

中国传统建筑艺术大观

彩 画 卷

四川人民出版社

彩 画 卷

鲁 鲁 鲁

宇 辉 杰

中
國
傳
統
建
築
藝
術
大
觀

四川人民出版社

74-881.1/20

责任编辑: 张问渔

特约编辑: 刘长久

装帧设计: 邹小工

责任校对: 何秀兰

电脑制作: 曹小丽

制版监制: 魏 东

<http://www.booksss.com>

E-mail: scrmcbsf@ mail.sc.cninfo.net

中国传统建筑艺术大观(彩画卷)

鲁 杰 鲁 辉 鲁 宁 著

出版: 四川人民出版社

发行: 四川人民出版社

地址: 中国成都盐道街3号

制版: 四川美达柯式印刷制版有限公司

印刷: 天时印刷(深圳)有限公司

开本 889 × 1194mm 1/16

2000年2月第1版

2000年2月第1次印刷

ISBN 7-220-04837-8/J·376

定价: 1980.00元(全10册)

版权所有 翻印必究

目 录

中国传统建筑彩画概述6

和玺彩画

1. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之一15
2. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之二16
3. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之三16
4. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之四17
5. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之五18
6. 北京故宫千秋亭额枋和玺彩画20
7. 北京天坛弧形额枋和玺彩画之一21
8. 北京天坛弧形额枋和玺彩画之二21
9. 北京颐和园楼阁额枋和玺彩画22
10. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之一23
11. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之二23
12. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之三24
13. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之四25
14. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之五26
15. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之六28
16. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之七28
17. 北京雍和宫殿堂额枋和玺彩画之八29
18. 北京雍和宫殿堂梁、枋和玺彩画30
19. 河南嵩山少林寺额枋和玺彩画31
20. 河南登封中岳庙门额枋和玺彩画32
21. 河南登封中岳庙额枋和玺彩画之一34
22. 河南登封中岳庙额枋和玺彩画之二35

旋子彩画

23. 北京天坛额枋旋子彩画37
24. 北京颐和园楼阁梁、枋旋子彩画38
25. 北京颐和园楼阁梁、枋旋子彩画之一39
26. 北京颐和园楼阁梁、枋旋子彩画之二40
27. 北京颐和园楼阁梁、枋旋子彩画
及墙板牡丹41

28. 北京雍和宫永佑殿额枋旋子彩画42
29. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之一43
30. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之二44
31. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之三46
32. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之四46
33. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之五47
34. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之六48
35. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之七49
36. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之八50
37. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之九51
38. 北京雍和宫殿堂额枋旋子彩画之十52
39. 北京雍和宫殿堂梁、枋旋子彩画53
40. 山东曲阜孔庙大殿额枋旋子彩画54
41. 呼和浩特喇嘛庙额枋旋子彩画54
42. 河南嵩山少林寺额枋旋子彩画55
43. 河南开封大相国寺额枋旋子彩画56
44. 河南开封大相国寺额枋旋子彩画局部57
45. 河南登封中岳庙牌楼额枋旋子彩画58
46. 武汉归元寺大雄宝殿额枋旋子彩画之一59
47. 武汉归元寺大雄宝殿额枋旋子彩画之二59

苏式彩画

48. 北京颐和园苏式彩画人物故事之一61
49. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二62
50. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三62
51. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四62
52. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五63
53. 北京颐和园苏式彩画人物故事之六63
54. 北京颐和园苏式彩画人物故事之七64
55. 北京颐和园苏式彩画人物故事之八65
56. 北京颐和园苏式彩画人物故事之九65
57. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十66
58. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十一68
59. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十二68
60. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十三69
61. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十四69

62. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十五	70
63. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十六	71
64. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十七	71
65. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十八	72
66. 北京颐和园苏式彩画人物故事之十九	72
67. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十	72
68. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十一	73
69. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十二	73
70. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十三	74
71. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十四	74
72. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十五	75
73. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十六	75
74. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十七	76
75. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十八	76
76. 北京颐和园苏式彩画人物故事之二十九	77
77. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十	77
78. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十一	78
79. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十二	78
80. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十三	79
81. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十四	79
82. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十五	80
83. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十六	80
84. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十七	80
85. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十八	81
86. 北京颐和园苏式彩画人物故事之三十九	81
87. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十	82
88. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十一	83
89. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十二	83
90. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十三	84
91. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十四	84
92. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十五	85
93. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十六	85
94. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十七	86
95. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十八	87
96. 北京颐和园苏式彩画人物故事之四十九	88
97. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十	89

98. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十一	90
99. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十二	90
100. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十三	90
101. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十四	91
102. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十五	91
103. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十六	91
104. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十七	92
105. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十八	92
106. 北京颐和园苏式彩画人物故事之五十九	93
107. 北京颐和园苏式彩画人物故事之六十	93
108. 北京颐和园苏式彩画人物故事之六十一	94
109. 北京颐和园苏式彩画人物故事之六十二	95
110. 北京颐和园苏式彩画山水之一	96
111. 北京颐和园苏式彩画山水之二	97
112. 北京颐和园苏式彩画山水之三	98
113. 北京颐和园苏式彩画山水之四	98
114. 北京颐和园苏式彩画山水之五	99
115. 北京颐和园苏式彩画山水之六	100
116. 北京颐和园苏式彩画山水之七	101
117. 北京颐和园苏式彩画山水之八	102
118. 北京颐和园苏式彩画山水之九	102
119. 北京颐和园苏式彩画山水之十	103
120. 北京颐和园苏式彩画山水之十一	104
121. 北京颐和园苏式彩画山水之十二	104
122. 北京颐和园苏式彩画山水之十三	105
123. 北京颐和园苏式彩画山水之十四	106
124. 北京颐和园苏式彩画山水之十五	107
125. 北京颐和园苏式彩画山水之十六	107
126. 北京颐和园苏式彩画山水之十七	108
127. 北京颐和园苏式彩画山水之十八	109
128. 北京颐和园苏式彩画山水之十九	110
129. 北京颐和园苏式彩画山水之二十	111
130. 北京颐和园苏式彩画山水之二十一	111
131. 北京颐和园苏式彩画山水之二十二	112
132. 北京颐和园苏式彩画山水之二十三	112
133. 北京颐和园苏式彩画山水之二十四	113

134. 北京颐和园苏式彩画山水之二十五	114
135. 北京颐和园苏式彩画山水之二十六	115
136. 北京颐和园苏式彩画山水之二十七	116
137. 北京颐和园苏式彩画山水之二十八	116
138. 北京颐和园苏式彩画山水之二十九	117
139. 北京颐和园苏式彩画山水之三十	118
140. 北京颐和园苏式彩画山水之三十一	118
141. 北京颐和园苏式彩画山水之三十二	119
142. 北京颐和园苏式彩画山水之三十三	120
143. 北京颐和园苏式彩画山水之三十四	120
144. 北京颐和园苏式彩画山水之三十五	121
145. 北京颐和园苏式彩画山水之三十六	121
146. 北京颐和园苏式彩画山水之三十七	122
147. 北京颐和园苏式彩画山水之三十八	122
148. 北京颐和园苏式彩画山水之三十九	123
149. 北京颐和园苏式彩画山水之四十	124
150. 北京颐和园苏式彩画山水之四十一	125
151. 北京颐和园苏式彩画山水之四十二	125
152. 北京颐和园苏式彩画山水之四十三	126
153. 北京颐和园苏式彩画山水之四十四	126
154. 北京颐和园苏式彩画山水之四十五	127
155. 北京颐和园苏式彩画花鸟之一	128
156. 北京颐和园苏式彩画花鸟之二	129
157. 北京颐和园苏式彩画花鸟之三	130
158. 北京颐和园苏式彩画花鸟之四	131
159. 北京颐和园苏式彩画花鸟之五	132
160. 北京颐和园苏式彩画花鸟之六	134
161. 北京颐和园苏式彩画花鸟之七	135
162. 北京颐和园苏式彩画花鸟之八	136
163. 北京颐和园苏式彩画花鸟之九	136
164. 北京颐和园苏式彩画花鸟之十	137
165. 北京颐和园苏式彩画花鸟之十一	138
166. 北京颐和园苏式彩画花鸟之十二	139
167. 北京颐和园苏式彩画花鸟之十三	139
168. 北京颐和园苏式彩画花鸟之十四	139
169. 北京颐和园苏式彩画花鸟之十五	140

170. 北京颐和园苏式彩画花鸟之十六	141
171. 北京颐和园苏式彩画花卉之一	142
172. 北京颐和园苏式彩画花卉之二	142
173. 北京颐和园苏式彩画花卉之三	143
174. 北京颐和园苏式彩画花卉之四	143
175. 北京颐和园苏式彩画花卉之五	144
176. 北京颐和园苏式彩画花卉之六	146
177. 北京颐和园苏式彩画花卉之七	147
178. 北京颐和园苏式彩画花卉之八	148
179. 北京颐和园苏式彩画花卉之九	148
180. 北京颐和园苏式彩画花卉之十	149
181. 北京颐和园苏式彩画花卉之十一	150
182. 北京颐和园苏式彩画花卉之十二	151
183. 北京颐和园苏式彩画紫藤金鱼	152
184. 北京颐和园苏式彩画荷花鸭子	153
185. 北京颐和园苏式彩画枫叶双猫	155

