万方数据

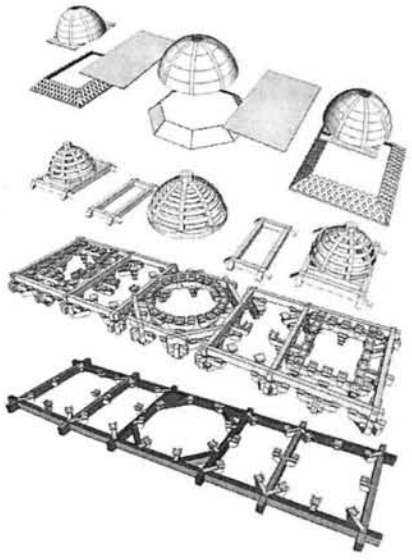

图 4.24 保国寺大殿藻井构成分层示意
图片来源：宁波保国寺大殿——勘测分析与基础研究

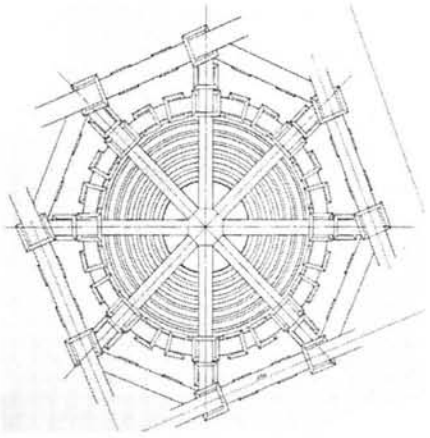

图 4.25 保国寺藻井放大图
图片来源：《东来第一山》

（4）大殿的彩画形制

彩画是中国古代建筑中重要的装饰手段之一。宋代建筑彩画种类丰富，“七朱八白”彩画就属于《营造法式》丹粉刷饰中的一种，其中如下记载：“檐额或者大额刷八白者，如里面，随额广；若一尺五分以下者，分为六分，以其中一分为八白，于额内均之，做七隔，其隔之长随白之广，俗谓之七朱八白。”[35]这种早期柱头重楣做法的图案化表现形式，在大同云冈石窟第五、第九窟的石刻佛殿阑额上都曾出现过。到了唐宋时期，“七朱八白”的运用开始呈现出明显的地域性。在中原及北方地区的唐、宋、辽、金建筑上未见此式。而在南方却极为盛行，如宁波保国寺大殿（北宋）、灵隐寺石塔（北宋）、宁波天峰塔银殿（南宋）、杭州闸口白塔（北宋）等。（图 4.26）

保国寺大殿梁架上保存的宋代装饰彩画是其另一个具有意义的艺术特色。实际上，保国寺大殿七朱八白装饰的运用，已有更进一步的发展，其作为一种装饰形式，已不限于阑额位置，几乎所有枋额构件上都遍施七朱八白装饰。如大殿殿身串及藻井枋上并施七朱八白，已成纯粹的装饰形式。大殿七朱八白装饰有隐刻与刷饰两种形式。大殿柱间阑额上的七朱八白皆为隐刻加刷饰形式，醒目而突出。而其他位置的枋额构件上，则表现为隐刻的装饰形式。

[35] （宋）李诫：《营造法式》卷十四，彩画作制度

万方数据

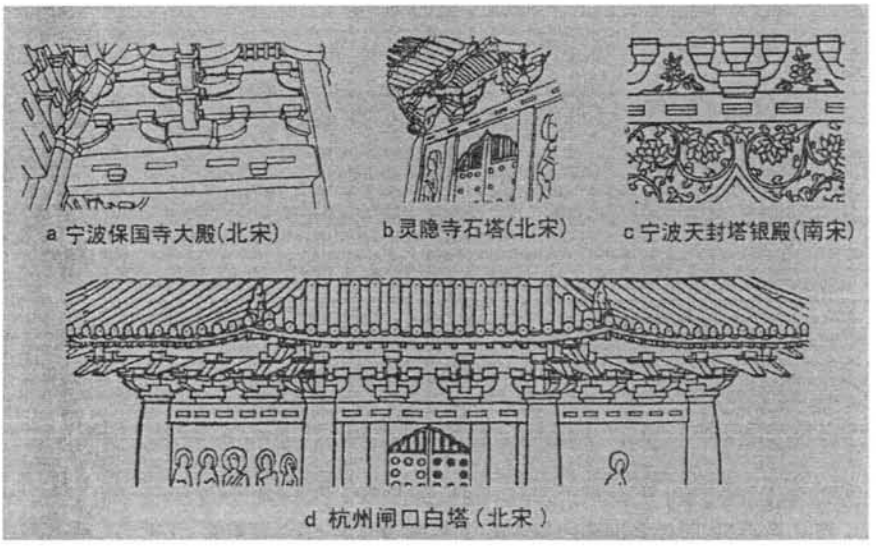

图 4.26 江南阑额七朱八白彩画 图片来源：《中国江南禅宗寺院建筑》

其遗存下来的装饰彩画色彩鲜艳亮丽。对于不同部位，因地制宜采用不同的装饰方法。如天花以上隐蔽的部分，采用简洁的装饰手法，构件上采用红、黑、白或红、黄、绿等色彩进行简单的组合。对于天花以下引人注目的部分，采用华丽庄重的装饰手法以吸引人眼球，前槽三个镂孔藻井四周及枋子上的彩绘装饰，使藻井与斗拱浑然一体，而柱头铺作的斗拱上彩绘装饰也相当显目。（图 4.27）

宁波保国寺大殿相应于不同部位，分别运用重楣与阑额七朱八白刷饰，在重楣上再作七朱八白刷饰，重叠了两者的前后演变关系，并将阑额刷饰用于正面三间及侧面第一间上，可见其时七朱八白刷饰的装饰意义在重楣之上。（图 4.28）“然其工匠对七朱八白的重楣遗意已经不甚理解，只是将之视作一种纯粹的装饰图案而已”[35]。

