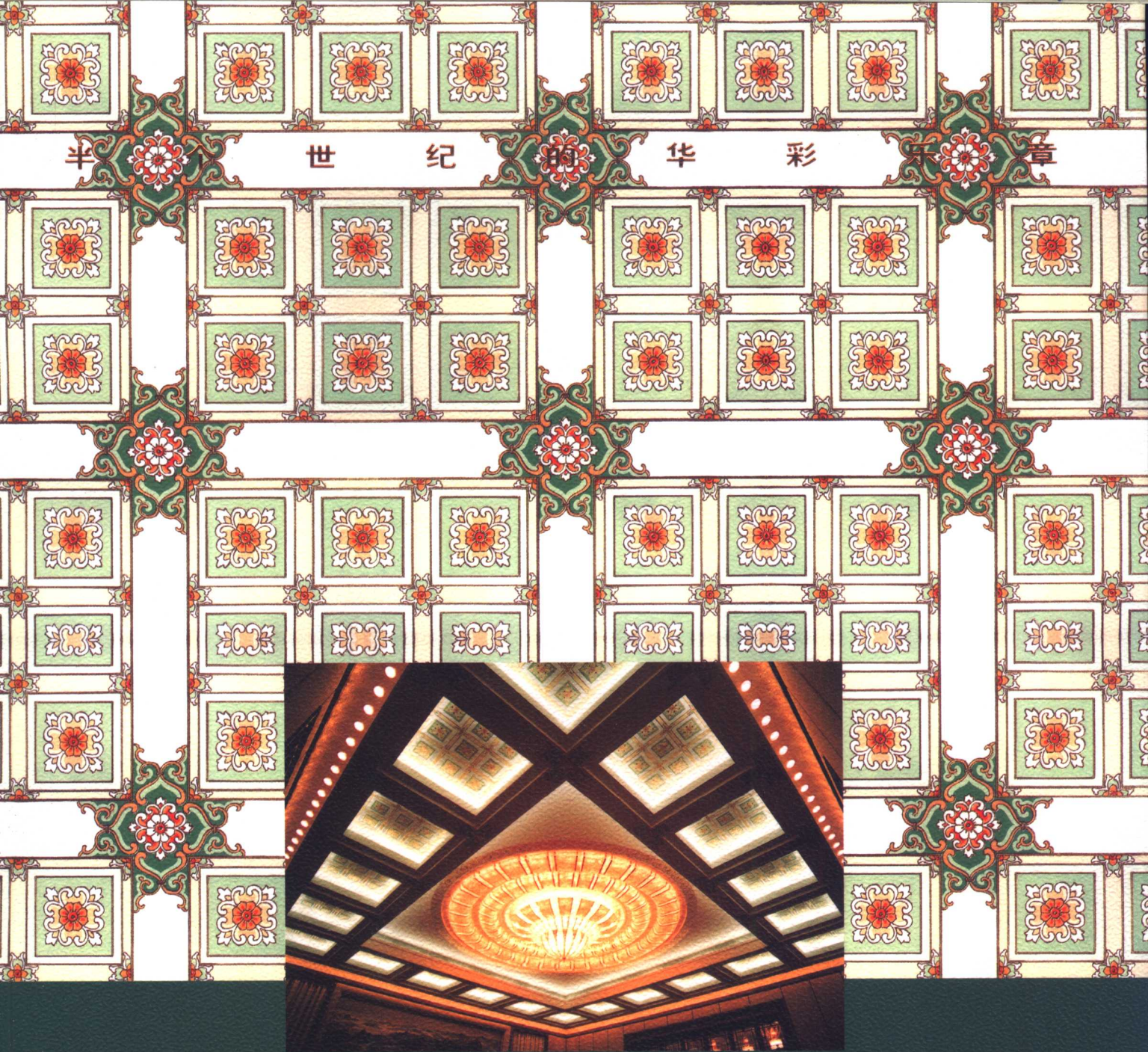

半 世 纪 的 华 彩 乐 章

中国现代建筑彩画

1952—2002

编著 杨春风 郭汉图

Authors & Editors Yang Chunfeng Guo Hantu

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

MODERN CHINESE ARCHITECTURAL DECORATIVE COLOR PAINTING

半个世纪的华彩乐章
1952-2002

中国现代建筑彩画

罗哲文 题

MODERN CHINESE ARCHITECTURAL
DECORATIVE COLOR PAINTING

编 著：杨春风 郭汉图

Authors & Editors Yang Chunfeng Guo Hantu

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国现代建筑彩画 / 杨春风, 郭汉图编著. —天津:

天津大学出版社, 2006.4

ISBN 7-5618-2278-2

I. 中... II. ①杨...②郭... III. 建筑艺术—绘画

—中国—图集 IV. TU-881.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 029175 号

中国现代建筑彩画

MODERN CHINESE ARCHITECTURAL
DECORATIVE COLOR PAINTING

顾问: 朱小地 吴观张 熊 明 赵景昭 周治良 傅义通

Consultants: Zhu Xiaodi Wu Guanzhang Cong Ming

Zao Jingzhao Zhou Zhilang Fu Yitong

策划: 杨春风 金 磊 韩振平

Managing: Yang Chunfeng Jin Lei Han Zhenping

编著: 杨春风 郭汉图

Author & Editor: Yang Chunfeng Guo Hantu

英文翻译: 陈占祥 张仁琦 徐晓梅 陈醉霜 王寓帆 王冬梅

Translators: Chen Zhanxiang Zhang Renqi Xu Xiaomei

Chen Zuishuang Wang Yufan Wang Dongmei

摄影: 侯凯元 杨超英 傅兴 杨丛菲 刘锦标 万昱汐

Photographers: Hou Kaiyuan Yang Chaoying Fu Xing

Yang Congfei Liu Jinbiao Wan Yuxi

装帧设计: 杨丛菲工作室

Dinding and layout design: Yang Congfei Studio

《中国现代建筑彩画》图集编辑工作室

北京市建筑设计研究院《建筑创作》杂志社 联合组织编制

出版发行 **天津大学** 出版社

出版人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编: 300072)

电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742

制 版 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷 北京画中画印刷有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 210mm × 285mm

印 张 13

字 数 262 千

版 次 2006 年 4 月第 1 版

印 次 2006 年 4 月第 1 次

印 数 1-3 000

定 价 128.00 元

杨春风

《中国现代建筑彩画》编辑工作室总监
中国建筑文化与技术丛书常务副主编
北京市建筑设计研究院《建筑创作》杂志社特约高级编辑
北京市政府市政管委专家组专家
NCS (中国) 色彩中心特约专家
国际环境色彩研究课题组课题审议专家
原北京市建筑设计研究院高级建筑师、《建筑创作》责任编辑

1967年毕业于中央工艺美术学院。在参加设计和科研的30多年中,先后进行了21项专题研究、300余项专业设计、获奖18项,合作出版图集7部。现在出版的这部《中国现代建筑彩画》图集,是在1988年获北京市建筑设计研究院科技进步二等奖的《现代建筑彩画研究与应用》专题的基础上,进行了进一步的充实与编写,是集科研与艺术密切结合为一书的成果。

Yang Chunfeng

Chief supervisor of Yang Congfei Studio
Standing deputy chief editor of Series of China Architecture Culture and Technology
Special senior editor of Architectural Creation Magazine published by Beijing Institute of Architectural Design and Research
Member of Experts Group of Beijing Municipal Management Committee
Special color expert of China Region of NCS
Evaluation expert of International Environment Color Research Group
Senior architect and editor-in-charge of Beijing Institute of Architectural Design and Research

Graduated in 1967 from the Central Academy of Art and Design participated in 21 special researches, 300 or so special designs in the past 30 years of design and researches, awarded with 17 prizes, published 7 collections of pictures in cooperation with others. The present Collection of China Contemporary Architecture Color Drawings is based on Research and Application of Color Drawings of Contemporary Architecture, which was awarded the 2nd prize of Science and Technology of Beijing Institute of Architectural Design and Research in 1988. The collection has been enriched and compiled in content and is a result of combination of researches and arts.

