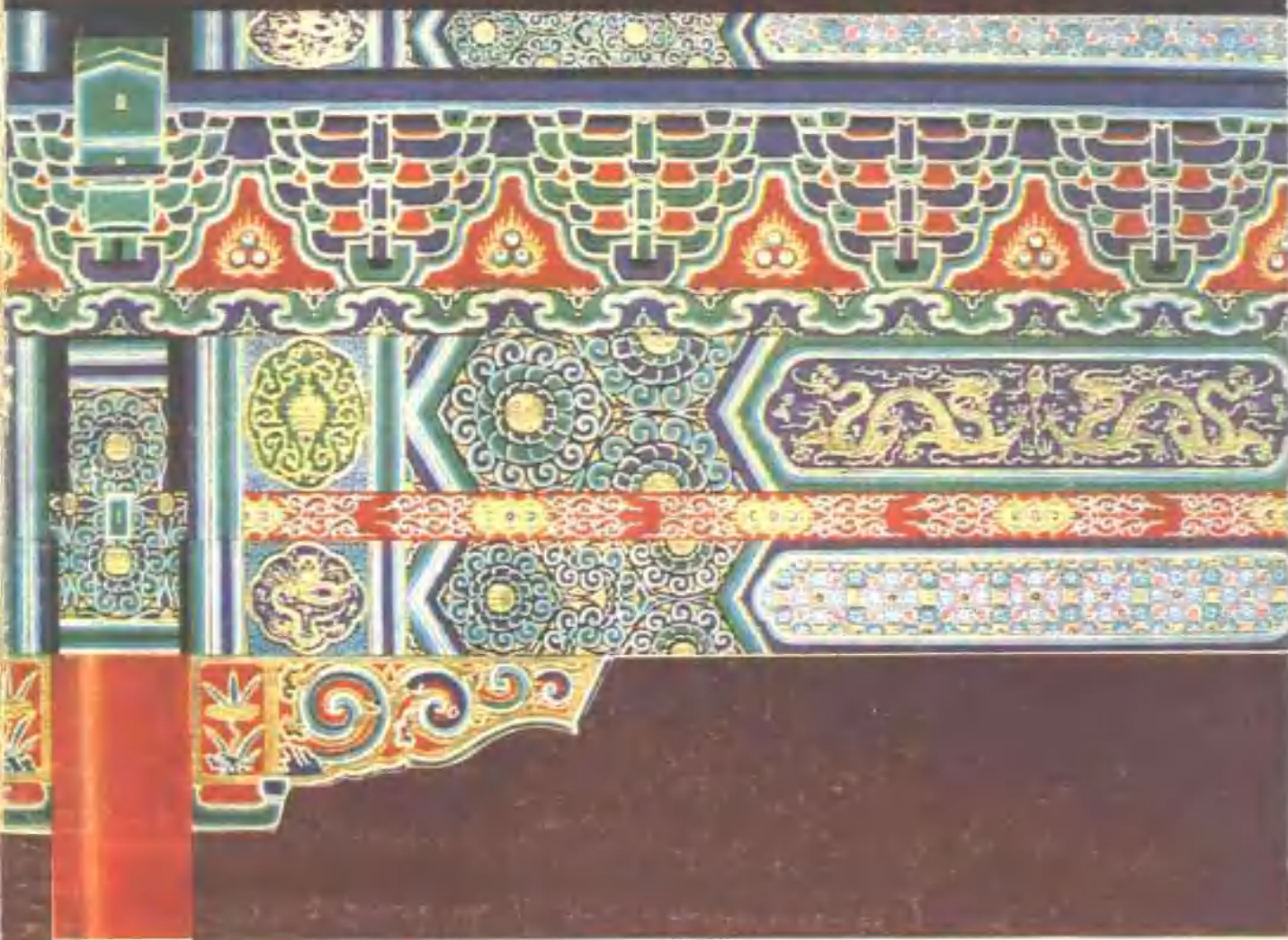

古建筑彩画选

北京市建委技术协作委员会

古建筑彩画选

北京市建委技术协作委员会

1984年

说 明

本书所选照片均为北京市现存古建筑上的彩画实例，按古建彩画的形式分类编汇成册。照片和说明由北京市第二房屋修缮工程公司(北京市古建公司)提供。在成书过程中，曾组织、邀请了国家文物局、故宫博物院、北京市文物局、北京市建筑设计院、北京市园林修建公司、北京市园林研究所、北京市第一房屋修缮工程公司、北京市第二房屋修缮工程公司(北京市古建公司)、北京市东城区房管局等单位的部份古建专家、学者及长期从事彩画技艺的老艺人进行了多次座谈讨论，并做了几次修改。本书当然还会有不妥之处，请读者指正。

参加讨论的人员有：杜仙洲、祁英涛、付连兴、王仲杰、胡四辈、赵迅、何俊寿、张承佑、徐镇、赵光华、于春和、韩惠生、姜振鹏、杨继民、赵立德、康玉泉、宋锡发、白清海、王金铠、李巨贤、李紫峰、庞树义、翟修文、蒋广全、胥蜀辉、马炳坚、程万里、边精一、张家骧。

