

紀立芳 著

建築遺產保護叢書

江南建築彩畫研究

朱光亞 主編

東南大學出版社

建築遺產保護叢書
東南大學城市與建築遺產保護教育部重點實驗室
朱光亞 主編

芳 著

江南建築彩畫研究

東南大學出版社

内容提要

本书是江南彩画阶段性的研究成果。在内容上首先把“江南彩画”研究纳入一个整体的时空坐标系中,概况性梳理了从汉代至中华人民共和国成立初期江南彩画的发展历程。其次,在大量实地调研和匠师访谈的基础上,厘清江南地区现存明清时期古代建筑彩画遗存分布、等级特征及主要类型,并在总结分析徽州、苏南、浙江三地彩画特点的基础上,从构图、纹样与色彩逐一分析画师所传达的艺术构思。再次,本书在分析江南地区“彩画作”与画师传承的基础上,通过实验分析,匠师的访谈及模拟试验,了解到清晚期至民国期间江南地区古代建筑彩画的材料、工具及相关工艺流程,并在论述中注重与宋代彩画及清晚期官式彩画的对比分析。

最后,在对江南彩画发展演变、形式特征、工艺谱系研究的基础上,本书探讨了江南彩画的保护问题,强调既要注重物质层面对彩画本体的保护,又要注重非物质层面对彩画形式、工艺与传承人的保护。

图书在版编目(CIP)数据

江南建筑彩画研究 / 纪立芳著. — 南京: 东南大学出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-5641-6315-0

I. ①江… II. ①纪… III. ①古建筑—彩绘—研究—华东地区 IV. ①TU-851

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第314241号

江南地区建筑彩画研究

作 者: 纪立芳
出版发行: 东南大学出版社
社 址: 南京市四牌楼2号 邮编: 210096
出 版 人: 江建中
责任编辑: 张 莺
装帧设计: 皮志伟 朱 蓓
网 址: <http://www.seupress.com>
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 深圳市精彩印联合印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 15
字 数: 384千
版 次: 2017年12月第1版
印 次: 2017年12月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-6315-0
定 价: 158.00元

发行热线: 025-83790519 83791830

摘要

彩画是中国传统木结构建筑装饰的重要见证,有保护木构件、标识建筑物等级的作用,是构成建筑物真实性和完整性的重要元素。江南地区彩画作为地方彩画的精品,是传统手工艺中材良工萃的典范,不仅体现出构图率性自由、五彩并重、锦纹为主、无地仗工艺等地域共同特色,而且也体现出时代演变和徽州、苏南、浙江不同地区彩画特征的丰富性。现存江南彩画数量稀少,且外观上破损、褪变色严重,尤其是工艺的传承已经出现断层,濒临失传。

彩画保护就是最大限度地保留彩画的真实性和完整性。完整意义上的彩画保护是在关注本体保护修复技术的同时,也关注对彩画的诠释与研究,强调对彩画的历史规制、现状分布、形式特征、传统画师、材料工艺等方面的探讨。从某种角度上讲,彩画保护的最终目标就是延续其形式与工艺。本书是江南彩画阶段性的研究成果。在内容上首先把“江南彩画”研究纳入一个整体的时空坐标系中,概况性梳理了从汉代至中华人民共和国成立初期江南彩画的发展历程。其次,在大量实地调研和匠师访谈的基础上,厘清江南地区现存明清时期古代建筑彩画遗存分布、等级特征及主要类型,并在总结分析徽州、苏南、浙江三地彩画特点的基础上,从构图、纹样与色彩逐一分析画师所传达的艺术构思。再次,本书在分析江南地区“彩画作”与画师传承的基础上,通过实验分析,匠师的访谈及模拟试验,了解到清晚期至民国期间江南地区古代建筑彩画的材料、工具及相关工艺流程,并在论述中注重与宋代彩画及清晚期官式彩画的对比分析。

