

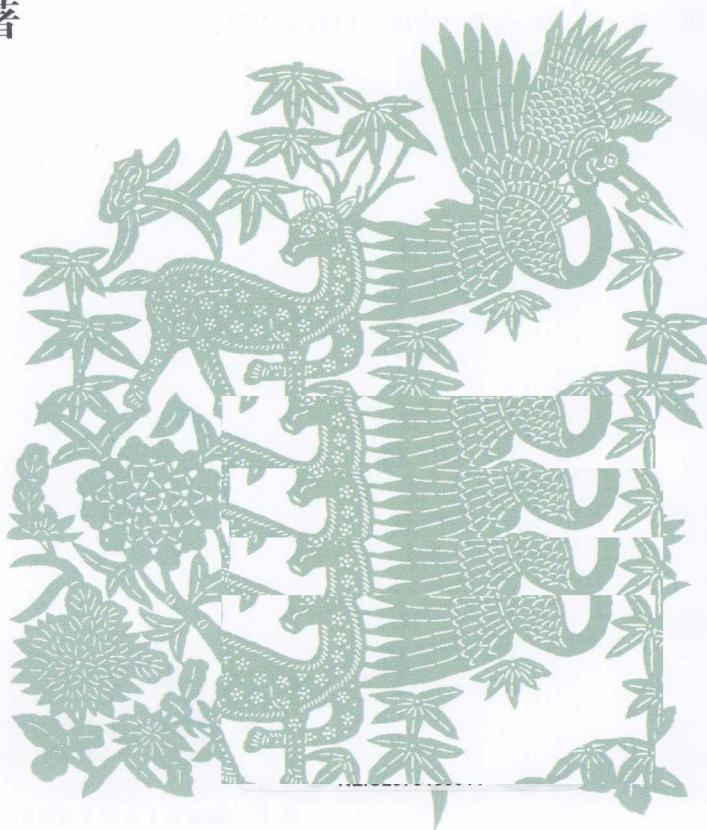
中国民间图案集

吴良忠 编著

上海远东出版社

吴良忠
编著

中国民间图案集

上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间图案集 / 吴良忠编著. — 上海: 上海远东出版社, 2009

ISBN 978-7-80706-861-7

I. 中... II. 吴... III. 图案-中国-图集 IV.J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 176341 号

策 划: 黄政一

责任编辑: 黄政一

封面设计: 李 廉

版式设计: 李如琬

中国民间图案集

编著: 吴良忠

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市仙霞路 357 号

邮编: 200336

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版: 上海文艺大一印刷有限公司

印刷: 上海文艺大一印刷有限公司

装订: 上海文艺大一印刷有限公司

版次: 2009 年 1 月第 1 版

印次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16

字数: 50 千字

印张: 17.5 插页 2

ISBN 978 - 7 - 80706 - 861 - 7/G · 964

定价: 118.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话:62347733)

如发生质量问题,读者可向工厂调换。

零售、邮购电话:021-62347733-8555

序

它是奇花，凝聚了多民族数千年的智慧、发明和创造；

它是异草，饱含着广袤深厚的中华大地的一脉灵性和精华。

作为记录文明、传承文化、寄托思想感情的载体，它是百读不厌的工艺品；被加工成生活不可缺的“伴侣”时，它是人类生存的依靠。

在960万平方公里的土地上，走到哪里，都有它在不同载体上娓娓讲述人类进步生产力发展的故事。

中国民间工艺美术是中华民族源远流长、博大精深传统文化的组成部分，也是广大劳动人民征服自然、改造世界智慧才艺的展露。既有悠久的历史，又有完整的体系，更具独特的民族风格和传统工艺，在世界艺术史上也占有重要的地位。

基于实际生活的需要和使用的方便，劳动人民创造出生活工具与工艺产品形式的美和图案，由实物形式的改进发展到图案的加工，从无纹样到有纹样，从单色纹样到复式纹样，都体现了由简单到复杂，更体现了真、善、美的自然本质；形成了“凡图必有意，有意必吉祥”的独特的审美模式，并根据作品的使用环境和实用要求，转化为实在、具体的美术形象。

