

頤和園 長廊蘇式彩畫

北京市园林古建工程有限公司
杨宝生 著

中国建筑工业出版社

頤和園
長廊蘇式彩畫

孟兆植 壬辰深秋

北京市园林古建筑工程有限公司
杨宝生 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

颐和园长廊苏式彩画/杨宝生著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-112-14842-4

I. ①颐… II. ①杨… III. ①颐和园—古建筑—彩绘—绘画评论 IV. ①TU-851

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第261909号

本书作者经过多年对苏式彩画的潜心研究与实践, 总结参与颐和园长廊的修建人员的经验, 积累了宝贵的资料, 才使得此著作问世。

全书共包括: 长廊苏式彩画史略、长廊苏式彩画、长廊彩画工艺、长廊人物绘画、长廊苏式彩画研究、苏式彩画传承和北京市园林古建工程有限公司苏式彩画常用术语注释等内容。

本书可供古建专业工程人员和相关专业的师生阅读使用。

* * *

责任编辑: 张伯熙 张振光

责任设计: 赵明霞

责任校对: 陈晶晶 赵颖

颐和园长廊苏式彩画

北京市园林古建工程有限公司
杨宝生 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京杰诚雅创文化传播有限公司制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 965×1270毫米 1/16 印张: 20 $\frac{1}{2}$ 字数: 560千字

2013年4月第一版 2013年4月第一次印刷

定价: 220.00元

ISBN 978-7-112-14842-4

(22924)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

喜赋《颐和园长廊苏式彩画》出版

耿刘同

颐和园长廊彩画，于建国后，曾两度重绘，均为北京市园林古建工程有限公司承担设计施工。今公司总经理杨宝生先生，广搜博采，数易其稿，五阅寒暑，编写成《颐和园长廊苏式彩画》大著，呈送阅书稿，先睹为快，喜赋小诗，并祝贺公司创建六十周年大庆。

五载成巨著，万幅炫长廊。
苏画皇苑秀，流变演枋梁。
不惟明规矩，考证倍周详。
据典故事确，溯源粉本彰。
墨色揭秘诀，晕染金碧煌。
山川宗有绪，云水鱼鸟翔。
人物刀马健，花卉溢芬香。
线法西湖景，能事雨雪霜。
匠师留名姓，工巧得传扬。
发萌多卓见，钩沉耀华章。
公司岁六十，两新彩绘妆。
出版逢庆典，园林古建芳。

2012.10 于昆明湖畔

北京市园林古建工程有限公司简介

北京市园林古建工程有限公司，是1952年12月25日经北京市人事局（局人字第2951号）批准成立的国内最早的一家园林古建施工单位，时为“北京市人民政府公园管理委员会工程队”。1957年更名为“北京市园林局修建处”，1980年更名为“北京市园林修建公司”，1984年更名为“北京市园林古建工程公司”，2012年更名为“北京市园林古建工程有限公司”。2004年8月9日前为原北京市园林局下属事业单位，现为北京城建集团有限责任公司全资子公司。1990年获园林古建筑专业承包一级资质，2003年获文物保护工程施工一级资质，2003年获园林绿化施工二级资质。公司注册资金2008万元。公司下属的北京华宇星园林古建设计所，具有文物保护工程勘察设计甲级资质和建筑行业（建筑）设计专业乙级资质。公司及设计所自2004年始通过ISO9001、ISO14001、GB/T28001认证、复评及再认证。公司信用等级持续AAA。成为具有设计、施工一体的专业公司。

公司成立60年来，始终致力于园林古建事业的发展，积极开拓国内外市场，通过古建筑保护修缮与复建，仿古建筑和园林绿化工程，积累了丰富的施工经验，培养了一大批具有精湛技艺的专业人才和能工巧匠，创造了60年的辉煌业绩：

世界文化遗产（含申遗）文物保护工程：颐和园，以佛香阁、长廊、谐趣园为代表的古建筑群修缮和苏州街、景明楼、耕织图等复建工程；故宫，太和殿两庑、寿康宫、英华殿建筑群等修缮工程；天坛，以祈年殿为代表的中轴线、神乐署、斋宫等建筑群修缮工程；明十三陵，长陵、定陵修缮与昭陵复建工程；圆明园，正觉寺复建和环境整治等工程；湖北武当山，遇真宫文物解体及复原工程；承德避暑山庄及外八庙，避暑山庄清代道路和普乐寺修缮工程；申遗的北京中轴线，前门、正阳门、天安门、端门、景山建筑群、鼓楼修缮工程及北海公园以白塔和小西天为代表的建筑群修缮工程。

全国、省（市）重点文物保护工程：卧佛寺、香山公园、碧云寺、中山公园、潭柘寺、戒台寺、恭王府花园、那王府、重庆大礼堂、重庆涪陵龙门桥搬迁、贵州铜仁川主宫、山东烟台毓璜顶、福建厦门大学、青海玉树新寨嘉那嘛呢堆灵塔和佛堂及环境整治等古建筑群修缮工程。