最后,在对江南彩画发展演变、形式特征、工艺谱系研究的基础上,本书探讨了江南彩画的保护问题,强调既要注重物质层面对彩画本体的保护,又要注重非物质层面对彩画形式、工艺与传承人的保护。并以《中国文物古迹保护准则》为参照,在总结以往彩画保护发展历程的基础上探讨江南彩画整体的保护框架及保护理念;并通过对江南地区彩画现状分析、价值评估,以及在总结传统及现代保护材料优缺点的基础上,阐释了江南地区现存几种重要的保护修复类型,以期为此后江南地区以及全国范围内的彩画理论与具体保护工程提供一定的参考。

关键词: 建筑彩画 江南地区 发展 特征 工艺 保护

序

彩画是我国古建筑的组成部分之一，除明清两代大量实存官式彩画例证外，还包含有数量可观、多种类型的地方彩画，它们彼此之间各具特色又相互交融。我国古建筑彩画研究始于20世纪初古建界的先驱梁思成和刘敦桢二位先生，他们对明清官式彩画作了大量调查，为后人做了开拓性的研究工作，且有著作文章传世。由于各种原因其后续工作一度有所停滞，直到解放后才又得以继续。解放初我曾在文整会（现文化遗产研究院）工作，有幸在苏南地区调研当地的彩画，考察了苏州申时行祠堂、惠荫园、常熟綵衣堂、洞庭东山等处的彩画，并临摹了苏州忠王府、申时行祠彩画，苏南地区特有的彩画形式给我留下深刻的印象，在此后工作中我更加关注南方彩画，但由于离京畿地区较远，条件有所限，一直没有时间深入研究。

东南大学以朱光亚、陈薇教授为代表的一批学者和他们指导的博士生、硕士生，持续关注江南地区的建筑彩画，在当下尤为重要。本书作者纪立芳女士在前辈学者的基础上，搜集整理江南地区的彩画遗存，并整理出书，她的研究成果极大地推动了江南彩画的研究与保护。我在研读过程中，记录如下感想。

首先，书中从纵向的江南彩画发展历史渊源到横向的社会影响，从多角度综合考察，来认识江南彩画的研究价值。对江南地区彩画的发展脉络进行了梳理，提出了自己独到的见解。其次，她的书中对江南彩画的类型进行分析探讨，尤其是她提到的明代晚期浙江绍兴吕府与何家台门两处官式彩画遗存例证非常关键，证实了明代江南地区官式与民式两种体系的彩画并存，官式彩画作为统治阶层标识建筑等级的重要符号在南方高等级衙署与官宅中同样存在。此外，她的书中将江南彩画分为苏南、浙江、皖南三个区域进行探讨，又总结它们之间的异同，非常有意义。回忆起当年我在苏州调研时曾经采访过当地的老画师薛仁生，据他们讲当地彩画有四个帮派，苏州帮、杭州帮、绍兴帮和宁波帮，苏州帮又称为本帮，各帮做法小有区别，苏州帮的做法最为完备。而正是在这一点上，我个人认为纪立芳若将来能够继续调研浙江彩画，并对杭州帮、绍兴帮和宁波帮进行对比分析将能更加完善南方彩画的研究。

关于苏州帮彩画，我常常思考为什么雍正时期官颁书籍《工程工部做法》中称“苏式彩画”而不称其别的类型，推测当年官式彩画借鉴最多的是苏州彩画。以现存的实例看苏州彩画的特点也是最为鲜明的，做法最为精致，它最典型的特点就是在建筑构件的中部绘有包袱

锦，从文献记载来看，它应该延续了早期建筑用丝绸织物装饰木构件的传统，虽然《营造法式》没有记录这种构图样式，在江南地区的明代中晚期才有物证，但它的形成时间至少在明代中叶以前。中原地区山西芮城永乐宫纯阳殿彩画通过题记考证它的绘制年代为元代，它的梁架中部就绘有反搭包袱，在江南地区明代以前是否也有反搭包袱无从考证，仔细揣摩它与中原彩画也有一定的关系，我认为江南彩画与中原彩画乃至官式彩画的发展存在着双向的交流，特别是元明以后沿着运河彼此之间的交流更甚，尤其在明末清初之际苏州彩画北传，一路上又入乡随俗地吸取一些中原彩画成分，同时这一彩画模式又传遍华北大地，当它传至京城，为适应皇权至上的主旨，渐渐演变成一种全新模式的苏式彩画，成为清代官式彩画一个重要的品种，随后各地又纷纷效仿。

