

戏剧小

电影影

美术

设计

1 建筑

人民美术出版社

戏剧电影
美术資料
1 建筑

马强 于巧兰 马葵 马宽 编绘

人民美術出版社

戏剧电影
美术资料
· 建 筑

编绘者： 马 强 于巧兰 马 葵 马 宽

出版者： 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同三十二号)

责任编辑：詹蕙娟 装帧设计：李文昭

印刷者： 北 京 胶 印 二 厂

发行者： 新 华 书 店 北 京 发 行 所

一九八五年四月第一版

一九八五年四月第一次印刷

书号：8027·8866 定价：（甲）7.30元

序

正当全国向社会主义现代化进军的时刻，我们非常高兴看到马强、于巧兰同志及其子女编绘的《戏剧电影美术资料》一书的出版。这部书内容丰富，它提供了建筑、民俗、工艺美术等多方面大量的形象资料，这样较为系统、全面的参考书的出版，是我国戏剧、电影美术界的一件可喜的事。

我们从事舞台美术设计工作的人都知道资料的重要。它对熟练的设计师来说，是不可缺少的益友，对年青的初学者来说，又是引导入门的良师。解放以来从事舞台美术资料整理工作的同志固然不乏其人，但是能够二十余年如一日，广为调查研究，搜集资料，刻苦钻研，整理编绘，甚至在十年浩劫中也能在陋室之内利用点滴的业余时间，坚持不懈而又能集大成者，当推马、于两同志。

工具书的编纂出版是一项极需重视的工作。希望这部书的出版，对美术工具书籍的编印能起到促进推动的作用。

中国戏剧家协会 舞台美术研究委员会

功成身退
大器晚成
十年树木
百年树人

休
游
山
水
勝

年
歲
大
吉

前　　言

由于早年我们在从事工艺美术、舞台美术设计与戏曲美术教学的时候，寻找各种美术参考资料遇到许多困难，深深感到美术参考资料的书籍十分缺乏，经常为了寻找一件适用的资料要跑很多地方，要查阅很多书籍，不知花费了多少人力物力和时间。有时找资料的时间比正式创作的时间还要长得多。往往搞一个剧目的美术设计工作很难在较短的时间内达到预期的效果。有鉴于此，我们从1953年起就想尽我们微薄的力量为解决上述问题作点贡献。

起初我们想为我国几部著名著作如《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》、《祝福》、《家》、《春》、《秋》……等有关的服装、道具、布景收集编绘系统的美术资料，供戏剧电影的美术设计作参考。但是通过多年的工作实践，证明上述想法很不实际。如果每件用品都细加考证绘制，工作量是很大的，这样大的工作量，我们的力量有限，而且仅有的业余时间也不许可。即使编成了也只限于这几部著作上作参考，对其他剧目有局限性。何况戏剧、电影有现代题材，有历史题材，有中国的，也有外国的，包括范围很广。为了能使范围较广一些，我们便改变了原来的想法，凡是有关的资料，我们都进行搜集，准备编一部凡是戏剧、电影美术设计工作都能作参考的综合性的美术参考资料汇编。于是我们就利用每天零星的业余时间进行了二十七年的搜集资料的工作。

为了收集资料，并把资料的来历和用途了解清楚，我们曾访问过许多老艺人、老匠师、老太监和老内廷供奉……，他们口述，我们手记笔画，得到许多可靠的资料。可是随着时间的消逝，过去的实物越来越少了，老艺人、老匠师、老太监和内廷老供奉大多去世，要继续进行收集资料更加困难了，我们过去收集的资料，现已成了希罕的东西。由于不少从事戏剧、电影美术工作同志的要求，以及自己目前参加电影《李自成》等美术设计工作的切身体会，深感有必要把我们半生中日积月累的美术资料系统地整理出来贡献给社会。尽管内容不够全面，但对于戏剧、电影的美术设计是有参考价值的。

现将全书分编为四册，即建筑、家具、道具、及服装图案。第一册建筑，包括各式住宅外观、亭台楼阁、唐、宋、明、清彩画、各种类型门窗、（附外国门窗）栏杆、柱石等；第二册是家具，从古代到现代的家具，还附有一部分国外家具；第三册是道具，包括生活用具、古兵器仪仗和刑具等；第四册是服装，包括明、清服装、戏曲服装及服装上的图案。由于我们是初次整理出版这方面的资料，没有经验，缺点和错误在所难免，希望读者多予指正。