大殿阑额上留有七朱八白彩画遗迹，大殿阑额彩画基本符合《营造法式》的作法，在原有绘制白色的部位，木材表面铲掉浅浅的一层，可能是为了保护白色。浙江宋代的砖石建筑中也见到这种作法，如杭州灵隐寺大殿前石塔、杭州闸口白塔等处。此外，在东平棊、西平棊、散斗、交互斗以及藻井上均留有卷草纹彩画遗迹。（图 4.29、图 4.30、图 4.31、图 4.32、图 4.33）而阑额上留有的“七朱八白”彩画遗迹，其盎然的古趣，平添一段鲜明的艺术色彩。

[35] 张十庆：《中国江南禅宗寺院建筑》，湖北教育出版社，2002 年版。

万方数据

图 4.27 保国寺阑额上的七朱八白彩画 图片来源：作者自摄

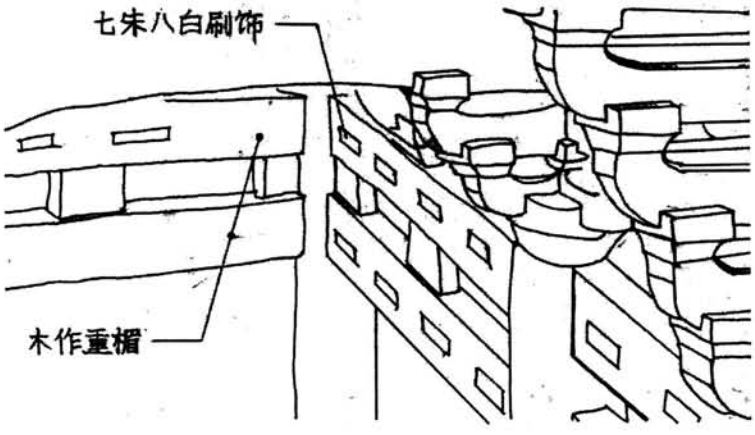

图 4.28 保国寺大殿重楣作法与七朱八白刷饰 图片来源：作者自绘

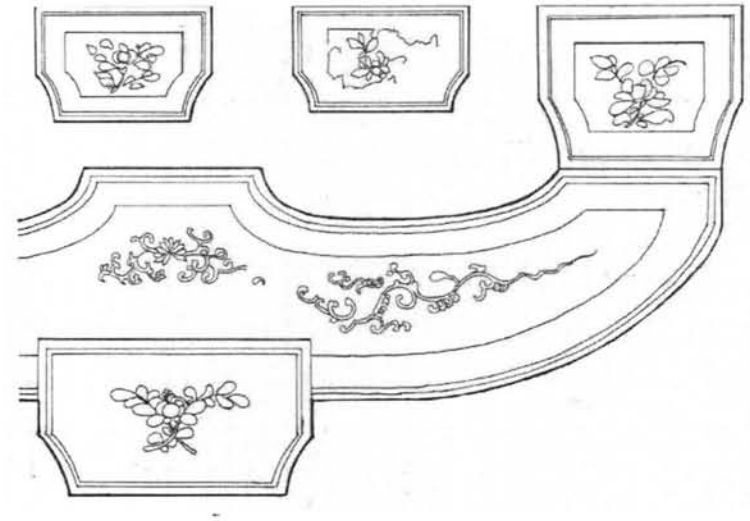

图 4.29 卷草纹彩画图 图片来源：作者自绘

万方数据

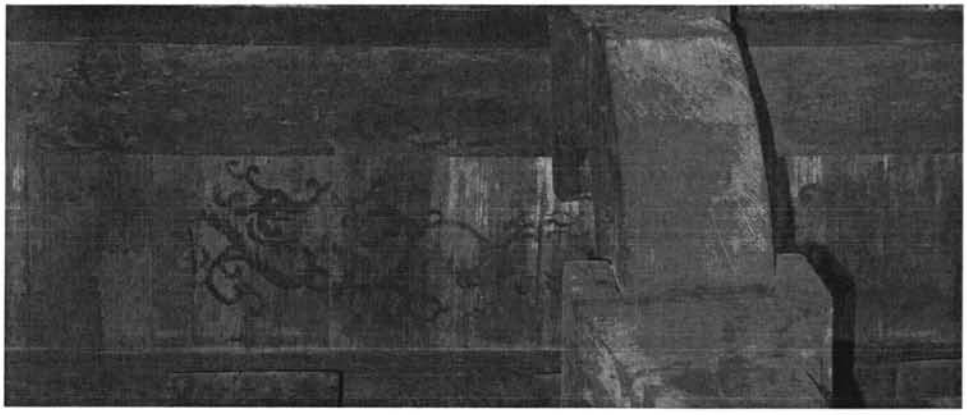

图 4.30 东平綦彩画局部 图片来源：作者自摄

图 4.31 西平綦彩画局部 图片来源：作者自摄

图 4.32 散斗彩画 图片来源：作者自摄

图 4.33 交互斗彩画 图片来源：作者自摄

万方数据

4.3 保国寺大殿建筑装饰的艺术形式

4.3.1 多样的雕刻塑饰

宁波佛教建筑多就地取材。在艺术表现方式上，集中了多种装饰手法，主要有石刻装饰、木雕装饰、砖刻与灰塑等等。这些装饰既具有宗教表现的功能，在一定程度上也具有艺术审美价值，是反映地域文化和装饰艺术的珍贵遗产。佛寺建筑作为有着重要地位的建筑，但又要表达其清净无为的理念，在雕刻塑饰上常追求随缘而生，恰到好处。保国寺建筑装饰在雕刻塑饰上亦体现出如上的理念。

宁波盛产石料，因此也产生了许多石刻精品，这些遗存下来的石刻艺术作品大多历史悠久。这些石刻精品大多兼具实用和装饰价值。属于实用价值为主的，如保国寺现存的踏脚石和石柱础。石柱础是江南潮湿气候影响下出现的实用性石构件。保国寺内现留存的唐代石经幢[36]（图 4.34、图 4.35），宋代佛座（图 4.36、图 4.37）、柱础（图 4.38、图 4.39）、石板地等，历久弥生，雕刻十分精美。