郭汉图

原北京市建筑设计研究院八级画师

郭汉图师傅自青少年时代就开始学习建筑彩画艺术。从1933年至1977年以来,曾从事大量的传统建筑彩画和现代建筑彩画的绘制与设计工作。尤其是1952年调到北京市建筑设计研究院以后,与工程主持人和建筑师合作,设计了一批现代建筑彩画作品。在本图集中出现的一些现代建筑彩画,就是他这个时期的作品。在老一辈建筑彩画师中,他是一位勇于接受新设计观念的画师。

Guo Hantu

Grade 8 painter of Beijing Institute of Architectural Design and Research

Studied color paintings in architecture from his youth, practiced in color paintings in traditional architecture and contemporary architecture from 1933 to 1977. Since 1952 when he begun to work in Beijing Institute of Architectural Design and Research he designed and made a great number of color paintings in contemporary architecture in collaboration with persons-in-charge and architects. The paintings in the collection have been selected from those made in this period. In the old generation of architectural color paintings he is one who is willing to accept new design concepts.

鸣谢

采访单位:

(以作品在图集中出现的先后排序)

北京饭店
人民大会堂
北京燕京饭店
北京展览馆
北京火车站
中国科技会堂
京华印刷厂
全国政协礼堂
济南南郊宾馆
首都机场
台盟总部
团结湖公园
华龙街大厦
民族文化宫
北京燕翔饭店
日本驻华大使馆
毛主席纪念堂
国际贸易促进委员会
国务院管理局北戴河会议中心
巴基斯坦驻华大使馆
圭亚那驻华大使馆
使馆区有关宾馆
国宾馆
华都饭店
天桥剧场
广和剧场
北京舞蹈学院

支持单位:

北京市建筑设计研究院
中国若石健康法专业委员会
1802 工作室

半个世纪的华彩乐章
源于古老的传统
文化

祝杨春风先生

中国现代建筑彩画出版

二〇〇五年

乙酉之春

时年
八十有二

崔哲文

张博

全国建筑设计大师
北京市建筑设计研究院顾问总建筑师

Zhang Bo

Master of Engineering Design of
China

Former director of the Beijing
Institute of Architectural Design
and Research

中国传统的建筑油漆彩画历史悠久。最初是为了保护木结构减少腐蚀与虫蛀，后来逐渐兼有建筑装饰、美化环境的作用。经过长期实践，由简入繁，发展得十分复杂丰富，绚丽多彩，形成了具有民族特色的装饰风格，是中国古代建筑艺术的重要特点之一。

传统的油漆彩画大部分用于宫廷和园囿建筑，具有较严格的等级制度，色彩多为红、绿、蓝和黑，冷色、深色，有的用金量较多，花纹内容较细腻烦琐，虽在古建筑及文物维修保护中仍应沿用，但对于较重要的新建筑就不完全适用了。解放初期，北京一些公用建筑直接采用了传统的油漆彩画做法，效果不够理想。如何继承中国传统的建筑艺术，推陈出新，即在传统的装饰艺术做法的基础上如何创新，是个重要课题。林徽因、奚小彭、阮志大、王炜钰、常沙娜、崔毅、温练昌、刘振宏、何镇强、蒋广全等知名建筑师、艺术家、技师做出了重要贡献。我院研究所郭汉图师傅自20世纪50年代开始对此进行了长期的探索和实践，杨春风高级建筑师、美术设计师自20世纪80年代以来又创新设计了一些装饰作品。

一些较重要的新建工程如民族文化宫、政协礼堂、人民大会堂、首都机场、北京饭店、山东济南南郊宾馆、华都饭店、北京舞蹈学院、中国科技馆等设计中均采用了新式彩画和装饰，用于内檐、外檐、天花、梁枋、柱头、灯花等处，花纹新颖，色调明快大方，具有独特的中国民族特色，丰富了建筑装饰艺术，反映良好。为了总结和推广此项工作，请研究所杨春风高级建筑师对各大工程中使用过的彩画作品及郭汉图师傅退休前复制的作品加以补充、绘制、整理出了一套比较完整的图样资料，并进行了细致的用色分析，现刊印出版，供广大设计、施工和研究人员参考，以期不断发展、创新、充实和提高，使之在建筑装饰设计中发挥更大的积极作用。

The decorative color painting in traditional Chinese architecture has a long history. At first, its initial purpose was to protect the wood structure from corrosion and insect attack, then the effect of architecture decoration and environmental beautification has been added along with its development. Through a lengthy period of practice, from simple to complicated, the Chinese color painting became richer and more colorful, and a systematic decorative style with strong national features was then formed, it is known as one of the most important characteristics in ancient Chinese architecture.

The traditional color painting was mostly used in palatial and landscape architectures with very strict hierarchy. Various colors such as red, green, blue and black were used, the primary colors were cold colors and dark colors, and much gold was used in some cases. The heavily-decorated patterns were exquisite. It is appropriate for the maintenance and preservation of the ancient buildings and historic relics, but inappropriate for the newly-built important buildings. The imitative traditional color paintings were applied in some public buildings in Beijing just after liberation and the results were undesirable. How to carry on and develop the traditional Chinese architectural art? How to weed through the old to bring forth the new? How to bring forward new ideas from the original decorative art? That is an important task for us. Some of the famous architects, artists, technicians have also made their contributions to this work, they are Ms. Lin Huiyin, Mr. Xi Xiaopeng, Mr. Ruan Zhida, Ms. Wang Weiyu, Ms. Chang Shana, Mr. Cui Yi, Mr. Wen Lianchang, Mr. Liu Zhenhong, Mr. He Zhenqiang, Mr. Jiang Guangquan, et al. Especially Mr. Guo Hantu of our Institute has been engaged in this research work since the 1950s; and Senior architect and artistic designer Yang Chunfeng has created a number of projects since 1980s. Some of the newly-constructed buildings such as Nationality Hotel, The Auditorium of Chinese People's Political Consultative Conference, Great Hall of the People, Capital Airport, Beijing Hotel, Nanjiao Guest House in Jinan, Huadu Hotel, have adopted the new types of color painting at internal-eaves, out-eaves, ceilings, beams, column heads and ceiling above or around lamps. The paintings with new patterns, elegant colors, vigorous style and Chinese national features have enriched the architectural decorative art and gained quite good effects.

In order to summarize and popularize this work, Ms. Yang Chunfeng of the Research Department has been assigned to collect and draw up a complete set of illustrations for color painting works used in big projects and some of the works by Mr. Guo Hantu prior to his retirement. This volume will be published to be referred to by designers, builders and research personnel. It is our hope that the traditional Chinese architectural decorative color paintings will be developed, recreated, enriched and improved to play a great and more active role in architectural decorative designs.

张博

ZhangBo 1997/7

建筑彩画是我国建筑中特有的一种装饰艺术，从公元前770年至今，建筑彩画伴随着我国建筑艺术的发展而不断发展、变化，乃至成熟，逐渐成为我国建筑装饰艺术中优秀的传统文化之一。

在这本图集中收集到的133幅现代建筑彩画，是在继承传统建筑彩画的基础上，结合现代建筑特点，进行了创新的作品，颇有时代特色。

本书主要编著者高级建筑师杨春风同志，于20世纪60年代毕业于中央工艺美术学院，曾从师于著名专家雷圭元教授，在中国的传统艺术方面，受到过系统而严格的训练，有着较深厚的艺术功底。在她接受总结现代建筑彩画研究课题之后，不仅对众多建筑中的彩画进行了深入细致的考察、研究、分析和绘制，而且对建筑彩画产生的源头——历史上传统的建筑彩画进行了追溯考察、研究。她所收集的部分建筑彩画图案、符号、色彩等素材，曾在1988年AIC瑞士国际会议上进行了展示，受到各国专家的好评，并被编入美国国际版专著“COLOR CONSULTING”之中。今天她将研究与整理绘制的部分作品和郭汉图师傅在1979年退休前绘制的部分作品汇编成册，以飨各位读者。

20世纪50年代以来，在国家重点工程中应用的现代建筑彩画较多。20世纪80年代以后，彩画在新建筑中很少应用，同时，从事这方面研究的人也不多见，杨春风同志以不懈的精神，始终极大的热情投入到这项工作之中，很是难能可贵。

在本图集中出现的彩画，很多已成为失去的艺术，是非常珍贵的。这些彩画中的色彩、符号和花纹中所包含的美的规律和原理，经过创新再创作，运用在现代建筑中会具有相当高的借鉴与参考价值。

愿此书能为各位读者、研究人员、建筑师和美术师服务！

愿美好的艺术和文化常驻人间！

Decorative paint is a special form of the art of decoration in Chinese architecture. From 770 B.C., China has seen dramatic development, countless changes, and final mature in this world of art, which has become one of the most brilliant cultures handed down from generation to generation.

