

永樂宮壓畫服飾圖案

中央工艺美术学院染织美术系编

永樂宮壁畫服飾圖案

人民美術出版社出版

永乐宫壁画服饰图案

中央工艺美术学院染织美术系编
人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 詹惠娟

人民美术出版社印刷厂制版印刷
新华书店北京发行所发行

1984年7月第一版第一次印刷

书号: 8027·0629 印数: 1—7,230

定价: 2.80元

前 言

中国纺织工艺起源于有史以前，殷商时期已有花纹丝织物的生产。几千年来不断发展繁荣，出现了难以数计优秀的有花纹和色彩的纺织物。历代艺人创造丰富多采的染织纹样，是我国艺术传统中的主要组成部分，它对于今天染织工艺工作者研究借鉴来说，具有极其重要的意义。

染织品不易保存，因此古代的染织品很难在今天看到全貌，现在我们掌握古代生产的染织品，为数不多，例如殷商时代的织物，今天只能从出土的铜器、玉器上，看到附存于器物表面经过残腐而遗留下来的痕迹和少量的织物残片；战国和汉代的纺织品，也只有在当时的一些贵族墓葬中、和西北古代“丝绸之路”经过的地区（如湖南长沙战国楚墓及汉墓、湖北江陵战国楚墓、河南信阳战国楚墓、河北平山、满城大葆台及甘肃磨咀子汉墓、新疆楼兰遗址及蒙古人民共和国边境、朝鲜民主主义人民共和国平壤古乐浪遗址等地），发现一些服装领子及纺织刺绣实物；南北朝和唐代的纺织品，除古代“丝绸之路”沿线发现一些实物之外，在敦煌莫高窟石室中也发现了一部分；五代两宋的锦缎近年在福州、镇江、苏州、衡阳及内蒙古不断有所发现，此外还有一部分用于字画包首或封面传世实物 在故宫有丰富的收藏。明清锦缎在经卷封面和贵族墓葬出土的遗物中见的也较多，唯元代的纺织品实物，无论是传世的或出土的，为数都不多见。

我们研究古代文化艺术的演变，除依靠直接的实物资料以外，还须依靠有关的间接资料作旁证。由于党的文艺方针的正确指导，近年来对

01127/31

于继承发扬优良的民族传统，已经得到文艺工作者普遍的重视。我们在向祖国优秀的民族染织工艺传统学习的实践中，发现我国很多古代洞窟寺院的壁画和彩塑，其中人物服装及花纹装饰，往往与同时代的染织艺术有着紧密的联系；寺庙壁画彩塑虽多为宗教性的题材，但也从一定程度上反映了现实生活，其中人物服饰往往正是当时社会生活服装的样式。洞窟艺术大都有绝对的年代可考，保存也比较完整，把洞窟艺术人物服饰加以系统的搜集、整理、研究，不但可以部分地弥补古代染织品实物资料的不足，而且还可以通过研究了解到当时染织纹样的特色，以及当时染织品使用的状况。

我国南北各地保留古代有价值的洞窟寺院，为数甚多，各个时代都能找到具有代表性的艺术杰作。如几年前在山西发现的道观永乐宫，是元代有代表性的宗教艺术宝库之一。

永乐宫位于山西永济县永乐镇，相传为唐吕洞宾故居，唐代把吕洞宾故居改建为吕公祠，宋、金时改祠为观。元中统三年（公元1262年），因观被焚于火，在原址重建“大纯阳万寿宫”，规模宏大。今永乐宫的基本建筑物就是原来“大纯阳万寿宫”的一部分。虽经过历代修葺，但它的主要部分还是保留原状，壁画也基本保留元代的原作。永乐宫现存无极门（又称龙虎殿）、三清殿（又称无极殿）、纯阳殿（又称混成殿）、重阳殿（又称七真殿）五进建筑，除山门是后来重建，其余均元代的建筑物。

三清殿是永乐宫的主殿，面宽七间，进深八椽，四壁及神龛内外均有壁画，高达四·二六米至四·四五米，相传为三百六十值日神像，其实只有神像二百八十，以八个主神为中心，围绕着仙伯、真人、神王、力士、金童、玉女等等，组成气魄雄伟、瑰丽动人的场面。不但组织严密，人物仪态变化万千，笔墨线条流利生动；而且诸神手执器物及衣服花纹装饰，都绘制得十分精致。经过仔细研究，八个主神均作帝后装饰，

