

明清官式彩画 在古代建筑中的艺术特点

□田承玉

古建筑彩画与壁画、雕塑同属姊妹艺术，与建筑关系密切。我国古代以木构建筑为主，为保护木材免受日晒雨淋，古人很早便以油漆丹粉刷木结构。至战国时期，帝王宫殿已无不涂漆彩画、雕梁画栋，彩画亦由此成为古建筑的重要组成部分。彩画的演变经历由简到繁、由低级到高级的发展过程。至明清两代，我国建筑彩画进入一个高度繁荣的时期，品类层出不穷，题材不断扩大，技巧不断丰富，等级层次严明，法式规矩严密。各民族文化的进一步交融、文人画与民俗画的普及，以及外来文化的传入，都为彩画的发展提供了丰富的题材和工艺多变性。此时期彩画分官式与地方做法两种，其中官式彩画代表了当时的最高水平。本文就明清官式彩画的概况及工艺特征进行阐述。

泰山红门宫大殿为大点金旋子彩画。 通讯员供图

明代官式彩画

由于彩画易年久脱色，加之殿廊、椽子等外露部件遭受日晒雨淋，明代遗存极少，我们已无法窥见其原貌。从现存实物看，官式彩画大致分为两类：一是绘于皇家园囿建筑之上、类似清代中期官式苏画的龙纹枋心、锦纹找头彩画；二是现存实物相对较多的旋子彩画。

明代官式旋子彩画由元代彩画继承发展而来，其改变了元代梁枋大木彩画构图自然的风格，形成构图严谨的特点。特别是找头和枋心两个部位变异较大。找头的纹饰基本以旋花造型为主，旋花的基本造型与构图仍含有写生作画的痕迹，“一整两破”成为基本形式。此时的找头虽已以旋花作为主题纹饰，却依然穿插使用如意头等纹饰，以避免相同纹饰反复出现的弊端。枋心内一般不施绘纹饰，仅平涂颜色，即俗称的“素枋心”。明代施用旋子彩画的范围大于前代和清代，甚至扩展至石质构件、铜制构件及琉璃材质，尽管质地不同，纹饰却如出一辙。

明代官式旋子彩画已有了一整套完整的法式规矩。天花构图已确定为方、圆鼓子造型，有蕃莲纹、佛梵字等；斗拱的装饰不再施绘细部花纹。

明代官式旋子彩画有三种等级制度：一是墨线点金彩画，枋心不施绘细部纹饰，找头中的菱角地、如意头、花心

等位置点缀金色，主体框架线一律为墨线，适用范围较宽，如皇宫内的殿堂及宗教寺庙主要殿宇。二是金线大点金彩画，主体框架线全为沥粉贴金，花心、菱角地同为沥粉贴金做法，枋心为无花素枋心，斗拱为青绿退晕做法，是当时的最高等级彩画。三是不点金彩画。另据明代文献记载有苏式彩画，然实物无存，已无法考证其面目。地方彩画从仅存示例看，大致有两部分：一是江南民居房屋上的彩画，设色纤细淡雅，构图多以包袱为主体；二是北方寺庙殿宇上的旋子彩画，设色及纹饰与官式基本相似，但较之官式规范稍逊，有自然天成之感。

明代官式彩画基础颜色为青色和绿色两大主色调，画面无大片的白色和红色，带给人们淡雅简洁的视觉感受。明代官式旋子彩画构成了淡雅柔和的时代风格，从未出现以白色为起点的勾勒做法，其最浅的色阶乃是浅青色或浅绿色。无论彩画等级高低，一律采用退晕做法，晕色均由浅色入手逐层加深，色阶宽度差别不大。明代所用颜料主要以石绿、石青等为主，与当代群青、巴黎绿等颜料相比，石青、石绿给人以艳丽却无浮躁之气、色中带沉稳之感。在色调配比上，明代巧妙利用少许红色及金箔在关键位置重点部位，将单调的冷色装饰得富丽堂皇且灵动雅致。

泰山关帝庙东门为旋子烟琢墨石碾玉彩画。 通讯员供图

清代官式彩画

清代由于统治阶层对生活环境的奢华需求及彩画颜料的日益丰富，美术领域空前繁盛，有力推进了清代官式彩画的迅速发展。清代官式彩画的类别更加宽泛，从题材、主体框架分类，可划分为五大类，即和玺类、旋子类、苏式类、吉祥草类和海漫类。