天花彩画

186. 北京故宫殿堂天花彩画之一	157
187. 北京故宫殿堂天花彩画之二	158
188. 北京故宫漱芳斋戏台天花彩画	160
189. 北京天坛殿堂天花彩画	161
190. 北京颐和园楼阁天花彩画之一	162
191. 北京颐和园楼阁天花彩画之二	163
192. 北京雍和宫天花彩画之一	164
193. 北京雍和宫天花彩画之二	166
194. 北京雍和宫天花彩画之三	167
195. 北京雍和宫天花彩画之四	168
196. 北京雍和宫天花彩画之五	170
197. 北京景山天花彩画	170
198. 武汉黄鹤楼天花彩画之一	171
199. 武汉黄鹤楼天花彩画之二	172
200. 四川自贡西秦会馆八角亭天花彩画	173

示意图	174
-----	-----

后 记

中国传统建筑彩画概述

彩画的历史演变

远古时期，先民们就在建筑中使用彩色涂饰，其目的为保护建筑木构件和美化建筑物。

魏晋南北朝时期，建筑彩画在佛教艺术的影响下，得到了相应的发展。如敦煌莫高窟北魏第288窟的窟顶人字坡的椽子之间，在白地上画着青绿和银朱的花草，其中还穿插画着莲花孔雀人物等。这是中国现存最早的建筑彩画实物。隋唐时期的彩画多绘在建筑斗拱、藻井、梁柱、木栏杆的栏板等处，但今天已很难见到实物遗存。

五代、两宋时期，建筑彩画的发展具有划时代的意义，突破了唐代及以前的质朴手法，特别是在宋代《营造法式》中，不仅详细记载了彩画的种类、纹样和使用等级，而且附有二百多幅彩画图样。宋代彩画多半施用在阑额、平棋、斗拱、栱间板、柱梁、椽子和飞子等构件上，色调逐渐由红、黄色转变为青、绿色。

辽金元时期，建筑彩画又得到了较大的发展，尤其是旋子彩画的形成，为明清时期旋子彩画的成熟铺平了道路。至今能见到的辽代和元代旋子彩画，如创建于辽代的山西大同华严寺薄伽教藏殿梁枋旋子彩画和建于元代的山西芮城永乐宫三清殿、纯阳殿的彩画。

明清时期，建筑彩画得到了空前的发展，并日渐定型化。明清时代彩画的部位又增加檩、枋等大木构件，在构图上不像以往那样随意，形成了一定的构图格式，特别是官式彩画已成定式，清代中叶匠师们把彩画归纳为三大类别，即旋子彩画、和玺彩画及苏式彩画，每类彩画又按等级分为几种做法，并按照每种彩画的制度设计图案与色彩。在建筑彩画中还有一种天花彩画，天花彩画也分成三大类别和几个等级。彩画以青、绿色调为主，很少在大面积上使用红色，对金色的使用仅是起“点金”作用。明清出现的苏式彩画，题材内容更加广泛，艺术手法更为多样，风格

精美华艳、富丽堂皇。可以说，清代是中国传统建筑彩画发展的最高峰。

彩画的功能

中国传统建筑以木结构为主，木材表面如果没有保护层，就容易受到空气中的水分以及日晒、风吹、雨打等侵蚀，木材便会因收缩不均而裂口，不仅影响自身的承受力，而且影响整个房屋的寿命。因此，在木构件表面作彩画可以大大减少空气中的水分侵蚀，不致因收缩不均而出现裂口，木材自身的强度也不会减弱；其次，彩画使用的矿物质颜料比如石青、石绿、雄黄等都含有一定的毒性，涂在木材的表面又起到防止虫蛀的作用。除上述保护木构件的功能外，彩画本身就是一门艺术体裁，自然又起着装饰美化建筑的作用。正因为有彩画的装饰，才使雄伟的建筑更加富丽堂皇，所以彩画是实用功能和艺术审美功能的完美结合。

宋式彩画的分类和题材

在宋代《营造法式》中，彩画已形成一种规范化制度。最高级的“五彩遍装”列有华文(花纹)九品：一海石榴华，二宝相华，三莲荷华，四团科宝照，五圈头合子，六豹脚合晕，七玛瑙地，八鱼鳞旗脚，九圈头柿蒂。琐文(即几何图案)六品：一琐子，二簪文，三罗地龟文，四四出，五剑环，六曲水。飞仙二品即一飞仙、二嫔伽，再加上共命鸟等。飞禽三品即一凤凰、二鹦鹉、三鸳鸯，再加上鸾、孔雀、仙鹤等。走兽四品即一狮子、二天马、三羚羊、四白象，再加上麒麟、狻猊、獬豸等。云文二品：一吴云，二曹云。在“飞禽”中还有骑跨飞禽人物，如真人、女真、仙童、玉女、化生等。在“走兽”中还有骑跨牵拽走兽人物，如拂菻、獬豸、化生。总的看来，宋代彩画的题材以花卉、几何纹、飞禽走兽为主，兼有仙道人物。