We, in this album, have collected 133 paintings for modern architecture based on inheriting traditional decorative paint and combining the features of modern buildings. They are creative, and have a strong flavor of modern era.

Ms. Yang Chunfeng, senior architect and chief editor of this album, graduated from the Central Academy Art and Design in the 1960s. She then acknowledged Professor Lei Guiyuan, a specialist, as her master and has since then received a systematic, strict training in traditional Chinese arts. Thanks to her profound knowledge in arts, Ms. Yang has devoted herself in thorough research, investigation, analysis, and practices in decorative paint in numerous buildings as soon as she had been assigned the research subject of summarizing decorative paint in modern era. Moreover, she has burned her energy in studying the history of decorative paints. What she has collected, including patterns, symbols and colors, was displayed on the AIC Switzerland International Conference in 1988, and won high appraisal from experts from around the world; and they were collected in the American "Color Consulting". Today, she would like to share with her readers some of her research results and works, together with some of the works by Mr. Guo Hantu prior to his retirement in 1979.

During the 1950s, 60s, and 70s, modern decorative paints were frequently used in State-level construction projects. Since the 1980s, however, they were not used as frequently as before, and the number of researchers in decorative paints was decreased. We are lucky to have someone like Ms. Yang Chunfeng, who has made unremitting efforts in such researches.

Among our collections, many have become the art disappeared, and they are thus precious treasures. The rhythm and principal of the beauty contained in the colors, symbols, and patterns of these paintings are of high value for the development of the art in modern architecture.

It is our hope that this album can contribute to our readers, researchers, architects and artists.

May brilliant art and culture exist as long as the world!

吴观张

北京市建筑设计研究院顾问总建筑师
教授级高级建筑师
国家一级注册建筑师

Wu Guanzhang

Former director of the Beijing
Institute of Architectural Design
and Research consultant of chief
architect and state-level Grade A
registered architect

Wu Guanzhang

金磊
北京市建筑设计研究院传媒机构
《建筑创作》杂志社主编

Jin Lei
Chief Editor of Architectural
Creation Magazine of Beijing
Institute of Architectural Design

过去当我作为院科技处副处长主管科技情报并编制当时的院刊《建筑技术交流》时，杨春风高级建筑师经常积极地为刊物撰稿，其工作的热情与投入精神是一般青年大学生所未及的。翻阅自1994年至1998年《建筑技术交流》杂志的合订本，每年都有她关于建筑考察及研究建筑色彩的文章。1996年12月我被调任院研究所任所长，后任院信息部主任、《建筑创作》杂志社主编。杨春风1997年调入信息部，迄今这个阶段我对杨春风高级建筑师做的几件工作尤其印象深刻：

其一，她是一个心眼儿地投入全部精力研究建筑色彩，并且从宏观的角度来进行这项基础性研究，逐步集中在北京的城市色彩设计上，为北京首都建筑色彩提出了一系列建议；其二，1999年北京市建筑设计研究院成立50周年，她的“中国都市建筑色彩的象征”论文被编入院学术丛书的《创作·理性·发展》一书中，并引起关注；同时我们还共同策划了院庆五十周年展览，由于展览理性与艺术性的“大手笔”，使《与共和国一同走来》的展览在业内外引起轰动；第三，《建筑创作》杂志社迄今正成为令业内建筑师关注的书刊传媒编研专业机构。事实上，五年前的2001年本刊的编书还刚刚起步，杨春风出任《〈建筑创作〉精品集》一书的执行主编，她为本书的内容编排、文字整理、美术编辑、装帧设计等付出了许多心血，从而打开了《建筑创作》杂志社编撰图书的先河，也为《建筑创作》杂志做了极好的品牌宣传；第四，由于她执着于一种为“继承和发扬中华民族优秀文化而立”所凝聚的意识和信念，使得她在探索建筑色彩之路上标新立异；她还尤其喜欢向老一辈建筑家、文博专家甚至匠人学习：已故文博专家单士元，我国建筑设计大师张博与赵冬日，以及德高望重的张开济大师、熊明大师、张锦秋大师、王其明教授、罗哲文先生、两院院士吴良庸教授等都十分支持她的探索性研究，这使她在面对研究中的困难时总能保持着一种状态，这并非易事。

我是从20世纪90年代中期听说杨春风正在编辑《现代彩画》的集子，尔后在2001、2002年她又多次提及，但由于各方的限制，使得这本应早日问世的集子一拖再拖。2002年杨春风从《建筑创作》杂志社退休，但极令人钦佩的是，几年来她几乎用了自己全部精力将20年前已有编撰基础的书稿上，再丰富、再完善。我相信当这本聚集着杨春风20多载心血的集子呈现在大家面前时，我们会感到它不仅具有艺术的感染力，更有来自国家“文化遗产日”宣传所需要的一份感动。

作为杨春风的同事，我愿意与她共同策划、推广这艰苦努力20载的硕果，并祝贺《中国现代建筑彩画》图集出版，因为这里凝聚着以北京市建筑设计研究院同仁及社会艺术名家的艺术作品，也为丰富北京市建筑设计研究院“建筑服务社会”的核心理念及普及建筑文化而努力。

Ms. Chunfeng Yang has always been an enthusiastic contributor of articles for the magazine, 《Exchanges of Architectural Technology》 during my tenure as vice manager of science and technology at BIAD and editor of the magazine. She published essays in every year of the magazine from 1994 to 1998. From manager of the research department to the IT department to the editor in chief of《Architectural Creation》, she has thoroughly impressed me with her works:

First, she has been scrupulously involved in the study of architectural color, providing series recommendations that underlie the fundamental study to eventually focusing on the cityscape color of Beijing. Second, by the 50th anniversary of BIAD, her thesis, entitled “The Symbol of Architectural Color in Chinese Metropolises”, had been published in BIAD’s academic book, 《Creative, Intellect, Development》, for its creativity, intellect, and development and drew much attention from the public. Together, we planned an exhibition for the anniversary and the show 《Born with the People’s Republic of China》exceeded expectations of all professionals and critics by its vast intellect and artistry. Third, 《Architectural Creation》 has successfully become a professional organization. Chunfeng Yang has diligently worked on the fundamental principles, content arrangement, lectures, and artistic design since the inception of the magazine in 2001. Consequently, the magazine has established trends, not followed them. Fourth, since her insistence on the idea that modern design should derive from traditional context, she has been on the leading edge of discovery of architectural color. It is from her enriching experience studying with the master architects Mr. Shiyuan Shan, Mr. Bo Zhuang, Mr. Kaiji Zhuang, Mr. Ming Xiong, Mr. Jinqiu Zhuang, Qiming Wang Mr. Zhewen Luo, and Professor Liangyong Wu who all fully support her creative research that encouraged her to overcome the unexpected in her studies and research.

From the mid 1990s, I heard that Chunfeng Yang was working on a book called 《Architectural Color Pictures in Modern China》. She mentioned it multiple times in 2001 and 2002. The publication of the book has been delayed again and again due to unforeseen limitations. After her retirement from 《Architectural Creation》 in 2002, she has enriched and perfected her book, dedicating all of her time and energy to this venture. I believe that we will be shocked by the book’s prescient vision on architectural color as this book has been in the making for over two decades. This deeply profound book not only draws on the combination of elegance and exciting aesthetics but also on the basis of the necessity of a national culture heritage day.

As Ms. Chunfeng Yang’s colleague, I’d like to collaborate with her to apply her principles and celebrate the success of twenty years of hard work. Congratulations to the publications of her book,《Architectural Color Pictures in Modern China》, Not only is this book full of art works that come from BIAD and other artists but it also enhances the opinion of “architecture serving the community”.