北京市建委技术协作委员会

目 录

序言	杜仙洲
清式彩画一段规则介绍	边精一
和玺彩画	
1 故宫太和门金龙和玺彩画	13
2 太和门外檐明间金龙和玺彩画	14
3 故宫太和殿外檐明间金龙和玺彩画	14
4 故宫宁寿门金龙和玺彩画	15
5 宁寿门彩画细部	15
6 故宫乾清门稍间金龙和玺彩画	16
7 故宫乾清宫金龙和玺彩画	16
8 乾清宫前廊彩画	17
9 中山公园中山堂金龙和玺彩画	17
10 颐和园东宫门牌楼	18
11 牌楼彩画细部	18
12 天坛祈年殿外檐 凤和玺彩画	19
13 祈年殿内檐彩画	19
14 祈年殿内弯梁彩画	20
15 皇穹宇外檐龙凤和玺彩画	20
16 皇穹宇内檐彩画	21
17 皇穹宇龙井柱局部彩画	21
18 故宫交泰殿龙凤和玺彩画	22
19 故宫坤宁门龙凤和玺彩画	22
20 故宫宁寿宫龙凤和玺彩画	23
21 天坛皇乾殿内檐龙凤和玺彩画	23
22 故宫昭德门龙草和玺彩画	24
旋子彩画	
23 南河沿某王府大门金琢墨石碾玉彩画	25
24 太庙外檐烟琢墨石碾玉彩画	25
25 团城承光殿烟琢墨石碾玉彩画	26
26 白塔寺七佛宝殿金线大点金彩画	26
27 北海妙香亭金线大点金彩画	27
28 故宫皇极殿西侧垂花门金线大点金彩画	27
29 白云观“洞天胜境”牌楼彩画	28
30 正楼细部彩画	28
31 雍和宫四柱九楼牌楼彩画	29
32 故宫箭亭彩画	29
33 故宫协和门梁架墨线大点金彩画	30

34	正阳门外檐彩画	30
35	正阳门彩画细部	31
36	故宫宁寿宫西庑外檐彩画	31
37	宁寿宫西庑前廊彩画	32
38	故宫东华门墨线大点金彩画	32
39	东华门彩画细部	33
40	太和门西庑墨线小点金彩画	33
41	团城东庑墨线小点金彩画	34
42	北海阐福寺山门雅伍墨彩画	34
43	北海阅古楼雄黄玉彩画	35
44	雍和宫永佑殿彩画	35
45	牛街清真寺彩画	36
46	清真寺梁架彩画	36
47	广济寺圆通殿彩画	37
48	广济寺天王殿彩画	37
49	潭柘寺梁枋锦纹	38
50	潭柘寺梁枋锦纹	38
苏式彩画		
51	法源寺藏经楼金琢墨苏式彩画	39
52	藏经楼稍间彩画	10
53	中南海某亭金琢墨卡子	40
54	颐和园戏楼彩画细部	41
55	中山公园松柏交翠亭彩画	41
56	中山公园南大门次间彩画	42
57	天坛双环亭苏式彩画	12
58	北海静心斋大门金线苏画	13
59	静心斋大门枋底彩画	13
60	静心斋前廊柁梁	14
61	静心斋沁泉廊彩画	14
62	沁泉廊檩枋彩画	15
63	沁泉廊外檐彩画细部	15
64	静心斋西爬山廊彩画	16
65	北海画枋斋梁架彩画	46
67	鼓楼大街某铺面彩画	17
67	故宫遂初堂隅角廊彩画	17
68	静心斋北爬山廊彩画	18
69	中山公园某处彩画	48
70	北海某处彩画	49
71	天坛西部某垂花门彩画	49
72	中山公园长青园垂花门彩画	50
73	北海琼岛某垂花门彩画	50

74	垂头彩画	51
75	北海涤霭亭彩画细部	51
76	落墨山水 (选自中山公园某垂花门)	52
77	线法山水 (选自故宫彩画)	52
78	洋山水 (选自中山公园彩画)	53
79	唐明皇游月宫 (选自颐和园彩画)	53
80	王羲之爱鹅 (选自颐和园彩画)	54
81	蒋干盗书 (选自颐和园彩画)	54
82	群马图 (选自中山公园彩画)	55
83	金鱼 (选自颐和园彩画)	55
84	刘海戏金蟾 (选自陶然亭包袱彩画)	56
杂式彩画		
85	南海瀛台某殿彩画	57
86	瀛台某殿彩画	57
87	图86 找头 细部	58
88	瀛台某殿彩画	58
89	故宫凝香亭彩画	59
90	陶然亭云绘楼彩画	59
91	故宫遂初堂外檐彩画	60
92	故宫万春亭彩画	60
93	故宫绛雪轩彩画	61
其它		
94	故宫宁寿门角梁、椽望彩画	62
95	宁寿门正身椽望彩画	62
96	宁寿门柱头彩画	63
97	故宫交泰殿柱头彩画	63
98	故宫乾清门柱头彩画	64
99	故宫宁寿宫柱头彩画	64
100	故宫戏楼柱头彩画	65
101	白塔寺柱头彩画	65
102	潭柘寺斗拱彩画	66
103	故宫太和门内檐斗拱彩画	66
104	故宫太和门隔架科斗拱彩画	67
105	故宫太和门天花彩画	67
106	故宫养性殿天花彩画	68
107	故宫万春亭天花彩画	68
108	天坛双环亭天花彩画	69
109	故宫凝香亭天花彩画	69
110	白塔寺天花彩画	70
111	牛街清真寺天花彩画	70

序 言

一

建筑史的发展过程表明,中国古代建筑向以木结构为主体,在结构、造型和装饰工艺方面,经过长期发展逐渐形成了县有独特风格的艺术体系。据文献记载和考古发现证明,远在春秋战国时期,统治阶级的宫室庙堂建筑就广泛地施用油漆彩画,不仅保护木质免受风雨剥蚀,而且大大地起着美化环境的作用,因之色彩美在中国古代建筑中占有十分重要的地位。凡是到过北京的人,对于故宫、天坛、颐和园等古建筑的绚丽多彩的色调都会产生深刻的印象,就是建筑色彩美的一种强烈反映。