编　　者

戏剧电影美术资料 建筑部分 说明

本集主要是为戏剧、电影布景作参考而收集整理的，大致分为七个部分：第一部分是各地住宅外观，第二部分是亭台楼阁、花墙、游廊、石桥、太湖石，第三部分唐、宋、明、清建筑彩画，第四部分花罩、楣子、雀替、花牙子、屏风、隔扇、屋柱、山墙屋顶装饰，第五部分各种类型住宅门窗（附外国门窗），第六部分台基、栏杆、望柱、斗子匾、石碑、塔、牌坊（附日本神龛、神社、水亭），第七部分展览会及宾馆迎门厅、屏风、看板、宣传牌、牌楼、标语塔、会场、路灯等的布置。

建筑装修在建筑结构中起了实用与装饰的作用，在装修造型上体现着使用者的阶级身分。一般来说，宫廷及官吏府第的建筑装修以华丽为主，实用为辅，装饰求繁。在京官吏的住宅因在“天子”脚下，不敢大胆妄为，建筑装修不敢超越宫廷；而在地方的高级官吏，私人府第的建筑装修有的并不亚于宫廷。从目前所存在的一些官宦私宅及园林建筑装修实物来看，地方官仍在建筑装修上穷奢极侈，画栋雕梁，费尽了劳动人民的心血，其建筑装修的豪华，甚至为宫廷所不及。两广的建筑装饰比江南更甚，工巧技艺达到惊人程度。民间建筑装修以实用为主，装饰为辅，劳动人民居住的房屋，由于经济条件所限，只能在门窗上略加修饰，趋于简朴。

古建筑装修无论是两广、江南和北方，宫廷、官府和民间多以吉祥纹样作装饰，宫廷建筑装修的纹饰常用“江山万代”、“万寿不断头”、“龙凤呈祥”、“子孙万代”、“福寿绵长”、“太平景象”……等；官府常用“平升三级”，“指日高升”、“玉堂富贵”、“三星（福禄寿）照户”、“官上加官”、“天官赐福”和“鱼跃龙门”等；民间常用“四季平安”、“岁岁平安”等，这些装饰图案代表着使用者的阶级意识。

建筑彩画最初是为了保护建筑木结构，涂以油漆，用色比较简单。开始在宫廷建筑上仅用各色油漆彩绘，同时在居住的主要殿堂用织锦裹柱缠梁以示华贵。我们所收集到的资料最早是唐代建筑彩画。从唐代遗物上看，有用唐草纹作装饰的，结构比较简单。到了宋代用色纹饰渐渐丰富起来，同时也开始使用几何纹样。明代建筑彩画比宋代的较为简单，一般用“整破旋子”为梁枋彩画，宫殿和大庙宇用宝相花或龙纹装饰柱子。清代初期建筑彩画用“包袱”纹装饰梁枋，用兽面装饰柱头。康熙乾隆时期用金碧辉煌的“和玺彩画”装饰主要殿堂，用“旋子彩画”装饰次要殿堂。园林建筑都用“苏式彩画”，清代末年又兴起竹节万寿和牡丹缠枝等异彩花样，但未普遍使用。太平天国的建筑彩画另立系统，鸟兽、昆虫、云蝠、植物、花卉、琴棋书画、博古、云锦以及亭台楼阁等都可以为梁枋彩画。民间宅门彩画比较简单（所谓民间宅门彩画，不是普通劳动人民使用的，大多是地主、富商家的门楼上使用），多用“云烟包袱”、“连珠箍头”与“聚锦包袱”作装饰。

北方气候干燥，建筑彩画多用胶调粉彩颜料；南方气候湿润不适合用胶调粉彩颜料，因而许多建筑物上都用木雕、石雕、砖雕等作装饰，即使有用建筑彩画的，亦改用油漆颜料。

建筑物的大门是建筑的重要部分，代表着建筑物的用途和使用者的阶级身分。本书收集各种类型的门窗数百种，有帝王使用的宫门，庙宇门，有南方和北方官宦、地主住宅的大门，有劳动人民居住的窑洞和平房的门窗。另外还有各种西式铁门，英国、法国、德国、日本、苏联等国的各式门窗。