木结构建筑及木雕饰一直是江南佛寺的主要装饰。保国寺建筑群的木雕装饰应用广泛，其主要集中在梁柱的座斗、檐廊和藻井、山花博风、垂角和檐角、撑栱、牛腿、雀替、门窗上。（图 4.40、图 4.41）保国寺大殿的木构建筑为江南现存最久的实物，精致且设计精巧的木构斗拱，造型工整、结构严谨的藻井，极具装饰意味的瓜楞柱及精致的门窗饰件历经千年风雨，至今保存完好。木结构建筑以木构承重，斗拱在其中起到了稳定和防震动的作用。保国寺大殿木结构建筑尤具特色，不仅在于其与《营造法式》对比下重要的历史和科学价值，还在于其整座佛殿不追求华丽和繁琐，力求庄重。

佛教寺院中，由砖刻和灰塑制成的建筑装饰物不在少数。保国寺亦是如此。泥塑砖刻主要运用于寺院的正脊、垂脊、筒瓦、板瓦、脊瓦、瓦流、滴水等砖瓦部件。例如，保国寺的宋代正脊鸱吻塑成龙头鱼尾的鱼龙。佛寺的殿脊上的砖雕灰塑有“国泰民安、风调雨顺”字样及火焰珠等。这些都是泥塑砖雕精品。而在在墙头、墙裙、鸱吻及檐角使用桐油制成的灰塑居多，它可使寺院建筑物的外观精巧而熠熠生辉。这些独具地方特色的装饰手法，丰富了佛教内涵，增加了寺院的特色，成为宝贵的文化艺术遗产。

[36] 经幢：幢，原是中国古代仪仗中的旌幡。后由于佛教的传入与盛行，将佛经或佛像刻在石柱上，因刻的主要是《陀罗尼经》，因此称为经幢。

万方数据

图 4.34 西侧经幢
图片来源：作者自摄

图 4.35 西侧经幢
图片来源：作者自摄

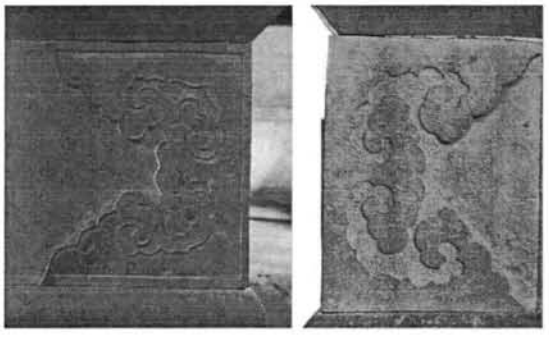

图 4.36 佛坛石雕花纹
图片来源：作者自摄

图 4.37 佛坛石雕花纹大样图
图片来源：作者自绘

图 4.38 保国寺藏经楼石柱
图片来源：作者自摄

图 4.39 保国寺藏经楼石柱
图片来源：作者自摄

万方数据

图 4.40 保国寺天王殿木雕 图片来源：《东来第一山》

图 4.41 保国寺东客堂木雕 图片来源：《东来第一山》

万方数据

4.3.2 丰富的装饰题材

保国寺装饰纹样的题材多样，深入到生活的各个层面，内容丰富。作为宁波本土佛教建筑，其很多建筑装饰的主题大多带有民俗化的题材，反映出民众朴素的生活观与自然观。花鸟虫兽纹样、植物纹样以及佛教艺术题材中盛行的莲花纹样在保国寺建筑中也得到充分的利用。

植物题材主要是以纹样和浮雕的形式出现。在保国寺的许多建筑部位都有具体的表现形式，如佛坛上的石雕花纹、经幢下部分的莲花座、石柱础上的花纹雕刻、保国寺观音殿的石质莲花覆盆柱础、东西平綦以及栌斗上的彩画等均以植物和花卉为原型设计的装饰纹样。这些装饰纹样，都是经过图形的抽象处理，将这些题材元素结合具体的装饰部位进行演化和变形，使建筑部件与装饰纹样达到一个完美的协调。除了对花卉植物进行抽象处理外，还有将植物进行原型使用，并将这个形状重复排列，使之成为连续的图案。这些植物纹样除了具有装饰的功能外，也具有一定的象征意义。

动物题材也被大量使用，具体主要表现在石雕上。对于动物题材的使用，基本采用具象的形式出现。例如，屋脊上的脊兽，中国传统神兽（龙、凤、鹤、鹿）、石狮子、马等。这类动物都有其所代表的特殊含义，有一定的象征性，代表人们的美好向往。

4.3.3 保国寺的建筑装饰色彩

保国寺建筑用色遵循佛教教义，大胆丰富，尤其强调建筑物与环境的统一协调。建筑物有多种色彩的配合，适应灵山山清水秀的环境。在佛教中，装饰色彩以白、赤、黄、青、黑为主，而每种颜色都有对应的含义。“白”对应“信”、“赤”对应“念”，“黄”对应“进”，“青”对应“定”，“黑”对应“慧”。保国寺根据佛教文化用色的思想，将白、赤、黄、青、黑这五色合理地运用到建筑中，体现出浓郁的宗教气氛。

色彩也有伦理性。保国寺的部分墙面，窗门及柱子采用朱红色涂刷。朱红色在古时为统治阶层的御用色，平民不可随意使用，这亦是由古时严格的色彩伦理性所影响的。保国寺在墙面的选择上，选择了白色，名曰“粉白墙”。这是由于南方多阴雨，若是采用较为沉闷的黑灰色，则会令人产生不适的压抑感，而白色颜色较为纯净，令人精神振奋，呈现出干净明快的环境之美。

万方数据

综观保国寺建筑的装饰色彩，门、窗、柱等色彩一般为红色，墙的色彩主要为白色。建筑总体色彩以红色、白色为主，配以青瓦及室内色彩的合理搭配，充分彰显出佛教庄严肃穆的建筑特色，同时也反映出中国传统的一种朴素的审美思想。

本章小结

本章主要对保国寺建筑装饰艺术的特征进行分析。先从保国寺整体的建筑装饰内涵阐述其所蕴含的佛教文化内涵，艺术与功能紧密结合的特点，建筑装饰中所蕴含的风水文化等特点。再着重对保国寺装饰艺术的主要类别进行深入研究，从外檐装饰和内檐装饰两部分进行分析。外檐装饰包括多样的门窗及屋顶的装饰艺术。而内檐则着重从瓜楞柱、斗拱、藻井、彩画等这些极具特点的部分进行研究。最后，总述保国寺建筑装饰的艺术形式，从其多样的雕刻塑饰，丰富的装饰题材以及建筑装饰色彩对其进行探讨。