园林绿化工程：天安门广场摆花；第一、六、七、八、九届园艺博览会北京园；中国园林博物馆室外展园、香山饭店、长城饭店庭院；陶然亭华夏名亭园；紫竹院筠石园；西宁京韵青风景区等工程，以及北京植物园大温室、动物园熊猫馆等园林工程。

国（境）外工程：英国燕秀园、曼彻斯特中国城牌楼；德国得月园、大实中国中心；加拿大枫华园酒店；日本天华园、天寿园、孔子公园；约旦国际公园；香港新界粉岭花园，哈萨克斯坦北京大厦等园林古建工程。

磨砺六十年，辉煌一甲子。公司以“传承技艺 兴业为民”为宗旨，致力“打造园林古建航母企业”，正满怀信心迈向美好未来！

杨宝生

1957年7月出生，1976年3月参加工作，大学专科学历，中国传统建筑艺术专业毕业，古建瓦作技师。曾任潭柘寺公园基建科科长、原北京市园林局基建处副处长、香山公园副园长、北京市园林房地产经营开发公司副总经理。2003年1月至今，任北京市园林古建工程有限公司总经理。

前言

北京市园林古建工程有限公司（下称“园林古建公司”）成立于1952年12月25日。《颐和园长廊苏式彩画》的问世，为园林古建公司六十大寿奉献了一份厚礼。

颐和园古建筑面积达66760m²，约52000m²古建筑采用苏式彩画，其中70%的苏式彩画是园林古建公司在新中国成立后重新绘制的，颐和园苏式彩画艺术因此得以传承，并有所发展。长廊彩画是在特定的历史时期完成的一项精品工程，被列入吉尼斯世界名录，成为“当代世界上最长的画廊”。成就长廊之最的是传统工艺和传承技艺的画师们。因此，对长廊彩画的研究具有重要的现实意义和深远的历史意义。

长廊位于颐和园万寿山佛香阁一组主体建筑群的两侧，中穿排云门，与相连接的各建筑是一组完整的皇家园林建筑群，因此，长廊彩画包括四座八角亭，长廊起始的邀月门，终点的石丈亭，南接的对鸥舫和鱼藻轩，北连的山色湖光共一楼，彩画形式涵盖了搭袱子、包袱式、枋心式与海漫式苏式彩画。本书介绍了长廊各建筑彩画的原状与现状、变化与发展，总结了传承与创新及失传的工艺做法。

此书对颐和园长廊最突出的人物绘画进行了重点介绍。首次将戏剧片段、成语故事、祝寿题材进行分类，介绍“反串”与“较劲儿”作品；同时对长廊人物画内容讹传的命名，进行了部分更正；园林古建公司人物绘画粉本的公布，更为各方研究考证颐和园人物绘画提供了一把钥匙。

此书的研究成果，填补了现行苏式彩画中的诸多空白。如烟云的颜色增加了香色与绿色，使烟云颜色增至五种；传统白活底色只有“接天儿”而无“接地儿”及青、香、红、白、窝金地儿做法；“三蓝格子”的发掘，使柁头底色达到4种等。这些研究成果为文物建筑苏式彩画修缮提供了依据。

此书的一些术语均以园林古建公司画工叫法为标准，是企业标准。园林古建公司承接了颐和园苏式彩画70%的修复工程，企业标准就相当于颐和园标准。如颐和园彩画色标，既是园林古建公司彩画色标，也是皇家园林彩画色标。

此书的问世，作者起到了承上启下的作用，上请教专家学者，下与画师交流沟通。

耿刘同老师是著名的园林古建筑文化专家，也是当代画家和享受国务院特殊津贴的专家，曾任颐和园总工程师，是通晓颐和园的第一人。我和耿老是30多年的忘年之交，在耿老的指导下，历经五载完成此书。王仲杰老师是权威的古建筑彩画专家，为中国古建筑彩画断代的第一人。他为我讲述了故宫、颐和园西宫门等原汁原味的苏式彩画，使我全面系统地了解了苏式彩画。古建专家孙大章老师，赠我《中国古代建筑彩画》一书，使我了解了江南民间彩画的形成与发展。此外，我拜访了古建泰斗杜仙洲老师。杜老是1940年、1959年和1979年长廊三次重绘彩画的见证人，他让我对长廊历史了解更为深刻。

冯毅是园林古建公司唯一健在的老画师，曾参与了1959年和1979年长廊彩画重绘工程，1960年和1989年又两次参加了石丈亭彩画工程，对每幅作品都如数家珍，他让我知道了很多老前辈和他们的作品。颐和园画师李梅庭，是绰号“半间房子”康振江的高徒，让我掌握了郑守仁、张举善、康振江、冯毅等画师线法作品的甄别方法。此外，我还拜访了刘玉明和赵洪晨两位园林古建公司油作前辈，使我对长廊油饰彩画的了解更加全面。