Jin Lei 2006/4/26

(依建筑彩画原作者在书中出现的先后排序)

The Names of Primary Designers for
"Modern Architectural Decorative Color Painting"
are listed in sequence of Their Appearance

郭汉图
原北京市建筑设计研究院
八级画师
Guo Hantu; Former
Grade-8 Painter of the
Beijing Institute of Architec-
tural Design and Research

奚小彭
原中央工艺美术学院室内
设计系主任
Xi Xiaopeng; Former dean
of the Interior Design De-
partment of the Central
Academy of Art and Design

温练昌
清华大学美术学院教授
Wen Lianchang; Professor
of the Academy of Art and
Design of Tsinghua Univer-
sity

林徽因
原清华大学建筑学院教授
人民英雄纪念碑建设委员
会委员
Lin Huiyin; Former profes-
sor of the Architecture Col-
lege of Tsinghua University
and member of the Con-
struction Commission for the
Monument to the
People's Heroes

杨春风
《中国现代建筑彩画》编
辑工作室总监。中国建筑
文化与技术丛书常务副总
编。NCS (中国) 色彩中
心特约专家。北京市政府
市政管委专家组专家
Yang Chunfeng; Chief
supervisor of the Yang
Congfei Studio and former
senior architect of the
Beijing Institute of Architec-
tural Design and Research

王炜钰
清华大学建筑学院教授。
全国建筑装饰协会咨询委
员会专家组专家。北京市
建筑装饰协会专家组专
家。北京市人大城建委员
会委员
Wang Weiyu; Professor of
the Architecture College of
Tsinghua University

崔毅
清华大学美术学院教授。
中国美术家协会会员。中
国工笔画研究会理事。北
京市书画研究会会员
Cui Yi; Professor of the
Academy of Art and Design
of Tsinghua University

常沙娜
原中央工艺美术学院院长。
中国美术家协会副主席。
清华大学美术学院教授
Chang Shana; Former
president of the Central
Academy of Art and Design,
vice president of the Chinese
Artists Association, and pro-
fessor of the Academy of Art
and Design of Tsinghua Uni-
versity

阮志大
原北京市建筑设计研究院
研究室主任
Ruan Zhida; Former direc-
tor of the Research Depart-
ment of the Beijing Institute
of Architectural and Re-
search

蒋广全
北京市古建研究所古建彩
画专家
Jiang Guangquan; Expert
in color paintings of ancient
architecture at the Beijing
Institute of Ancient Archi-
tecture

何镇强
清华大学美术学院教授。
中国美术家协会会员。北
京工艺美术学会副会长。
北京市美术家协会顾问
He Zhenqiang; Member of
the Chinese Artists Associa-
tion

刘振宏
原北京市建筑设计研究院
室内设计部主任
Liu Zhenhong; Former se-
nior architect and director of
the Interior Design Depart-
ment of the Beijing Institute
of Architectural and Re-
search

现代建筑彩画装饰艺术在建筑中的应用

杨春风

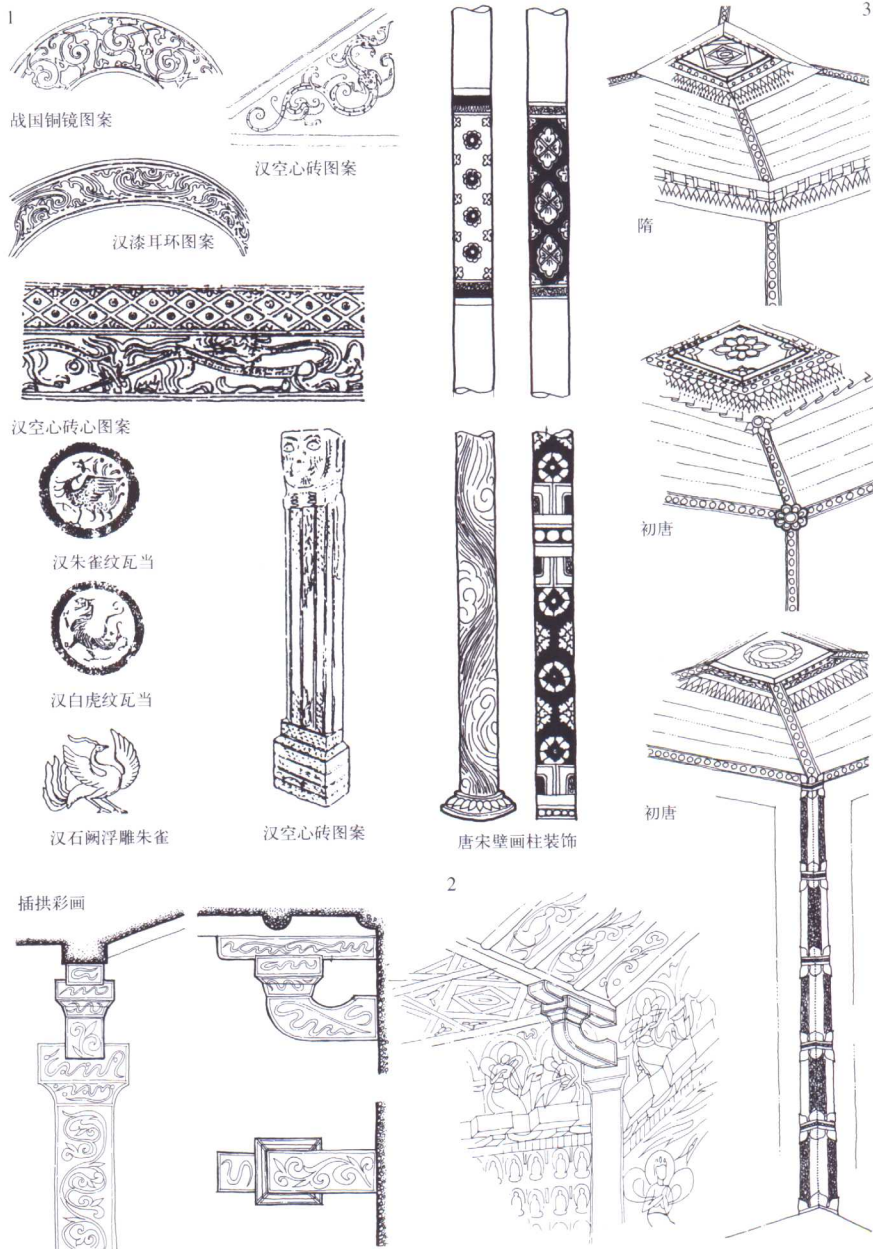
建筑彩画艺术在我国有着悠久的历史 and 卓越的艺术成就，是我国建筑中特有的一种装饰艺术。在本图集中，收集整理绘制了我国从20世纪50年代初期到21世纪初的现代建筑彩画装饰作品133幅，这整整半个世纪的华彩乐章，源于中国古老的传统文化，也是中华民族优秀传统文化的一部分。

(一) 历史的回忆

建筑彩画是用浓艳、厚重的矿物质原料，涂刷在传统建筑木构件外部，具有防腐作用的

色彩装饰。从公元前770年至今约3000年的历史长河中，中国传统建筑彩画由产生、发展、演变到成熟，为我们现代人留下了珍贵的历史遗产。对于建筑彩画的应用，公元前475年（春秋战国时期）已有过记载。

由于建筑彩画是装饰在木构件表面的美术，大自然的侵蚀，历史的淹没，彩画受到了极大的破坏。据考察，现在地面上可以见到的彩画装饰最早的建筑有：约公元581~公元1172年，敦煌石窟的隋唐帐形窟顶装饰；晚唐五代的帐形龕装饰；宋代窟檐装饰；河北

杨春风在国际都市人类学研讨会上

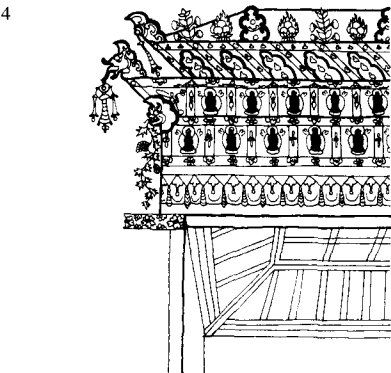

定州敬老寺塔基地宫平板枋、挑檐枋、斗拱彩画，转角平板枋、斗拱、拱眼彩画；公元1038年（辽重熙七年），山西大同华严寺内檐、梁绘牡丹花卷草彩画；公元1620年（辽开泰九年），辽宁省义县奉国寺大殿的内檐彩画。这些建筑上的彩画除敦煌壁窟檐彩画外都是辽代作品，具有早期彩画遗迹；设色、构图疏朗活泼。在山西永乐宫的三清殿和纯阳殿内，也残留有不少元代彩画，设色以青绿色为基调。三清殿额枋彩画的枋心画走龙、牡丹花，找头画如意或豹脚，平棋画伎乐童

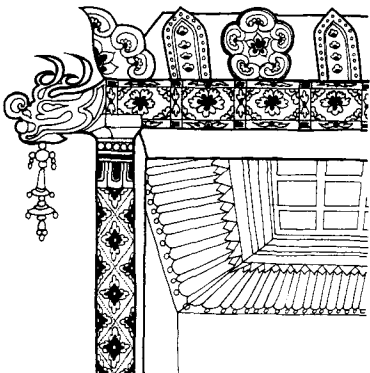
子，拱眼壁画坐龙。纯阳殿内四椽包袱上画海漫鱼龙和大叶子卷草纹。这些彩画构图生动自然，线条遒劲流畅，没有程式化的约束，颇有创造性。我们不会忘记宋元时期彩画的构图是何等的活泼自由，题材是何等的丰富多彩！装饰纹样是以花卉、神仙、飞禽走兽及锦纹为主的。