各设宝座，座上有座垫和椅披，从花纹观察，座垫、椅披都好像是珍贵的锦缎制成。有的座前设有供桌，桌上铺有织绣之类的供毯。主神及群神都穿宽大的袍服或衣裙，从服装式样来看，还有北宋武宗元《朝元仙仗图》一类风格，诸神服装均在水袖、衣领、衣襕（大袍袖上的镶边）等处加绘纹样装饰；水袖纹样多是几何形骨架上填花的，看来象是质地较薄的绫、绸、小锦一类织物。衣领、袍袖镶边的花纹种类较多，有大小繁简不同的几何填花纹样，也有不少保存着唐草风格的花边纹样。前者似锦缎一类织物，后者似是手工刺绣的装饰物，色彩用叠色退晕的办法处理，显得格外鲜艳富丽。另外，永乐宫壁画服饰中值得重视的地方很多，一是在主神宝座上的椅披、力士所穿的铠甲及作帝后装束的主神服装的衣襕等处，都出现了金底锦缎花纹的装饰，元代我国织金锦缎的生产很盛，当时称这种织金锦为“纳石矢”（见图1、2），永乐宫壁画服饰所用织金锦的情况正和文献记载“纳石矢”的使用情况相符。再就是群神中有两尊佛像，身着染缬似的山水云纹袍服，和文献记载袈裟道服用“四山五岳”及“海上三神山”等纹样装饰相符，说明壁画服饰模写当时生活服装的真实性（见图28、29）。

根据文献材料，宋代织锦的制作已经十分精采，宋锦图案除动物花卉等方面的题材之外，几何形图案也很丰富，永乐宫服饰纹样中几何图案及利用几何骨架填花的纹样用得很多，风格上也是继承了唐宋以来的民族传统，并且在这个基础上得到发展的。永乐宫壁画服饰纹样虽然采用极其简朴的形象结构，但在排列组织上十分舒展匀称，而富有变化。通过形体、虚实、大小、疏密、粗细和色彩的对比，出现了不同的比例感和节奏感，这些图案给人总的印象既是丰富的，又是朴素舒朗的，说明我们古代的艺术匠师们，对于图案的原则原理是十分精通的，这种朴素的艺术处理手法，非常值得我们探讨和学习。

中央工艺美术学院染织系为了系统地学习研究祖国优秀的染织艺术

传统，进行染织纹样资料的搜集整理工作，永乐宫元代壁画服饰图案是中央工艺美术学院染织美术系于一九五八年组织一部分师生临摹整理的成果之一，为了供读者们研究参考，特地将它付印出版，由于条件限制，本选集内容仅限于永乐宫主殿——三清殿壁画部分，虽然不能概括永乐宫壁画服饰的全貌，但永乐宫壁画服饰纹样的主要风格，由此可以窥见其大概的情况了。希望专家们和读者们多提宝贵的意见。

温练昌 黄能馥

目 录

金地龟背镜花图案 (三清殿壁画主像椅披装饰)	刘元慧临摹	1
金地龟背镜花图案 (三清殿壁画群神铠甲装饰)	刘光文临摹	2
如意梭身图案 (三清殿壁画群神水袖装饰)	陈圣谋临摹	3
宝蓝地柿蒂花草图案 (三清殿壁画主像椅披装饰)	韩美林临摹	4
豆沙色龟背镜花图案 (三清殿壁画主像供桌毯装饰)	李 骥临摹	5
赤地万字狮球团花图案 (三清殿主像男神椅披装饰)	金景山临摹	6
赭石地长青藤花草图案 (三清殿群像女神手抱琵琶所用包袱装饰)	刘元慧临摹	7
绛红地花草球路图案 (三清殿壁画主像椅披装饰)	李真淑临摹	8
白地夔龙团花图案 (三清殿壁画群像男神衣袖边装饰)	温练昌临摹	9
绀绿地金锭朵花图案 (上、三清殿壁画群神水袖装饰)	吴秀苓临摹	10
香绿地六出连环簇花图案 (下、三清殿壁画群神水袖装饰)	吴秀苓临摹	10
绛红地天花图案 (三清殿壁画主像女神椅披镶边装饰)	朱军山临摹	11
浅藕荷地如意天花图案 (三清殿主像椅披镶边装饰)	刘元慧 韩美林临摹	12
淡青地四出图案 (上、三清殿群神袍袖边及衣领装饰)	陈圣谋临摹	13
明黄地六出团料图案 (下、三清殿群神袍袖边及衣领装饰)	陈圣谋临摹	13
蓝地四入团料连环图案 (上、三清殿壁画群像女神衣领及衣袖边装饰)	陈圣谋临摹	14
檀香地团花梭身连环图案 (下、三清殿壁画群像男神衣领及袖边装饰)	李永平临摹	14
白地四出如意图案 (上、三清殿壁画群神衣领装饰)	李永平临摹	15
香黄地连环图案 (下、三清殿壁画椅披装饰)	李永平临摹	15
浅绿地团料簇花图案 (上、三清殿壁画群神水袖装饰)	刘元慧临摹	16
绿地菱形格子枣花图案 (下、三清殿群神水袖装饰)	崔栋梁临摹	16
绿地十字团料如意云图案 (三清殿壁画群像袍袖边装饰)	金景山临摹	17
浅绿地团料朵花图案 (上、三清殿群神水袖装饰)	过 怡临摹	18