但色彩的运用,在中国古代建筑的发展过程中,由于受着审美习尚和材料、技术的影响,时代性的特征十分明显。例如隋唐以前,木质表面涂红色,墙面粉以蜃灰,因之红白两色就形成了早期古建筑的基本色调,色彩效果朴素明朗。

到了宋、元时期,宫殿、寺观建筑多用青绿或黄色琉璃瓦覆盖屋面,下部承以白石制作的台基、栏杆,柱槛门窗涂红色油漆,整个色调趋于浓艳,对比性十分强烈。至明代则喜用单一色调,例如宫殿、陵墓建筑全用黄色琉璃瓦、坛庙全用黑色或绿色琉璃瓦,反映了当时的审美风尚。

二

中国建筑彩画是采用厚重浓艳的色彩描绘在梁、柱、斗拱、天花等部位上的装饰美术,是民间画师最出色的技巧之一。由于建筑外部的基本色调趋于浓艳,因之促使外檐的色调也相应地起了变化。例如:唐代,外檐彩画重点在柱身,多画团窠或束莲,色彩绚丽;宋、元时期,彩画重点移至斗拱、额枋,设色自五彩遍装至单色刷染,等级分明,工艺手法十分细腻;至明代,用色趋向单纯,青绿旋子彩画占据主要地位,它以冷色为基调,图案采用深浅退晕的画法,层次对比清晰,构图格局疏朗大方,繁简适中,有时并以少量朱色或金色点缀其间,鲜明夺目,使彩画艺术效果达到十分完美的程度。

至清代,建筑彩画发展到高潮阶段,有“殿式”、“苏式”两种做法,出现了争奇斗艳的局面。殿式仍继承着明代传统,宫殿、坛庙和陵寝建筑广泛流行旋子彩画。依据建筑物的等级和规模,有石碾玉、大点金、小点金、雅伍墨和雄黄玉等多种做法。图案线条强调规整细密,旋花瓣和线路轮廓讲求整色退晕,色调庄严沉着是其特点。此外,清代还创造了一种“和玺彩画”,图案内容以龙凤为主要题材,它的特点是构图繁密,大面积沥粉贴金,色调以金碧辉煌取胜,成为宫殿建筑上一种最高级的彩画装饰。

清代,北京的园林、宅第建筑中盛行苏式彩画。构图分“包袱苏画”和“枋心苏画”两种做法。举凡山水、楼台、花卉、翎毛、鼎彝炉瓶和人物故事等均可入画,题材丰富多彩。根据建筑物等级的高低,有金琢墨、金线、黄线和海墁等几种做法。苏画的构图、设色富有变化。它的特点是绘画与彩绘相结合,色调清雅活泼,与幽静的庭院环境相映成趣,别具风格,是清代彩画中的一株奇葩。

应该特别指出的是，清代建筑彩画除和玺、旋子、苏画等三大类之外，还有一些比较少见的其它形式的彩画，也有人称其中很多作品为“宫廷苏画”。他的构图、设色基本上虽以传统彩画为模式，但构图格局每将旋子与苏画的彩绘手法兼而用之，融合消化，别出心裁。特别是画题内容新颖别致，不拘一格，设计思想相当灵活，有着很高的艺术水平，如中南海瀛台、故宫遂初堂、万春亭等处就是典型实例，它们充分体现了当时彩画艺人推陈出新的创造性。可惜，这项艺术成就却长期被人们所忽视，未能获得发展，我们认为应该提高它的声价，给以一定的历史地位。因此，这次特意蒐集了部分实例，组合在一起，列为“杂式彩画”，并将其艺术特点略作说明介绍，以引起大家的重视。

三

北京是我国历史名城，文化传统基础雄厚，不仅彩画工师名手辈出，代有传人，而且古建筑遗产也极为丰富，可称是一座规模宏大的建筑历史博物馆。如故宫、天坛、颐和园等处，至今还保存着不少明清时期的建筑彩画，它们都是历代匠师的精心创作，有着很高的史艺价值，有些已成为我们今天研究学习的范本。这些民间传统艺术，在中国建筑史上占有很重要的地位。

目前，古建筑修缮任务十分繁重，为了进一步提高业务水平，油漆彩画工人迫切需要掌握古建筑彩画的专业知识，但苦于缺乏专书可资参考。近年来，北京市房修二公司古建筑科研设计室边精一、张家骧等同志，在公司党政领导的大力支持下，将多年积累的彩画资料加以爬梳整理，进行了分类排比。在《清式彩画一般规则介绍》一文中，系统地分析了四大类清式彩画——和玺、旋子、苏画和杂式彩画的规范制度，从构图设色方面总结出若干规律性的内容和基本要领，汇编成《北京古建筑彩画选辑》一书。采用图文对照的方式进行解说，试图借助彩色图片的直观效果，帮助读者加深理解，或能引起一些兴趣。

