

项目 1 中国古建筑彩画基础认知

古建筑彩画是在建筑的某些部位绘制粉彩图案和图画。在宋《营造法式》中，彩画作的内容包含了对柱、门、窗及其他木构件的油饰。在清工部《工程做法》中把彩画归入“彩画作”，把地仗和油饰归入“油漆作”。

彩画是我国特有的一种建筑装饰艺术，也是古建筑的重要组成部分。古建筑彩画种类众多、题材丰富，山水、楼阁、花卉、人物、历史典故、传奇故事都是彩画的常见题材。最初在木构建筑上涂刷油漆是为了减少日晒雨淋对木材的损害，随着装饰性需求的增强，在战国时期，建筑彩画就已经发展成为一项专门的建筑装饰艺术。后又经过唐、宋、明各朝的发展，到清代达到了顶峰。在功能上，彩画在防潮、防腐、防蛀的保护功能的基础上，又增加了装饰美化、彰显建筑等级的多重作用。

任务 1.1 古建筑彩画的起源与发展

学习目标

知识目标

1. 了解古建筑彩画的基本功能；
2. 了解古建筑彩画的形成与演变过程；
3. 熟悉古建筑彩画各个历史时期的基本特征。

能力目标

1. 能对古建筑彩画的形成与演变过程进行概述；
2. 能够识别关键时期和相应的特点。

素养目标

1. 以美育人，欣赏古建筑彩画之美；
2. 提升对中华优秀传统文化的认同感与自豪感，树立文化自信。

学习内容与工作任务描述

学习内容

1. 中国古建筑彩画的起源与形成；
2. 中国古建筑彩画的历史发展过程。

工作任务描述

1. 完成工作引导问题；
2. 总结彩画的历史发展过程，并查找实例，概括各历史时期彩画的色彩、纹样、工艺等特征。

任务分组

班 级		专 业		
组 别		指导老师		
小组成员	组 长	组员 1	组员 2	组员 3
姓 名				
学 号				
任务分工				

工作引导问题

(1) 在()彩画逐步形成既有理论做法、又有设色图样的彩画作工艺技术，成为建筑设计与施工的重要工种。

(2) 中国唐代彩画的发展特点是()。

(3) 明代是()彩画走向规矩化的时代，同时也是旋花造型逐渐成熟、图案设计渐趋规范的时代。

(4) 查阅有关古建筑彩画的相关知识，概述堆泥贴金的技法。

(5) 查阅有关古建筑彩画的相关知识，简述宋代彩画的成就。

任务 1.1 答案

工作任务

任务1：个人任务

工作内容：总结古建筑彩画的3个基本功能，并加以具体说明。

成果：总结报告，图文并茂。

任务2：小组任务

工作内容：

(1) 简要陈述中国古建筑彩画的形成和发展历程。

(2) 搜集资料和彩画实例，概括各个历史时期彩画的主要成就和特征。

成果要求：以小组为单位提交学习报告，图文并茂，可配短视频。

成果展示：每组派1名同学进行汇报，以抽查的形式，选择3~5组进行汇报。

成果评价：

评价项目	评价标准	参考分值	得分
案例搜集	案例准确、图文并茂	20	
中国古建筑彩画的形成和发展历程	完整精练、逻辑清晰	30	
各个历史时期彩画的主要成就和特征总结	全面准确、逻辑清晰	30	
汇报文件版式与配色	美观、配色协调、排版整洁、有条理	10	
团队精神	分工合理、配合密切	10	
总分		100	

任务知识点

1.1.1 古建筑彩画的起源与形成

1. 古建筑彩画的起源

最早于建筑物中出现的是壁画，即在墙壁上绘制图案，以反映人们对生活的向往。原始人类从洞穴和树居中解脱出来以后，开始在自己营建的土穴穴壁上绘制图案，进行美化。例如，新石器时代的女神庙遗址中，其墙壁灰皮残块上就涂有赭、黄、白三色的三角纹图案；在河南安阳殷墟遗址的墙壁灰皮上也有白、朱、黑三色的云纹图案。

2. 古建筑彩画的形成

当建筑木结构逐渐成熟以后，人们对建筑室内外呈现出的大量木构件产生了美化的需求。原始彩画的出现，即以彩色的图案和纹样装饰木构件，目前推测大概始于春秋战国时期。历经秦、汉、魏、晋、南北朝、隋唐，直至宋代，逐步形成既有理论做法，又有设色图样的彩画作工艺技术，成为建筑设计与施工的重要工种。在清工部《工程做法》中把彩