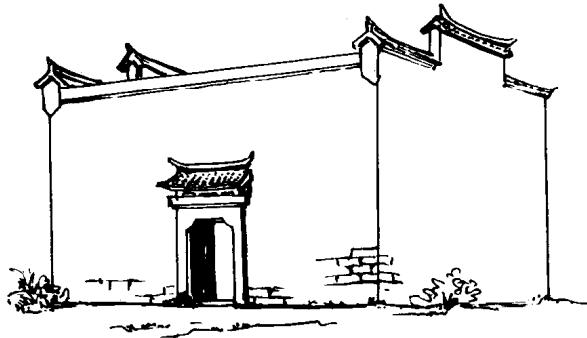
这本书的资料，主要是从戏剧、电影的布景来考虑的，如演历史剧必须用某个时代某个地方的建筑装饰作布景，图案花纹、建筑布局都要符合历史的实际情况。本书所收集的古建筑的美术资料，都是如实地根据原物描绘下来的。

图 版 目 录

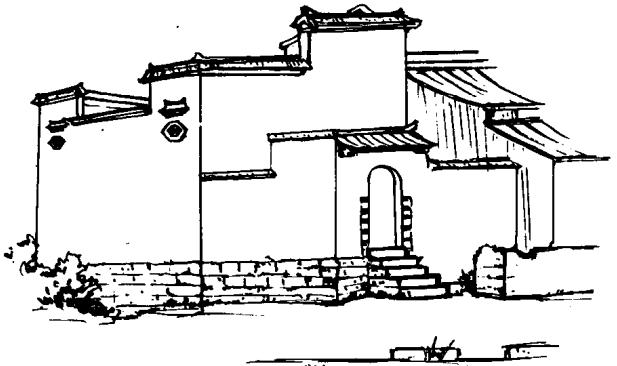
1	各地住宅外观	1
2	亭台楼阁、花墙、游廊、石桥、太湖石	11
3	唐、宋、明、清建筑彩画	39
4	花草、楣子、雀替、花牙子、屏风、隔扇、屋柱、山墙屋顶装饰	131
5	各种类型住宅门窗（附外国门窗）	167
6	台基、栏杆、望柱、斗子匾、石碑、塔、牌坊（附日本神龛、神社、水亭）	299
7	展览会及宾馆迎门厅、屏风、看板、宣传牌、牌楼、标语塔、会场、路灯	361