这本小册子是为青年工人编写的一本通俗读物，以供学习参考之用，希望在研究建筑彩画方面，能够起到普及科学知识的作用。

当然，由于作者水平所限，书中还存在某些缺点和错误，敬希读者批评指正。

杜仙洲 一九八三年七月于北京

清式彩画一般规则介绍

北京市古代建筑工程公司科研设计室 边精一

彩画是我国特有的一种建筑装饰艺术，它具有悠久的历史。我国古代匠师们曾创造了许多优秀而成熟的彩画作品。

在实际绘制中，为了满足大面积施工的需求，使同行业人员能够协同配合操作，必须遵循一定的规则。清式彩画（泛指北京地区的清官式彩画）的制度性极为明显。各种彩画在构图、用色、用金和退晕层次上都有具体规定。许多彩画已形成有规律的共同特点，归纳起来绝大部分作品可分为和玺、旋子、苏式三大类，另外还有一些其它类型的彩画（本文列为杂式）。各类彩画的构图、设色特点主要表现在梁枋大木和一些面积较大的构件上，其它部位则随大木彩画作相应的配合。

一、檩垫枋彩画

（一）线路与色彩分配

清式彩画在构图上，常将檩或枋横向分为三段，中间的一段叫“枋心”，左右两段靠近柱头的竖条图案叫“箍头”，箍头与枋心之间的部位叫“找头”。如果梁枋较长，在梁枋的两端常加

有两条平行分隔的箍头，中间的部位称“盒子”。划分这些部位的主要线条称“锦枋线”，简称大线。其中箍头线、枋心线、皮条线、岔口线和盒子线，称五大线（图1）。

清式各类彩画，不论是否贴金，均以青（群青，下同）、绿、红及少量的香色（土黄色）、紫色为主，互相调换，尤其青绿两色的运用向有固定规则，主要表现有以下几种形式：

1）同一构件相邻部分，青绿两色相间。如为青箍头，则皮条线的外晕为绿色，里晕为青色。绿岔口、青楞线绿枋心。箍头必须与楞线的颜色相同。

2）同一间内上下相邻的构件，青绿两色相错。如明间额枋是绿箍头、青枋心，则檐檩和小额枋是青箍头、绿枋心。

3）同一建筑的相邻两间，青绿两色调换。如明间大额枋是绿箍头，青枋心，则次间大额枋是青箍头、绿枋心。檐檩与小额枋则是绿箍头、青枋心。

4）一个建筑物的外檐明间桁条（檩条）

固定为青箍头。由额垫板的箍头设色同挑檐桁（小式垫板箍头设色亦同檐檩）。柱头箍头为上青下绿。

5）由额垫板与平板枋，如不分段划分部位，通画一色，则由额垫板为红色，平板枋为蓝色（图1、2）。

（二）彩画分类规则

1. 和玺彩画

是彩画等级最高的一

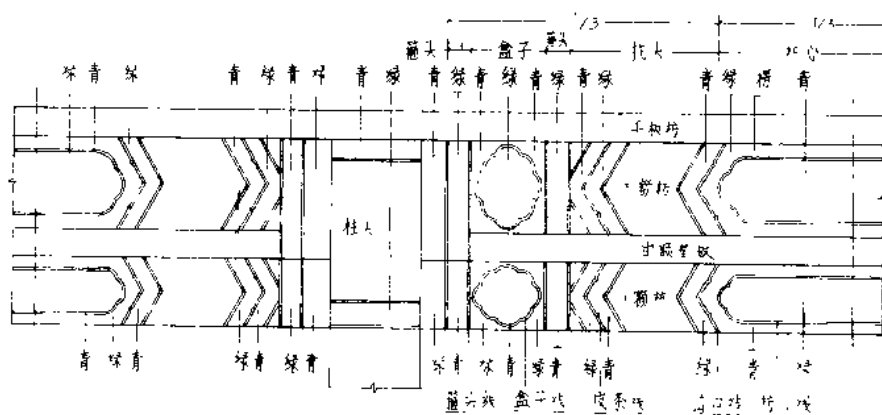

图1 旋子彩画枋线排列和色彩分配图

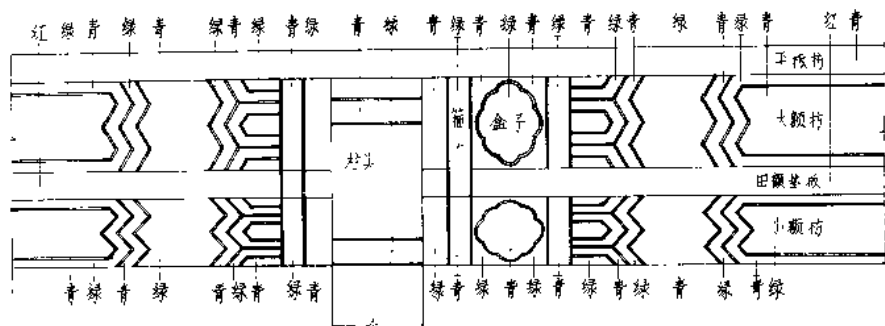

图2 和玺彩画枋线排列和色彩分配图

种，仅用于宫殿、坛庙的主殿、堂门。在构图上，梁枋各部位用几何线条分段（图2），各主要线条均沥粉贴金，金线之一侧衬白粉线（也叫大粉）或同时加罩。各构图部位内的花纹也沥粉贴金，并以青、绿、红等底色衬托金色图案，非常华贵。根据各部位所画内容不同，和玺彩画又分为金龙和玺、龙凤和玺和龙草和玺等。

(1) 金龙和玺：整组彩画图案以各种姿态的龙为主，一般枋心内不分青绿地，一律画二龙戏珠。找头：青地画升龙，绿地画降龙。盒子大多画坐龙。如找头较长，则不分青、绿地均画升降二龙戏珠。平板枋青地，由两端向中间顺序画行龙。挑檐枋青地，或画流云或画“工王云”。由额枋板朱红地，每间由两端向中间对画行龙。各种龙的周围均衬云气、火焰，以示祥瑞和神威气氛。