纪立芳女士的这本书通过大量实物例证，深入分析江南彩画的原始状态以及演变轨迹。北京的同仁们将进一步弄清苏州彩画是如何由民间所使用的建筑装饰变成皇宫、王府专用的建筑装饰的全过程。这两种研究工作都大有裨益，必然会带动全国各地彩画的调查研究工作的发展。在当今的社会环境下，纪立芳女士能够踏踏实实、一丝不苟地完成她的研究工作，实属难能可贵，期待着她在今后的学术道路上更上一层楼。

王仲傑

2015年8月2日

目 录

摘 要

序

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究价值	2
1.2.1 认识江南彩画的重要性	2
1.2.2 记录江南地区传统彩画工艺	3
1.2.3 提出江南地区彩画的保护框架	4
1.2.4 为江南彩画重绘及创作提供依据	4
1.3 研究内容	4
1.4 概念厘定	6
1.4.1 建筑彩画	6
1.4.2 江南地区	6
1.4.3 江南彩画工艺	7
1.5 文献综述	7
1.5.1 直接相关的江南彩画研究	7
1.5.2 中国建筑彩画的研究	9
1.5.3 彩画保护的研究	10
第二章 江南地区彩画发展概况	13
2.1 简述古建筑木构彩画发展	13
2.2 彩画初生期：魏晋南北朝及以前的江南彩画	15
2.2.1 秦汉时期	15
2.2.2 魏晋南北朝时期	16

2.3	彩画原创期：隋唐至五代十国的江南彩画	17
2.3.1	隋唐时期江南彩画	17
2.3.2	五代十国时期江南彩画	18
2.4	彩画发展期：两宋时期的江南彩画	19
2.4.1	北宋时期江南彩画	19
2.4.2	南宋时期江南彩画	20
2.5	彩画规范期：元明、清时期的江南彩画	21
2.5.1	元明江南彩画	21
2.5.2	清代江南彩画	28
2.6	江南彩画衰落期：民国建筑彩画	29
2.6.1	民国时期	29
2.6.2	解放后到现在	31
2.7	小结	31
	 第三章 明清江南地区建筑彩画形式特征分析	 32
3.1	江南建筑彩画总貌	32
3.1.1	江南建筑彩画分布范围	32
3.1.2	江南建筑彩画的等级	34
3.1.3	江南建筑彩画的分类	34
3.2	苏南彩画概况	36
3.2.1	住宅及祠堂、会馆彩画	37
3.2.2	庙宇彩画	38
3.3	徽州彩画概况	39
3.3.1	大木构架彩画	40
3.3.2	清代民居天花彩画	42

3.4 浙江彩画概况	43
3.4.1 大木构架彩画	44
3.4.2 天花彩画	46
3.5 江南建筑彩画构图	47
3.5.1 明式包袱锦彩画构图分析	47
3.5.2 清末堂子彩画构图分析	48
3.5.3 构件彩画构图分析	51
3.6 彩画纹样分析	64
3.6.1 单一纹样	65
3.6.2 组合纹样	69
3.6.3 写生画	75
3.7 彩画色彩分析	77
3.8 对比研究	80
3.8.1 苏南、徽州、浙江彩画共同点	80
3.8.2 苏南、徽州、浙江彩画形式特征差异	81
3.8.3 苏南彩画与官式苏画的异同	81
3.9 小结	83
 第四章 江南地区建筑彩画工艺	 84
4.1 江南彩画工艺现状与匠师传承	84
4.1.1 江南“彩画作”	84
4.1.2 江南彩画工艺现状	86
4.1.3 江南地区彩画匠师	87
4.1.4 彩画匠师的画稿	90
4.2 江南彩画的设计原则	91