宋代《营造法式》将彩画分为以下几大类：五彩遍装，碾玉装，青绿叠晕梭间装，解绿装，丹粉刷饰，杂间装等。五彩遍装以花纹和几何纹为主，有如意纹、旋纹、鱼鳞形、圆形、方形、六方形、六角形以及万字形等。在九种花纹中，海石榴花图案是以花朵与枝叶组成的，也有的是卷枝。宝相花图案是以几朵牡丹花组成的。莲荷花图案是以盛开的莲花与荷叶组成的。团科宝照图案是以两组旋子团花与如意纹边框组成的。圈头合子图案是以两组菱形花与旋纹边框组成的。豹脚合晕图案是中心为一个如意图案，左右两边为弧形线，其余边角为旋纹组成的。玛瑙地图案是以如意纹与云纹组成的六边形图案。鱼鳞旗脚图案是以鱼鳞形和如意纹、旋纹组成的。圈头柿蒂图案是以两组花瓣重叠在如意纹上的菱形和两半组及四个五分之一组这样的图案组成的。在六种几何纹中，琐子图案为联环纹与叠环纹组成。簪文图案有几种，其中最简单的一种是方环纹样。罗地龟文图案是在圆形联环纹中的空处有圆形的八瓣花与五瓣花。四出图案是四瓣形圆环相套重叠在若干圆环之上。剑环图案在《营造法式》中只列有名称未见有图案。曲水图案有王字、万字、斗底、钥匙

头等作法，被称为曲水万字的纹样是一种具有透视效果的万字。

飞仙类分为两种：一种是在天空中飞翔的仙人，另一种是带翅膀的嫫伽。此外，还有一体二头带翅膀的共命鸟。飞禽类分为三种：第一种为凤凰，还包括鸾、鹤、孔雀之类；第二种为鹦鹉，还包括山鹧、练鹄、锦鸡之类；第三种为鸳鸯，还包括有谿鵒、鹅、鸭之类。在飞禽类图像中还有男性仙人骑跨飞禽的真人、女性仙人骑跨飞禽的女真、男性少年骑跨飞禽的仙童、女性少年骑跨飞禽的玉女、男童骑跨飞禽的化生。走兽类分为四种：一为狮子，还包括麒麟、狻猊、獬豸之类；二为天马，还包括海马、仙鹿之类；三为羚羊，还包括山羊、华羊之类；四为白象，还包括驯犀、黑熊之类。在走兽类图像中还有牵狮子的老年男性拂菻、赶大象的中年女性獠蛮、牵羊的男童化生、骑仙鹿的男性真人、骑羊的老年女真、骑异兽的女性少年玉女。云纹类有两种：一种是吴云，另一种是曹云，还包括有蕙草云、蛮云纹样。

除以上各类纹样和图像外，《营造法式》中还提到了“凡华文施之于梁、额、柱者，或间以行龙飞禽走兽之类于华内”。可见宋代彩画中也有龙的图像。从以上各类纹样和图像来看，宋代已有数十种之多，有人物、动物、植物、几何图案等，形式和内容丰富多样。

另外，宋代斗栱彩画也很有特色，用五彩遍装手法装饰斗栱，其做法是在斗、栱、昂的各个表面以不同的花草纹彩画。用五彩遍装手法装饰栱眼壁，无论是重栱内，或单栱内都以人物故事与花卉图案彩画。用碾玉装手法装饰的斗栱，其画法是斗、栱、昂的表面均以不同的花草彩画。用碾玉装手法装饰栱间板，无论是在重栱内，或是在单栱内均以花草彩画。用青绿叠晕椽间装手法装饰斗栱，其画法是在斗、栱、昂的表面不作花草纹与其他图案，只作青、绿二色叠晕：若部件的表面是青色，周边线就应是绿色；同样，若部件的表面是绿色，周边线就应是青色；若斗的表面是绿色，栱与昂的表面则应是青色。用两晕椽间装画松纹手法装饰斗栱，其画法是在斗、栱、昂的表面以松纹与横条纹彩画。用解绿结华装手法装饰斗栱，其画法是在斗、栱、昂的表面以不同的花卉彩画，除花卉与周边线外都作成红色。无论采用哪种彩画手法，斗栱的栱眼壁都画有各式花草图案。

清式彩画的分类与画法

中国各地遗留下来的古建筑上的彩画绝大部分是清代作品。清式彩画主要分为旋子彩画、和玺彩画和苏式彩画三大类，此外，还有天花彩画。

旋子彩画的最大特点是在找头(又称“藻头”)内画有旋子花纹，也是牡丹花的一种变形图案。旋子彩画在明代构图比较自由，用金较少，只限于花心，起“点金”作用。清式旋子彩画特点，花瓣层次多，花心的外圈环绕有两层或三层花瓣，最外圈环绕一圈漩涡状的花瓣。旋子彩画的基本构图为一整两破，即由一整组旋花与两个半组旋花组成，其特点是随着找头尺寸的变化，相应采用加减旋花进行组合。旋子彩画分为以下八种：雅五墨、墨线小点金、墨线大点金、金线小点金、金线大点