青绿地海棠朵花图案 (下、三清殿群神水袖装饰)	· · · · · 过 怡临摹	18
各色小团花图案 (上、三清殿群像男神水袖装饰, 下、女神短裙装饰)	· · · · · 李永平临摹	19
白地球纹图案 (三清殿壁画主像男神坐垫装饰)	· · · · · 崔栋梁临摹	20
绿地如意团花图案 (上、三清殿壁画群神衣袖装饰)	· · · · · 金景山临摹	21
赤地四入团料图案 (下、三清殿壁画群神袍袖边装饰)	· · · · · 韩美林临摹	21
绀绿地梭身图案 (上、三清殿壁画群像男神衣袖及领边装饰)	· · · · · 李宗禹临摹	22
青地玛瑙纹图案 (下、三清殿壁画群像男神衣袖及衣领装饰)	· · · · · 李宗禹临摹	22
赤地火焰珠图案 (三清殿壁画主像女神椅披装饰)	· · · · · 温练昌临摹	23
赤地方棋石榴图案 (三清殿主像椅披装饰)	· · · · · 温练昌临摹	24
绿地龟背纹图案 (上、三清殿壁画群神水袖装饰)	· · · · · 刘治平临摹	25
白地龟背纹图案 (下、三清殿壁画群神水袖装饰)	· · · · · 刘治平临摹	25
各色龟背纹图案 (上、三清殿壁画群神水袖装饰, 下、女群神披肩装饰)	· · · · · 刘元慧临摹	26
淡绿地龟背纹图案 (上、三清殿壁画群像男神水袖装饰)	· · · · · 过 怡临摹	27
淡蓝地龟背纹图案 (下、三清殿壁画群像男神水袖装饰)	· · · · · 过 怡临摹	27
绿地五岳名山纹蜡缬图案 (三清殿群像男神袍子装饰, 每个纹样原大约50公分)	· · · 朱军山临摹	28
绿地五岳名山纹蜡缬图案 (三清殿壁画男神袍子装饰每个纹样原大约40公分)	· · · 朱军山临摹	29
红地石榴卷草图案 (三清殿壁画供毯装饰)	· · · · · 袁杰英临摹	30
绿地卷草宝相花图案 (三清殿壁画椅披装饰)	· · · · · 李永平临摹	31
银灰地卷草石榴图案 (三清殿壁画群神袍袖及领边装饰)	· · · · · 潘文治临摹	32
青地卷草石榴图案 (三清殿壁画群神袍袖边装饰)	· · · · · 徐永贺临摹	33
白地唐草图案 (左、三清殿壁画群神袍袖边装饰)	· · · · · 刘鸿标临摹	34
淡草绿地宝珠图案 (右、三清殿壁画群神袍袖边装饰)	· · · · · 刘鸿标临摹	34
白地宝相花图案 (左、三清殿壁画群神袍袖边装饰)	· · · · · 过 怡临摹	35
赭地宝相花图案 (右、三清殿壁画群神袍袖边装饰)	· · · · · 李 骥临摹	35
赭地唐草图案 (左、三清殿群神衣袖边装饰)	· · · · · 蔡小丽临摹	36
赤地如意牡丹图案 (右、三清殿群神衣袖边装饰)	· · · · · 蔡小丽临摹	36
蓝地云凤图案 (三清殿壁画主像女神衣袖边装饰)	· · · · · 崔栋梁临摹	37
绿地宝珠如意纹图案 (三清殿壁画腰带装饰)	· · · · · 刘元慧临摹	38