万方数据

5 保国寺建筑艺术的价值与审美意蕴

5.1 保国寺及大殿的价值

保国寺历经千年历史演变，被誉赞为“东来第一山”。相较于“五山十刹”中的径山寺、天童寺、灵隐寺、阿育王寺等等已几近更新，几乎无历史遗留痕迹。而保国寺妥善保存至今，是现江南历史最久，保存最完整的木结构建筑，这使得这座殿宇成为现存的江南木结构佛寺中名副其实的“东来第一山”。作为一座佛教寺院，其历史的延续性以及寺院建筑群的完整性都是宝贵的遗产。它的价值体现在它的科学价值、历史价值与艺术价值上。

5.1.1 保国寺的科学价值

保国寺的科学价值主要体现在其大雄宝殿的木结构技术上。保国寺大殿作为宋留遗物，代表着十一世纪初最先进的木结构建筑技术，其很多的建造技术被《营造法式》所吸纳，亦是宋《营造法式》的实物佐证，同时也奠定了中国优秀建筑典籍的基础。

我们在用材制度，尤其是“材”的断面比例上可以找到很好的例证。用材制度是一种极具科学性的结构模数制。保国寺大殿作为北宋大中祥符年间所建造的木结构建筑，至今结构稳固，屹立不倒，原因在于其斗拱采用用材断面 3:2 的高宽比，反映出最高的出材率。而翻开西方的材料力学发展史，我们可以看到在欧洲文艺复兴时期，西方的论点还仅仅停留在一般的力学概念上。到了十八世纪末至十九世纪初英国科学家汤姆士·杨研究木梁受力状况时，通过实验才得出木梁断面高宽比为 2:1 时强度最高，3:1 时刚性最好，1:1 时稳定性最好。[37]由此可知，彼时中国工匠在十一世纪初早已得出这一理论技术，并运用于保国寺大殿建造中，这远远领先于西方几百年。这种受力构件的做法被官方所认可，成为指导后代木构技术的法式制度。专事研究中国科技史的英国学者李约瑟曾指出，“中国在十九世纪以前科学技术成就领先于世界几百年”。美国学者费正清曾言“宋代是伟大创造的时代”[38]。保国寺大殿正是这个时期技术的伟大见证，体现出极为重要的科学价值，对后世起到了深远的影响。

---

[37] 参郭黛姮：《东来第一山》，文物出版社，2003 年 8 月

[38] 费正清：《费正清论中国—中国新史》，正中书局出版社，1994 年

万方数据

5.1.2 保国寺的历史价值

保国寺的历史价值在于，它真实地反映了佛教发展变化的历史，是研究佛教建置的珍贵例证，也是反映历史转变的实物佐证。

保国寺较同时期的江南佛寺，规模并不算太大，但它是江南现存佛寺中建置较为完整的一例。保国寺建筑群内现存有宋初所建大雄宝殿，有南宋开挖的莲池，有明末的题字，以及清代及之后的不断添建、改建的建筑。我们从中不仅可以看到寺院发展、变迁的历史，而且也可得出当时不同教派对寺院建筑的不同需求。保国寺作为一座天台宗的寺院，却并没有按照传统采用“库院对僧堂”的布局模式，也没有建造大的僧堂作为大殿右侧所配置的建筑，但却出现了十六观堂，并在大雄宝殿前开挖净土池，这与同时期的其它寺院建筑是不同的。这反映了当时天台宗寺院可兼修净土宗的佛教发展史实，显示出宋时天台宗佛教的建置特点。而保国寺在之后的不断改建和添建中，削弱了其本来所特有的建置特征，直至清代建置基本趋同，这反映出佛教发展变化的历史。于此，保国寺亦可作为研究佛寺建置的珍贵例证。

保国寺大殿是宋代遗留下来的木结构建筑，尚且保存了许多宋代的木装修。其祥符殿集平綦、平闇、藻井于一身的天花装修方法，是宋代甚至是早期《营造法式》成书以前的建筑中仅存的一例。现《营造法式》中将藻井记入小木作范畴，在小木作中规定藻井的用材尺寸为材广一寸八分，厚一寸二分。现存宋建山西应县金代净土寺大殿的藻井就是以这种尺寸来制作的，但其建造年代在《营造法式》成书以后。保国寺大殿藻井与净土寺大殿藻井的用材被《营造法式》分属于大木作和小木作的范畴。这说明在《营造法式》编撰时，既吸收了保国寺大殿藻井简洁粗犷的大木作做法，又接受了小木作工种所提出的藻井做法。而保国寺大殿的藻井形成时间先于《营造法式》，因此尚将其列入大木作范畴。[39]这也说明了藻井在当时正处于大木作向小木作转变的时期，其结构与风格正由庄严凝重向绚丽多姿转变，而保国寺正是这一转变阶段的历史见证。

5.1.3 保国寺的艺术价值

保国寺大殿位于寺院核心部位，虽规模并不大，但在结构技术和建筑艺术的处理上却独具个性。现存建筑为面宽七间、进深六间，通面宽 21.6、通进深 19.85

[39] 参郭黛姮：《东来第一山》，文物出版社，2003 年 8 月

万方数据

米，宋时所建为宽、进深各三间，其余为清代所添建部分。现存的宋以前的单层木构建筑中，三开间的殿堂有10余座，占有50%的比例。这些殿宇皆为三开间建筑，共有三种。一是，仅作前后两间，中间为一列中柱。二是，前后分作三间，室内为两根内柱。三是，进深方向作三开间，设两列内柱，形成四内柱的作法。保国寺大殿就属于第三种作法。北方的三间殿，基本采用的是一二两种作法，而南方的三间殿，无一例外，都采用第三种方法，采用四内柱的形式。保国寺大殿作为江南三间殿的其中一例典型代表，构架以铺作作为媒介，使内外柱联络更紧密，加强了结构的整体性。