秦书林，16岁参加工作就在园林古建公司，从事油饰彩画40余年，主持了颐和园听鹂馆、知春亭、澹宁堂、大戏台等油饰彩画工程，参加了景福阁和长廊等处的油饰彩画工程，长廊有他的落墨山水50余幅，可以说是油饰和彩画的双料专家。没有他的帮助，苏式彩画的材料、做法和工艺我是写不出来的。张民光是园林古建公司专攻人物的画师，是熟知颐和园人物绘画的第一人，为此书收集图片并提供粉本。此外，园林古建公司画师罗德阳、王洪、王光宾等画师及公司的同仁们，都给予了我不同程度的帮助和支持。

中国园林界泰斗，极负盛名的教育家和造园家，中国工程院院士孟兆祯老师，挥毫题写书名；耿刘同老师喜赋120字长诗。二老为此书增光添彩，万分感激！

颐和园管理处为长廊苏式彩画的研究提供了诸多方便与支持，特别是阚跃园长和刘瑗部长的帮助，在此衷心表示感谢。

《颐和园长廊苏式彩画》的出版，耗时5年，经历了学习、研究和写作的过程，得到多方的支持和帮助，这里只有感谢！感谢！再感谢！终究本人学识浅薄，研究深度不够，难免错误百出，诚望广大读者赐教为盼。

北京市园林古建工程有限公司

总经理 杨宝生

2012年6月于京

目 录

前 言..... VI

第一章 长廊苏式彩画史略..... 1

第一节 长廊修建史略..... 1

第二节 历史上的长廊彩画..... 2

1. 邀月门彩画..... 2

2. 长廊彩画..... 3

3. 八角亭彩画..... 4

4. 鱼藻轩和对鸥舫彩画..... 4

5. 山色湖光共一楼彩画..... 5

第三节 光绪年间长廊彩画特征..... 6

1. 长廊彩画形式..... 6

2. 长廊彩画纹饰..... 6

3. 长廊彩画绘画..... 6

4. 清中期苏式彩画特征的传承..... 7

第二章 长廊苏式彩画..... 32

第一节 枋心式苏式彩画..... 32

1. 邀月门..... 32

2. 留佳、寄澜、秋水、清遥四座八角亭..... 32

第二节 包袱式苏式彩画..... 33

1. 长廊..... 33

2. 石丈亭..... 35

3. 山色湖光共一楼..... 36

第三节 搭袱子苏式彩画..... 36

1. 对鸥舫..... 37

2. 鱼藻轩..... 37

第三章 长廊彩画工艺..... 94

第一节 着色工艺..... 94

1. 大色..... 94

2. 二色、三色和晕色..... 97

3. 小色	98
4. 调兑色	98
5. 号色	99
第二节 彩画口诀	100
1. “上青下绿”	100
2. “青箍头青楞绿找头”，“绿箍头绿楞青找头”	101
3. “红邦绿肚”	102
4. “青依香色绿依紫”	102
5. “硬青软绿”	103
第三节 传统绘画工艺	103
1. 拆垛	103
2. 攒退	103
3. 作染	104
4. 切活	105
5. 线法	105
6. 硬抹实开	105
7. 兼工带写	106
8. 落墨搭色	106
第四节 创新工艺	106
1. 乳胶粘合剂	106
2. 过色见新	107
3. “提地儿”	107
4. 绘画预制	107
5. 颜色写意	108
第四章 长廊人物绘画	127
第一节 人物绘画粉本	127
1. 《图像三国志》粉本	128
2. 《聊斋志异》粉本	128
3. 《马骀画宝》粉本	128
4. 钱慧安绘画粉本	129
5. 《三希堂画宝》粉本	129

6. 其他粉本	129
7. 连环画粉本	130
第二节 “八爱”人物绘画	131
第三节 戏剧片段人物绘画	132
1. 《玉堂春》	132
2. 《打渔杀家》	132
3. 《铡美案》	133
4. 《白蛇传》	133
5. 《三国演义》	134
第四节 《水浒传》与《西游记》人物绘画	135
第五节 成语故事人物绘画	136
第六节 长廊重复人物绘画	139
第七节 福寿题材人物绘画	139
第八节 “反串”和“较劲儿”人物绘画	141
1. “反串”作品	141
2. “较劲儿”作品	142
第五章 长廊苏式彩画研究	238
第一节 彩画形式	238
第二节 彩画等级	238
第三节 彩画标准	239
1. 彩画形式的改变	239
2. 用金量的加大	240
第四节 特定部位做法	240
1. 游廊	240
2. 廊间	240
3. 穿插枋与抱头梁彩画	241
第五节 对称统一	241
1. 彩画的对称	241
2. 彩画的统一	242
第六节 突出重点	242
第七节 聚锦彩画与绘画	243