金、烟琢墨石碾玉、金琢墨石碾玉、雄黄玉、大点金加苏画。不同的种类有不同的画法。其中雅五墨全不用金，也不退晕，只用青、绿、黑、白四种颜色，这种彩画是旋子彩画中最低级的。金琢墨石碾玉是旋子彩画中档次最高的，也是最华丽者，旋花图案中的每瓣花的颜色都采用退晕手法，使花瓣颜色由浅变深，所有大线及旋花都要沥粉贴金，枋心多画龙锦。若用墨线则称为烟琢墨石碾玉。墨线小点金的特点是锦枋线用墨线，旋眼花心沥粉贴金，旋花瓣的画法同雅五墨画法，枋心作黑叶花或夔龙。墨线大点金的特点是锦枋线用墨线，旋花心、枋花心、菱角地、宝剑头等沥粉贴金，旋花瓣的画法同雅五墨画法、枋心沥小粉片金龙。金线小点金的特点是锦枋线沥大粉贴金，旋花心、枋花心沥粉贴金，旋花瓣的画法同雅五墨画法，枋心内画夔龙或花卉，只上色不贴金。金线大点金的特点是锦枋线贴金，旋花心、枋花心沥粉贴金，旋花瓣的画法同雅五墨画法，枋心内沥小粉片金龙锦。烟琢墨石碾玉的特点是锦枋线沥粉贴金，旋花心、枋花心贴金，旋花瓣外轮廓线不贴金，只用墨线和退晕，枋心与金线大点金画法相同。雄黄玉的特点与以上彩画不同，是以黄调子作底色，在旋花中用三青三绿退晕。此外，还有大点金加苏画，其特点是除枋心与盒子内与苏式彩画相同外，其余部分与金线大点金画法相同。清式旋子彩画在梁、枋中部三分之一处做为枋心，枋心左右分为两段，外端为箍头，箍头和枋心之间为找头。无论梁枋长短，两端的箍头和找头都与枋心平分为三段，根据找头的不同长度，找头内的画法有所不同。一般短找头内画勾丝咬，若再长依次画喜相逢，一整两破，一整两破加一路，一整两破加金道冠，一整两破加两路，一整两破加勾丝咬，一整两破加喜相逢。勾丝咬图案为一组如意形的旋纹与两组四分之一的旋纹相互勾连组成。喜相逢图案为一组整体旋子团花与两个半组旋子团花重叠组成。一整两破图案为一组整体旋子团花与两个半组旋子团花组成。一整两破加一路图案为一组整体旋子团花与两个半组旋子团花之间加一道人字形的旋纹组成。一整两破加金道冠图案为一组整体旋子团花与两个半组旋子团花之间加上一道人字形的如意纹组成。一整两破加两路图案为一组整体旋子团花与两个半组旋子团花之间加上两道人字形的旋纹组成。一整两破加勾丝咬图案为一组整体旋子团花与两个半组旋子团花之间加上一组勾线咬图案组成。一整两破加喜相逢图案为一组整体旋子团花与两个半组旋子团花之间加上一组喜相逢图案组成。枋心内有画龙卷草的，有画花卉的，有画金龙锦的。若梁枋过长，在找头与箍头之间留出一块与枋子等宽的面积，称为盒子，在盒子外再加一箍头，箍头上画有花纹者被称为活箍头，没有花纹者称为死箍头。旋子彩画的色调以青、绿为主，等级仅次于和玺彩画，一般画在官衙、坛庙配殿或寺庙宫观的殿堂和牌楼的梁枋上。

和玺彩画属于一种高级彩画，其中金琢墨和玺为最高档次，特点是锦枋线沥大粉贴金，枋心、找头、盒子内的花纹或龙沥小粉贴金，箍头内的图案不贴金。龙凤和玺彩画的特点是锦枋线、枋心、找头、盒子内的龙凤以及箍头内的夔福均沥粉贴金。龙草和玺彩画的特点是锦枋线贴金，枋心、找头盒子内的各式卷草及箍头内的图案不贴金。和玺加苏式彩画的特点是除枋心、盒子、池子内的龙锦去掉外，按苏