1

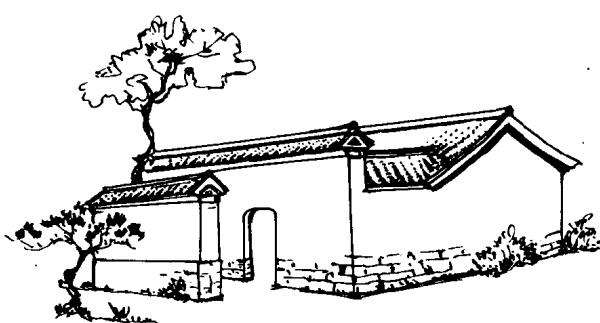
各地住宅外观

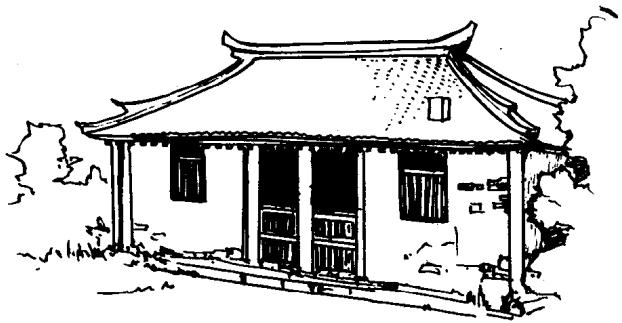
江苏扬州住宅外观

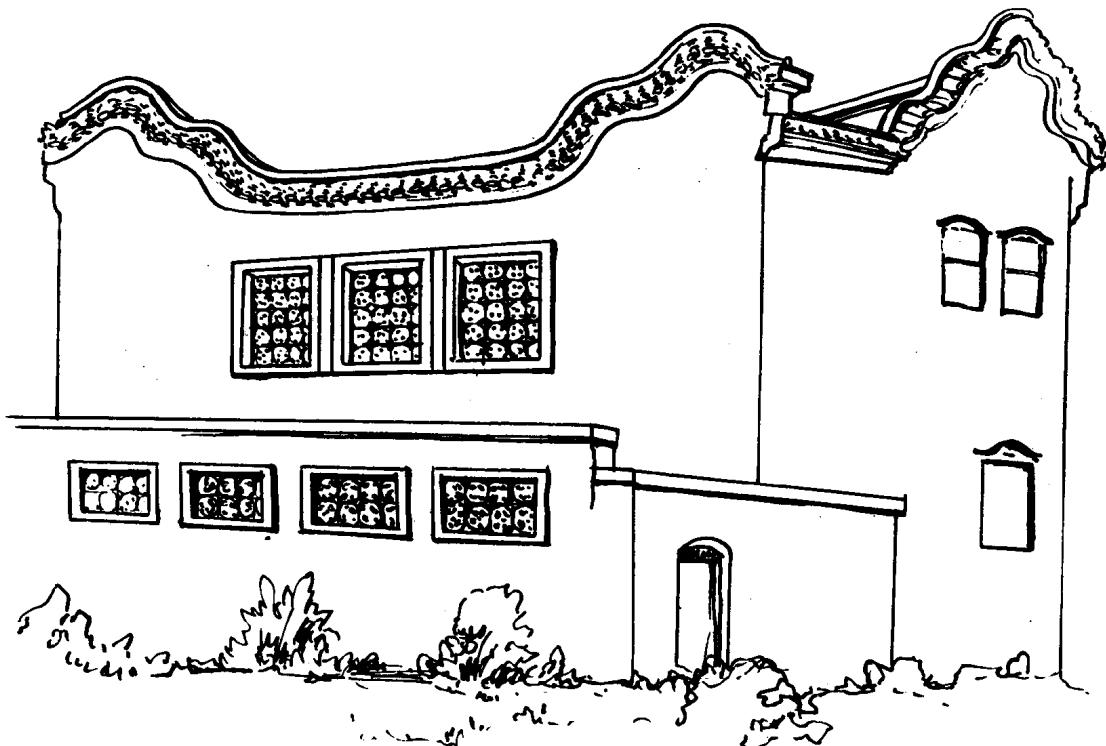
安徽住宅外观

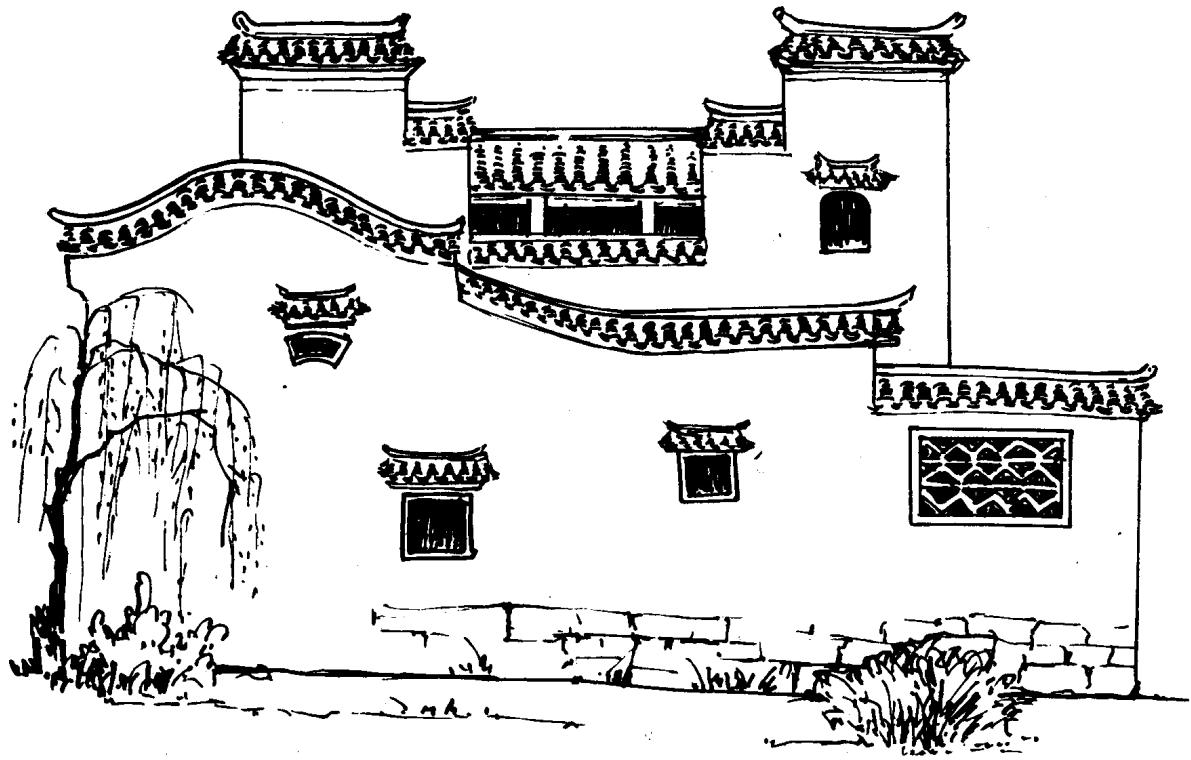
江苏住宅外观