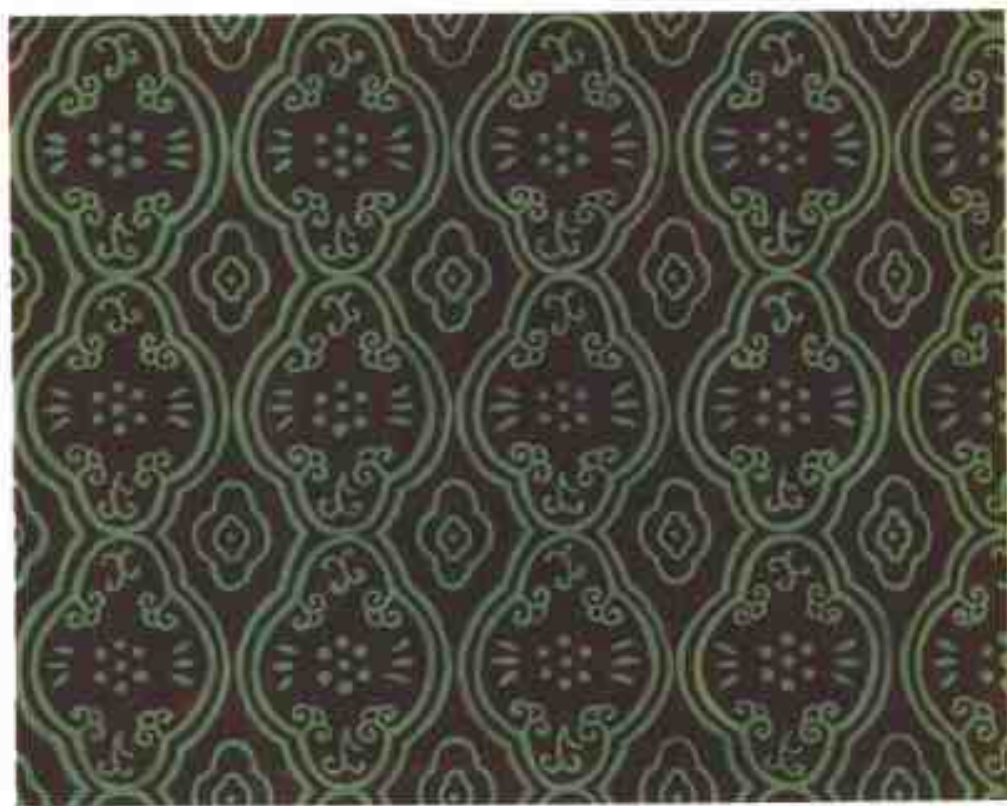
封面题字: 陈叔亮



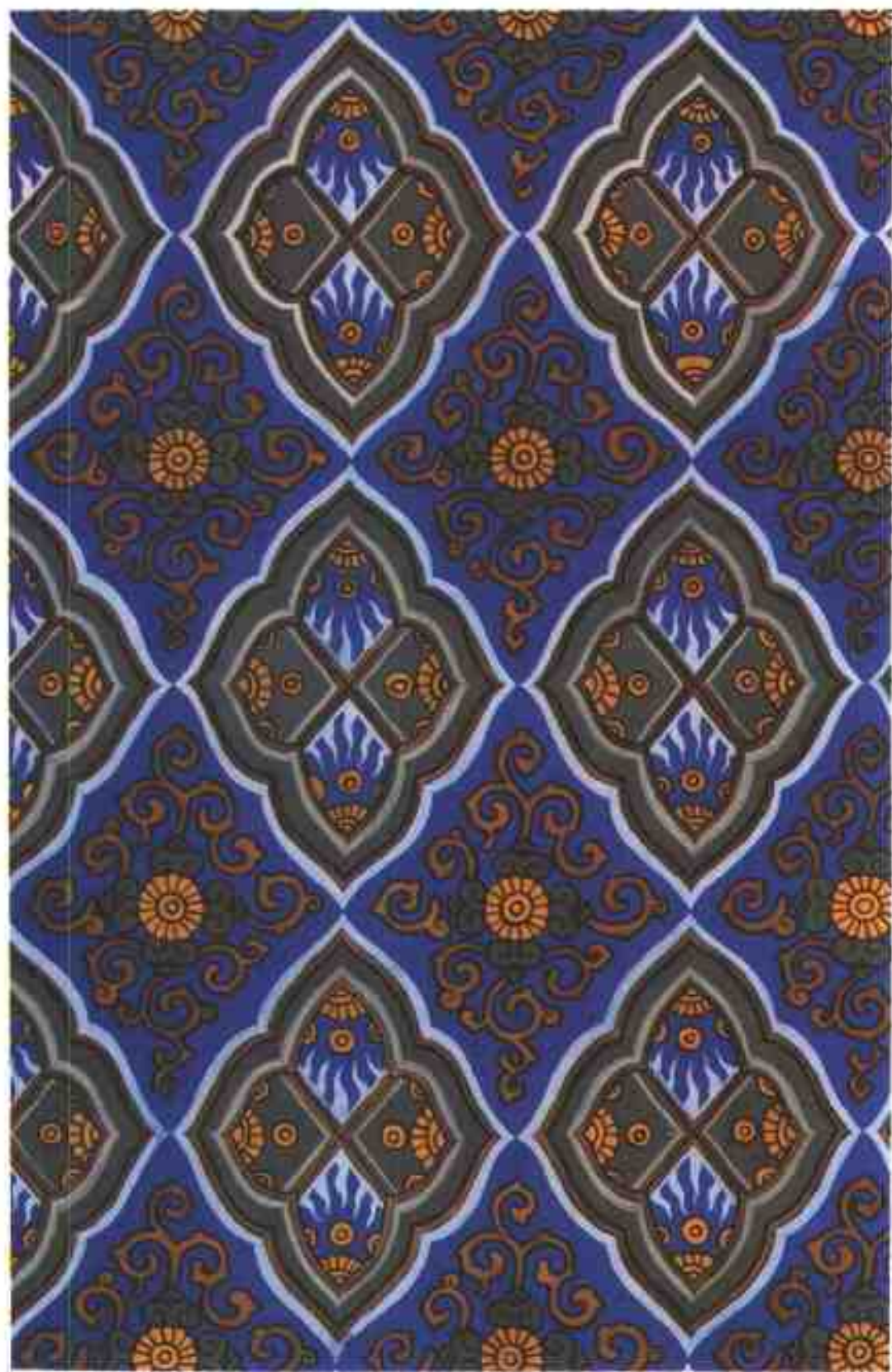