式彩画制作，画法与其他和玺彩画相同。和玺彩画的图案以龙凤为主题，梁枋上各部位用∟形线条作为段线，图案布局也和旋子彩画一样分为三段，两端为箍头与找头，中间为枋心。和玺彩画除以青、绿色为主色调外，还采用大量沥粉贴金。和玺彩画有下列几种：金龙和玺、龙凤和玺、龙草和玺、金琢墨和玺、和玺加苏式彩画。在枋心、找头与盒子内，画有降龙及坐龙，活箍头内画西番卷草、夔福等，枋心内画有二龙戏珠、双凤昭富、龙凤呈祥等图案，找头内一般画升龙、降龙、凤凰等，盒子内一般画夔龙、夔凤、西番卷草等。盒子里面的龙，龙尾必须朝向枋心；盒子里面的凤，凤尾必须朝向箍头。和玺彩画中的龙要画成三停九似。三停即把龙分成三段彩画，第一段自头至膊，第二段自膊至腰，第三段自腰至尾。九似就是把龙画成角似鹿、头似驼、耳似牛、眼似兔、颈似蛇、腹似蜃、鳞似鲤、爪似鹰、掌似虎。在画跑龙时要把龙画成∞字形，画坐龙时要画成升字形，画降龙时要画成闪电状。和玺彩画作为一种高级彩画，一般都画在皇宫的主要宫殿、坛庙主殿等处，如北京故宫太和殿、中和殿、保和殿以及北京天坛祈年殿、皇穹宇等就是采用的和玺彩画。

苏式彩画发端于苏州，明清又发展为北方苏式彩画与南方苏式彩画两大系。北方苏式彩画特点是在梁枋上的构图、名称、部位大体上与旋子彩画相同，所不同的是将檩子、垫板、枋子三个木构件连成一气做成一个半圆形的枋心，称为包袱。两端的箍头内有的画万字、寿字、回纹等，箍头两侧画两条联珠或锦纹。其中金琢墨苏画的特点是软硬卡子沥小粉、单粉贴金，箍头内的回纹万字或花纹退晕并沥小粉贴金，大线沥粉贴金，包袱内聚锦大线沥大粉贴金。金线苏画的特点是卡子沥小粉做片金，箍头大线沥粉贴金。黄线、墨线苏画的特点是卡子、箍头、包袱内均不沥粉贴金。海墁苏画的特点是可以不设置卡子，箍头或卡子之间只画一些简单的花纹图案，不贴金。

南方苏式彩画特点是不搞对称形式，在梁枋中部的图案被称为“搭袱子”（即北方的“包袱”），左右两端不称箍头而称“包头”，搭袱子与包头之间称为“地”（即北方的“找头”）。其种类分为金琢墨苏画、金线苏画、黄线（墨线）苏画、海墁苏画。在搭袱子、包头内多画花草虫鱼、几何图案、山水园林景观、人物故事等等。北方苏式彩画一般都画在园林内的亭台楼廊上，南方苏式彩画一般画在园林建筑与民间祠堂上。

除上述三大类彩画外，还有一类就是天花彩画，其种类有片金天花、金线天花、金琢墨天花、烟琢墨天花、玉作天花。片金天花的特点是圆股子、方股子的股子线贴金，股子内的图案沥粉贴金，井口线、支条沥粉贴金。金线天花的特点大体上与片金天花画法相同，只是股子内的图案不贴金。金琢墨天花的特点原则上同片金天花画法，只是各种色彩要作退晕手法处理。烟琢墨天花的特点是圆股子、方股子沥大粉贴金，股子内花纹作墨线各色彩作退晕手法处理。玉作天花的特点是一般圆股子无线，方股子作成红线，股子内的图案不贴金。天花彩画的圆光多以龙、凤、云、草、花卉、仙鹤为题材，岔角、燕尾多配以各色云纹，燕尾轱辘沥粉贴金，低档次的天花轱辘不贴金。

清式各类彩画所用色调以青、绿色为主，不同类别与不同等级的彩画，主要由内容、构图以及采用图案的繁简程度与贴金的多少来区别。除了梁、枋、檩外，斗拱、椽子、飞子、柱头等都要作彩画，内容要与同一建筑物上画的彩画相配合。在清代《工程做法则例》中，这一切都有明确的规定。