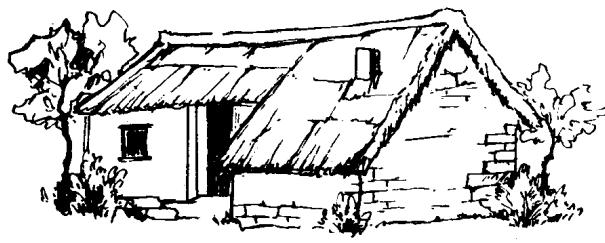
江苏住宅外观

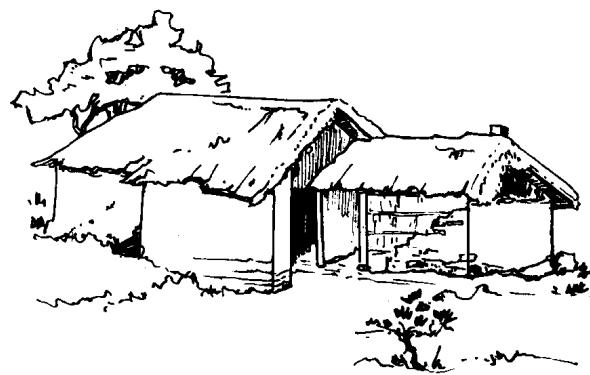
江苏扬州住宅外观

安徽住宅外观

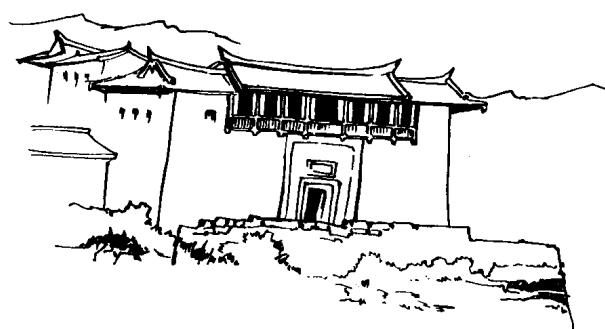
江苏镇江市郊区住宅外观

江苏郊区住宅外观

浙江郊区住宅外观

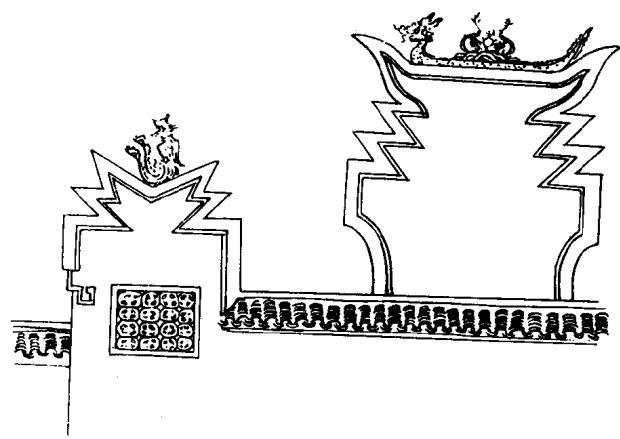