另一方面，保国寺为明确划分室内空间功能，采用不同于一般江南三间殿的处理手法，将前部分的开间空间放宽，同时在顶部作镂空向上的藻井装饰，以突显前部、中部及后部不同的使用功能，并对前部礼佛空间进行强调处理。这一创新做法堪称为当时室内空间设计水平最高的一例，成为后世效仿的楷模。如在之后建造的武义延福寺大殿和金华天宁寺大殿均吸纳了保国寺大殿的作法，但在前部空间上并未作藻井等天花装修，空间功能较保国寺大殿稍显逊色。因此，保国寺大殿是集超高超的结构技术和室内空间处理艺术于一身的优秀古代建筑遗存，无愧为国之瑰宝。

5.2 保国寺的审美意蕴

保国寺建筑群历史悠久，建筑选址环境优美，建置完整，空间布局巧妙灵活，结构精巧，装饰艺术精湛且贴合功能需求，具有独特的艺术魅力和较高的审美价值。它坐落在灵山山腰上，隐现于层峦叠嶂之间，高低错落，不失为珈蓝胜景，展现出中国佛教文化所赋予建筑的和谐、宁静及韵味。对宁波保国寺的审美感受，主要是从选址环境、空间布局、结构及装饰形式获得。它以优越的地理环境，以整饬严谨，气势磅礴的建筑群体，以富于智慧的建筑结构，以精美的建筑装饰展现中国传统文化的博大精深，构成中国佛寺既庄严肃穆的庙堂气氛，又有自然情趣、意境层深的审美体验，呈现出独有的建筑审美意蕴。

古代很多文人对保国寺情有独钟，认为其不仅是宗教场所，更是一处悠游的好去处，也因此留下了很多俊美诗篇。嘉庆十年《保国寺志》中就有多篇记载，如余世昌将保国寺比作仙境：“春游偶到此山中，山半巍然敞法宫，翠岭云开新

万方数据

树绿，清溪水满落花红，篱边犬吠惊生客，席上樽开对远公，从此禅房一回过，令人不负忆壶蓬”[40]。亦有诗曰：“一径野云深，禅房闼绿荫，雨腥龙出涧，风动虎过林。淡薄滋禅味，清凉养道心.....”[41]

5.2.1 与山水相谐的环境美

中国寺庙的建筑之美就响应在群山翠柏之间，以山石为骨，以川流为脉。保国寺地理环境优越，建筑总体布局与山水脉络之间存在着密切的关系，从中映射出设计者充分利用大自然的赐予，将环境美学深刻融入到建筑营造中。

保国寺建筑从选址上看，就很好地彰显出其独有的环境美学。保国寺建于层峦叠嶂、古木参天的灵山半山之上，灵山优越的自然环境为保国寺提供了审美基础。保国寺依自然地形地势建造，坐北朝南略偏东，其四面环山，东南入口视野宽阔，背倚雄伟高大的“贸峰”，东环“象峰”，西环“马鞍”，南环“狮岩”。如此的环境选址，深刻体会到的是保国寺富有自然情趣，意境层深的审美欣赏。

水被誉为大自然的灵魂。对于以川流为脉的保国寺而言，其前后共有八支水脉。东有山溪环绕，西有溪坑，寺前慈江径流，这些水脉或溪、或涧、或泉、或潭，涌之汇之，明澈清辉，亦完全能够满足用水供给，滋养着一方生灵。而保国寺整个建筑群中有三处蓄水处，分别为天王殿前的“洗菜池”、大雄宝殿前的“净土池”以及其月台上的“骡骑井”。于此，保国寺处处可见流泉出谷，水满清溪，这为寺院营造超脱凡尘的环境提供了重要的物质基础，凡尘顿远襟怀。

保国寺建筑历经千载的建置演变，严格遵循尊重自然的原则。后建者充分依据现状，并不特别强调彰显个性，而是将保国寺建筑放在一个承前启后的位置上，依据其独有的优势，将建筑整体的气势延续下来，使之能够前后相谐，并融入到灵山独有的自然环境中去。

据此，我们可以看到中国建筑中所蕴含的美学成分，使得保国寺建筑与山水相谐，建筑群与自然环境更是完美和谐，这更彰显出保国寺建筑艺术与环境美学高度和谐统一的内涵。

5.2.2 富于节奏的空间美

保国寺单体内部空间和建筑群体构成的外部空间形象的美学特征，是运用连续空间分隔组合的艺术手法。在空间序列展开中创造曲折变化，形成跌宕起伏的

[40] 嘉庆十年《保国寺志》余世昌<游保国寺>
[41] 嘉庆十年《保国寺志》丁鹤年<保国寺度夏寄甬东椿上人>

万方数据

优美旋律。

佛教建筑个体因受简单平面制约，内部空间非常有限，而要在这简单的平面中营造出富有韵律的空间效果则十分不易。保国寺大殿内部空间的营造体现出古代匠人在空间营造上所追求的极具匠心的韵律感，可以为我们提供很好的例证。保国寺大殿中立柱的布置就体现了节奏的美感，其外檐柱、前内柱、后内柱高度皆不相等，柱网间布局规整，但并不追求严格对称。这些立柱将大殿划分为一个个小开间，而这些立柱所划分出的开间大小并不相等。通过对大殿16根内柱位置的灵活调度，不仅使保国寺大殿的内部空间功能得到合理地安排，也使得殿内整体空间扩大并满足了实用的需求，而且在不影响建筑结构的整体性的情况下，也使得整体空间错落有致，富于变化,真可谓匠心独具。

即使佛寺大殿的内部空间也不过仅由前后外槽和内槽三部分构成。为造成空间曲折变化，外槽通常建造成狭而高的空间，而内槽则以多层斗拱承托明栿，栿上再以斗拱构成通透的小空间，天花与立柱交接处采用向内斜收的方式，从而有效地增加了内槽的高度感。同时保国寺大殿通过在礼佛空间上精心设置的三个并列的藻井，使得空间在高度上的律动感更加地明显。大殿内各开间的空间高度高低不等，将内槽分为若干小空间，使整个大殿的内部空间高低错落，有分有合，虚实相间，主次明确。