明代的旋子彩画，是中国有名目的传统彩画之中形成最早的一种。旋子彩画的图案，原本来自自然界旋子花的变形。旋子花：植物名，草花科，多年生蔓草，茎细长，缠绕于

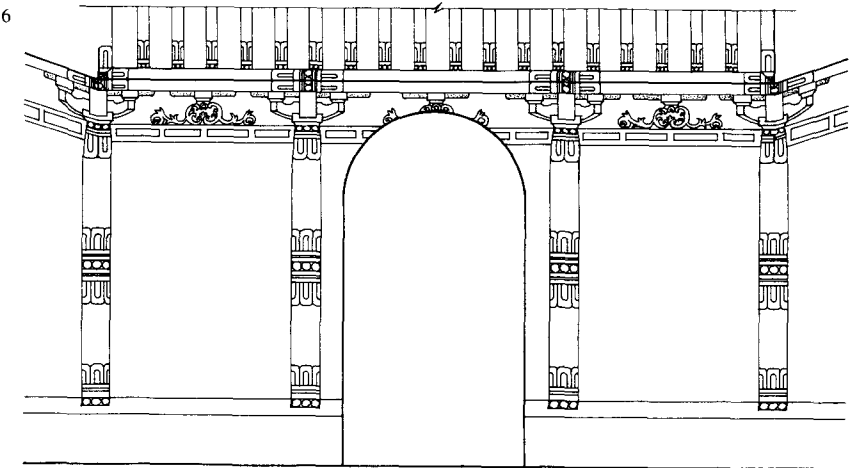
他物之上生，叶戟形，有长柄，夏天开漏斗状合瓣花，色淡红，又名鼓子草。在汉书《神农本草经》中曾有过关于鼓子草与旋子花的解释。宋代在旋子花的应用上已比较广泛，它由最初的自然花卉，逐步发展演变，形成了建筑彩画上的应用纹样，但那时的纹样尚未规范化。明代旋子花的应用，是在宋代的如意头和宝相花图案的基础上，由碾玉装彩画逐步发展而来。明代的旋子彩画从无法到有法，从无章到有章，逐步走向了程式化、规范化，并成为在明清时代的五六百年

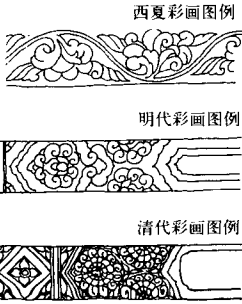
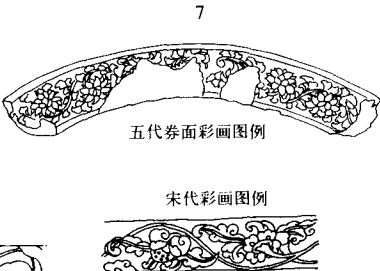
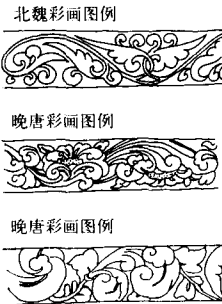
敦煌帐形窟晚唐第359窟

敦煌五代第136窟

敦煌榆林窟宋代第21窟前室前壁绘“窟檐”

1. 公元前475年战国期间至公元220年
战国铜镜图案
漆耳环图案
瓦当
空心砖
2. 公元618年至公元960年中晚唐、五代时期的
柱、插拱彩画装饰
3. 隋唐帐形窟顶装饰
4. 晚唐帐形窟装饰
5. 五代帐形窟装饰
6. 宋代绘制窟檐装饰
7. 公元386年（北魏）至公元1911年彩画图例：
（北魏、唐、晚唐、五代、宋、西夏、明、清）

代前言

间建筑装饰上的主要彩画类别。

明代旋子彩画的用色以青、绿、黑、白四色为主，其青绿冷色调与相邻的大面积红色门窗、墙壁相互辉映，色彩对比强烈，艳丽悦目。旋子花图案的花瓣丰满而婉转，花色也是以应用青绿色为主，间以少许朱红，花心贴金，图案秀丽、清新。从艺术效果上来看，明代旋子彩画构图繁简适中，线条与着色技法细腻，已是发展到很成熟的阶段了。

到清代，旋子构图趋向繁密而呆板，非常程式化。如在清工部《工程做法》中，将旋子彩画色彩的华丽程度，规定为浑金旋子彩画、金琢墨石碾玉彩画、烟琢墨石碾玉彩画、金线大点金彩画、墨线大点金彩画、小点金彩画、雅伍墨彩画和雄黄玉彩画等多种，分别应用在不同等级的建筑上。旋子彩画从华美的浑金旋子、金琢墨石碾玉，到简朴的雅伍墨、雄黄玉这八个品种，期间工艺上的繁简程度差别是很大的，但都有必须遵守的、严格的操作规程和等级制度，不可以随意发挥。

清以后的官式建筑，规范化程度越来越高，彩画应用的等级、规章制度也越来越严格。旋子彩画图案的装饰性风格也更增强了。

除旋子彩画外，清代工匠又创造出了雍容华贵、金碧辉煌的六种和玺彩画：金龙和玺彩画、龙凤和玺彩画、凤和玺彩画、龙草和玺彩画、龙凤枋心西番莲灵芝找头和玺彩画、梵纹龙纹和玺彩画（仅用于藏传佛教建筑）；三种灵活自由、画题广泛的苏式彩画：枋心式苏画、包袱式苏画、海漫式苏画。此外，还有宝珠吉祥草彩画和海漫彩画。它们形成了多种类、多层次、分等级的装饰手段。其有名目的彩画就有六七十种，其中有的华贵，有的素雅，从而进一步丰富了建筑彩画的艺术表现形式。华贵的和玺彩画只许用于皇家的宫殿、陵寝和重要的坛庙建筑。而旋子彩画使用范围颇为广泛，应用于贵族府第、衙署、城楼、街上牌楼和一般的佛、庙、寺、院、道观等建筑中。苏式彩画则用于皇家园林和达官显贵的私家宅院。在苏式彩画中的包袱里，可将历史故事、神话故事和传说描绘其上，使园林、宅第建筑被点缀得生机勃勃、充满情趣，很耐人寻味。彩画的设色，交替使用青、绿、黄、朱等多彩色调，而黑、白、金色为分界线，创造了既有鲜明的对比效果，又有统一基调的彩色装饰图案。

明代的彩画实例在北京留下的已不多见，

公元1439年（明正统四年）京西法海寺的彩画，公元1443年（明正统八年）东城智化寺的彩画，先农坛仓库的雄黄玉彩画，是至今保存比较完整、未加修改过的明代彩画原作。尤其是先农坛仓库的雄黄玉彩画，故宫博物院的著名专家单士元教授，曾不止一次地指导我，要把它拍下来，以便于分析、研究。这些彩画的色调皆以青、绿色为主（先农坛仓库的雄黄玉彩画除外），图案集中在梁枋的两端。在青、绿色之间，又夹杂少量的红色及金饰。彩画图案简练、典雅。但这些都是应用在庙宇上的彩画，与宫殿、园林、宅第建筑上的彩画是有很大差别的。

现今保存最好的清代彩画，是我国建筑彩画发展的鼎盛时期。它不仅继承了历代彩画的特点，还把彩画艺术推向了新的高峰，它严格的规范化、程式化，虽然不容许任意发挥，但很便于施工管理，便于因循古制地继承。