第八节 包袱彩画·····	244
1. 烟云的颜色·····	244
2. 白活底色·····	245
3. 硬烟云包袱·····	246
4. 长廊包袱形状·····	246
第九节 掏格子·····	246
第十节 北方彩画的传承·····	247
 第六章 苏式彩画传承·····	 290
第一节 保持现状·····	290
第二节 现状保持·····	291
1. 现状保持的西宫门彩画·····	291
2. 颐和园苏式彩画粉本·····	292
第三节 恢复原状·····	292
第四节 传统工艺·····	292
第五节 苏式彩画传承·····	293
 附 录 北京市园林古建工程有限公司苏式彩画常用术语注释·····	 308

第一章 长廊苏式彩画史略

第一节 长廊修建史略

长廊，包括长廊及长廊所连接的各建筑，即长廊起点的邀月门、终点的石丈亭、长廊中的四座八角亭，长廊南接对鸥舫和鱼藻轩、北接山色湖光共一楼。

长廊，始建于清乾隆十九年（1754年），咸丰十年（1860年）毁于“庚子之变”，光绪十二年（1886年）至光绪十四年（1888年）复建。光绪二十八年（1902年）开始整修“八国联军”侵占颐和园时遭到损毁的建筑，这是清末最后一次大的修缮。

辛亥革命后，1913年颐和园开始供少数人游览，1914年正式售票开放。1928年7月1日，南京国民政府内政部从清室办事处接收颐和园，颐和园正式成为国家公园。民国政府接收颐和园后，曾采取一系列措施整饬园容、维修古建、展陈文物，终因时局动荡，人事多变等原因，使颐和园失于管理和维修。

在民国政府和敌伪时期，颐和园长廊有幸得到了维修和保护。1931年“整修长廊和亭277间，修补彩画，完好者维持原样，爆裂损坏处铲除干净”。1940年长廊得以整修油饰，工价89442.60元，修缮并重绘长廊和四座八角亭彩画（图1.1.1）。

1949年中华人民共和国成立后，党和政府非常重视颐和园文物建筑保护修缮工作。1951年，颐和园开始有计划地对全国古建筑进行修缮，同时招募培养瓦、木、油、画、搭彩各作技术工人。到1954年新中国成立五周年时，颐和园自行组织施工完成了排云殿至佛香阁建筑群的修缮，1956年修缮山色湖光共一楼，1960年整修了石丈亭。

1956年6月，颐和园招募培养的园林古建工匠，除部分负责颐和园零修的人员外，其余全部调入园林局修建处（现北京市园林古建工程有限公司），其中就有1951年从社会招募的能工巧匠，如，油作泰斗赵立德及

其师兄张官箴，被称为北京地区“一个半”架子工之一的徐文奎等。画作上的老艺人工种齐全，技术高超，如留在颐和园专攻线法的康振江，调入园林古建公司的有被称为“美人张”的张希龄，“六场通透”的李福昌，专攻线法的郑守仁、张举善、冯毅，画花鸟的王贵，画金鱼的宋振钢等，他们都是当时北京彩画业内的顶级画师。为此，园林古建公司成立了专业队伍——“油画队”，地点设在颐和园德兴殿，主要负责颐和园和原北京市园林局直属公园的油饰彩画工程。1957年园林古建公司又招募了李作宾、孔令旺两位人物绘画大师，油画队成为业内油饰彩画，特别是苏式彩画技术力量最雄厚的一支队伍。最具代表的苏式彩画工程，是颐和园的谐趣园、宜芸馆、湖山真意、北宫门、眺远斋、景福阁、听鹈馆、荇亭、知春亭和长廊。

1958年10月15日，为庆祝新中国成立10周年，原北京市园林局在颐和园召开长廊修缮座谈会，与会代表有北京市文化局专家于树勋、古建研究所专家杜仙洲、园林古建公司第一任经理张应侯、油作泰斗赵立德和颐和园相关领导，研究制订修缮方案。当年11月开工，1959年9月20日竣工，完成了长廊的邀月门、长廊、四座八角亭、对鸥舫、鱼藻轩的油饰彩画工程。

1959年彩画内容上有了很大变动，“重绘的彩画以西湖风景为主”，工程投资18万余元。这次修缮除按传统做法施工外，“彩画各间梁架绘西湖风景，有的甚至用照片摹绘，人物画规定用《三国演义》、《水浒传》、《西游记》及《千家诗》，排除《封神榜》等有封建色彩画面中丑恶面貌的内容”（《颐和园志》）。在“大跃进”的影响下，曾出现看谁画得快、画得多的情况，都得到了及时纠正，并制定了园林古建公司画作的企业标准：如，人物画，一块包袱内不能少于三个人，少于三个人时，必须有完整的故事情节；人物画每个人不得低于“七