在建筑群体的空间组合上，保国寺建筑随地形高低错落，鳞次栉比，按照地形巧妙布局安排殿堂建筑，各座单体建筑在不同的高度上。建筑建置完整统一，强调均衡、对称、协调和韵律，追求整体和谐美。保国寺建筑群沿中轴线分别向纵向层层延伸扩展，形成三进院落，四座建筑。它们共同的美学特征都是通过门、廊、栏、经分隔组合空间，并运用庭院与建筑的虚实对比，产生疏密相间，错落有致的节奏，使建筑组群构成许多富于变化的有序空间。

5.2.3 兼具实用的装饰美

保国寺的装饰艺术是保国寺建筑艺术的内容之一,是中国传统文化与佛教文化在营造活动中相互作用的产物。寺内的装饰既有优美的装饰意味，又能传达一定的思想内容，并且可通过装饰艺术寄寓一定的情感，以其形象使人从视觉上收获美的感受和心灵上的感悟。从某种程度上来说，保国寺装饰艺术以其多样的雕刻塑饰和精妙的建筑构造装饰，构成建筑装饰的主体部分。而其在建造中，吸收

万方数据

了中国传统佛教建筑外观形象的美学特征。因此，保国寺的装饰美主要表现为在建筑立面造型、建筑构造装饰以及雕刻塑饰三者和谐统一所带来的审美感受。

佛寺建筑外观形象的美学特征在于对均衡、对称、对比、和谐等形式美法则的创造性运用。保国寺建筑正是充分运用了这些形式美的法则，其无论大到殿宇或是小到经幢，都各自具有鲜明的性格特色和耐人寻味的韵律。它们一律采用中轴对称的均衡造型，同时巧妙地运用适当的比例关系和强烈的对比手法，使得整个建筑形体典雅庄重，和谐统一，形成特定的视觉美感。其中尤以佛寺中殿宇的立面造型最为典型。大殿立面的柱高与每个明间宽度的比例近于方形，斗拱硕大，出檐较深，斗拱高度一般取立柱高度的二分之一，屋顶正脊长约三间，屋面采用一比二的缓坡度，使正脊，屋顶，邸尾与殿身各间构成和谐比例，并且特别突出了斗拱在整个立面构图上的艺术形象。加之大殿的厚实墙面和镂空门窗之间形成的虚实对比，更增添了怡人魅力。殿堂楼阁外观形体特征最引人注目的部分莫过于挑出的大屋顶。其流动酣畅的屋面曲线与腾空欲飞的屋顶檐角形成了动感极强的阴柔之美，同时廓大舒展的台基与浑厚稳健的墙体又透出一种阳刚之气，二者刚柔对比，相济并蓄，达到了完美统一。

建筑内部的装饰构造除了实用的功能外还兼有美观的目的。建筑装饰为建筑功能提供美学元素，装饰与构造形成丰富而有机的关联。这主要体现在它的瓜楞立柱、装饰斗拱、华丽的藻井以及梁架上的彩画形制的运用上。大殿立柱采用瓜楞柱的形式，采用以小拼大的方法，而在立柱表面形成瓜楞的形状，兼具经济、实用、美观的目的。斗拱是以“礼”的审美观存在下来的，是“礼”化的审美结果。保国寺的斗拱采用复杂的榫卯技术巧妙衔接，制作规整，斗拱间层层相叠，形成一种美的装饰。而这种装饰在空间中展开，形成一种立体而非平面的装饰，其看似复杂的结构，上下呼应衔接的关系，丰富多变的线条构成视觉的多层次感受，使每个角度都不大一样，极具审美意蕴。别创一格的藻井的设置，不仅强调了礼佛空间，而且镂空的设计给建筑更添华丽。彩画的刷饰使藻井与斗拱浑然一体，华丽庄重，也给建筑空间增添了审美趣味。因此，其各建筑构造注重的实用和美观，把握了其与建筑之间的和谐关系，构成了完整统一并富有装饰感的环境氛围。这无疑是工艺美学、艺术、材料结构水平高度发展的结果。

保国寺内的雕刻塑饰主要有建筑石刻、木雕装饰、砖雕与灰塑等。这些雕刻

万方数据

装饰作品，表现佛教思想以及历史神话故事和动植物纹样题材，随缘而生，恰到好处，似乎有节奏地跳动着，这是中国传统技术的优秀传承。

5.3 宋营造技艺的形式美

北宋末由李诫编著的《营造法式》是一部由官方颁布的建筑设计、施工的规范书，是一部承载着我国古代最完整的建筑技术书籍，其中对古代建筑技术进行了科学的总结。在南北现存宋金遗构中，与《营造法式》制度最接近者，当首推保国寺大殿。《营造法式》中记载了不少保国寺木作结构的做法。保国寺大殿的建筑构件做法是印证和研究《营造法式》木作制度的重要参照，具有很高的文物价值。

在保国寺整体结构布局方面，其大殿内柱高于檐柱，前内柱安于上平樽下，而后内柱则顶托中平樽，前后内柱高度不同，这正符合了《营造法式》“随举势定长短”的要求。这种做法使得内槽空间显得特别空旷高大，强烈地烘托出殿堂空间所需的宗教氛围，既满足了整体结构功能的需要，又使得厅堂空间灵活有度，富有变化。

保国寺大殿面阔三间，进深三间，是一座三开间的佛殿建筑。其内外用了两周铺作，外低内高，殿身斗拱用材合《营造法式》五等材，符合《营造法式》“殿小三间、厅堂大三间则用之”[42]的规则。藻井斗拱用材较小，是现存宋、辽、金时代木装修中唯一按《营造法式》规定在大木作中选择藻井用材等第的例子。大殿的斗拱用材断面高宽比为 3：2，是南北佛寺建筑中最接近《营造法式》的一例。保国寺大殿柱头铺作用足材，补间铺作用单材，区分单材和足材的使用，完全吻合《营造法式》造拱之制中的做法，这与现存的大多数宋代木构遗物一律采用足材是不同的。

保国寺大殿中的 16 根柱子也是独具特色。殿内柱子匠心独运地使用小材拼大材以承重，将拼接缝隙作为瓜棱外形。保国寺殿内四金柱为拼合柱，四拼柱中又有两种作法，分为八拼柱和九拼柱。八拼柱这种做法就近似于《营造法式》卷三十合柱鼓卯图中的记载，其中有“两段合”和“三段合”图样。因此，可以证明拼合柱在宋代确实存在，亦也表明《营造法式》中所载拼合柱图样与保国寺大