4.2.1	主次	91
4.2.2	适度	91
4.2.3	守中	92
4.3	大木构架彩画设计实例	92
4.3.1	大木构架遍绘彩画	92
4.3.2	大木构架局部彩画	95
4.3.3	仅脊檩绘彩画	97
4.3.4	徽州天花彩画设计	99
4.4	彩画的材料准备	101
4.4.1	颜料	101
4.4.2	胶料与胶矾水配制	111
4.4.3	画笔	113
4.4.4	衬地材料与打磨工具	114
4.5	江南地区彩画工艺	116
4.5.1	关于地仗	117
4.5.2	打底子	119
4.5.3	打样	121
4.5.4	贴金	123
4.5.5	设色	125
4.5.6	描边	128
4.5.7	罩面	130
4.5.8	找补	130
4.6	彩画工艺模拟实例	131
4.6.1	徽州包袱彩画工艺	132
4.6.2	苏南明式彩画工艺	133

4.6.3	清代徽州天花彩画工艺	135
4.6.4	仿江南彩画工程实例	136
4.7	对比研究	138
4.7.1	清早期与清中晚期江南彩画工艺比较	138
4.7.2	清中晚期苏南、徽州、浙江彩画制作工艺对比	139
4.8	小结	139
第五章 江南地区建筑彩画保护研究		141
5.1	中国彩画保护的发展历程	141
5.1.1	传统彩画的修补方法	142
5.1.2	中国彩画保护理念的转变	143
5.1.3	日本彩画专家窪寺茂对于彩画保护的思考	145
5.1.4	中国彩画保护成果	145
5.1.5	彩画保护框架	147
5.2	江南地区的彩画保护	148
5.2.1	保护彩画工艺传承人	148
5.2.2	彩画工艺的传承方式	150
5.2.3	彩画本体保护的特点	150
5.2.4	江南彩画的科技保护成果	151
5.3	彩画保护修复的前期研究	152
5.3.1	现状调查	153
5.3.2	综合研究	163
5.3.3	彩画评估	169
5.4	彩画保护修复的原则与目标	171
5.4.1	彩画保护原则	171

5.4.2 彩画保护目标	172
5.5 江南地区彩画保护修复类型	173
5.5.1 原状保护	173
5.5.2 保护加固	174
5.5.3 修复补全	176
5.5.4 复制重绘	177
5.6 彩画保护的技术手段	178
5.6.1 表面清理	178
5.6.2 渗透加固	180
5.6.3 表面封护	181
5.7 彩画保护修复的后续工作	181
5.7.1 保护修复的档案记录	181
5.7.2 保护修复的效果评估	182
5.7.3 保护修复后的保养维护及监测	182
5.8 小结	183
 第六章 结论	 184
 参考文献	 187
附录 A 引用图版说明	192
附录 B 江南地区彩画信息调查表	194
附录 C 江南地区明清建筑彩画分布表	199
附录 D 江南地区彩画图录	203
 后 记	 225

第一章 引言

1.1 研究背景

中国传统建筑装饰是古代建筑个性鲜明的文化因子，若要了解古代建筑发展史的全貌，有必要对建筑装饰有深刻的认识。木构彩画，缘于其坚牢于质、光彩于文，自古以来就是中国古代建筑最重要的装饰手段之一，也是构成建筑物真实性和完整性的重要元素。彩画无论从材质到类别，还是从图案到配色，均成为封建等级制度的物质体现，起到定尊卑、明贵贱的作用。

彩画与同时代的绘画、雕刻、丝绸、器物等其他艺术品有密切关联，触及古代营造技术史、社会史、建筑史、考古学、民俗学等多项内容，并随着历史的发展呈现出不同的时代特征。本书选择“江南地区彩画”作为研究主题，从客观上讲是一种机缘。笔者在攻读硕士学位期间有幸参与朱光亚教授国家自然科学基金“东南地区若干濒危和失传的传统建筑工艺研究”¹子课题“太湖流域建筑彩画”部分研究内容，并完成硕士论文“彩画信息资源库体系的探讨——以太湖流域明清彩画研究为基础”，博士就读期间继续进行科技部“中国古代建筑彩画传统工艺科学化与保护技术研究”子课题“江南地区古代建筑彩画传统工艺科学化与保护技术研究”²，开展江南彩画的传统工艺模拟试验和保护工作，通过近五年的时间完成了江南地区彩画基础资料的调研、测绘、工匠访谈、传统工艺复原以及保护研究，以上工作奠定了本书的写作基础。