分脸”(画侧面人物要能看到两只眼睛);人物骑马的,马不得少于两个蹄子,要有完整的马屁股和马尾巴等。有些包袱内画了大炼钢铁的内容,高高的工业烟囱等都及时地进行了纠正。在纹饰方面,变化最大的是长廊四架梁和月梁的彩画,其中四架梁原无连珠带回纹箍头、硬岔口枋心、找头三裹流云,改为双连珠带回纹箍头、枋心岔口改烟云岔口、青找头内三裹流云改片金硬卡子。增大了用金量,提高了标准,更为华丽,以体现成立10周年的新中国的辉煌(图1.1.2)。

1960年修缮石丈亭,将1946年南房北移的装修南移至金步,恢复了原状,重新油饰彩画,保留了南房内檐天花。

“文化大革命”中,颐和园文物和建筑遭到不同程度的破坏。1966年8月22日零时,颐和园改名“人民公园”,摘掉牌匾,关闭殿堂。各处的人物绘画被涂盖。长廊中包袱人物涂白后非常难看,便在涂盖的地方挂上“毛主席语录”牌。1968年在“左”倾思想的影响下,拟将长廊彩画内容改为“万里长征”,把长征时经过的地方、发生的事件等情景搬上长廊,并绘制了式样。同年8月8日,周恩来总理来到颐和园,公园革命委员会向周总理进行了汇报。总理指示:长廊彩画“不必重画,抹掉才子佳人,山水画可保留”。此事便搁下了。1971年5月18日恢复了颐和园园名,开始擦去涂抹的大白粉。1973年,园林古建公司补画了长廊被白漆涂掉和损坏的包袱218幅。

1978年,正值按邓小平建设有中国特色社会主义,实行改革开放之际,为庆祝中华人民共和国成立30周年,对长廊进行了新中国成立后的第二次大规模修缮,由园林古建公司承担施工。除石丈亭外,修缮了长廊全部建筑,并进行了油饰彩画。经过“文化大革命”,彩画工匠青黄不接,老师傅有的过世,健在的也已年迈。除园林古建公司现有的技术力量外,还请回了1959年参加过长廊彩画的李作宾、孔令旺、郑守仁等老师傅。康振江老师傅带领闻连生、李梅庭等颐和园基建队油工和画工参加了长廊的油饰彩画。但人力还是不足,便请了北京、天津的同行们参加包袱的预制。长廊油饰彩画工程1978年11月开工,1979年9月20日竣工,投资21万元。在老师傅年岁已高不能上架子和请外援的前提下创造了“包

袱预制”新工艺;在工期紧,技术力量不足的情况下,开创了“提地儿彩画”和“过色见新”新工艺;在工期紧和文物建筑内不能用明火的规定下,首先使用乳胶作为大色颜色的粘合剂;……这次彩画工程终因工期紧、学徒工多和外援参加,出现了不是传统工艺的绘画。

长廊现状彩画:邀月门彩画由“房修一公司”2005年重绘,山色湖光共一楼内檐彩画1956年颐和园自行施工,外檐彩画由“浩海公司”2006年重绘,石丈亭彩画是1960年和1989年园林古建公司施工,其他建筑彩画均为园林古建公司1979年施工。

第二节 历史上的长廊彩画

长廊彩画包括光绪年间、1940年和1959年及1974年四个时期的彩画,主要依据是书籍、照片、明信片等,还采访经历1959年以后长廊彩画重绘的老先生、老艺人。下面按建筑分时期地进行介绍。

1. 邀月门彩画

现收集的历史照片,都是正面拍摄邀月门的,反映了两垂头柱之间的外檐彩画,这正是邀月门最重要的彩画部位。

1) 光绪年间邀月门彩画

光绪年间邀月门历史照片,选自一方编著的《颐和园旧迹》(中国档案出版社出版)一书。照片下面的题款是“晚清时期的长廊邀月门”。邀月门的外檐是枋心式苏式彩画。枋心岔口为软烟云,平板枋上画流云。檐枋硬卡子间设聚锦,左边聚锦壳为正蝙蝠形,右边聚锦壳为侧蝙蝠形;帘笼枋软卡子间画墨叶花。垂头柱硬卡子间是“团”形图案。一侧找头内使用一对卡子,延续了清中期苏式彩画特征(图1.2.1)。

2) 民国年间邀月门彩画

民国年间邀月门历史照片,选自1959年4月文物出版社出版的《北京古建筑》一书。与光绪年间邀月门外檐彩画相同,可看出更多细节:檐枋“桃柳燕”枋心、帘笼枋枋心线法;箍头无连珠带万字箍头;檐枋上的聚锦,左边的是缺角长方形,右边是缺角掐腰古币形;聚锦中均画人物(图1.2.2)。