(2) 龙凤和玺：枋心、找头、盒子等部位由龙、凤调换构图。一般龙画在青地的枋心、找头、盒子上；凤画在绿地的枋心、找头、盒子上。但也有其它的处理方法，如同一间，凡枋心与盒子均画龙（或凤），找头均画凤（或龙），隔间龙、凤相间。或在同一枋心内画一龙一凤，称“龙凤呈祥”，如画双凤称“双凤昭富”。龙凤和玺平板枋与由额垫板大多画一龙一凤，相间排比。

(3) 龙草和玺：枋心、盒子、找头由龙和大草调换构图，底色红、绿互相调换。龙画于绿地上，大草画于红地上。大草常配以“法轮”，又称“法轮吉祥草”，简称“轱辘草”。由额垫板不画龙，只画轱辘草。

和玺彩画的箍头分“死箍头”与“活箍头”两种。死箍头内不画图案，活箍头内常画“贯套”图案或其它花纹。凡龙草和玺均为死箍头。

2. 旋子彩画

次于和筆彩画，有明

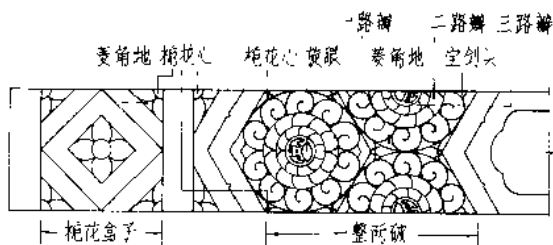

图3 旋子彩画找头细部名称

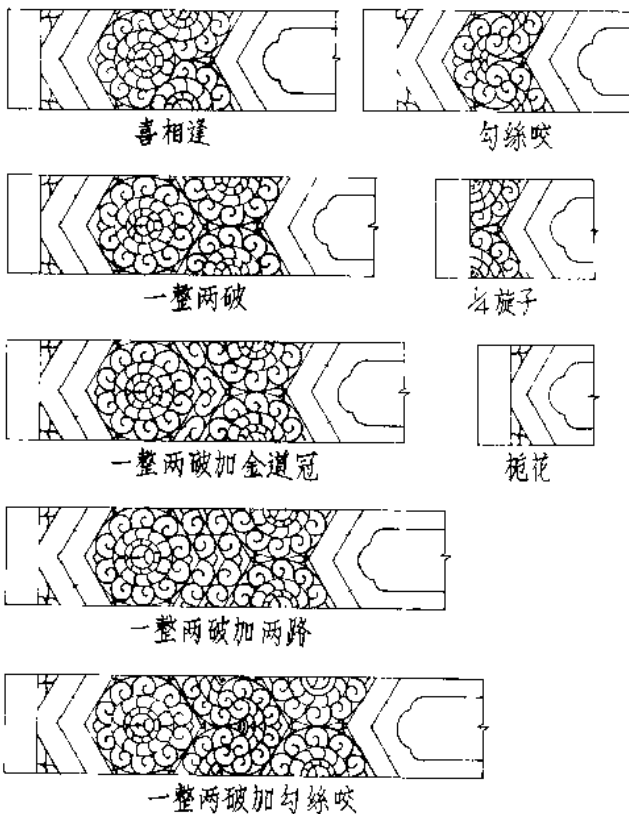

图 1 找头部位旋子分配法

显，系统的等级划分，可做得很雅素，亦可做得很华丽。应用范围很广，一般官衙、庙宇的主殿、坛庙的配殿以及牌楼等建筑都用这种彩画。其主要特点是：找头内使用带旋涡状的几何图形，叫“旋子”（或旋花），旋子各层花瓣由外至内分别为“一路瓣”、“二路瓣”、

“三路瓣”、“旋眼”(旋花心)。旋花瓣之间的三角地叫“菱角地”，反正旋花中间的空地叫“宝剑头”，旋子靠箍头部分的图案叫梔花，花瓣之间的空地亦称菱角地(图3)。旋子以“一整两破”为基础，以找头长短作增减旋花瓣的处理依据。构图分别为“勾丝咬”、“喜相逢”、“一整两破”、“一整两破加一路”、或加金道冠)、“加两路”、“加勾丝咬”和“两整两破”、“数整数破”等。反之，极短的构件还可画四分之一旋子或梔花(图4)。按不同等级，找头部位的用金、退晕层次均有固定规则，其它部位也做相应的处理。

(1) 金琢墨石碾玉：是旋子彩画中等级最高的，所有大线及旋子各路瓣均沥粉贴金，退晕，旋眼、梔花心、菱角地、宝剑头均沥粉贴金。枋心多画龙锦，非常华丽，可与和玺彩画媲美。

(2) 烟琢墨石碾玉：次于金琢墨石碾玉，五大线沥粉贴金、退晕(如果是活盒子，盒子线不退晕)。旋子各路瓣与梔花用墨线，退晕。旋眼、梔花心、菱角地、宝剑头沥粉贴金。枋心画龙锦，平板枋画降幕云，梔花墨线、退晕。由额垫板或画小池子半个瓢，或画法轮吉祥草。

(3) 金线大点金：五大线沥粉贴金、退晕同烟琢墨石碾玉，旋子与梔花不退晕，均为墨线。菱角地、旋眼、梔花心、宝剑头沥粉贴金。枋心多画龙锦，盒子多画坐龙、西蕃莲草。平板枋降幕云云纹沥粉贴金、退晕同烟琢墨石碾玉，但梔花不退晕，仅花心、菱角地、圆珠贴金。