从古至清，逐渐形成的一整套具有浓郁民族特色的彩画装饰，充分体现了我国古代建筑在运用色彩装饰上高度的艺术成就，使它逐步成为中国建筑装饰艺术中一支绚丽的花朵。

8. 明代彩画实例

智化殿彩画

智化寺天王殿彩画

中山公园某亭彩画

先农坛神仓雄黄玉彩画

8

9. 清代三种主要的彩画形式：

天安门金龙和玺彩画（高成良、杜恒昌绘）

旋子彩画（高成良绘）

苏式包袱彩画（蒋广全、赵双成绘）

9

金龙和玺彩画

墨线大点金旋子彩画

苏式彩画

10. 清代彩画实例

天坛龙凤和玺彩画

清东陵旋子大点金彩画

中山公园某门雅伍墨彩画

10

11. 20世纪30年代协和医院彩画

12. 现代彩画

北京饭店接待厅柱彩画

华龙街大厦外檐梁枋彩画

北戴河国管局大会议室天花彩画

政协礼堂灯花彩画

台盟总部办公楼会议室梁底彩画

12

（二）现代彩画装饰

✪ 20世纪20年代到50年代初期的彩画，沿袭多于创新，步子迈得不够大。如：20年代协和医院及协和医院礼堂内、外檐彩画，30年代北京图书馆的天花彩画，武汉大学、南京铁道部、外交部的一些建筑彩画，以及50年代初济南珍珠泉礼堂的彩画，都是在传统彩画的基础上有所调整和创新。

✪ 20世纪50年代后期以来的彩画，发生了极大的变化。由于适应时代的新型建筑不断涌现，像友谊宾馆、友谊医院礼堂、政协礼堂、人民大会堂、首都机场、新北京饭店等许多建筑，促使彩画走向更新，否则就不能适应新型建筑装饰的需要。当时在敬爱的周总理亲切关怀指导下，由很多知名艺术家、画家、老艺人参加设计。在特定的历史条件下，根据当时的生产、技术能力，大家解放思想，在传统建筑彩画艺术的基础上，进行了革新，产生了时代感很强的新型建筑彩画——新彩画，我们现在称它为“现代建筑彩画”。在新、老建筑交替的转折时期，这部分彩画设计是比较成功的，也是很珍贵的，因为它反映了那个时期建筑装饰艺术的风格、特点。为今后建筑彩画艺术的进一步发展，起到了很好的开拓和桥梁作用。

✪ 现代建筑彩画在建筑中有着很好的装饰效果。用于内部多于外部，大量地应用在立柱、梁枋、顶棚（天花）、灯饰等处。如首都机场卫星厅、人民大会堂宴会厅、北京饭店新楼大厅等顶棚灯花装饰就是在吸顶灯、吊灯的周围设计上适当的彩画，衬托和增强了灯具的艺术造型。又如，人民大会堂中央大厅、政协礼堂会议室、济南南郊宾馆第一餐厅的顶棚装饰，就是在十字交叉梁底部，分别装饰上彩画。这不仅加强了顶棚格局的韵律感，而且也丰富了空间的体面关系，使较大面积的空白处得到了很好的装饰。

✪ 现代建筑彩画的设色从整体出发，与建筑各部分布局相适应，或是重点突出，或是适当陪衬，使室内整体色彩气氛协调一致。如北京饭店西楼门厅的彩画（设计装修于1952年）（见P32），主要用于室内柱、大方柱头、带雀替的小柱头、梁枋以及在天花上的吊灯灯花装饰，在这五个不同的位置，所采用的彩画装饰具有浓郁的传统风格，不论是纹样

的变形、色彩的表现方式、沥粉贴金的表达手法……一看便知是继承了传统彩画的装饰文脉。整个大厅的室内气氛给人以富丽、恢宏、热情洋溢的艺术效果，使大厅统一在辉煌的色调之中。

✪ 在这个大厅中，色彩之间的搭配及侧重点是这么来分布的：由棕色到浅米黄色四个不同色阶的退晕变化，反复出现在天花、梁枋、四壁梁柱的各个装饰部位，支配着整个大厅的色调布局，这种棕、米色调是现代室内常用的色调。柱头、梁头是室内装饰的重点，以主题色调——棕黄色的深、浅层次集中体现，而传统彩画中常用的青、绿色作为补色，面积尽量减缩，在这里又恰到好处地点缀一点红色，也就是传统说法的“锦上添花”，以此来突出主题色——棕、米色调的运用，使其居于这个室内装饰用色的第一位；在梁枋的枋心部位，施青、绿色的补色，以块面的形式出现在陪衬部位，活跃和丰富了整体的色彩情调，显得十分开朗，居第二位；而点缀红色，主要出现在吊灯灯座的顶棚上——灯花装饰中，这里集中体现了红色在整个大厅中的活力，棕黄色成为陪衬，青、绿色成为点缀，红色主题在这里的出现更加强了它的点缀效果，使大厅的色彩具有活泼的生机，居第三位。在这个空间中，金色集中使用在柱子上，同时它又在柱头、梁头、灯花的装饰中不断以线的形式出现，它的使用在整个大厅的彩画装饰中也起着重要的作用，继承了传统彩画中金色应用的特点，突出了富丽堂皇的效果。

✪ 当我们处在这个大厅中，欣赏、品味它的色彩装饰规律：四种色调的轻重组合——棕、米色系为主调，青、绿色系陪衬，红色的点缀，金色的统一。它继承传统又不泥古，给人的感觉是那样的和谐、惬意，那样的丰韵，真有可意会不可言传之美。

✪ 北京饭店七层接待厅的彩画设计（见P50），其色调统一在湖绿色之中。正面墙面为湖绿色，柱身也用湖绿色做底，其上施用金色沥粉几何图案；花色也用湖绿色做底，其上施用白色沥粉图案；而柱头的色彩是那样的柔和、淡雅又富于变化。柱头白色底，它与天花彩画的白色相呼应，又分开了柱与天花混为一体的色调。在白色底上，宝瓶的湖绿色

比墙面的湖绿色调稍纯二度，更绿了一些。宝瓶中的插花用温馨的浅橙色，与湖绿色微微对比，温和地活跃了色彩变化，在瓶与花之间的叶，用含有浅橙色调的绿色来表现，这样又调和了花与瓶的色彩关系，全部纹样统一于沥粉贴金的凸线之中。天花的图案纹样吸收了外来图案的某些特点，它豪放、洒脱地摆开了“田”字形的构图，既有规律又不呆板地满铺在天花板上。天花纹样的处理也是采取传统彩画沥粉贴金的凸线条方法，用粗、中、细三种线条来丰富单纯白色平面图案的起伏变化。

✪ 人民大会堂宴会厅的彩画（见P56），设计装修于1959年。室内色调统一于浅米黄色之中，其上施以沥粉贴金图案。整个大厅不仅给人以富丽堂皇的高贵气派，又具有温文尔雅、亲切柔和的魅力。厅中壁柱、圆柱用米黄色做底，上面施以金色沥粉图案，耸立在大厅的四周，支撑着硕大的屋顶；天花周围的图案，以偏冷和偏暖的米黄色为主色，两个层次的蓝绿色作陪衬色，鲜明的朱红色、翠绿色作为点缀。在每一组图案中，这星星点点的色彩，给大厅带来了清新的色彩感；在天花的中央，是大厅装饰的重点，它融三种装饰方法于一体——沥粉贴金着色、浮雕堆花着色、嵌入天花的吸顶灯铁花剪影，以冷、暖米黄色做底，在中央灯的周围又增加了杏黄色底，还利用灯光照明带来辉煌的光彩，在整个大厅之中，这种色彩是鲜明的、引人入胜的；用彩度较明朗的淡蓝色作为陪衬，增强互补色的对比，再用鲜明的橘黄色、中黄色和浅粉红色、金色作为点缀，整个大厅的色调由温和的浅米黄色逐渐向响亮色、鲜嫩色过渡，最后以高低起伏、优美的浮雕图案和明度、彩度都比较高的艳色结束装饰。对此，使人感到一种音乐的旋律，它仿佛像一组袖珍乐曲，在轻漫的乐曲声中悄然开始，逐渐出现响亮的小号声点，最后在活泼、爽朗、欢快的乐曲声中戛然而止，灯亮了，给凝固了的音乐带来一片明亮的空白——灯光，这种日臻完美的时空性，令人回味无穷。

✪ 济南南郊宾馆某餐厅天花灯花彩画（见P84），设计装修于1961年，其单体构图形式继承和发扬了传统彩画的规律。色彩的运用：以黄赭色系为主色调，浅粉红色为陪衬，白

代前言

色沥粉勾勒纹样，在十字交叉梁底采用浅赭黄色，图中最暖的色和最深的色都在这里出现；在顶棚上，用米黄色做底，中赭黄色和浅赭黄色做花，这三个同种颜色在画面上均属中灰色调。由于色彩的运用得法，更拉开了梁底与顶棚的高度差，丰富了色彩层次，又加强了主体效果。这组彩画设计，不拒绝从传统中汲取营养，也不局限于自己的创作，尽管天花彩画的构图是传统的延续，然而由于色彩与纹样的处理都是现代的，它们与功能的巧妙结合，自然给人留下了新颖的印象，构成温暖、热情洋溢的现代情感。