3) 1959 年邀月门苏式彩画

1959 年邀月门彩画,在民国年间彩画的基础上有了很大的改变:平板枋改掐池子,枣花锦衬地儿;箍头改回文箍头,并增加了两道连珠带;一侧找头一对卡子改为单卡子,单聚锦改连二聚锦(图 1.2.3)。此外,邀月门东面的迎风板,是郑守仁用散点透视法画的“西湖风光”迎风板线法,1979 年进行了“提地儿”见新,保持了 1959 年时的风格特点。

2. 长廊彩画

在收集的长廊历史照片中,大都是从八角亭内拍摄长廊的,单独拍摄长廊的照片很少,拍摄长廊外檐的更少,不能反映详细绘画内容。因此,对长廊包袱的绘画内容有待历史照片的发掘。

1) 光绪年间长廊彩画

光绪年间长廊彩画,主要依据是[日本]小川一真《北京皇城写真帖》中的“万寿山游廊”历史照片(图 1.2.4),是小川一真于 1901 年 8 月拍摄的,“八国联军”侵略者还坐在长廊中,清晰地反映了光绪年间长廊的内檐彩画。

(1) 檐步彩画(图 1.2.5)

长廊檐步彩画为包袱式苏式彩画。无连珠带回文箍头。6 个双筒烟云包袱边,包袱绘画可辨出花卉和线法两种题材。青找头上硬卡子和聚锦,绿找头上施软卡子和墨叶花。垫板上可见串枝花。

(2) 脊步彩画(图 1.2.6)

长廊脊步彩画为海墁式苏式彩画。死箍头。找头内不使用卡子。青地儿上硬腿流云,绿地儿上墨叶花。脊枋反手不做切活,随枋子两侧做法。垫板彩画内容不详。

(3) 梁架彩画(图 1.2.7)

月梁上绘落地儿蝴蝶梅。瓜柱上绘落地儿梅。四架梁:无连珠带回文箍头,梁中三裹硬岔口枋心。两侧枋心绘线法,反手枋心绘“葫芦瓜”。找头三裹流云。

光绪年间长廊彩画,除历史照片外,还收集到[日本]奥山恒五郎著的《北京皇城建筑装饰》一书,由赵兰天译,学苑出版社于 2007 年 10 月出版。是一部研究报告,内有长廊的文字记载和图示,选录如下:

“万寿山行宫的走廊(第 61 页第 11 图的图 G),

梁的中央部分画有山水或花卉图案,两端也用‘带形区域’作为装饰,剩余的部分则在红色背景上绘制纹样作为装饰。”这段文字讲长廊四架梁,枋心内画山水或花卉,两端箍头为装饰,找头红色地儿画流云(图 1.2.8)。“庚万寿山回廊梁”,即长廊四架梁。右侧找头下标注“赤地…”,即红色地儿,和故宫午门找头施色同为“赤”色。

2) 民国年间长廊彩画

现收集的两张长廊照片,可充分反映民国年间长廊彩画。

第一张照片,引自狄源沧编著的《颐和园》一书(1957 年 10 月上海文化出版社出版)。照片注释:“1955 年 5 月,印度尼西亚总理沙斯特罗阿米佐约游颐和园时在长廊摄影。吴化学摄。”这张照片的清晰度非常高,内檐和外檐彩画都非常清楚。檐步为包袱式苏式彩画,外檐为金线,内檐为墨线。椽头:飞椽头为片金万字,檐椽头为颜色寿字。柁头:不掏格子,内画各种花卉。柁帮底落地梅花。柱头无连珠带回文横箍头。箍头为无连珠带回文箍头。包袱边采用 6 个双筒烟云,包袱心可见花卉和线法题材。其中,外檐为线法,相对应的内檐也是线法,可见当时长廊同一间是同一题材的。聚锦,用于檩上的为单聚锦,用于枋上的是连二聚锦。与聚锦并用的是硬卡子,一定是青色找头;使用软卡子和墨叶花的便是绿找头了。垫板上可见博古和串枝花两种图案。四架梁,无连珠带回文箍头、硬岔口枋心、找头三裹流云(图 1.2.9)。

第二张照片由颐和园管理处提供,是一张大尺寸高清晰度彩色照片。这张照片反映了 1940 年长廊内檐彩画,对用色和绘画一清二楚。内檐彩画没有采用沥粉贴金工艺,为墨线苏式彩画。因没有使用金而采用了一些暖色调,如回文箍头用香色,四架梁枋心岔口和脊步死箍头用紫色。月梁和瓜柱石山青色地儿上作染落地儿梅。四架梁枋心为软岔口,枋心中洋抹线法山水,梁底枋心香色地儿作染香瓜。找头青地儿垛流云。包袱可见花卉与线法两种题材。每间绘画题材,甚至构图都是相同的。其他做法同前(图 1.2.10)。