画归入“彩画作”，把地仗和油饰归入“油漆作”。当代，我国重视传统工艺技术，对“彩画作”这一传统营造技艺给予了高度重视和评价，使其得以继承和发扬。

1.1.2 古建筑彩画的历史发展过程

1. 早期建筑彩画

早期建筑彩画是指唐代以前的历代彩画。

在木构件上以丝麻织品进行包裹是最初的建筑装饰手法，之后逐步采用彩绘手段。虽然此时期已在木构上涂饰颜色及花纹，但尚未形成固定的规制，壁画的表现力比建筑彩画更为强烈，更受重视。此时期可以说是建筑彩画的萌芽时期。

东周春秋时期，古代建筑上已出现彩绘手法装饰建筑的现象。汉代已经把色彩装饰手法大量运用在建筑构件上，且花纹题材大量增加。魏晋南北朝时期，建筑墙壁广泛涂白，佛寺中墙壁常见涂红，同时随着佛教的传入及推广，在各类装饰领域引进了不少域外的纹样与图案，如莲花、忍冬纹、火焰、飞天、卷草纹等，丰富了装饰题材，但就建筑彩画技艺而言，基本上仍继承了汉代建筑装饰手法。

2. 唐代建筑彩画

唐代彩画的画题内容进一步丰富，团窠图案增多，多为六瓣如意纹团窠宝相花，并以一整二破式的构图模式，在各种边饰中大量运用。此外，锦纹及单枝或缠枝的花草纹、连珠纹、菱形纹、束莲及莲瓣、云纹、十字纹、如意纹、卷草纹等也大量出现。用色上也出现了间色之法，即两种颜色有规律地间隔使用。唐代还发展了堆泥贴金的技法，用一个小泥饼贴在构件上，一般用于天花支条的交接点或团花的中心。绚丽多姿的唐代建筑彩画为宋代彩画的发展奠定了坚实的基础。

3. 宋元建筑彩画

宋代彩画是中国古代建筑彩画发展重要阶段，具有很高的艺术成就。这一时期的成就不仅有一定数量的现存实物可资验证，同时还有一部建筑技术的科学文献《营造法式》，供人们学习研究。首先，宋代彩画在群体规划、建筑造型、木构技术、内檐装修及装饰诸方面，皆有长足的进步。建筑彩画的部位重点扩展到古建筑构件的大部分数量的梁额枋木上，彻底地代替了以织物包裹装饰建筑构件的做法。其次，发展出有特色的绘制模式，宋代称为“制度”，如五彩遍装、碾玉装、青绿叠晕棱间装、解绿装、丹粉刷饰等。宋代彩画图案母题大为增多，植物题材中程式画法与写生画法并存。最后，以彩画图案的繁简程度划分了彩画等级，为计算工料提供了初步的验算标准。

元代统治时间不足百年，遗留下的彩画实例较少，虽然这些材料很难概括元代建筑彩画的全部情况，但仍能清晰地反映出元代建筑彩画在形制上的发展。纹样方面，在前朝团花的基础上逐步演化出整团的旋花，标志着旋子彩画的产生。

4. 明清建筑彩画

明代彩画虽实例不多，但纹样保持完整，如北京东城区智化寺、石景山区法海寺的明代彩画都保存完好，这些彩画以另一种格调出现，与宋代彩画中常出现的热烈繁密的花纹相比，显得素雅宁静，色彩以青绿为主，花纹整齐大方。明代是旋子彩画走向规矩化的时代，同时也是旋花造型逐渐成熟、图案设计渐趋规范的时代。

清代在明代建筑彩画的基础上又做了进一步的改革、发展，使建筑彩画更加丰富多彩。由于新的品种不断涌现，题材不断扩大，表现手段不断丰富，彩画规矩更加严密规范，等级层次更加严明清晰。从构图、彩画内容、施色特征及装饰方式上都极为成熟，在建筑装饰方面充分体现了中国传统彩画的成就以及中国传统文化特点。清式彩画是中国建筑彩画的重要代表。