中国图案是多样性的，而且创造出高度艺术形式。由石器、骨器、陶器发展到青铜器，这种艺术形式逐渐地应用到建筑、刻玉、雕金、瓷器、木器、刻木、刻竹、刻石、刻牙、剔红、丝织、刺绣等方面，用刻、削、堆、剔、雕、琢、贴等各种不同的技法，表现了具有丰富的、共同性的民族趣味。如回纹、云纹、山纹、弦纹、龙凤、双龙、双凤、麒麟、狮子、鹤、马、牛，以及人物、儿童、花果等变化多样，整齐匀称，朴素明朗，而且都是有组织性和规律性的。

由于劳动人民生产经验的积累和劳动技能的更新，中国图案在不断地升华和提高，并恰到好处地应用到实际生活用品中去。如烹饪器和食器中的敦、豆、簋、温器；容器中的壶、觚、尊；寻常用器中的盘、匜；乐器中的钟、铃、铎；兵器中的矛、戈、刀、剑，以及瓷器、漆器、木器、剔红、丝织、刺绣、建筑等，都成了中国图案的载体。由于民间的广泛应用而发展的民间图案，和民歌、民谣一样，广泛而又深入地被人民群众所喜闻乐见，经过了民间的使用、借鉴、融合、发挥，从而使民间图案更有趣味性。独特的工艺特性造就了独特的工艺效果，形成了鲜明的艺术个性。

民间图案具有鲜明的地方特色又自成流派。它的纹样有龙凤、双凤、如意、云

纹、回纹、麒麟、松鹤、石榴、葫芦、莲花、牡丹、萱草、双钱、狮子滚绣球、桃子、凤穿牡丹、鸳鸯、百子图等。变化多样，主题寓意吉祥，人们把自己喜爱的形式、纹样、色彩，应用到日常用具如衣服、枕、巾、包袱、鞋帽等的装饰上。同样，也被应用到工艺产品上去。

我国的工艺美术，行业繁多，分布面广，花色品种丰富多彩，主要有陶瓷、花边、刺绣、地毯、织锦、景泰蓝、石雕、玉石雕刻、象牙雕刻、木雕、漆器、编织、玩具等产品，从不同形式反映了劳动人民的生活习惯和思想感情，以及不断增长的物质文化与审美需求。

本书重点介绍中国民间刺绣染织工艺的绣花、挑花、抽纱、补花、印花、棉织、毛织、缂丝、丝织等及少数民族的装饰图案，为了便于读者了解和欣赏，现将各类品种的特点及制作工艺作些简要介绍。

我国的刺绣历史悠久，在3000多年前就有出现，以后历代相传，技艺逐步提高，绣法日益精巧。其主要产地有北京、上海、江苏、湖南、广东、山东、福建等。维吾尔族、苗族、傣族、哈萨克族、瑶族、布依族等各族聚居的地方，也都有绣花工艺，在技法上，绣花的针法是形式多样的，如平绣、盘绣、打子（亦称打籽、结子）、乱针绣等。

我国的刺绣工艺，由于积累了长时期的经验，掌握了丰富的表现方法，采用了写实而又富于装饰性的风格，因此它能生动活泼地来表现各类内容，装饰各种用品。在色彩的配置方面，能做到调和而不单调。如江苏苏州的“苏绣”，以针脚细密、绣工精致、色彩淡雅著名。民间艺术家利用千针万线，绣出各种花卉、翎毛、山水、人物、动物，形象逼真，栩栩如生，匠心之巧绝非一般。湖南湘绣，以写实居多，色彩鲜艳明快。广东粤绣戏装、婚礼服多用金银线盘金刺绣，布局紧密，鲜艳沉着大气。四川蜀绣，绣工精致简练，秀丽生动。

“挑花”又叫“架花”或“十字绣”，许多国家和民族都有这种艺术形式，但花纹图案各有不同，它极受群众欢迎。我国的产地主要分布在北京、上海、汕头、成都、常熟、扬州、无锡、绍兴、萧山、余姚、温州、合肥、芜湖、烟台、青岛、黄梅、孝感、沅陵等。少数民族地区像苗族、瑶族、布依族、傣族、黎族、侗族聚居的地方也都有挑花工艺。