(4) 墨线大点金：各大线与旋子、梔花均为墨线，不退晕，旋眼、梔花心、菱角地、宝剑头沥粉贴金。枋心或用龙锦或画“一”字(又称一统天下)，盒子多画梔花。平板枋画降幕云，云纹与梔花均为墨线，只花心、菱角地与圆珠贴金。由额垫板或画小池子半个瓢，或满刷红油漆。

(5) 金线小点金：除菱角地、宝剑头不沥粉贴金外，基本同金线大点金。很少用。

(6) 墨线小点金：除旋眼、梔花心贴金

外，其余各处均无金饰。枋心多画“一字枋心”或夔龙等，很少画金龙或锦。盒子多画梔花。垫板画小池子半个瓢。

(7) 雅伍墨：整组彩画完全不用金，亦不退晕。旋子用黑白线条画于青绿底色上，枋心多画“一”字，盒子多画梔花。由额垫板刷红油漆，平板枋多画梔花(小式亦有在枋心内画夔龙、折枝黑叶花的)。是最简单雅素的旋子彩画。

(8) 雄黄玉：主要特征以黄调子做底色，上衬青绿旋花瓣和线条，均退晕，一般不贴金，是另一种形式的旋子彩画，多用于坛庙中的神厨、神库等建筑。

凡旋子彩画的箍头，除用金和退晕层次不同外，箍头内均不加花纹。旋子各路瓣的大小比例是：一路瓣大于二路瓣，二路瓣大于三路瓣，旋眼大于一路瓣(或等于一路瓣)。皮条线均两面退晕或加白粉线。

3. 苏式彩画

由图案和绘画两部分组成，是另一种风格与形式的彩画，用于园林和住宅。各种图案和画题互相交错，形成灵活多变的画面。图案多画各种回纹、万字、夔纹、汉瓦、连珠、卡子、锦纹等。绘画包括各种人物故事、山水、花鸟、虫鱼等；另外还有一些装饰画，如折枝黑叶花、异兽、流云、博古、竹叶梅等。画题多加寓意，喻其美好、吉祥。

苏式彩画最有代表性的构图是将檩垫枋联起来，在中间画成半圆形的“包袱”。包袱线做多层退晕，内层称“烟云”，外层称“托子”。烟云和托子由直线构成的称“硬烟云”，由曲线构成的称“软烟云”。烟云退晕以青、紫、黑三色为主，托子以黄(土黄、樟丹)、绿、红三色为主。包袱两侧的找头如果是青地，则画聚锦、硬卡子；绿地则画折枝黑叶花或异兽。垫板红地大多画软卡子。箍头以活箍头为主，画回纹、万字、连珠、方格锦等(图5)。另一种构图是檩枋上画枋心，其两侧表现方法同包袱。

苏式彩画的分类主要根据工艺的繁简，用

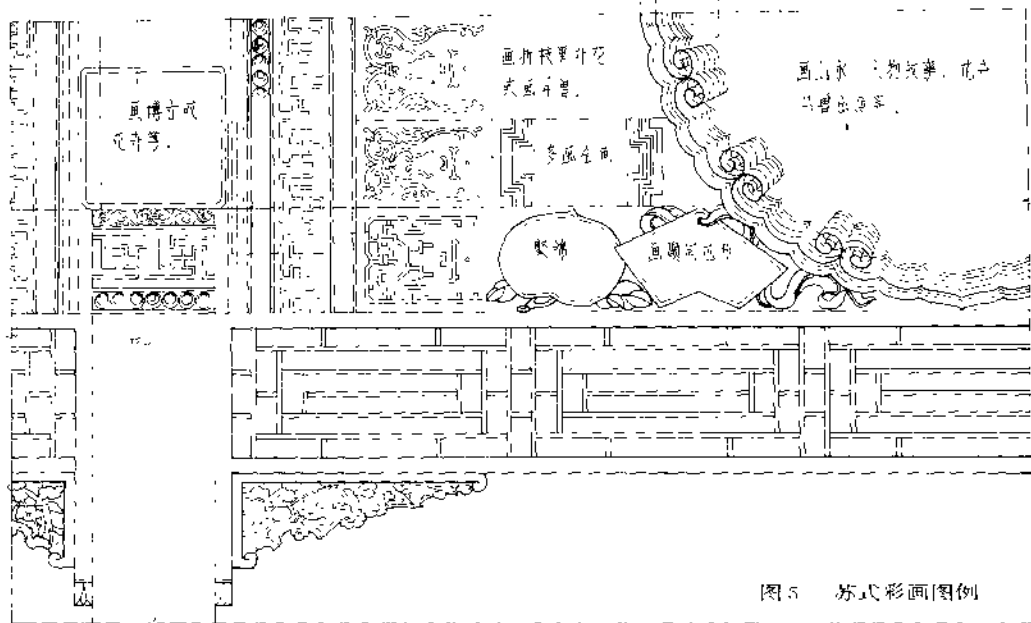

图5 苏式彩画图例

金量的多少和退晕的层次而定。一般常见的有金琢墨苏画、金线苏画、黄线苏画、墨线苏画与海漫苏画。此外,取苏式彩画的某一部分,如箍头、包袱,亦可变成极简单的苏式彩画,常见的是掐箍头。