金地龟背镜花图案（三清殿壁画主像所被装饰）刘元慧临摹



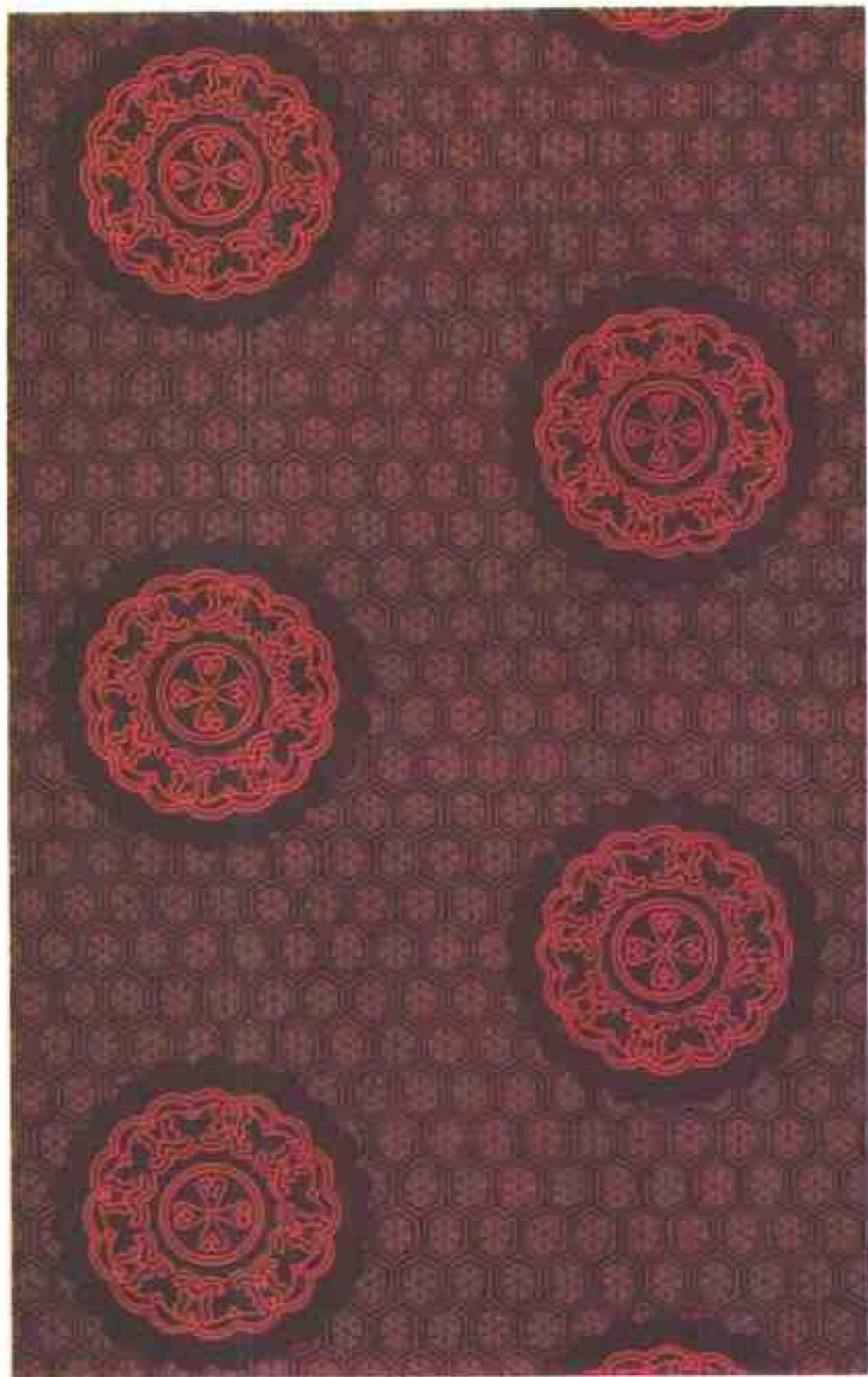
全地龟背镜花图案 《三清殿壁画群神袍平素饰》 刘光文临摹