彩画的艺术效果

彩画同石雕、木雕、泥塑一样是建筑装饰的一个重要组成部分，泥塑装饰屋顶，木雕装饰屋身，石雕装饰台基，彩画则装饰内外檐、梁枋、天花。彩画采用各种不同颜色的矿物颜料和植物颜料，与胶水调合后，以中国传统绘画手法在建筑部件上进行绘制。彩画以工笔重彩为主，兼有少量写意，极富装饰韵味。高级彩画还使用大量的金粉与金箔，富丽堂皇。不同的彩画给人以不同的感受。皇家宫殿除用高大的殿宇、雄伟的屋顶、壮丽的台基来展示皇权至高无上外，还用五彩斑斓的彩画来烘托皇家宫殿的高贵，如在北京故宫太和殿内外檐、梁枋、天花等部位上作最高级别的和玺彩画。一方面，和玺彩画是以龙凤图案为主，画在大殿的额枋上，既富丽堂皇，又显示出帝王的至尊。从台基上的龙头吐水和御路上姿态各异的龙，到大殿内的蟠龙柱，再到殿顶的团龙天花以及内外檐和梁架上腾云驾雾的龙，组成了一个群龙环抱的殿堂。当帝王坐在太和殿处理政务时，在群龙环绕的空间，以真龙天子自诩的帝王顿感祥瑞，惟我独尊，权威赫赫；臣民们也会被这种氛围震慑而俯首于神圣不可冒犯的“真龙天子”，惟命是从。毫无疑问，和玺彩画渲染了这种气氛。另一方面，太和殿的三层高台基全是北京房山早白玉石雕刻而成，大殿内的贴金蟠龙柱，外加庑殿重檐式琉璃屋顶，整个大殿壮丽辉煌。如果没有和玺彩画的衬托，只有高档次的台基、屋顶、柱子，也会减弱太和殿的富丽堂皇。

旋子彩画给人一种花团锦簇的感觉，这种花团有整组的，有半组的，也有四分之一组的，它们的基本特征都是呈漩涡状，既流畅又富于哲理。漩涡状在大自然中经常出现，如天空中的云朵有时会出现漩涡状，江河里的水流有时也会出现漩涡状，但这些漩涡状都持续不久便会消失。古人认为漩涡状是一种回互图像，无始无终，象征无穷无尽，古代先民对这种图案非常喜爱。旋子彩画图案主要由旋纹及各种花卉组成。五彩缤纷、绚丽多姿的各种花卉是受人们喜爱的，花叶的色彩是有生命的色彩，也是让人得到一种审美享受的色彩，所以花是美丽的象征。远古先民早在新石器时期就开始种植花卉和以花卉作为装饰图案，如浙江余姚县的河姆渡文化遗址就出土有距今七千年前的荷花粉化石。河南陕县庙底沟仰韶文化出土的彩陶盆的外壁上段，就有用弧形、三角和圆点巧妙地构成五瓣花形图案。说明我们的祖先早在数千年前就将花的形状作为彩绘图案，这充分证明中华民族对花的热爱和对美的追求。我国一年四季都有盛开的鲜花，凡花开之地都会给人一种生机勃勃的美感。由于花以它的姿色、风韵和香味能给人以美的享受，加之古人将梅、兰、竹、菊四君子入画，其中包含了丰富的寓意，梅花清标高韵，兰花幽香雅逸，竹子虚心刚直，

菊花耿介清逸，以此象征君子的品德节操。花往往又被人们作为一种象征幸福、吉祥、友谊的礼品，馈赠亲友。旋子彩画中的旋子花，让人们看了会联想到百花盛开、永不凋谢的景象，从而产生一种振奋。古代工匠们绘制彩画时选择和确定题材内容是经过长期的艺术实践总结出来的，并让人们从中获得审美享受。旋子彩画的旋纹及各种花卉都是受人喜欢的图案，所以这种彩画图案从宋元时期开始出现，到明清时又有新的发展，特别是到了清中叶被列为三大类彩画之一，出现在殿堂门廊的各个部件上。

苏式彩画题材广泛，内容丰富，特别是包袱部位的题材内容更为凸显。由于包袱部位是连接檩木、垫板、枋心的一个较大面积的半圆形，因此比和玺彩画、旋子彩画在枋心上作画自由度更大。和玺彩画、旋子彩画的枋心是一个长方形，画面受到一定的局限。苏式彩画虽然不能绘制皇家享用的龙凤图案，但题材内容却更广阔，山水园林景观、人物故事、花鸟虫鱼、飞禽走兽(除龙、凤外)等，在包袱部位内表现得淋漓尽致，美不胜收。如北京颐和园内的一处长廊，数以上百幅苏式彩画的内容丰富多彩、生动精致，人们走进长廊无不被一幅幅包袱画面所吸引。这座长廊之所以在国内享有很高的知名度，主要还是靠廊内的苏式彩画。当人们穿行于廊中，看到彩绘的各种园林景观，楼台亭阁、奇花异草、珍禽神兽以及构图别致的山水，好似进入了一个异彩纷呈的艺术殿堂，令人陶醉，留连忘返。特别是炎炎夏日观赏彩画，不时由昆明湖面吹拂过来的阵阵凉风，别有情趣，游人远看颐和园内的湖光山色，近看栩栩如生的彩画，顿觉心旷神怡。

中国传统建筑中的彩画与石雕、木雕、泥塑虽同属建筑装饰艺术，但各自装饰的建筑部位却不尽相同。彩画既装饰房屋外观又装饰房屋内部，而石雕主要装饰房屋外观的台基部分，木雕主要装饰房屋外观的屋身部分，泥塑主要装饰房屋外观的屋顶部分。石雕、木雕、泥塑是采用各种雕塑手法，以立体造型来装饰建筑，彩画则是采用绘画手法，以平面造型来装饰建筑。