挑花是根据织物的经纬线来挑出各种花纹，它在农村中普遍流传。农村妇女用它来装饰自己的衣裙衾枕。尤其在少数民族地区，挑花有着相当的技术水平。它能够普遍发展，主要是因为它经济实用，不仅省线，而且适用于土布等材料，同时又经久耐洗。

挑花工艺可以说是农村妇女的发明创造，可谓土生土长。风格朴实大方，反映了

劳动人民的思想感情。同时由于各地都有，在风格上有着无穷的变化。与土生土长的挑花工艺不同，可就是“舶来品”了。抽纱（包括花边）是在100多年以前，由西洋传入汕头、烟台等地开始的，它发展得很快，农村妇女很快就学会了抽纱的制作方法，有的用抽纱织出透空的花纹，有的再加上刺绣。主要产区有汕头、烟台、青岛、常熟、萧山、温州一带。用各种丝绸、棉布、玻璃纱做成台布、枕套、床单、餐巾、手绢服装等产品，图案美丽，式样丰富。

补花是农村妇女废物利用、变废为宝的一种特技工艺，成为她们勤俭、灵巧的一种工艺再创作，在西南少数民族地区很流行。主要用来装饰自己的衣服。补花就是利用各种颜色的布片剪成花样，然后缝在单色布上作为装饰。这种废物利用的方法，用来作为一般家庭日常用品如枕头、桌布等物的装饰，既美观实用而又经济实惠。

民间印染工艺大体上可分为蓝印花布、蜡染与彩印花布三种。

广大勤劳智慧的劳动人民传承我国纺织印染工艺的基础上，不断提高创新，制作了许多精美绝伦的手工艺品。手工印制的蓝印花布，在农村十分流行，纹样题材很丰富，常用的有龙凤、牡丹、麒麟、人物等。装饰的花边有许多是有麦穗组成的。这些题材反映着广大劳动人民的生活情趣和他们善良的愿望。例如“三多图”用佛手象征多福、桃子象征多寿、石榴象征多子，图案主题构思有针对性。吉祥而美丽的蓝印花布图案花纹，由于它的构图变化多样，花纹鲜明，线条粗犷有力，富于变幻，色泽夺目，华丽明快。这些工艺品既是劳动者的最爱，也是他们实践创造的结果。

蓝印花布生产遍于全国各地，主要分布在上海、嘉兴、金华、宁波、温州、苏州、扬州、南通、合肥、宿县、邢台、高阳、邯郸、黄陂、孝感、天门、广济、新绛、潍县、佛山等，各具地方特色。江浙的蓝印花布柔媚精致，湖南的则较粗犷大方。在图案上湖南蓝印花布要比江浙的严密紧凑，更加浑厚朴实。一般来说，蓝印花布的印染方法有四种：夹缬、葛缬、绞缬、灰缬。

夹缬也就是当今所说的夹印，是一种双面防染技术。用两块雕镂相同的图案花版，将布牢牢夹在中间，涂以防染剂，然后入染浆或染液，成为色底白花的印染花布，使凸板所夹部分染液不得入，这类图案造型准确，构图严谨，非常精美。

葛缬即现在所称的蜡染。由于蜡性较脆，容易产生裂纹，染料渗入裂缝后，印成的花纹中往往产生一丝细的“冰裂”，具有意想不到的装饰效果。

绞缬也就是“撮缬”、“撮花”、“撮晕缬”，现代称为扎染。扎染有两种方法，一是用线将布扎成各种花纹，钉缝、抽紧后入染，钉牢部分不能染色，形成色地白花图案，具有晕染效果。另一种是将谷粒包扎在织物上，然后入染，形成各种图案花纹。

灰缬是用镂空花版铺在白布上，用石灰、黄豆粉调成防染剂，用刮浆板把防染剂刮入花纹空隙漏印在白布上，黏稠厚重的浆料隔离了染浆，干后入染，晾干后刮去防

染剂，即得到蓝白花纹的花布。以前常说的蓝印花布通常是指灰缬，又称“药斑布”和“浇花布”。这种蓝印花布有蓝地白花和白地蓝花两种形式，构图十分完整，组织排列层次分明，穿插生动，处理也非常明朗，大胆而富有装饰性，而且充满了浓厚的生活气息。