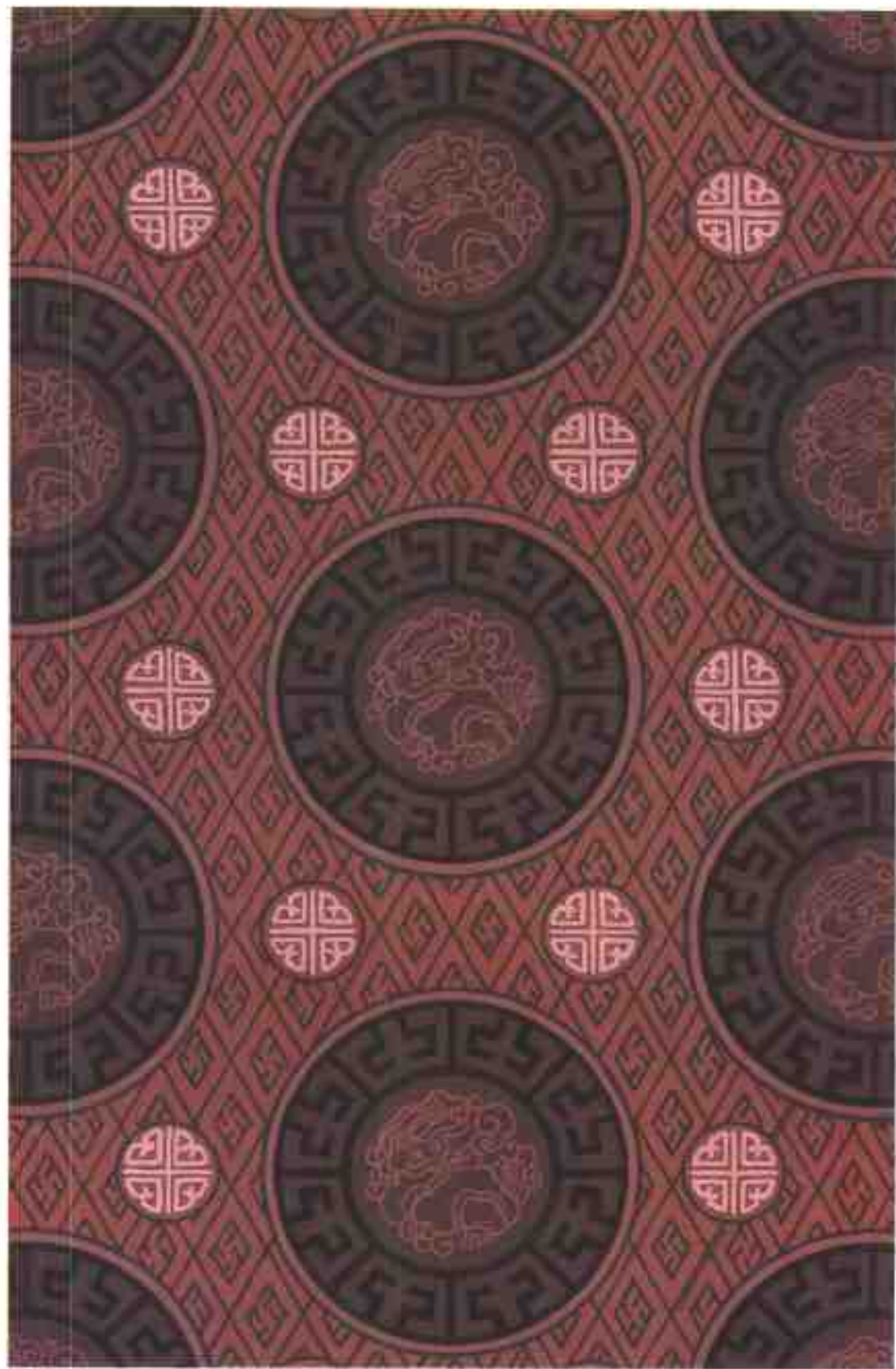
如意梭身图案（三清殿壁画的纹样）陈圣谋设计



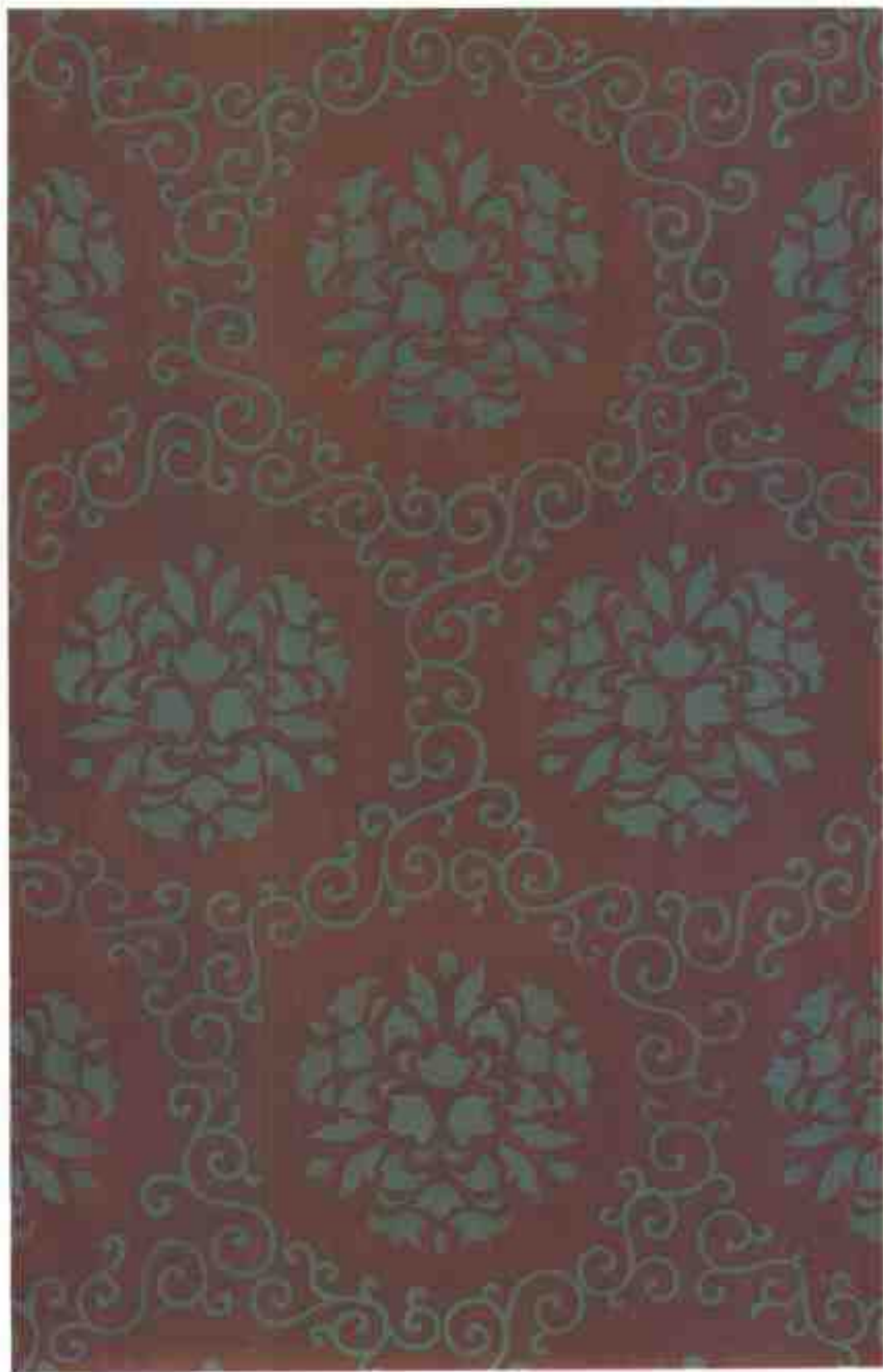
