

中国历代传统纹样

主编：张羿正南 潘明歌 陈 宁 副主编：李和畅 尚华楠 李士仓

河南美术出版社

中国历代传统纹样

主编：张羿正南 潘明歌 陈 宁 副主编：李和畅 尚华楠 李士仓

中国历代传统纹样

河南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国历代传统纹样/ 张羿正南等编. — 郑州: 河南
美术出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-5401-1628-6

I. 中… II. 张… III. 纹样—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第163565号

书 名: 中国历代传统纹样

主 编: 张羿正南 潘明歌 陈 宁

副 主 编: 李和畅 尚华楠 李士仓

责任编辑: 陈 宁 郭贵兴

责任校对: 徐淑玲

装帧设计: 尚华楠 陈 宁

出版发行: 河南美术出版社

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 11.25

印 数: 1—3000

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印 次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1628-6

定 价: 35.00 元

前言

明末清初著名历史学家夏曾佑认为：“万国人之性情，既其祖宗所经历之事之见效，目前所食之果，非一一于古人证其因，即无以知前途之险夷。”

纵向来看，我们把今天改革开放短短的二三十年时间，放在中国漫长的历史长河中，其短时间内呈几何数级的发展速度，在物质领域取得了令世人惊异的成就。层出不穷和令人眼花缭乱的新生物物令我们兴奋和浮躁。当我们在享受物质文明带来的成果的同时，却又分明感到一丝的茫然和失落，精神信仰的迷失带来更多的困惑，这种困惑让我们对未来充满焦虑。中国传统文明与西方现代文明的相互交织让我们既对自己国家民族文化留恋，又对西方现代文明向往。我们不仅要问：什么才是我们需要的东西？我们的未来将走向何处？

环境对人的影响是不以人的意志为转移的。一个国家和民族早期的生存背景与文化体验能够决定这个国家和民族走多远。况且，中国人与生俱来的“根”性又无法割裂几千年沉淀下来的文化基因。于是，我们总是不自觉地要深入到历史的丛林中去找寻答案，期待历史能够给我们提供更多的思路以应对困惑，甚至为情感提供安慰。当你为眼前中国社会的剧烈变化而感到不适时，你会知道在人类漫长的历史长河中，还存在着一些更为动人的岁月。我们也想知道，每一代人在面对各自时代的难题时，是如何在迷惘与恐惧中表现出大胆探索的勇气的。

传统的中国精神追求的是人文主义。中国的装饰艺术，经过数千年的发展与改进，在造型和纹饰方面都取得了令人叹为观止的成就，大量的历史文化给我们留下了数量众多、质量精美的艺术珍品，它“固化”了古代中国人对客观世界的审美观念和精神信仰的追求，体现了古代工匠及艺术家们非凡的创造力和高超的技艺。认真了解中

中国历代传统装饰艺术,能够为我国装饰艺术的发展及设计教育走向更为辉煌的未来提供更强有力的支持和信心保证,这也是我们编写《中国历代传统纹样》一书的初衷。

本书除从整体宏观的角度简要概括地对中国历代纹饰艺术时代特征作以介绍外,同时又对各个历史时期具有代表性的纹饰艺术品进行具体分析。本书全篇从史前时期到明清时期共分八章,侧重点放在中国历代纹饰的描述上,近代部分略作补充,不作为重点。纹饰的载体有:岩画、彩陶、青铜器、玉器、陶瓷器、漆器、石刻、砖雕、木雕、瓦当、丝帛、染织、刺绣等,纹饰题材内容有人物、动物、植物、神话传说、神灵异兽、宇宙天象、宗教祭祀以及日常生活中的狩猎、农事、舞蹈、宴饮等。

本书从选题立项到编撰成书前后历时一年零二个月,编者辛勤地工作,分工协作,花费了大量的时间和精力从众多散乱的去搜集、整理有关纹样,才得以使近两千张精美生动的图片呈现在大家面前。前期的图片搜集与文字整理工作,由郑州轻工业学院艺术设计学院的潘明歌与李和畅两位老师负责,后期图片文字的修改补充以及一些图稿的手工绘制和电脑绘制工作,由黄河科技大学艺术设计学院尚华楠老师与开封教育学院美术系李士仓老师负责。河南美术出版社编辑陈宁先生全程参与本书的整体策划,沟通、协调、制作,为本书的顺利出版提供了有力的保障。