[42] （宋）李诫：《营造法式》卷四，大木作制度一，<材>条。

万方数据

殿瓜楞柱的作法应不无关系。江南木构瓜楞柱仅保国寺一例，其余则以砖石仿瓜楞柱较为多见。大殿内檐柱尺寸较大，接近两材两栔，与《营造法式》卷五用材之制中“若殿间，即径两材两栔至三材，若厅堂柱，即径两材一栔”[43]基本相符。

保国寺大殿正面与山面靠南一间阑额作月梁形在《营造法式》“造阑额之制”中可探寻。我们可以很明显地看出这是月梁形的做法，此即是江南宋代建筑中符合《营造法式》制度的唯一孤例。现存古建中这种装饰性的处理手法是不多见的，将构件的端部做成缓和的曲线形式，使得构件的外观显得丰满柔和，这既满足了结构稳固需求，又增加了构件的美观。大殿阑额上的七朱八白彩画形制吻合《营造法式》彩画作：“檐额或大额刷八白者，如里面，随额之广，……若一尺五分以下者，分为六份，以其中一份为八白……于额身内均之，做七隔，其隔之长随白之广”的规定。阑额上的彩画正是按这样的比例绘制的，这是研究宋代建筑艺术的异常宝贵的物证。

保国寺下昂尾与立在中平槫下的短柱相交，并于所经下平槫处施一短柱支于槫下，符合《营造法式》“如用平棊自槫安蜀柱以插昂尾”[44]的规定，这种做法成为海内孤例。保国寺大殿在在前檐铺作作正心缝与短柱相交时，榫卯皆开在短柱上而放过昂身，这就保持了昂身的完整。《营造法式》中规定“如上下有碍昂势处即随昂势斜杀，放过昂身”。我们可看出，保国寺的做法与《营造法式》中的做法是一致的。

此外，保国寺斗拱的许多细部做法也与《营造法式》中的规定较为接近。如柱头和转角铺作的栌斗为圆形带瓣斗，补间铺作栌斗为方形讹角斗，与《营造法式》“如柱头用圆斗，即补间铺作用讹角斗”[45]的规定一致。这些构造做法，充分体现了古代能工巧匠灵活运用斗栱解决实际问题的创造才能。

[43] （宋）李诫：《营造法式》卷五，大木作制度二，<柱>条。
[44] （宋）李诫：《营造法式》卷四，大木作制度一，<飞昂>条。
[45] （宋）李诫：《营造法式》卷四，大木作制度一，<斗>条。

万方数据

本章小结

本章主要总结阐述保国寺建筑艺术的价值与审美意蕴。保国寺是是江南现存最早的木作遗构，也是江南现存的最古老最完整的北宋木构建筑。它代表着我国宋代领先于世界的木结构构建技术。着重指出保国寺重要的科学价值、历史价值、艺术价值以及环境美学、空间美学与装饰美学，并指出其宋营造技艺的形式美。

万方数据

结语

综上所述，对保国寺建筑艺术的研究，主要通过建筑空间及装饰的特征两方面对其进行分析。保国寺是现存宋代江南木构建筑的代表，其灵活巧妙的空间布局、精巧的结构以及华美丰富的建筑装饰是宋代江南建筑的完美体现，同时其大殿的木作技术反映出宋代建筑的精湛技术，代表着十一世纪初最先进的木结构建筑技术，为我国佛寺建筑中不可多得的艺术瑰宝。从设计艺术的角度对保国寺的研究，可得出了以下几点结论：

1. 保国寺建筑在空间布局上，因地制宜，结合特有的地形地势，运用灵活的布局手法巧妙设计空间。主要建筑遵循中轴线的法则排列成直线，而中轴线两侧则比较特别，无配殿，仅作附属建筑。附属建筑紧密贴合，随着地形地势自由安排，南北长，东西窄，均面向中轴线，东侧一列建筑屋前甚至用廊相连。保国寺所呈现出的建筑布局在佛教寺庙中是罕见的，布局合理，结构巧妙，这正印证了古代建筑师的巧妙构思，值得我们探究和学习。

2. 保国寺在装饰艺术上，强调建筑结构与建筑装饰的统一，并集中了多种装饰手法及艺术表现方式。装饰纹样的题材多样，深入到生活的各个层面，内容丰富。建筑用色强调与环境的配合协调，适应灵山山清水秀的环境，展现出朴素的中国传统审美思想。其内檐装饰中，瓜楞柱设计巧妙，匠心独具，是现存木构建筑中所不多见的。斗拱设计巧妙，不少作法成为研究中国佛教建筑的历史佐证。藻井装饰非同寻常，位置安排典型，是宋代建筑的艺术典范。保国寺大殿亦是集超高超的结构技术和室内空间处理艺术于一身的优秀古代建筑遗存。

保国寺建筑具有较高的科学价值、历史价值与艺术价值，其集环境美、空间美、装饰美高度和谐统一。通过分析保国寺的建筑艺术个案，我们可以了解宋佛寺建筑艺术的一般特征，可以系统地从理论上总结出传统建筑的设计思想方法和大量的优秀的空间处理手法，这些对今天的创作也有其现实性的珍贵遗产。所以，我们要继承的不是古代的建筑形式，而是从这些形式所体现的空间观念及其优秀的设计思想方法，和从建筑艺术形象体现的意境创造中富于深邃哲理性的传统艺术精神。