任务 1.2 古建筑彩画的特点与价值

学习目标

知识目标

1. 了解古建筑彩画的历史价值、环境艺术价值与形式美学价值；
2. 了解古建筑彩画的基本特点，理解其内容丰富多样的因素。

能力目标

1. 能够解析和评估古建筑彩画的特点与价值；
2. 能从特点与价值的角度评价与欣赏彩画实例。

素养目标

1. 树立文化自信，培养创新精神；
2. 提升中华优秀传统文化的认同感。

学习与工作任务描述

学习内容

中国古建筑彩画的特点与价值。

工作任务描述

1. 完成工作引导问题；
2. 从研究价值的角度评价与分析彩画实例。

任务分组

班 级		专 业		
组 别		指导老师		
小组成员	组 长	组员 1	组员 2	组员 3
姓 名				
学 号				
任务分工				

工作引导问题

(1) 彩画的形式美学价值体现在它遵循()的构图原则, 并且图案的选择和组合极具变化性, 富含深厚的()。

(2) 彩画作为历史文化的载体, 其历史价值主要体现在能够反映各个历史时间段的()和()。

(3) 在古建筑彩画中, 其图案的多样性主要体现在()。

(4) 古建筑彩画中所使用的原色, 如()等, 可以形成明暗反差大、艳丽夺目的装饰效果, 体现古代画师对色彩表现的大胆与能力。

任务 1.2 答案

工作任务

任务: 小组任务

工作内容: 搜集资料, 选择一例古建筑彩画实例, 从历史价值、环境艺术价值和形式美学价值的角度对其进行价值评估。

成果要求：以小组为单位提交学习报告，图文并茂，可配短视频。

成果展示：每组派1名同学进行汇报，以抽查的形式，选择3~5组进行汇报。

成果评价：

评价项目	评价标准	参考分值	得分
案例搜集	案例准确、图文并茂	20	
古建筑彩画的特点总结	完整精练、逻辑清晰	30	
古建筑彩画的价值评估	全面准确、逻辑清晰	30	
汇报文件版式与配色	美观、配色协调、排版整洁、有条理	10	
团队精神	分工合理、配合密切	10	
总分		100	

任务知识点

1.2.1 古建筑彩画的特点

1. 古建筑彩画色彩鲜艳

古人将很多简单的“原色”，如大青（蓝）、大红、大绿、黑、白等都不加调兑而直接用在构件上，形成明暗反差大、艳丽夺目的装饰效果，充分体现古代画师对色彩表现的运用能力。运用这种色彩的原因有：第一，彩画作为室外装饰要与周围环境协调，建筑物的瓦面、油漆、台基、墙体等部位已形成红、黄、白、黑等极为强烈鲜明的色彩，因此彩画的色彩必然要以重而艳丽来与之调和；第二，彩画多为高部件的装饰，人们以较远的视点观赏，这就要求色彩之间有鲜明的对照、强烈的反差，才能体现出彩画的装饰效果。然而过分强烈的色彩对照，会形成生硬的艺术效果。所以，后来在彩画中增加退晕的层次和加上金色点缀的做法解决了这一问题。

2. 古建筑彩画图案多样

中国建筑彩画图案是多样的，而且不同部位有不同的图案，如椽头有椽头的图案、天花有天花的图案，每个部位的图案都可达十多种甚至数十种。仅清式椽头彩画图样就多达二三十种，如万字、栀花、金井玉栏杆、福字、寿字、十字别、福庆、福寿、百花等都是人们常见的图案。而最有代表性的图案是装饰在大木之上的不同格式、风格的图案，这些图案有总体的特点，有分类的特征，又有局部的差异。这里不乏人们非常熟悉的图样，如和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画的总体格式等，这些总体格式配以不同式样的局部图案，更形成了千变万化的彩画装饰手段，大大丰富了梁枋图案的内容与效果。

3. 古建筑彩画内容丰富

现在常见的画题内容有上百种之多，如在图案方面有回纹、万字、宝珠、虎（龙）眼、

梔花、水纹、云纹、锦纹、飞禽、飞仙、瑞兽、龙、凤、火焰、佛梵字、博古、莲花、各种卷草花纹等。住宅园林中的彩画就更丰富多彩。因为它有很多绘画的题材，使建筑彩画的内容在一定程度上无所不容，只要是人们喜闻乐见的画题都可以运用。很多画题都加喻义化，如将牡丹与玉兰画在一起可称“玉堂富贵”；与白头鸟画在一起称“白头富贵”；将瓷瓶中安插一支小戟，再挂一个玉磬称“平安吉庆”等。这种喻义化可以反映一定时期人们的思想观念，现在人们又在不断创造一些具有新意的喻义。

4. 古建筑彩画规制严密

宋《营造法式》的几种做法就是规制的一种体现，提到某种做法，行业人员即可绘出带有某种特征的装饰。清式彩画的规制则更具体、鲜明，它把彩画分成类、等级，各类各等级的彩画都有相应的格式、内容、工艺要求与装饰对象，彩画的规制表达了等级高低、使用功能的标准。彩画的规制在实际施工绘制上有十分重要的意义，在大规模施工中使同行业人员能配合默契地操作，从而加快施工的速度，从施工的备料、价格估算上都有积极的意义。