福建住宅外观

湖南韶山毛主席旧居

福建大型住宅外观

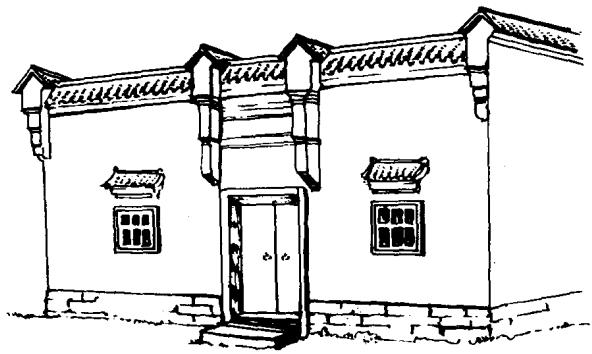
广东住宅龙凤山墙

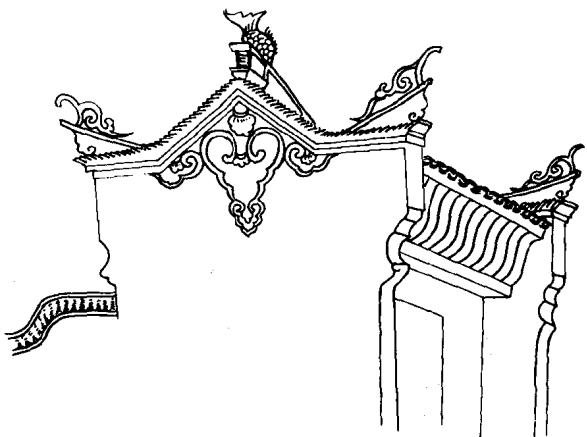
福建楼式住宅外观

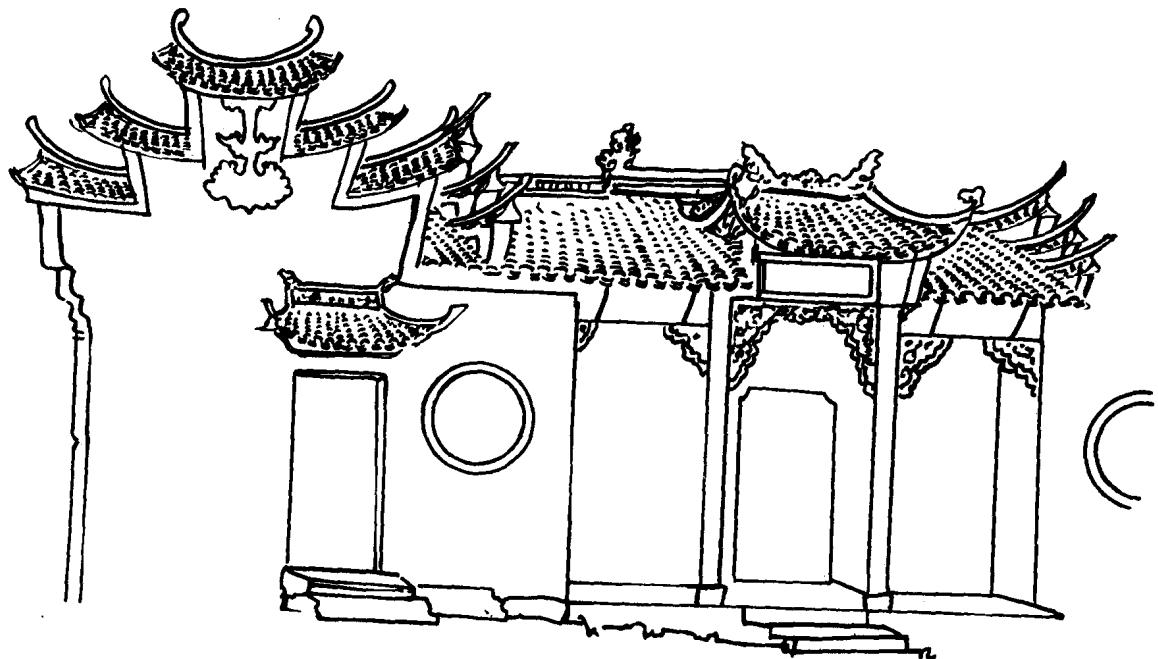
广东郊区住宅外观

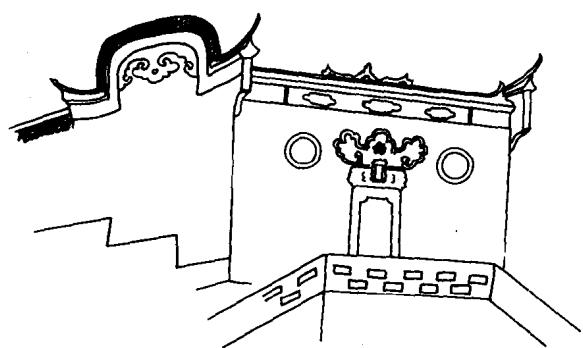