在广大农村的服装面料与日用品面料中，蓝印花布占有很高比例。不仅衣服、裙子、肚兜、围裙等服装选用，而且门帘、被面、包袱、枕巾等日用品也以此为首选。

蜡染是我国固有的一种印染方法，到清代，少数民族的蜡染技术登峰造极，其精品还作为贡品，至今在西南少数民族地区还流行着，用来装饰衣裙。蜡染的制作方法是：制作时，只用一个特制的蜡刀，或几个大小不同的蜡刀作工具（蜡刀用薄铜皮制成，因为铜易传热，在沾蜡之后，容易下流）。将黄蜡溶解于杯中，用蜡刀蘸了蜡液，就可以在布料上随心绘制花纹，然后放在蓝靛缸中浸染数次，最后用沸水煮去蜡质，就显出蓝白分明的美丽花纹。

蜡染工艺的优点，是它的制作方法简便，制作原料能就地解决，制作者并能充分发挥艺术创作的个性才能。缺点是画一块染一块，不能大量生产。蜡染图案，民间风味和民族特点很强，艺术性较高。他们大量地采用了连锁式的构图。在花纹的变化上更适当地采用自然界随处呈现的曲线，例如涡线、波状线等，表现了优美愉快的情感和生气蓬勃的活动。线纹灵动，气韵流转，洋溢着浪漫抒情。

棉织，原先也是农村中的一种副业，由于纺织工业的发展和农村妇女参加农业劳动，于是手工的棉织工艺就逐渐为机织的棉织品所代替了，但是侗族、苗族、傣族、黎族的妇女至今还能织造精美的棉织品。

在毛织品中具有艺术价值的，主要是地毯。我国地毯约有2000年的历史，比较著名的产区有天津、北京、榆林、和田等地。北京的地毯工艺传说是由西藏传去的。天津的地毯工艺则是从北京传去的。天津的地毯，花纹凸起如浮雕，北京和榆林的地毯以龙凤、松鹤等图案为主，古色古香，富有民族风格，和田地毯以几何图案为主，色彩的运用也有不同的特色。

在染织工艺中间最重要的是丝织，一方面由于它具有艺术价值和实用价值，一方面由于它的历史悠久。我国的丝织品自古以来就很发达，公元一、二世纪，我国的丝织品即输往西方，有“东方丝国”之称。此后，历代不衰，而且生产技术日益进步，品种日益增多，图案更精美，构图更严谨，工艺更精致。

丝织工艺中的缂丝又称刻丝或克丝，是一种手工织造的丝织品。它以白色的生丝作经线，它的纬线则用各种颜色的熟丝。用许多小梭子按照图样一小段一小段织出各种颜色，不论正面背面都是一样。缂丝是苏州市著名的工艺品之一，始于五代而盛于宋。其特点是用通经断纬的织法，能把每个花瓣和花叶的不同颜色织出来，有一种奇

巧的艺术美。叶瓣间呈现一条透光的缝隙，犹如刀刻，所以又叫刻丝。缂丝由于织造费时费工，因此成本高昂，只能供装饰和欣赏之用。

南京云锦，相传已有600多年的历史，是我国染织工艺中具有很高艺术价值的一种。云锦分为库锦、库缎、妆花三类，质地厚实、属缎子组织；但缎不起花，云锦则起花，锦纹色泽灿烂典丽，如同天上彩云，有一种神秘的梦幻美，故称“云锦”。

杭州织锦以织风景、人物著称，产品以美术装饰品为多，水波的涟漪及凝睇的眼神都恰如其分地表达在画面上。我国少数民族的织锦也很有名，黎族有黎锦，壮族有壮锦，土家族有棉锦，花纹灿烂，各有千秋，具有浓郁的民族特色。