彩画保护既是建筑遗产保护的新领域，也是保护工程中的难点。由于涉及“彩画的真实性”问题，国内外关于彩画保护修复的观点不尽一致，近几年北京故宫大修中，部分外檐彩画的重绘引起了国际文化遗产保护专家的关注，再次引发了“彩画重绘真实性”的探讨，为了回应西方学者对中国古建彩画修复的争议，近年来的《曲阜宣言》³与《北京文件》⁴均涉及彩画保护的探讨。尤其是2008年在北京召开的“东亚地区木结构彩画保护国际研讨会”，针对东亚地区木构建筑彩画保护的特殊性，探讨了具有东方特色的“关于东亚地区彩画保护

- 1 项目编号[50678034]；项目名称：“东南地区若干濒危和失传的传统建筑工艺研究”；项目时间：(2007.01-2009.12)；项目负责人：朱光亚；项目参与人员：胡石、纪立芳、张玉瑜、朱穗敏、钱钰、张喆。
- 2 项目编号[2006EAK31B01]；项目名称：“中国古代建筑彩画传统工艺科学化与保护技术研究”；项目时间：(2007.01-2009.12)；江南地区古代建筑彩画传统工艺科学化与保护技术研究项目负责人：龚德才；项目参与人员：何伟俊、胡石、纪立芳。
- 3 2005年10月在曲阜召开的当代古建学人第八届兰亭叙谈会，形成了一份重要文件——《关于中国特色的文物古建筑保护维修理论及实践的共识——曲阜宣言》。这个宣言是实事求是、一切从实际出发，用实践第一的观点指导古建筑保护维修的典范。它目前虽然只是一个非官方的文件，但必将对我国古建筑文物的保护维修工作产生重大影响。
- 4 2007年5月24日至28日在北京召开的“东亚地区文物建筑保护理念与实践国际研讨会”，会上通过《北京文件——关于东亚地区文物建筑保护与修复》。

和修复的北京备忘录”，明确提出了彩画保护的目的是最大限度地保留其真实性和完整性。该备忘录中对保护的认识有了新的突破，指出彩画保护应不仅仅局限于彩画本体的保护修复，而是全面的“有形遗产与无形遗产”的双重保护。在关注本体保护的同时也关注“彩画的诠释与研究（强调对彩画的历史规制、现状分布、艺术特色、技艺和材料沿革等的研究），传统技艺的传承（应加大对彩画制作技艺传承人保护和支持的力度，应对彩画制作技艺进行认定和记录，并将其列入国家或地方非物质文化遗产名录，依法保护）”。基于此，本书中的保护亦为广义的保护，其中涉及江南彩画的诠释与研究部分在本书的第二章“江南地区彩画发展概况”与第三章“明清江南地区建筑彩画形式特征分析”中探讨，以作为江南地区彩画保护的坚定基石。

1.2 研究价值

江南地区彩画是中国古建彩画的重要组成部分，主要特点是格调高、流派多、分布广、无地仗、数量少、无传承。据调研，保留下来的彩画大部分都已经褪色、污浊、变黑，急需修复。本书以江南彩画发展脉络为背景，对该地区彩画的类型、等级、工艺进行分析研究，并在此基础上探讨江南彩画的保护框架，以期为该区域彩画的保护与传承起到推动作用。其研究价值体现在以下方面：

1.2.1 认识江南彩画的重要性

江南彩画与宋代及明清官式彩画关系密切。对比现存北宋《营造法式》（简称《法式》）关于彩画的记录，虽然有时代变迁的痕迹，但从等级、工艺、图案都能看到江南彩画对宋代“法式”彩画的延续。在等级上，江南彩画继承《法式》彩画上中下等的分类方式分为“上五彩、中五彩、下五彩”；在纹样上，以几何为特征的锦纹与以植物纹为特征的华纹作主体，并且部分构件端头处的纹样就是《法式》所记载的如意头角叶的简化形式或者其变体；在色彩上，以五彩为主，同时也有青绿彩画与解绿彩画；在工艺上，江南彩画也是直接在木表作画，与《法式》一脉相承。这些特征均表明，江南地区是《法式》“彩画作”流布的地区，甚至有可能在当时还是《法式》彩画样式的“来源”之一，携带有更早的彩画信息。古代社会曾以绡绣装饰梁柱，《汉书·贾谊传》及《宋史·舆服制》¹都有关于丝织物包裹建筑构件的记载，而其后，江南地区普遍流行的包袱锦彩画直接将锦纹绘于木构，继承了丝绸装饰建筑物的传统。²