万方数据

主要参考文献：

著作类

【1】刘敦桢：《中国古代建筑史》（第二版），北京：中国建筑工业出版社，1984 年。

【2】楼庆西：《中国传统建筑装饰》，北京：中国建筑工业出版社，1999 年。

【3】李砚祖：《装饰之道》，北京：中国人民大学出版社，1993 年。

【4】梁思成：《梁思成文集（一）》，北京：中国建筑工业出版，1982 年。

【5】巫鸿：《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》，斯坦福大学出版社，1995 年。

【6】梁思成：《中国建筑史》，北京：生活·读书·新知三联书店，2011 年。

【7】郭黛姮：《中国古代建筑史第三卷宋、辽、金、西夏建筑》，北京：中国建筑工业出版社， 2003 年 09 月。

【8】王贵祥：《东西方的建筑空间》，百花文艺出版社， 2006 年版。

【9】郭黛姮：《东来第一山：保国寺》，文物出版社，2003 年 8 月。

【10】张十庆：《宁波保国寺大殿》，东南大学出版社，2012 年 12 月。

【11】傅亦明：《宁波宗教建筑研究》，宁波出版社，2013 年 7 月。

【12】保国寺古建筑博物馆编著：《东方建筑遗产》，文物出版社，2007 年至 2013 年。

【13】张驭寰：《佛教寺塔》，宗教文化出版社，2007 年 12 月。

【14】萧默：《建筑意·第四辑》，中国电力出版社，2003 年 1 月。

【15】白化文、张智：《中国佛寺杂志众刊》，广陵书社，2006 年。

【16】侯幼彬：《中国建筑美学》， 哈尔滨•黑龙江科学技术出版社，1997 年。

【17】王鲁民：《中国古典建筑文化探源》，上海同济大学出版社 ，1997 年。

【18】吴庆洲：《建筑哲理、意匠与文化》，中国建筑工业出版社，2000 年。

【19】张驭寰：《古建筑名家谈》，北京：中国建筑工业出版社，2011 年 4 月。

【20】王振复：《中国古代文化中的建筑美》，学术出版社，1989 年。

【21】柳萧：《营建的文明—中国传统文化与传统建筑》，清华大学出版社，2014 年 4 月。

【22】张十庆：《中国江南禅宗寺院建筑》，湖北教育出版社，2002.12

万方数据

【23】赵光：《中国寺庙的园林环境》，北京：北京旅游出版社，1987.11。

【24】贾珺：《建筑史论文集·第25辑》，清华大学出版社，2009年9月。

【25】李诫撰，邹其昌点校：《营造法式（修订本）》，人民出版社，2011年。

【26】彭一刚：《建筑空间组合论》，中国建筑工业出版社，2008年。

【27】戴俭、邢耀匀：《中西方传统建筑外部空间构成比较研究》，北京：中国建筑工业出版社，2012年。

【28】王其亨：《风水理论研究》，天津大学出版社，2005.08。

【29】张节末：《禅宗美学》，北京•北京大学出版社，2006年。

【30】季羡林：《季羡林论佛教》，北京•华艺出版社，2006年。

【31】宗白华：《美学散步》，上海人民出版社，1981年。

【32】叶朗：《中国美学史大纲》，上海人民出版社，1985年。

论文类

【1】吴洁：《杭州六和塔建筑艺术分析》，杭州师范大学，2014年。

【2】许敏：《宁波保国寺的风水文化与地理环境研究》，宁波大学，2014年。

【3】黄贵强：《唐宋元时期浙江遗存经幢初探》，浙江大学，2013年。

【4】张强：《宁夏回族清真寺建筑及其装饰研究》，西安美术学院，2012年。

【5】谭皓文：《两宋时期山水画中的建筑研究》，华南理工大学，2010年.

【6】侯婷：《中国古代建筑之美》，天津美术学院，2008年。

期刊类

【1】张十庆：《保国寺大殿的材栔形式及其与《营造法式》的比较》，中国建筑史论汇刊，2013年01期。

【2】余如龙：《宁波保国寺大殿构造特点与地理环境研究》，宁波保国寺大殿建成1000周年学术研讨会暨中国建筑史学分会2013年会。

【3】乔迅翔：《宋代建筑木架营造设计技术》，深圳大学建筑与城市规划学院，华中建筑，2011年09期。

【4】张十庆：《保国寺大殿复原研究》，东南大学建筑研究所，东南大学城市建筑与建筑遗产保护教育部重点实验室，2009年。

【5】林浩：《保国寺古法保存探源》，中国名城，2009年03期。

万方数据

【6】项秉元：《宁波保国寺大殿的时代特征与浙江宋元时期建筑的地方特色》，浙东文化，2003 年第 1 期。

【7】郭黛姮：《伟大创造时代的宋代建筑》，清华大学建筑学院，建筑史论文集，2002 年。

【8】项隆元：《宁波保国寺大殿建筑的历史特征与地方特色分析》，东方博物，2001 年 01 期。

【9】傅熹年：《试论唐至明代官式建筑发展的脉络及其与地方传统的关系》，《文物》，1999 年第 10 期。

【10】杨新平：《保国寺大殿建筑形制分析与探讨》，古建园林技术，1987 年。

万方数据

作者简历及在学期间所取得的研究成果：

作者简历：

笔者本科毕业于杭州师范大学美术学院环境艺术设计专业。本科毕业后，为了能够在理论方面有所提升，于2013年考取本校环境艺术设计与理论研究方向硕士研究生，并有幸师从龚旭萍教授。

硕士在读三年中，积极参与校内外实践项目。在校内任学院研究生会副主席期间，工作踏实负责，并取得了一定的工作成绩。在校外社会实践方面，积极接触社会，参加社会专业等实习工作，做到理论与实践相结合。在学术方面深入研究、积极探索，并在导师的影响下，对中国古典建筑，尤其是中国佛教建筑产生了浓厚的兴趣。这期间，在不断翻阅各种古籍资料的同时，对山西佛光寺、镇国寺、晋祠圣母殿以及江浙沪一带的佛寺建筑进行实地考察，其中也包括笔者硕士论文所研究的保国寺以及与其相关的天台宗发源地天台国清寺进行多次实地调研，这亦为本论文的撰写作了一定的铺垫。

在学期间所取得的研究成果：

【1】2015年3月第96期于《美术教育研究》上发表《探析江南佛教寺院的空间观》一文。

【2】2015年第四期于《大众文艺》上发表《镇远青龙洞建筑群艺术研究》一文。

【3】2013年12月于书籍《空间意向》（浙江人民美术出版社）上发表了《从传统四合院论“流动空间”概念》（王武优）一文。

【4】2013年12月，作品“意·流动”（建筑空间构成模型）被收录到书籍《空间意向》（浙江人民美术出版社）中。

万方数据