湖北武汉住宅外观

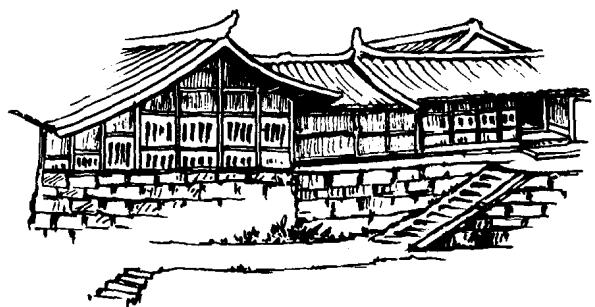
湖北庙宇外观

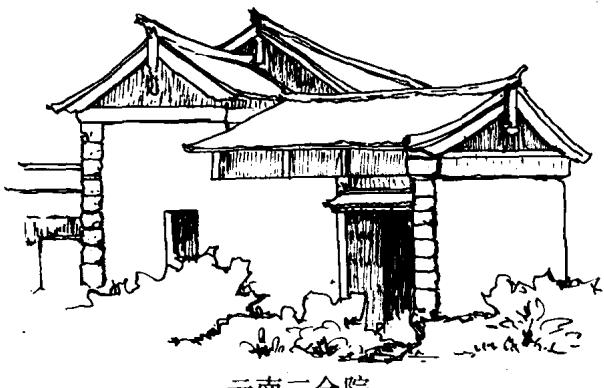
湖南宗祠外观

四川中型庙堂外观

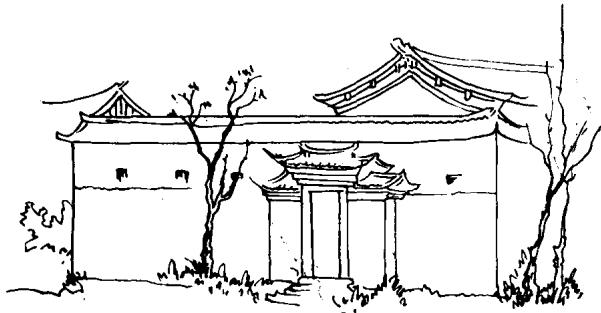
四川临水住宅

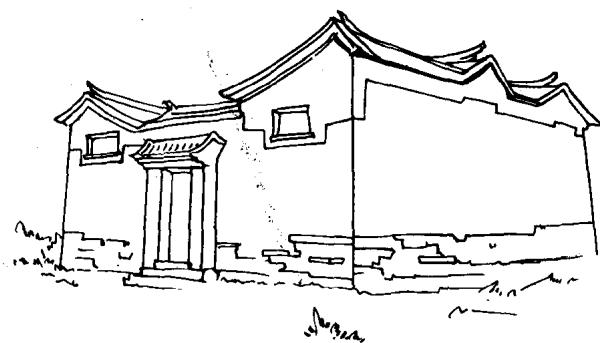