现存江南彩画主要为明清时期的遗存，这部分彩画与北方官式彩画存在着双向的交流的关系。明初定都南京，在元朝的基础上逐步形成官式彩画的制度，虽无实物遗存，但从朱棣迁都北京、香山帮进京营建北京故宫后留下的明代彩画物证，不难推测北京官式彩画受到南

1 《汉书·贾谊传》：“美者黼绣，是古天子之服，今富人大贾嘉会召客者以被墙。……且帝之身自衣皂绋，而富民墙屋被文绣”。《宋史》卷一五三舆服志：“景祐三年（诏）……凡帐幔、缴壁、承尘、柱衣、额道、项帕、覆旌、床裙，毋得用纯锦遍绣。”转引自：潘谷西，何建中.《营造法式》解读[M]. 南京：东南大学出版社，2005：167，189

2 由于晋室南迁、宋室南迁中的移民文化以及南北割据，因战乱和动荡失却的中原文化，很大程度上在江南地区得以保留，江南建筑包括彩画都能看到宋代及宋代以前的样式。

京官式彩画的影响；从江南官式建筑彩画的现存实例，也能明确地看到北方官式彩画明代中晚期在江南的流布。清代以后江南彩画与官式彩画沿着运河的交流更加密切。细致精雅的江南彩画沿运河一路传播，吸收各地彩画又结合官式彩画的框架与等级规定，最终形成了服务于皇权的官式苏画。

没有对江南彩画的认识，就很难理解中国建筑彩画的发展脉络，本书试图通过对现存江南彩画实例的剖析，充分认识其重要的历史地位，发掘其自身所承载的历史价值。

1.2.2 记录江南地区传统彩画工艺

关于传统工艺的研究，在1929年“营造学社”成立之初，建筑史学的开创人朱启铃先生，就在学社的发言词中讲到“传统建筑工艺技术因受中国自古以来‘道器分涂’、‘重士轻工’传统的影响而不立于文字，仅靠工匠口耳相传，颇有风险，极易中断，加之受前所未有的社会结构变革和建筑体系转型的影响，传统工匠生存的空间越来越小，更使得传统建筑工艺技术几乎到了灭绝的边缘”，并且还述及“晚近以来，兵戈不戢，遗物摧毁，匠师笃老，薪火不传，吾人析疑问奇，已感竭蹶，若再濡滞，不逮数年，缺失弥甚”¹。朱老的真知灼见穿越了历史时空，同样适用于当代。即使在今天，传统建筑工艺的保护也迫在眉睫。

笔者导师朱光亚教授亦致力于传统建筑工艺的保护，在近十年内陆续开展了南方地区传统建筑工艺的课题研究，主要涉及大木作、小木作、油漆作、彩画作、砖石作等诸作。他认为：“传统工艺研究吸引着各方学人，这不仅是因为传统工艺得以传承关系到建筑遗产的真实性，从而关系到中国建筑历史的物证的有无，而且还因为工艺的研究关系到对中国古代科学发展和文明史的真实状况而不是传说状况或揣测状况的探寻，科学的可信性之一就是可以重复验证，失去了工艺过程就失去了可以验证的方法，降低了古代科学成就的可信度。”²