北戴河国务院管理局大会议室天花彩画设计装修于1986年。这是一组以冷色调为主题的设计：四个层次的蓝色是主色调，两个层次的紫调蓝灰色是陪衬色，较暖的橘调紫色是点缀色，它在画面中又起到一定的互补色作用。整组彩画在中间吸顶灯和四周卧槽灯的照射下，发出玉石一般的冷光色彩，也十分美好动人。

现代彩画与传统彩画在色彩的运用上有很大不同。传统彩画用色以青、绿色为主调。在色彩的感觉中，青、绿色属冷色。金色也是传统彩画中的主要用色之一。红、黑、白色次之。香色是用于特殊建筑上的。尽管传统彩画的种类不同、形式各异，但在青、绿

色彩的运用上总是以两种颜色的间差调换来使用，即这一间大木彩画以蓝色为主，下一间则以绿色为主。上面彩画用蓝色，下面彩画用绿色。这种左右、上下色彩调换运用的方法，使得同一格式的图案运用于不同构件、不同间别时，产生相应的变化。红色的使用在大木彩画中起点缀作用。在额垫板或小垫板上以红色为主。红色也使檩、垫、枋三件层次分明，在整个彩画的组合中，它又起着对比色的作用，以此来活泼彩画的色彩关系，又与整个建筑相呼应，使其成为一个整体。

紫色、藕荷色、米色、胭脂色、绢色、蛋青色以及各种不同色相的退晕，活泼、潇洒地应用于苏式、混合式彩画中。由于建筑功能的需要，香色近似于土黄色，运用于馆、库建筑上，因为香色是以雄黄做原料制成的。雄黄是药材，可以防止大木被虫蛀，因此在馆、库建筑上的彩画是少不了用香色做装饰的。此外，传统彩画中常用的纯色与白色之间的“晕色”，少则一二层，多则达到十三层，它们以同种色的不同色阶，使彩画的色彩层次变得丰富而韵味无穷。

现代彩画大量地应用暖色、复合色和带有各种不同色相的浅灰色、晕色，整个色调趋于柔美、和谐，给人以含蓄、柔和、淡雅、亲

切的感觉。而传统彩画中常用的靛青、翠绿、朱红等冷色、纯色，在这里被用于陪衬色、点缀色。但是不论是传统彩画还是现代彩画，都有一个共同的特点——大都运用加强图案轮廓的沥粉勾勒手法，对于沥粉有的用金，有的不用金。

在纹样的处理上，现代彩画纹样的形式不拘一格，主要由设计师来掌握。大多应用装饰味很强的植物纹、动物纹、几何纹及各种综合性纹样。少数民族、民间艺术纹样也间或出现。现代彩画与现代建筑空间的比例、尺度、构图与形式协调一致，与传统彩画有着不同的时代特征，各具独特的魅力。

20世纪80年代以来的彩画，沥粉贴金的装饰手法仍继续用于室内及室内装饰画，建筑外部采用建筑材料做装饰的居多。由于新型建筑材料的飞速发展及色彩形式的多样变化、加工方便、耐久性强等特点，使它自然地在室外装饰中受到青睐。色彩也将以建筑材料的本色为主，与总体建筑的冷、暖色调相辅相成，鲜艳色仍为点缀色，纹样更加抽象化、意向化或概念化。如：中国科技馆会堂、京华印刷厂大门及业务厅、北京舞蹈学院外墙装饰等，就是运用传统彩画——“海墁苏画”和“旋子彩画”的构图，对其柱头、梁枋的盒子、藻头、枋心和垫额板等部位进行了适宜的装

13. 传统彩画主要大色
纯色：黑、白、金色，复合色

14. 传统彩画常用晕色
和常用浅色

15. 传统彩画退晕色
七道烟云（七层晕色），香色托子

16. 现代建筑彩画用色

注：1989年测定的传统彩画用色数据

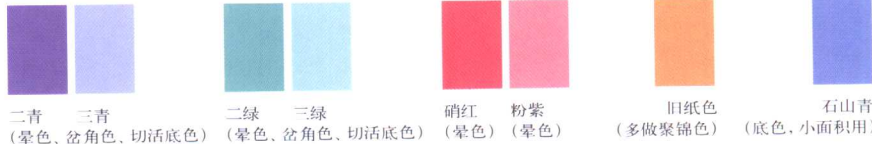
色名	色相	明度/彩度
群青	2.5PB	3/14.4
二青	2.2PB	6.3/8.9
三青	9.2B	7.4/7.2
巴黎绿	1.9BG	5.1/9.7
二绿	2.9BG	7.0/9.1
三绿	5.0BG	8.6/6
章丹	8.4YR	3.8/6.1
石黄	3.3Y	8.2/11.7
黑烟子		N3.1/
白		N9.5/

该数据为《北京古城建筑色彩研究》专题内容之一，该项专题获北京市自然科学基金三等奖。

13

14

15

16

饰。这样的构图形式既继承了传统彩画的神韵，又有现代的表现风格。它含蓄、适度、抽象地继承了传统彩画的文脉，又使建筑材料的特点得到了充分的发挥。

京华印刷厂大门及业务厅外檐装饰设计虽然不大，但在设计过程中，设计者的思路却始终贯穿着继承与创新的思想。

北京京华印刷厂大门及业务厅建筑，是带有传统风格的设计。所使用的建筑材料和运用的色彩是现代的，因此配合建筑的装饰设计也就应该具备这样两个特点：既是传统的，又是现代的，这样才能更好地表现和烘托建筑。

设想对这幢带有传统风格的现代建筑，如果运用传统的沥粉鎏金彩画来装饰，应该是一种什么样的效果呢？肯定是不协调的！在现有的条件下，装饰设计也应该符合现状。因此决定采用现代装饰材料——玻璃马赛克进行装饰。在实际的设计应用中验证，玻璃马赛克是进行外墙装饰的一种很好的材料，它可以产生现代绘画大师点彩派绘画的艺术效果，还可以灵活地运用不同的构图形式，产生各异的装饰图形，使其具有现代的装饰风格。

在这幢京华印刷厂大门及业务厅建筑中运用了传统彩画——“旋子彩画”的构图，对

其柱头、梁枋的盒子、藻头、枋心和垫额板等部位进行了装饰。

一般情况下，明、清时代绝大部分彩画的构图横向分三段来安排，枋心占全长的三分之一，枋心两端各占三分之一。在梁枋的两个端头，各有一条或两条竖条形的箍头。较长的梁枋在两箍头之间，留出方形盒子。经皮条线和岔口线分隔的藻头部位画旋花边。岔口线以内画枋心，旋画的枋心多为空枋心，用青、绿色彩叠罩。也有用一字枋心的，以示一统天下。

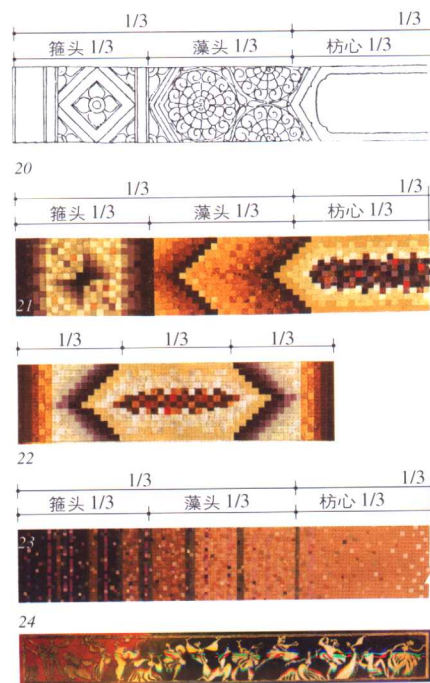
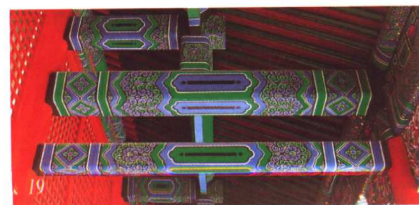
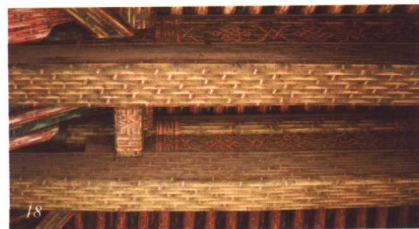
在传统彩画中，运用线不同深浅层次的退晕变化，是其主要的特点之一。在这里，我们运用面的深浅层次、跳跃式的点化来体现退晕的效果和变化，从而丰富它的层次。