3) 1959 年长廊彩画

1959 年长廊彩画,在民国年间彩画的基础上,作了很大的改变,提高了标准,增大了用金量。

(1) 檐步彩画

椽头：飞椽头将“卍”字改“栳花”（柿子花），檐椽头“寿”字改一只蝙蝠叼两个小桃子的“福寿图”。
 柁头：掏格子画博古，柁帮底画竹叶梅。柱头：回文横箍头上增加一道连珠带。箍头：回文箍头增加双连珠带。
 聚锦：枋上连二聚锦改单聚锦。垫板绘博古、莲花卷草和串枝花，其他同前。

（2）脊步彩画

墨线海漫改金线枋心式苏式彩画。

（3）梁架彩画

月梁：落地竹叶梅改为灵芝、水仙、竹子、寿桃和仙鹤组成的“灵仙祝寿”图案。瓜柱：保持了落地竹叶梅的做法。四架梁中包括箍头：回文箍头增加双连珠带。
 枋心：改烟云岔口。找头：流云改片金硬卡子。枋心：枋心改画西湖风景，反手枋心香色地儿作染香瓜，红色地儿画“轱辘草”，两种图案交替使用。

1959年的长廊彩画和我们今天见到的长廊彩画是相同的，只是绘画内容上的差别。1959年脊步枋心保留很多，聚锦也有保留，题材有人物、山水、花鸟、鱼虫等各类题材。有些聚锦则是颐和园苏式彩画中的极品，如李作宾绘的“对牛弹琴”、“梅妻鹤子”聚锦人物（图1.2.11～图1.2.14）。

1959年及以前有关长廊包袱绘画内容的资料甚少，仅罗德阳画师提供了一张1959年长廊的包袱人物，照片上的编号是“长117A”，应是长廊自东向西第117间南外檐的包袱人物，是李作宾绘的《聊斋》人物“田七郎”（图1.2.15）。

3. 八角亭彩画

长廊从东至西依次为留佳、寄澜、秋水、清遥四座八角重檐亭。八角亭彩画和长廊一样，经过了1940年、1959年和1979年三次重饰。

1) 光绪年间八角亭彩画

光绪年间八角亭是金线枋心式苏式彩画。死箍头。硬岔口枋心。枋心交替使用“桃柳燕”与荷花两种题材。找头：青地儿中片金硬卡子和聚锦，绿地儿中片金软卡子和墨叶花。垫板红色地儿，两端片金软卡子，卡子间是两条相对的草龙和中间圆形寿字组成的“二龙拱寿”图案。柱头死箍头和章丹地儿上切卷草。扒梁同为金线

枋心式苏式彩画，抹角梁以上为海漫式苏式彩画。所有迎风板均为人物故事题材绘画（图1.2.16）。

2) 民国年间八角亭彩画

民国年间八角亭彩画，原样传承了光绪年间枋心式苏式彩画。只是内檐将原金线改为了墨线，迎风板同是人物绘画，与光绪年间迎风板的题材有别。在收集的历史照片中，可辨认出“金钗细盒”、“瑶池进寿”等人物绘画。收集到一张彩色明信片，可辨认八角亭和长廊内檐的施色（图1.2.17）。

3) 1959年八角亭彩画

1959年八角亭彩画，实际是复原了光绪年间彩画，并有改变。如枋心死岔口改烟云岔口，在抹角梁以上的海漫苏式彩画增加色儿卡子，并将流云和墨叶花做成了“团”的形式。迎风板同样是人物故事绘画，已知有“竹林七贤”、“呼延灼大战杨志”和“十八罗汉斗悟空”，均为孔令旺大师的作品（图1.2.18、图1.2.19）。

4) 1973年八角亭彩画

1973年补画包袱、迎风板，改绘山水、动物等题材。其中寄澜亭迎风板是李福昌绘的“熊猫竹子”（图1.2.20）。

4. 鱼藻轩和对鸥舫彩画

1) 鱼藻轩彩画

紫禁城出版社1993年出版的《帝京旧影》一书，内有鱼藻轩历史照片两张，是1922年拍摄的，反映了光绪年间鱼藻轩的内檐彩画。

历史照片一（图1.2.21），反映了东山檐步檐枋和部分垫板上的内檐彩画：中为包袱，两边连二聚锦。包袱边双筒烟云，檐枋上有6个双筒烟云，整个包袱边的烟云筒应为10个，烟云筒居中的两个距离较大，其他间距较小。包袱底部是水牙（浪花）、海漩（拱形的海水）和寿山石组成的“海水江崖”图案。包袱两侧垫板绘串枝花。可认定鱼藻轩檐步彩画是金线包袱式苏式彩画。