少数民族和汉族人民一样，在长期的实践中，不仅具有勤劳、勇敢和朴实的高贵品质，还有高度的审美能力和卓越的创造才能。通常为我们称道的各种装饰图案，就是根据他们的服装花纹加以整理和选择摹绘出来的，包括刺绣、挑花、编织、织绣、补花等品种。这些图案的内容，全部取材于他们所接触的日常生活事物，例如人物、鸟兽以及昆虫花草等，都是作品的题材。同时，这些图案又是从实用出发，并根据装饰部位的需要设计的；在图案组织方面，是以三角形、菱形和直线直角为主的几何组织。在色彩的处理上，大胆地使用原色和重色，使图案色彩对比强烈，绚烂夺目。少数民族织锦构图疏密有致，色泽艳雅，而共同特点是用棉线织就。在几何图形基础上有民族传统的动物、花鸟纹，装饰性强。例如苗族擅长于织花边和织花带。用构造简单的织机，在一条狭长的长条中织出无数动植物纹样和变化多端的几何图案，花式变化不下数百种。图案组织，精细入微。色彩配合也显示了特殊的才能，各种以冷色调为主或以热色调为主的色群，都配合得很协调，绝无生硬的感觉。瑶族图案装饰中，技术之精妙首推方块挑花。这些挑花，用于妇女服装及随身佩戴物等。它的制作，有粗有细，粗的挑花，线纹雄厚有力；细的如小荷包上，能在方不及三寸的平面中挑出多少复杂细致的花纹。在用色上也有浑厚古朴的特点。如在黑地或深蓝地上用红、棕、白等色的细线挑绣，颜色效果单纯，越显花纹构成的玲珑。黎族图案题材取自平时生活常见的鱼、虫和一些热带动植物。常常在白地上用含量很纯的红、棕、黄、黑等色组成的花纹。或在黑地上织出红、白、绿、褐等色的花纹。但多是以红为主要色调。有些色彩的配合，能给人以一种发散着热烈的温暖的感觉，充分体现了热情、豪放的民族特性。

各少数民族的装饰图案，成为成熟的艺术创造，一样经过了长期的创作实践，是各族人民劳动与智慧的结晶，是我们伟大祖国传统艺术中一个重要组成部分。新疆各族人民不仅能歌善舞，同时，也创造了丰富多彩的图案艺术。像享有盛名的和田地毯、刻绘在建筑物上的图案、维吾尔族小花帽以及广泛流行在民间的各类装饰图案。蒙古民族的装饰图案也极为丰富，种类也极为繁多。而且各地流传的图案都具有不同

的特点和风格。其独特的工艺技术造就的图案特征已经固定为其它艺术种类无法替代的个性。

至此，民间图案及加工的介绍文字已不少，但笔者还是想罗嗦几句。早在编《美术版本过眼录（1949—1965）》的时候，就曾产生过编一本《中国民间图案集》的念头，但一直在心里隐而未发。没想到今年8月，上海远东出版社编辑黄政一先生就已敲定了这个选题，为《中国民间图案集》的出版搭建了一个很好的平台。

应付生意之余，夜深人静之际，我一一检点这些精美图案，常常沉浸其中：感觉到它们生命的律动，历史在变迁，文化审美、人情风俗在变化。这些记载着人类智慧和技巧的艺术品，牵动着历史的经纬，从数千年一路走来，向后人展示了那份真情真貌。每次凝视，让人从心底泛起一种崇高、一份亲切、一缕温馨。这些罕见精美的民间图案，得以保存今天，尤其是少数民族装饰图案，得感谢20世纪50年代广大美术工作者对少数民族图案进行了很广泛深入的实地收集和整理，而且囿于当时的条件，没有彩色胶卷，照相机也十分奇缺，更谈不上彩色复印机，美术工作者只有精心细致地将实物上的图案画下来。收集在书本中的少数民族图案全部都是采用这种手法绘制而成的。这些民间图案集的装帧也极富民族特色，尤其是封面设计，将民族图案当作设计元素巧妙运用，就是在今天看来仍未过时，似乎放任何现代的厅堂均不唐突，有一种自然、庄重、和谐的情调。

绚烂多彩的中国民间图案在世界艺术领域独树一帜，它标志着中国人民的勇敢勤劳和高度的智慧。它在推进人类物质文化的历史进程中起了承前启后的作用，记录着各族人民丰富美好的思想感情，折射出淳朴善良的精神，散发着聪慧恒久的性灵之貌和精湛奇巧的艺术之美，真正应验了“民间美术是劳动人民自己创作，并为自己生活服务的美术作品”这一客观规律。