5. 古建筑彩画工艺独特

彩画的工艺是区别于其他任何一种装饰艺术（包括绘画艺术）的标志，从原始材料的加工，使用的工具，以致绘制程序的编制都自成体系，目前仅常用的工艺就多达十几种，如沥粉、刷色、片金、包胶、拉晕、退晕、纠粉、拆垛等都是具有代表性的极具特色的工艺，这些工艺在特殊的施工环境中，在表达特殊的装饰格式上起着特殊的作用，使很多难以表现的效果得以实现。

1.2.2 古建筑彩画的价值

古建筑彩画的应用极大地改变了建筑内外檐的艺术面貌，对它的价值可以从多方面评价与欣赏。

1. 历史价值

自从唐代有了具体的彩画图样以来，古建筑彩画历经宋、元、明、清朝，各朝代演变出不同的图样，表现出不同社会时代的美学欣赏趋向，凝聚着当时社会的文化精神，它们既是历史的镜像，又是历史的注释。各种彩画的形成都有其文化背景，通过这些彩画实例，人们可以增加对历史文化及变化规律的认识，更好地理解 and 把握历史的变迁，这就是它的历史价值。深入研究和理解彩画，对于增强历史文化素养和提升审美品位具有重要意义。

2. 环境艺术价值

彩画虽然是绘制在建筑构件上的一种艺术形式，但它并不仅仅局限于单一的构件表面。当对天花板、藻井、梁柱、斗拱等所有彩画构件进行统一考察时，可以发现，这些被画上色彩的构件会组合成一个完整的空间环境，产生出强烈的空间的色彩感觉。这就是彩

画所具有的环境艺术价值。

彩画的环境艺术价值还体现在其对空间秩序的塑造上。在中国传统建筑中，规整是非常重要的原则。通过细致地设计和布局，彩画构件可以帮助实现空间的有序化，产生出清晰、整洁的视觉效果。同时，彩画还可以通过色彩的变化，增加空间的层次感，使比较单一的空间变得立体丰富。

彩画是一种具有极高环境艺术价值的艺术形式。它不仅可以提升建筑的审美价值，还可以创造出丰富多样的艺术环境，通过对空间的塑造和色彩的运用，发挥出强大的感染力，给人带来深刻的艺术体验。

3. 形式美学价值

每一个建筑构件上的彩画，无论是天花、藻井、梁枋还是斗拱，都蕴含着丰富的形式美学价值。它们所展现的不只是色彩和线条的艺术，更重要的是，它们通过各种精心设计的构图与纹样组合，呈现出了一幅幅绚丽多彩的画卷。

这些图案并非随意排列，而是按照一定的规律组合在一起。每一幅彩画都符合协调、匀称、统一的构图原则。无论是单一图案的内部结构，还是多种图案之间的关系，都体现了中国传统美学中的平衡与和谐理念。同时，图案的选择和组合也充满了变化，使得彩画作品具有丰富多彩、千变万化的视觉效果。

此外，彩画中的图案还具有深远的文化内涵。比如，某些特定的动物或植物图案，可能代表了某种吉祥的寓意或某种道德的象征，增加了彩画的文化表达力。

总的来说，每一个构件上的彩画都是一种形式美学的实践。它们既遵循构图的原则，又展示了图案的多样性，同时还融入了深厚的文化内涵。这就是彩画的形式美学价值，也是人们欣赏和研究彩画的重要依据。

任务 1.3 古建筑彩画的等级与分类

学习目标

知识目标

1. 了解中国明代官式彩画和江南建筑彩画的分类；
2. 熟悉中国清代官式彩画的分类和典型特征。

能力目标

1. 能够根据描述或示例，正确识别和区分不同类型的彩画；

2. 能总结不同分类彩画的典型特征。

素养目标

1. 欣赏古建筑之美；
2. 文化遗产的保护，树立文化自信。

学习内容与工作任务描述

学习内容

1. 中国明代官式彩画和江南建筑彩画的分类；
2. 中国清代官式彩画的分类。

工作任务描述

1. 完成工作引导问题；
2. 查找实例，明确建筑不同部位彩画的典型特征。

任务分组

班 级		专 业		
组 别		指导老师		
小组成员	组 长	组员 1	组员 2	组员 3
姓 名				
学 号				
任务分工				

工作引导问题

- (1) 中国明代官式彩画就人们目前所见到的实物例证来分析有两类，分别是（ ）和（ ）。
- (2) 清代官式彩画从纹饰的主体框架构图和题材方面分类，大致分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。
- (3) 江南彩画中的民间彩画，在分类上根据构图有无方心分为两大部分，分别为（ ）彩画和（ ）彩画。