宝蓝地椰蒂花草图案 《三津湖壁面主纹饰设计图》 韩美林设计



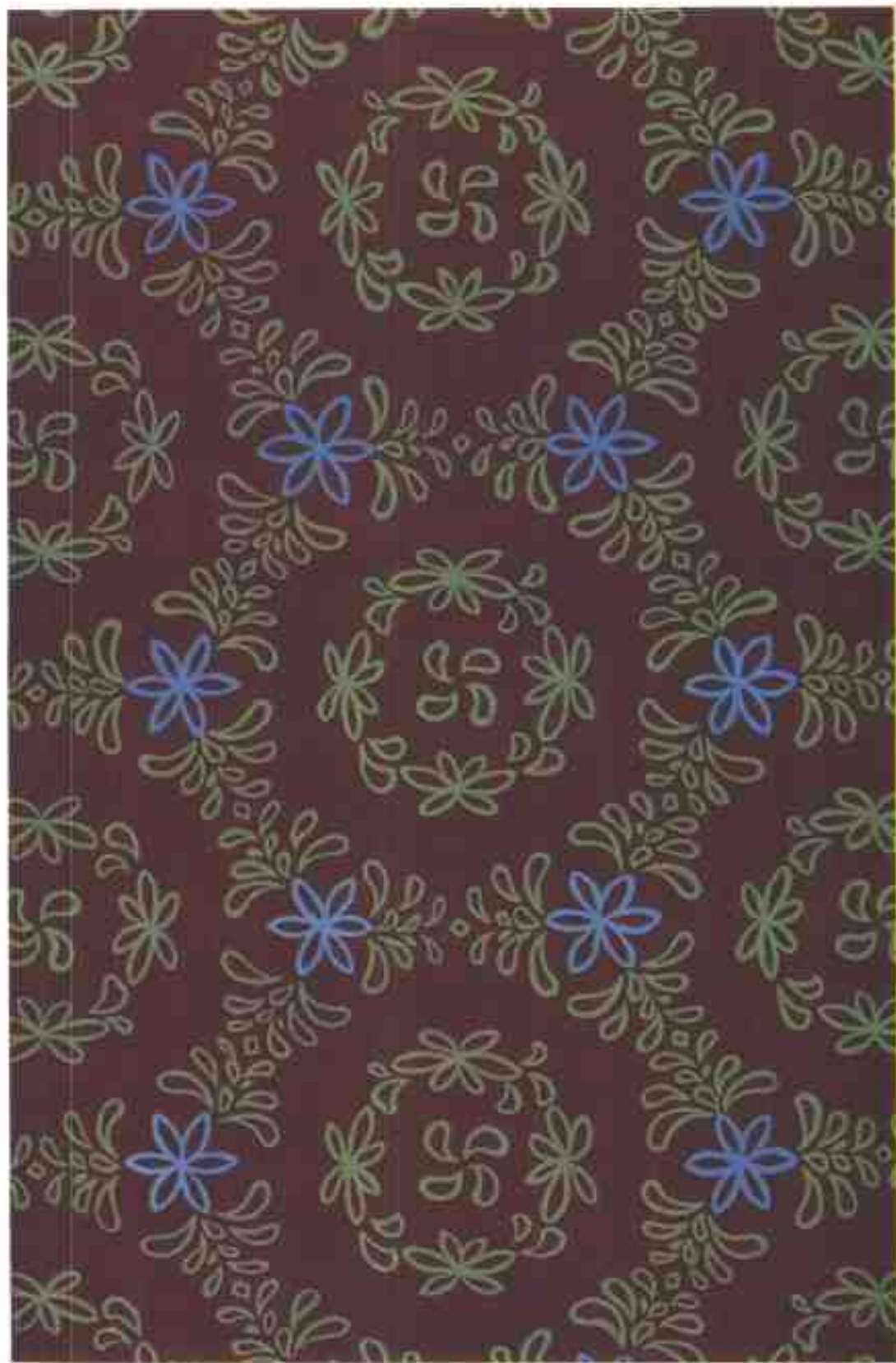
豆沙色龟背镜花图案 (三清殿壁画主像背光装饰) 李 祺仙摹



赤地万字狮球团花图案（三清殿主像男神袍袂装饰）金碧山明摹



锦石地长青藤花草图案（三流周祥逸女神手织花毯所用包浆黄绸）刘元慧临摹



绿红地花草球路图案 (三浦藏壁面主位模压装饰) 李真临摹