本书中所介绍的只是中国民间图案的一部分，因为搜集得不够全面，所集不一定都有代表性。但愿通过这块“粗砖”能引“细玉”快出，让更多人认识、关注、传承这些有着很高艺术价值和审美价值的艺术品，让这些质朴明澈、韵味醇厚的艺术奇葩在当代艺术殿堂散出隽永的芳香。

吴良忠

2008年10月

目 录

中国锦缎图案	001

民间图案集	035

北京篇	037
浙江篇	051
江苏篇	081
湖北篇	089
湖南篇	097
贵州篇	137
云南篇	175
四川篇	181
西藏篇	187
广西篇	189
新疆篇	209
内蒙古篇	223
青海篇	265

中国民间图案书目一览表	266

中国民间图案版本收藏参考价目表	268

参考文献	270

中国锦缎图案

我国的丝织工艺历史悠久，驰名于世。锦缎图案是丝织工艺美术的一种，数量极为庞大，内容特别丰富。丝织的种类很多，有锦、缎、绫、罗、绸、纱、绢等七种丝织物和三四种夹织了麻、棉、毛等的织物。

锦缎是传统丝织工艺品。以缎纹为地，以三种以上的彩色丝为纬，用提花机织造。取龙凤、花鸟和景物等为图案题材，花纹精致，色彩绚丽。

织造在锦上的纹样，是织物上纹样里面最复杂最多样的图案，几乎包括所有四方连续的变化规律，如龟背纹、绣球纹、剑环纹、重环纹、连环纹、密环纹、祥云纹、水波纹、古钱套、席地纹等，中间又加上龙、凤、朱雀一类的动物纹样，后来又发展到百吉、暗八仙、三友、三多、四季、八宝和琴棋书画等。“锦”的纹样的绚烂多彩，一是依靠图案组织的变化多样；二是依靠色彩配合的变化多样，能给人们带来清新快乐的气氛、美丽的想象和追求幸福生活的愿望。

中国锦缎图案是我国宝贵的民族艺术遗产之一，它在工艺美术上给我们创造了优秀的先例。

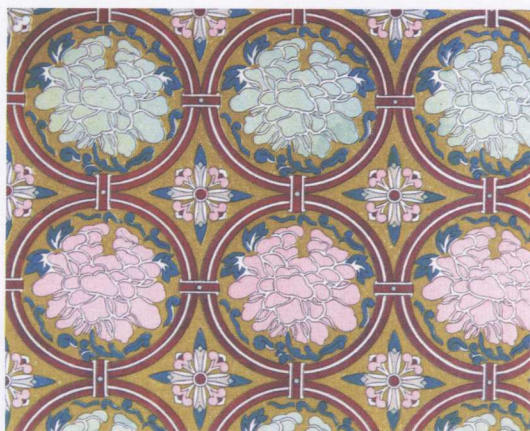

琴棋书画锦

彩格锦

环纹牡丹锦

万寿锦

喜莲锦

鸾章锦

剑纹莲花锦

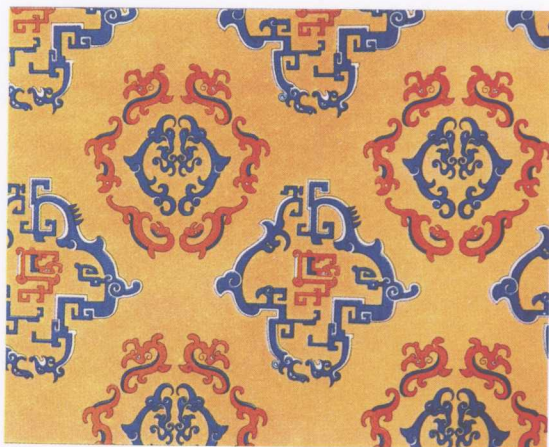
云纹百合锦

牡丹鸾凤锦

云雷纹锦

夔纹锦

云鸾福寿锦

和合如意锦

玉环锦

祥云锦