和玺彩画是在旋子彩画基础上发展演变而来，形成于明末清初。设色方面，和玺彩画主体框架线一律为沥粉贴金做法，细部纹饰大部分也为沥粉贴金工艺。其纹饰方面的突出特点是在找头、枋心、盒子及平板枋、垫板上绘龙纹、凤纹、西番莲纹及吉祥草纹，在佛教建筑上则遍绘梵文、宝塔和莲座等纹饰。和玺彩画是清代最高等级彩画，等级层次严明。龙和玺是第一等，仅适用于皇帝理政的大殿及坛庙主殿；龙凤和玺为第二等，适用于帝后寝宫及祭天建筑；凤和玺适用范围较窄，只用于皇后寝宫等；龙凤枋心西番莲灵芝找头和玺为第三等；龙草和玺是其中等级较低，适用于皇宫的重要宫门、配楼及重要寺庙的主要殿堂。

旋子彩画是清代官式彩画中的主要类别，在明代基础上演变而来，使用广泛，品类繁多。其设色特点是以本构件的椽头颜色作为本构件其他彩画部位的依据，青绿相间式排列，同一间的前后坡各榀的椽头色均须以脊榀为轴线前后对称排列。就纹饰组合和不同品种特点，大致有浑金旋子彩画、金琢墨石碾玉旋子彩画、烟琢墨石碾玉旋子彩画、金线大点金旋子彩画、墨线大点金旋子彩画、小点金旋子彩画、雅五墨旋子彩画、雄黄玉旋子彩画等几种做法。

泰山大部分庙宇以旋子彩画为主，譬如泰山红门辖区关帝庙的东门彩画归属烟琢墨石碾玉旋子彩画，院内拜棚为小点金旋子彩画。红门宫合云亭为小点金旋子彩画，大殿为金线大点金旋子彩画。泰山斗母宫内寄云楼属小点金旋子彩画，斗母宫南山门属于典型的金线大点金旋子彩画，正殿

额、雀替等木构件上保留着蓝底金线的彩绘，纹样繁复，绘有龙纹、卷草等，是晋派建筑中常见的“金青画”或“汉纹锦”风格，木构与砖雕彩绘相结合，整体建筑雕梁画栋，庄重古朴，亦可见晋商当年之辉煌。

旋子彩画在实际应用上大致分为四种：一是皇宫、皇家苑囿中的次要建筑，使用最多的是金线大点金和墨线大点金两种。二是皇宫外祭祀祖先的殿堂，多用浑金旋子彩画及烟琢墨石碾玉旋子彩画。三是重要祭祀坛庙的次要建筑及一般庙宇和王府。四是雄黄玉旋子彩画主要用于庖制祭品的建筑装饰。

除此之外，清代官式彩画还有源于江南苏州一带的苏式彩画，主要用于园林建筑装饰，传入北方进入宫廷后成为官式彩画中的重要品种。其从构图至细部纹饰已看不出苏州彩画痕迹，演变成一种独具特色的彩画。苏式彩画在纹饰和工艺方面都比较自由，清代晚期更是如此。清代早期还存在一种构图别致、色彩炽热的官式彩画——宝珠吉祥草彩画，清中期以后与其他彩画相融合并以新形式出现。海漫彩画产生于清代晚期，立意新颖，但使用范围较窄，除斑竹纹一种偶有使用外，其他两种做法已失传。泰山斗母宫龙泉亭内彩画均为苏式彩画，描绘山水花鸟包袱等吉祥图案，又带有晋派民间常用风格。

明清官式彩画是中国古代建筑装饰艺术的两座高峰。明代以“简约守制”为精髓，传承宋元遗韵，规范工艺形制，奠定官式彩画基础，体现内敛庄重的审美与初成的礼制秩序。清代以“繁复极致”为特征，创新体系分类，固化等级制度，将工艺与美学推向顶峰，彰显皇权至上的盛世气象。二者一脉相承又各具特色，明代彩画的“简”与清代彩画的“繁”共同构成中国古代建筑官式彩画的完整脉络，承载了古代人民的营造技艺、礼制文化与审美智慧。传承传统工艺，延续中华建筑彩画文化根脉是我们义不容辞的责任所在。