(1) 金琢墨苏画：是苏式彩画中最华丽的一种，工艺最考究，用金和退晕层次很多。主要图案如檐头、卡子，大多在退晕花纹的外轮廓又加沥粉贴金边线。各间烟云构图，软硬调换，退晕层次七至九道（层），最多可达十三道。包袱内的画也极精致华丽，甚至有满用金箔衬地者，称“窝金地”。

(2) 金线苏画：是最常用的苏式彩画，主要线路如箍头线、包袱线（或枋心线）、聚锦线等均沥粉贴金，活箍头与卡子亦多沥粉贴金，但轮廓内不再做退晕处理，烟云退晕层次为五或七道。

(3) 黄线苏画(墨线苏画): 构图基本同金线苏画, 但不贴金, 主要线条均用黄线或墨线。筛头内多画单色退晕回纹, 万字。青地找头配香色硬卡子, 绿地找头配红色(或紫色)软卡子。烟云退晕层次五道以下。

(1) 海漫苏画: 主要特征是无枋心, 包袱, 梁枋的箍头或卡子之间通画一些简单的花

纹，如青地画流云，绿地画黑叶折枝花，垫板红地画三蓝拆垛花（笔尖蘸蓝，笔肚蘸白，点画在红地上的各种花）；多用于次要部位。

(5) 招徕头搭包袱: 包袱与獠头画法同前, 找头内刷红油漆, 椽头做彩画。

(6) 招箍头: 只画箍头、柱头、柁头(包括柁头侧面、底面), 其余刷红油漆。椽头做彩画。

4. 杂式:

是指格式变化较多,特征不明显,无法划归丁哪一类的彩画,因此有多种画法。但其构图方式与色彩的运用,基本以前述三大类为模式。每将彩画常用的图案混合运用,手法比较灵活。如梁枋的三段划分和旋子五大线的构图方式,青绿色彩的调配规律以及枋心、找头等部位的纹样,同样表现了很多成熟的作品。

二、其它部位的彩画

(一) 斗棋

斗拱彩画以青绿色为主，间配有红油漆。青绿两色相间以柱头科为准。凡柱头科、升、斗一律用蓝色，拱、翘、昂等一律用绿色，各平身科由柱头科向中间青绿两色相间，取其对称。正身拱眼与外拽拱坡棱刷红油漆。垫拱板中部刷红油漆，边枅大多为绿色。根据用金量

的不同和退晕层次的多少,斗拱彩画亦有不同等级

1. 金琢墨斗拱

边线沥粉贴金、起晕、齐白粉线,并在底色中部画墨线,是最华丽的做法,但很少用。

2. 金线斗拱

边线一般不沥粉,只贴平金、齐白粉线,不退晕,与金线大点金以上等级的彩画配合使用。

3. 墨线斗拱(黄线斗拱)

用墨线或黄线勾边,齐白粉,不贴金。与墨线大点金及墨线小点金、雅伍墨配合使用。

垫拱板多画火焰、宝珠、龙、凤、草、佛莲、佛梵字等。与墨线大点金以下等级的旋子彩画相配合时,可不画花纹,只刷红油漆。

(二) 天花

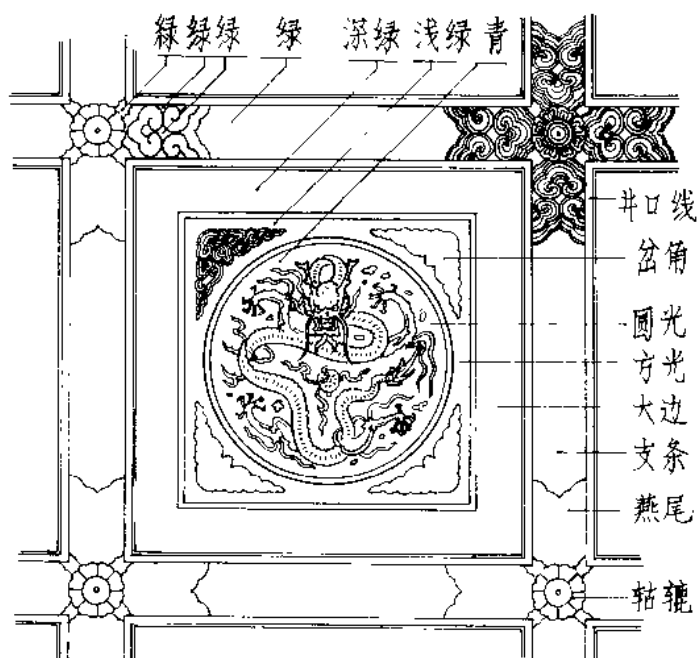

图6 天花图例

分天花板与支条。天花板构图从内至外由“圆光”（圆箍子）、“方光”（方箍子）和“大边”构成。一般蓝光用蓝色,方光用浅绿色(二绿),大边用深绿(砂绿),支条用绿色,十字相交处称“燕尾”。按大木彩画的类别与等级不同,天花圆光内容有龙、凤、云、草、花卉、仙鹤(团鹤)等画题。岔角与燕尾多用各色云纹相配合。高、中级用金琢墨、烟琢墨方法绘制。燕尾轱辘沥粉贴金,低等轱辘不贴金(图6)。

(三) 角梁

各式彩画角梁均用绿色。仔角梁如有兽头,则底面画肚弦(龙肚子纹图案),肚弦道数五、七、九不等,但均为单数,用蓝色退晕。老、仔角梁侧面的上部刷红油漆。贴金及退晕层次按大木等级来定。