彩画工艺是传统建筑工艺传承中最薄弱的环节，尤其在江南地区已经进入了消亡阶段。笔者近几年的调研发现，由于彩画在江南地区需求量少，不存在单独工种，以往所谈到的江南地区彩画派系分为“香山帮、绍兴帮、东阳帮、萧山帮”，实际上这些帮派多以佛像装銮、油饰为主，彩画作为副业，民国初年这些工种已经衰微，经历“文革”“破四旧”以后传承就中断了。通过与文物部门、施工部门以及网络搜寻等多种渠道了解，目前仅能找到吴派的传人薛仁元与顾培根师傅，但他们在解放后也没有做过彩画了。浙江与徽州地区虽然也找到了几个做油饰彩画的工队，但他们多精通于佛像装銮，对于江南地区传统彩画工艺知之甚少，而明了传统做法的画师都已经作古，不禁让人扼腕叹息。与北方官式彩画工艺相对完善相比较，江南地区彩画工艺几乎失传。笔者在调研过程中体会到“人亡技绝”的深刻含义。匠师传承多注重心传，特别讲求悟性，语言与文字仅是掌握技艺的方便法门而已，笔者尽个人微薄之力，通过现有彩画的测绘分析，在前辈学人所积累的研究成果基础上，对江南传统彩画工艺进行记录与模拟试验，将彩画传统工艺记录下来，姑且不说其中有若干理解不当之处，就是准确无误也只能起到记录备案的作用，如果没有师徒间的传承，就没有江南彩画工艺的延续。

1 朱启铃. 中国营造学社开会演词[J]. 中国营造学社汇刊, 1930(1)

2 朱光亚, 胡石, 纪立芳. 东南地区若干濒危传统建筑工艺及其传承[J]. 中国科技论文, 2007(9): 635

1.2.3 提出江南地区彩画的保护框架

由于江南地区彩画具有时代特征鲜明、式样珍稀的特点,所以对待这些彩画的修复更要采取审慎的态度。目前关于彩画保护,不论从理论层面还是技术层面都不过 20 多年的历史,关于南方彩画的修复起步就更晚。根据《关于东亚地区彩画保护和修复的北京备忘录》可知,传统建筑彩画的保护包括非物质遗产与物质遗产两方面的内容,其一,非物质层面的保护,即形式、工艺与传承人的保护,其中特别强调对传承人的保护,确保其有实践机会,使技艺得以传承;其二,木构件彩画本体的保护,其中关于本体的保护首先是探讨其保护理念,不同的修复理念决定了不同的修复手段与成果。本书在对江南彩画前期调查、研究与评估的基础上,根据彩画病害的轻重程度提出几种不同的修复类型,并根据各自的特点选择不同的修复技术,对此后江南地区的彩画保护修复研究、彩画修复方案、保护工程以及彩画的日常维护起到参考作用。

1.2.4 为江南彩画重绘及创作提供依据

近代中国,由于传统建筑体系的断裂,营造材料与营造方式的改变而导致了建筑装饰的转变。就彩画而言,由于江南彩画的传承出现了断层,目前在江南各地新绘的彩画中,粗制滥造、抄袭官式彩画的情况屡见不鲜,整个彩画行业面临有被官式彩画一统天下的危机。地方传统彩画风格的消失,让人痛心疾首。事实上,在清末以前,由于地域间交流的封闭,各地建筑装饰文化千差万别,即便是江南地区的徽州、苏南、浙江等地的彩画也各有千秋。本书通过对比分析这三个地区彩画的特点,列举有代表性案例进行具体分析,总结地方彩画的构图特点、用色技巧、图案类型,一方面为江南地区彩画的修复与重绘提供真实可靠的依据,另一方面为江南地区仿古建筑彩画的绘制提供素材,增加新绘彩画的地域性与文化内涵,确保地方彩画代代相承。

1.3 研究内容

本书围绕“发展、形式、工艺、保护”四个方面展开,全书前半部分主要探讨了江南彩画纵向的发展演进与横向的苏南、徽州、浙江彩画特征比较,以此作为彩画工艺与保护研究的基础。全文共分为六章,除去第一章为引言、第六章为结语,其余四章紧扣上面四个主题展开。