云南三合院

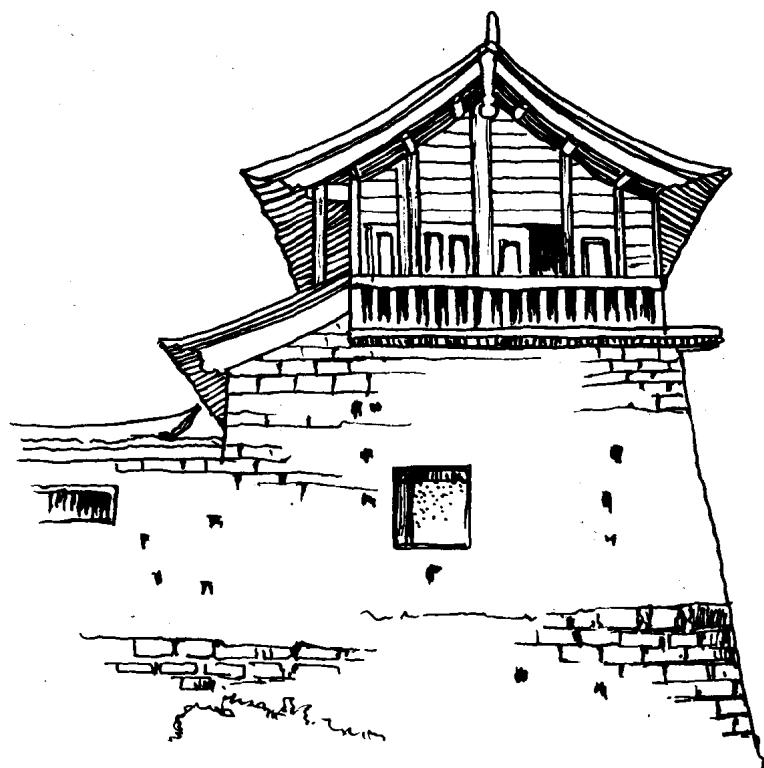
云南一颗印式住宅外观

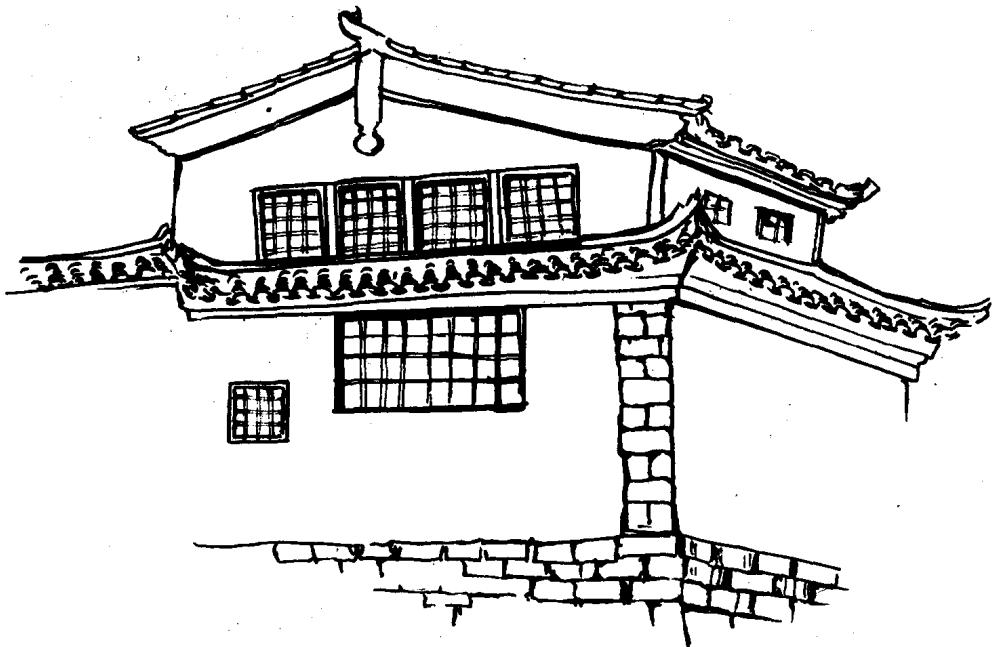
云南住宅外观

云南昆明市一颗印式住宅外观

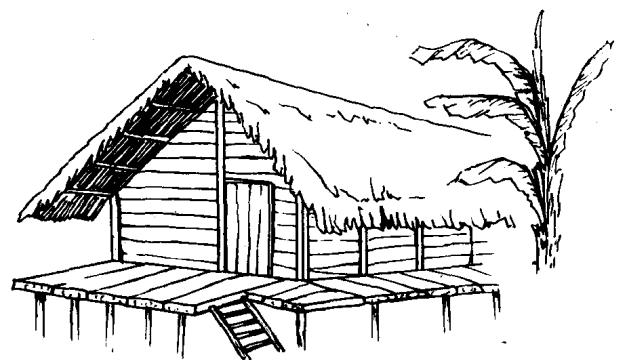
云南住宅外观

云南住宅外观

云南住宅外观

云南干阑式住宅

云南木构住宅

云南木构住宅