彩画在建筑上的部位及画法

彩画，一是绘制在建筑外檐部位，从雀替开始向上依次为小额枋、垫板、大额枋、柱头、斗拱、檩木、椽子、飞子，二是绘制在室内的梁枋、天花、藻井部位。就清式彩画而言，梁枋上的旋子彩画和和玺彩画都是对称画法，即中间部位为枋心，两端为找头、箍头、盒子。梁枋上的苏式彩画与旋子彩画、和玺彩画的表现手法在某些方面相同，如采用对称画法，中间的包袱不采用对称画法，而以山水、人物故事、花卉、鸟兽虫鱼等为画题，这是苏式彩画的一大特色。柱头上一般画旋子团花图案，也有画栀花图案，还有画法轮吉祥草、番草、夔龙等图案的。斗拱上施青、绿颜色与平边贴金或黑线边。老檐椽头作龙眼宝珠或寿字、佛字、百花图，飞檐椽头作万字。室内天花图案有作龙凤呈祥的，也有作夔龙、夔凤、团鹤的，还有作四季花卉与夔草、岔角、方光的。各种彩画都要采取串色，就是每个开间上的梁枋颜

色要进行上下互换，这一间的颜色是上青下绿，则另一间的颜色为上绿下青，经串色的梁枋显得更为多彩。总之，彩画上的图案都是吉祥如意，都具有极为美好的象征意义和丰富内涵，加之色调的变换，给人以艺术审美的享受。极为丰富的彩画是中国传统建筑中不可缺少的装饰艺术。寺庙宫观的殿堂、祠堂会馆厅堂的彩画，所处地域不同，画法也不同。如东北、西北、河南、山东等地传统建筑上的彩画，即是根据清式旋子彩画手法而绘制的。江南、岭南及四川等地的传统建筑则是以苏式彩画为主。也有一些小型建筑是按苏式彩画的原则再结合地方特色而绘制的简易彩画。北京故宫内苏式彩画充满了生活气息，和玺彩画、旋子彩画上的龙、凤图案及旋花图案显得雍容华贵。不同的建筑施用不同的彩画，这既是受制于建筑等级的规定，又是与之相配合的艺术装饰需要。帝王处理政务的地方，以和玺彩画上的各式龙、凤图案及大量的贴金来显示帝王的尊贵和权威。在帝王休息的地方作苏式彩画，以浓厚生活气息的画题供帝王休闲观赏。这种通过建筑环境变化、彩画也随之而变化的做法，是以人为本的一种艺术处理。

帝王在处理政务时，需要庄严肃穆和雍容华贵的殿堂，但帝王在休闲时却需要有轻松愉快的环境。营造故宫的古代匠师们充分掌握了人在不同时间、不同地点时的需要，用不同的彩画来满足这种需要。如果说故宫三大殿的彩画是为帝王增加神秘色彩的话，故宫内御花园及各园区内的房屋上的彩画，就是为帝王休闲消遣而绘制的。如故宫内宁寿宫花园碧螺亭檐、垫、枋上的苏式彩画多为折枝梅花，有的含苞欲放、有的蓓蕾初绽、有的花瓣盛开，不仅造型各异，而且在色彩上也有不同，花心与花瓣色彩不同、花瓣与花枝的色彩不同。通过彩画匠师们的艺术处理，充满了无限生机，这样的彩画不仅是房屋上的一种装饰，而且也是一组精美的艺术品，给人以赏心悦目的感觉。这就是彩画的艺术效果。故宫内御花园中绛云轩前抱厦上的苏式彩画内容为斑竹，色彩浓淡相宜，形态生意盎然。御花园虽为皇家花园，富甲天下，但因气候原因，园内无法种植斑竹，用彩画艺术地再现斑竹，以满足皇族游园时观赏的需要。这种自然美与艺术美的融合，无疑是画师们匠心独具的艺术创造。御花园内浮碧亭天花彩画的图案为四季花，有红色的花朵，也有白色的花朵，还有黄色的花朵……各色花朵大小各异，形状不同，就像花园中百花争奇斗艳一样。这种用彩画的形式让皇族在御花园内休闲时，能从画中看到春夏秋冬百花盛开的景象，借以弥补园林中不可见之景，无疑是将以房屋为载体的彩画装饰艺术推向了一个更高的艺术档次(环境艺术)。中国传统园林建筑上的苏式彩画既是一种建筑装饰艺术，又是一种园林环境艺术。它以多彩多姿的画面、千变万化的图像、绚丽华美的色彩充分显示出不朽的艺术魅力。

和 玺 彩 画

1. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之一

2. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之二

3. 北京故宫殿堂额枋和玺彩画之三