历史照片二（图1.2.22），是从鱼藻轩内向北拍摄的，照片反映了两个层面的彩画内容。

第一层面是金步彩画：明间，匾下露出枋心岔口线和楞线，匾两侧墨叶花；西次间，金枋自左向右依次为万字箍头、硬卡子、单聚锦和硬岔口枋心。说明光绪年

间鱼藻轩金步彩画为金线枋心式苏式彩画。

第二层面是檐步彩画：明间檐枋上是双筒的烟云包袱边，两侧各连二聚锦，包袱心可见两只对称展翅的飞禽和一座亭子，可断定绘画题材为“海屋添筹”（图 1.2.23）；次间檐枋上的包袱边为双筒烟云，包袱心绘花卉。迎风板在明间檐枋下，内绘博古，即海墁博古迎风板；迎风板下的四架梁和随梁，承托着长廊相交于鱼藻轩终点的山面。四架梁中间部分彩画同长廊四架梁，超出四架梁的部分，增加一道箍头与盒子。中间软岔口枋心，找头片金硬卡子和聚锦；四架梁下随梁，差色后在找头内安排软卡子和墨叶花。

两张历史照片，反映了鱼藻轩檐步为金线包袱式苏式彩画，鱼藻轩金步为枋心式苏式彩画。檐步面阔明间和进深间绘画题材都是“海屋添筹”。

鱼藻轩现状彩画保留了 1959 年包袱人物 6 幅：有李作宾绘的《聊斋志异》故事中的“宦娘”；穆登科绘的《红楼梦》题材的“芦雪庵联句”，神话故事“天台相会”，《三国演义》题材的“刘备称王”和“智取瓦口隘”（图 1.2.24～图 1.2.27）；“舌战群儒”是 1979 年“提地儿”见新后的包袱人物。鱼藻轩还保留了大量 1959 年画的聚锦，有原作，也有“提地儿”的，如李福昌绘的“老少得福”和“渔翁”，李作宾绘的“渊明爱菊”，穆登科绘的“渔樵问答”等多幅人物聚锦。张希龄的聚锦人物最多，都是《西厢记》题材，原作和“提地儿”聚锦达 13 幅，基本涵盖了《西厢记》的全部故事情节，成为颐和园苏式彩画系列聚锦人物之最（图 1.2.28～图 1.2.31）。

根据鱼藻轩中保留下来和“提地儿”后的包袱、聚锦人物，可知 1959 年鱼藻轩彩画和现状是一致的。

2) 对鸥舫彩画

对鸥舫的彩画，现无可依据的历史资料和照片。从现状彩画中，笔者发现对鸥舫北外檐檐枋上有明显的枋心痕迹，在南外檐包袱两侧的檐枋上，可见明显的烟云岔口枋心（图 1.2.32）。这些痕迹是 1979 年彩画时，去掉了枋心沥粉，在原地仗上统一着色，几十年后显现出枋心痕迹。这一发现，证明 1959 年对鸥舫与现状鱼藻轩外檐彩画形式是相同的。

5. 山色湖光共一楼彩画

在长廊苏式彩画研究中，耿刘同先生提供线索，寻到一张山色湖光共一楼的高清晰度彩色照片，为光绪年间长廊彩画研究提供了珍贵的影像资料（图 1.2.33）。

“上个世纪初，法国金融家阿尔伯·肯特先生曾资助一些摄影师到世界各地，采用刚发明不久的世界上最早的彩色摄影技术，拍摄反映各地独特风土人情照片。因此，1912 年前后，一位名叫斯提芬·帕瑟的摄影师来到中国，在颐和园这座正处在严重历史转折关头（辛亥革命推翻清朝）的皇家园林丝毫不吝惜地频繁按下快门……”（《颐和园》杂志第三期）。这张照片就是那个时期的作品。

山色湖光共一楼是带斗栱的楼阁式建筑。楼阁式建筑大都采用和玺或旋子彩画，如佛香阁采用金龙和玺彩画，文昌阁采用金线小点金旋子彩画。楼阁中即便采用苏式彩画，也是枋心式苏式彩画，如画中游枋心式苏式彩画。而山色湖光共一楼则采用包袱式苏式彩画，与此同时，慈禧太后将故宫宁寿宫金龙和玺彩画改为包袱式苏式彩画，说明包袱式苏式彩画在光绪年间已成为一种时尚。

光绪年间的山色湖光共一楼为金线包袱式苏式彩画。飞椽头片金万字。箍头无连珠带万字箍头。青找头片金硬卡子和聚锦，绿找头内片金软卡子和墨叶花。各层各间均采用烟云包袱边，是非常典型的包袱式苏式彩画。其中有许多独特之处：

1) 彩画用金

椽头、斗栱、角梁、霸王拳头、坐斗板（灶火门）、箍头线、卡子、烟云等处均沥粉贴金，宝瓶浑金，使整个建筑金碧辉煌。

2) 包袱边

均为双筒烟云，可见黑色与蓝色两种。包袱烟云形式有三种：

（1）首层烟云：首层檐步使用了大额枋、由额垫板和小额枋三个构件，包袱用于三个构件上，包袱又高又大，是跨大额枋、由额垫板和小额枋三个构件使用包袱的特例。

（2）平座枋（平座斗栱下枋）烟云：使用 6 个双筒烟云的包袱，因平座枋高度小，所以包袱窄，与首层檐步包袱形成强烈对比。