(四) 椽头、椽身与望板

彩画作分飞檐椽头与老檐椽头(飞头与檐椽)。凡飞头多用绿做底色,上衬金色、黄色或黑色图案,殿式彩画飞檐椽头多用万字和栀花,老檐椽头多画“龙眼”(也称虎眼或宝珠)。龙眼椽头,由角梁向中间逐个刷色,青绿相间,但靠老角梁的第一个椽头固定是蓝色。老檐如画寿字均用群青做底色。苏式彩画老檐椽头多画百花图、福庆(蝠与磬)、寿字等,均为群青底色。

椽身与望板只在极高等的和玺彩画中配彩画,椽肚彩画绿油漆衬底,望板红油漆衬底,花纹沥粉贴金。

(五) 宝瓶

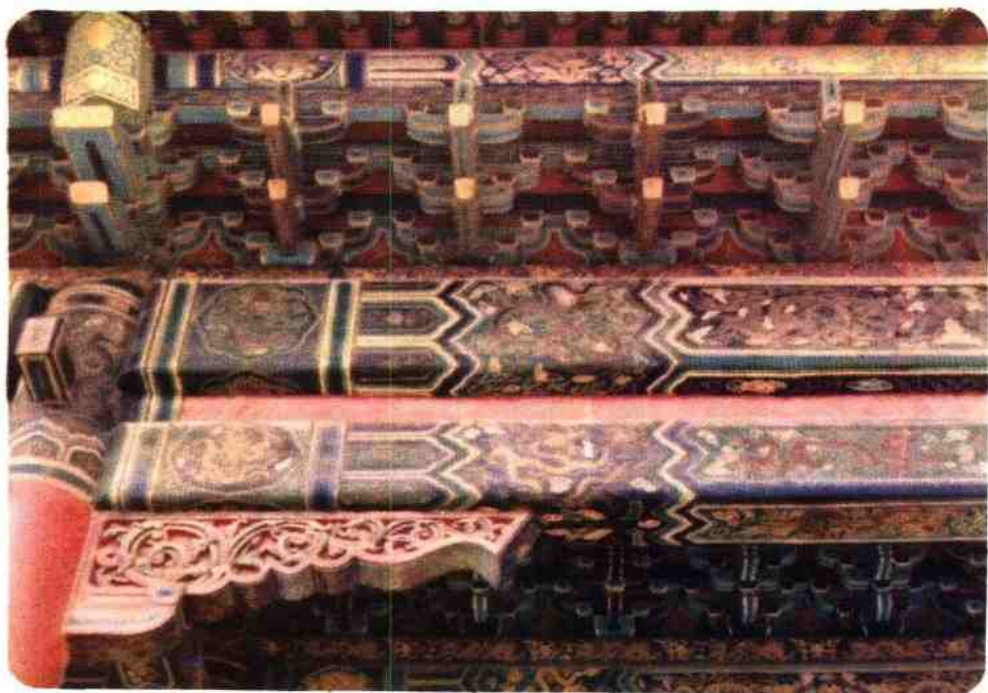
分金宝瓶与红宝瓶两种。金宝瓶上满沥粉贴金;红宝瓶刷樟丹色,用黑线画花纹(称切活)。

彩画是一种装饰艺术,由于受着人们审美习惯的影响,极富于变化,因此,各时期、各地区有着各自不同的风格特点。即使在同一时期内,画师们对同一种彩画,根据具体情况也常常给以灵活处理,表现出不同的艺术效果。因此,本文所述之规则,也有其时间的局限性,主要是清晚期的一些表现手法和一般通用的规则,未能包括清代各个时期的特点,不免有一定的片面性。但这些规则却一直沿用至今,具有广泛的实用价值,值得参考借鉴。

1 故宫太和门金龙和玺彩画：

这是一组梁架彩画，可以看出和玺彩画在大木上的整体布局效果，以及天花、斗拱、雀替的装饰方式。由于大量的采用沥粉贴金工艺，彩画极其华丽。

2 太和门外檐明间金龙和玺彩画：

1) 可以看出明间彩画在设色上的规则，即：檐檩头固定为兰色，相邻部位青绿两色相间。2) 斗拱的昂嘴头满贴金体现了高级建筑的表现手法。3) 锯齿形的和玺线呈曲线连接，比较别致。

3 故宫太和殿外檐明间金龙和玺彩画：

此组彩画在细节上表现的特点是：1) 挑檐檩的枋心线不画通，而是两端直接画到构件的上下边缘，加宽了枋心，使之便于双龙的构图。2) 在挑檐檩端部增加了一条箍头，使构图更加充实。3) 由额垫板没有画箍头。

4 故宫宁寿门金龙和玺彩画：

1) 和玺大线均由直线构成，沥粉贴金，不加晕色。2) 青绿地（底色）枋心内画“二龙戏珠”，找头青地画升龙，绿地画降龙，盒子青地画坐龙，绿地画升龙。3) 隔架科雀替与荷叶墩红绿两色反衬，花纹贴金，轮廓鲜明。

5 宁寿门彩画细部：

1) 两构件相连时，和玺大线可用同样构图，但青、绿两色必须相错，青绿两色上的龙，也要有升降的变化。2) 此组彩画的盒子岔角底色较深，岔角云的图案很明显突出。

6 故宫乾清门稍间金龙和玺彩画：

挑檐枋青地画工王云，平板枋青地画行龙，由额垫板红地画行龙。箍头为素箍头（在彩画中，箍头内不画花纹，不论是否加晕色均称“死箍头”或“素箍头”。）

7 故宫乾清宫金龙和玺彩画：

箍头为“活箍头”（指箍头内有花纹），它使彩画内容更丰富、图案更精致。