由于京华印刷厂是以印刷为业务的，彩画的形象自然要体现它的专业特点，因而设计的造型便以翻开的纸张为母题，对马赛克进行了多层次的排列。它反映急匆匆的、高效的纸张入机时瞬间变化的造型。这个形象主要表现在柱头和盒子的中心部位。由于考虑到现场施工人员素质的不同，在藻头的旋花部位取消了旋转的花型，代之以深浅跳跃的点彩色块；枋心是以“一字枋心”和“锦纹枋心”综合的抽象造型来体现的；在垫额板的位置上，由于材料与面积的限制，不适合

大做文章，因此设计了简单的“十字花”造型，用不同的马赛克向两侧退晕排列而成。

在传统建筑中（指北方宫廷建筑），建筑的色彩主调是黄色、绿色、蓝色，艳丽的琉璃瓦顶，红色的油漆门窗，红色的墙。其彩画用色以青、绿色为主，配以贴金沥粉以及少量的红色来点缀。由于光影的作用，尽管冷暖色彩构成对比，却具有它特殊的魅力：在阳光的照耀下，屋顶、墙、门窗等暖色更暖，可谓阳刚之威得到了充分的发挥；而阴影笼罩下的挑檐和梁枋，不仅装饰的色彩是冷色调的，阴影自身又加强了冷色调的韵味，因而使用丰富幽雅的冷色调，既耐人寻味，又加强了挑檐下的幽深感，使出檐更加出挑，使檐下的阴柔之美得到完美的体现。色彩的显露、含蓄、阳刚与阴柔之美，就是这样在传统建筑中对比和统一的，非常协调，为现代建筑对色彩的使用原理提供了典范。

在这幢现代建筑中，又是如何继承传统建筑色彩的使用原理呢？京华印刷厂大门及业务厅建筑的色彩，是土红色的顶，白色的墙和深棕色的铝合金门窗。这三者的关系从色彩明度对比来讲是强烈的，而色相基本上是协调的。对此建筑怎样进行装饰色彩设计，才能缩短色彩明度之间的距离而加强协调感呢？那就是增加灰色调，来丰富色彩层次，使

17. 海漫苏画

18. 海漫苏画

19. 一字枋心

20. 传统旋子彩画三分之一的构图

21. 京华印刷厂大门装饰的三分之一构图

22. 京华印刷厂侧门装饰的三分之一构图

23. 科技会堂装饰的三分之一构图

24. 舞蹈学院门装饰的海漫式构图

代前言

黑、灰、白色三性关系得以温和过渡。另外，在土红色、乳白色、深棕色之中都不同程度地含有黄色的成分。因此，该装饰色彩设计也必须含有一定的黄色，才能更好地与整个建筑的色彩协调起来。我们在全部的色彩系列中寻找，土黄色是能够担此任的。土黄色为黄中偏冷色，用于一米二进深的挑檐下面、乳白色的墙体上面是很适合的。土黄色与土红色在色相上为临近色，用土黄色系明度又高于土红色，它们的深浅层次构成整个建筑中的灰色基调层，因此用土黄色作为装饰的主色调是比较适当的。为了增强其阴影关系，丰富色彩的内涵，选用黄色的补色——紫色的深浅层次作为陪衬色。又为了活跃色彩气氛，再用少量的纯彩度朱红色、翠绿色、钛青色块进行局部点缀。

由于黄色与紫色互为补色关系，在空间中容易产生一种高级冷灰的光感。因此，这两种色调的应用，构成整体建筑中较浅的灰层次，可以丰富此建筑对黑、白、灰色层次的要求，削弱了明度的强烈对比，形成了黑—深灰—浅灰—白的缓和而饱满的明度过渡。又由于对紫色系的运用，与黄色系的色彩形成了对比，造成视觉上的错觉，使活跃的绿色受到制约，增强了阴影的微妙变化。形成了远看是含混的冷灰色调，近看则有鲜明的纹样。组成了深棕色(带黄)—土红色(带黄)—黄味紫灰(带黄)—奶白色(带黄)的色彩组合系列，达到了色彩的协调。

在装饰的整体色调选定以后，在设计上就要具体使用这些色彩大做文章了。首先讲主色调——土黄色系，即由深棕色到深浅土黄、米黄、浅米黄等色彩系列的马赛克色块，进行晕色排列，在排列之中为了不失其活泼，还要不断进行对色块跳跃式的点排，在同一色调中，这种安排既不破坏主色调的运用，又

能加强色彩的跳跃式润色，防止了呆板；陪衬色——紫色系的应用，同主色调的应用方法一样，将深紫色到淡紫色共七级色度的紫色系列马赛克进行晕色排列，同时进行色块跳跃式的点排。

在色彩组合的设计上，也是继承了传统用色的规律，即柱头、盒子、藻头、枋心的用色，间差调换安排，如柱头用绿，盒子用蓝，藻头用绿，枋心用蓝。在这里，柱头是以黄色为主，盒子以紫色为主，藻头用黄，枋心用紫色调为主的混合色。点缀色只用于柱头、盒子、枋心的中心部位，来起提“神”的作用。以上是京华印刷厂大门柱头、梁枋装饰设计的特点。

其业务厅梁枋的装饰，由于长度所限，省略了盒子的设计，即箍头、藻头、枋心的构图形式，在枋心中加宽了“一字枋心”的应用，单一梁枋色调的运用基本上与大门梁枋相同。在上下、左右单色色调的组合中，也是按照传统彩画的规律，如“上为绿时下为蓝，左为绿时右为蓝，隔间色调转换，进行间差变化”。在这个设计中，左间上为黄下为紫，右间上为紫下为黄。点缀色用纯色的朱红、翠绿、群青、钛青色的马赛克，只用于枋心。

这个设计工程虽然不大，但设计者对继承与创新的想法很多。在施工中，由于施工主持者为了方便施工，没有通过设计者，自行进行了一些变动，最终只实施了原方案的70%，有些遗憾。

中国科技会堂外檐装饰设计是依科技会堂的建筑造型，将传统建筑的坡屋顶，抽象地融合于现代建筑造型之中，使其传统风格融于现代建筑之中。在现代建筑形体中蕴藏着传统建筑的精神内涵。而埋藏于传统建筑文化之“魂”的装饰，也应具备这种特点、这种底蕴，这样才能与建筑风格融为一体，从

而更好地表现和烘托建筑。

科技会堂是一座有着明确功能要求的建筑，这也要求配合建筑的装饰，体现它的功能要求，才能一致。然而设计哪种纹样、构图才能体现这种功能要求呢？

设计师在为此构思的时候，将古今中外的科技符号都曾考虑过，如：原子核运动轨迹、古老的“卍”字符、太极图等等。尽管这些符号能抽象地作为某一学科的代表，但有些都毕竟是用过多年，而又被人们太熟悉了。对这样较为具体、明确的图形，甲方和施工单位的负责人，还是担心在施工过程中，会因施工走样而不好管理。他们虽然也曾被那些漂亮的图案吸引过，但最终还是忍痛割爱，希望设计师能进一步为他们设计更简化、更明了、更好施工的图形。

很多人都知道，在我国传统文化中，如中国的书法，笔画越少、越简单的汉字，就越难以书写。因为“以白当黑”的空间是最难于处理的。当时，工程主持人、甲方、施工单位一致希望能设计出一个极便于工人施工的图形出现。这就为我们的设计提高了难度，同时也督促设计的进一步创新。

在我国浩如烟海的传统纹样中，“一字枋心”、“一统天下”、空枋心的“普照乾坤”、“海漫”等纹样与构图方式，时常跳出烟海，来敲打设计者的脑门。

在数字中“一”算是最“少”的数，而“零”更少，什么都没有，但又是最大的。在传统纹样的构图中，“海漫苏画”规矩最少，图案还可以千变万化，没有统一规律，设色也无常，还可以单件设计，自由发挥。

在现实生活中应用的科技之一——“条码”的计价形式，是体现金融现代化的方式之一，它简练、概括的纹样造型，是否可以作为我们的设计纹样之一来考虑呢？它可以与前面

25. 条码
26. 上无枋心、下一字枋心
27. 海漫苏画（故宫乾隆花园楔赏亭）
28. 和玺彩画的三分之一构图