第二章为江南地区彩画发展概况。中国古建彩画寓意清晰、等级严明、画法规范,其发展大致经历了五个阶段:初生期、原创期、发展期、规范期、衰落期。历史上江南地区的南京、扬州、杭州都曾多次建都,这使得江南彩画随着政权的交替,形成了一个民式与官式不断交错、渐变式的演进过程,并且对北方官式彩画的最终成型有重要推动作用,故本章主要抓住该区域历史发展的几个重要时间段:魏晋南北朝、五代十国、南宋、明初、清前期、太平天国时期、民国时期,以有限的实物资料与文献资料对这些时间段留下来的江南彩画在图案、设色、制度等方面进行概述。

第三章为明清江南地区建筑彩画形式特征分析。中国的地域装饰文化千差万别,这种文化蕴含了不同的地域性与时代性。江南地区彩画在工艺程序、图案、构图、设色上均存在独特性,体现了其特定的社会环境、自然条件和审美情趣的崇尚,从明代早期延续《法式》为

代表的宋代的几何纹织锦图案，到后期大量运用植物纹样和吉祥图案，直至清代以苏州“写实”彩画为代表的“堂子画”的兴起，体现了从明代到清代彩画风格的转变。本章首先分析苏南地区、徽州地区、浙江地区三地彩画的特点，认为该三地彩画在体现出采用暖色、浅色调，以及构图率性自由的同时，也体现出地区特征的丰富性，其中苏南彩画以精雅富丽见长，徽州彩画更具文人气质，而浙江彩画则偏于世俗人情味。彩画在体现画师绘制技巧的同时，也表现出他们对形式美的理解，本章后半部分对彩画的三大组成要素——构图、纹样与色彩逐一分析，以体会画师所传达的艺术构思。

第四章为江南地区建筑彩画工艺。该区域彩画工艺基本沿袭宋代的作法，从现存实例来看，虽然明代晚期到清末彩画衬地逐渐加厚、设色技法由注重叠晕逐渐强调绘画的发展趋势，但基本工艺保持一致，区域内的苏南、徽州、浙江三地彩画的制作工艺差异很小。本章在对匠师访谈、实验分析的基础上，突出江南彩画工艺与宋代彩画及清代官式彩画的比较研究，并从传统工艺四大要素“人、思想、材料、技艺”四方面进行阐述：一是彩画的创作者“画师”，他们是传统工艺得以维系与传承的主体，也是工艺的核心，文中主要挖掘江南地区画师的谱系、传承及现状；二是传统画师的设计构思，以实例说明江南地区画师在遵守的几项重要原则前提下创作灵活；三是绘制彩画的材料与工具，从某种角度讲，材料的特性决定了一定的工艺、加工方法和艺术方法¹，文中主要介绍江南地区传统工艺中颜料、胶料、画笔与衬地材料；四是彩画制作技艺，重点突出彩画的绘制工序，并对江南明清彩画工艺进行模拟试验，最后简要对比江南地区不同年代与不同地域彩画工艺的差别。

第五章为江南地区建筑彩画保护研究。本章以《中国文物古迹保护准则》为参照，在总结以往彩画保护发展历程的基础上探讨整体、完善的保护框架，并侧重思考近百年内中国彩画保护修复的理念的转变，文中指出在彩画保护修复过程中，理念的正确与否，决定整个修复的成败。正如《装潢志图说》中所言：“前代书画，传历至今，未有不残脱者。苟欲改装，如病笃延医。医善，则随手而起，医不善，则随剂而毙。所谓不药当中医，不遇良工，宁存故物。”²这句话深刻地指出了，修复需要看时机，在时机成熟的情况下配合好的修复理念与技术，才能起到保护的作用，否则，再先进的技术手段在方向不正确的情况下也会对彩画造成难以弥补的损坏。其次通过对江南地区彩画工艺特点现状分析、价值评估以及在总结传统及现代保护材料优缺点的基础上，以具体实例阐释江南地区现存几种重要的保护修复类型，并指出对传统工艺的研究是保护的根基，应尽可能地在修复过程中使用传统材料。

1 李砚祖. 物质与非物质：传统工艺美术的保护与发展[J]. 文艺研究, 2006(12): 106

2 周嘉胄. 装潢志图说[M]. 田君, 注释. 济南: 山东画报出版社, 2003: 10