在本书的编写过程中,参阅并引用了考古发掘和前辈们的研究成果,在此向前辈们表示衷心的感谢!由于水平有限,一些缺憾在所难免,敬请大家不吝赐教,以期共同对中国的装饰艺术发扬光大作出更大的贡献。

目 录

第一章 史前时期的纹饰艺术····· 1

距今4—7千年的新石器时代，先民的生活由游牧、游耕而转入定居，陶器在农业、渔猎及日常生活中占有重要的地位。新石器时期美术的发展转向了器用，彩陶乃成为这一时期的文化象征。人类对陶器的发明不仅在物质上是极大的创造，同时在实用性的前提下发展了美的造型和装饰。其彩绘大致可分为图案、图画两类。彩绘是陶器装饰中最卓越的表现手法。

第二章 夏、商、周时期的纹饰艺术····· 45

夏、商、周三代属奴隶社会的形成、发展到鼎盛阶段，为了维护奴隶主贵族的统治，满足其奢侈生活的需要，青铜冶铸、制陶、玉石雕刻、漆器等手工业技艺日益精湛，这一时期工艺美术及雕塑、绘画、建筑等均取得巨大发展。其中以青铜器的艺术成就最为辉煌，故有“青铜时代”之称。

第三章 春秋战国时期的纹饰艺术····· 77

春秋中期，出现了模印法与失蜡铸造法等新工艺，流行繁缛的蟠虺纹与蟠螭纹，燕、赵、蔡等诸侯国兴起在青铜器上镶嵌红铜及错金新工艺，吴、越、楚等国出现鸟篆铭文。青铜器艺术仍是这一时期辉煌的成就。战国时期是中国封建社会的开端，物质文化已进入铁器时代。战国青铜冶铸业以铸造精致灵巧的日用器具为主，鎏金、镶嵌、镂刻、金银错等装饰技法的广泛应用，生活气息浓郁的狩猎、骑射、采桑、宴乐、攻占、台榭等图案纹饰的广泛流行，是各诸侯国新兴的封建统治者推行奖励耕战政策在青铜艺术上的反映。

第四章 秦汉时期的纹饰艺术····· 124

秦汉时期是中国统一的多民族封建国家建立与巩固的时期，也是我国民族艺术风格确立与发展的极为重要的时期。秦汉时期处于中国封建社会的上升时期，造型艺术表现了广阔无垠的宇宙意识，体现了浪漫主义和现实主义相结合的精神，它那深沉雄大的气魄，在中国美术史上放射着夺目的光彩。

第五章 魏晋南北朝时期的纹饰艺术…………… 189

魏晋以来，少数民族对北方的侵袭虽然在社会经济上造成了严重的破坏，但落后的民族不断吸收中原先进的文化，促进了自身的发展。同时少数民族的文化也丰富了中原固有的文化传统，从而形成了中华民族文化传统的新特色。佛教的传播也为中国的古代文化形成带来了某些新的因素，西行求法运动促进了中西文化的交流，尤其是大量寺院的兴建和造像的盛行，推动了建筑艺术和美术创作的发展。

第六章 隋唐时期的纹饰艺术…………… 207

唐代经济发展，社会富庶，都城建筑亦形成完整的体系，宫殿风格雄伟壮丽。手工业的发达推动了唐代的工艺美术的创造和提高，陶瓷、染织、金银器、漆器等工艺美术在设计和制作上都具有重型精巧、色彩华丽、纹饰新颖活泼、品种多样的特点。其技艺的精巧大大超过了前代水平。

第七章 五代宋元时期的纹饰艺术…………… 248

五代宋元已处在中国封建社会后期，五代的分裂，北宋的相对统一，宋、金对峙以及元王朝的建立，其不同时期的政治形态与经济发展对艺术有着不同程度的影响。手工业和商业的发达，科学技术的进步，促进了工艺美术的发展和提高。辽金地区及元代美术发展中，出现各民族之间的交流和融合，工艺、绘画、雕塑的某些方面带有民族的地方性的色彩，使这一时期的美术在唐代美术雄厚的基础之上，获得了全面的发展，出现了技巧的成熟和创作的繁荣。

第八章 明清时期的纹饰艺术…………… 274

明清是中国最后的两个封建王朝。总体而言，这一时期是中国美术的一些门类走向衰落，而另一些门类又取得空前发展的时期。工艺美术虽因过于讲求技艺而流于繁缛精巧，但品种的丰富与技艺的精湛是不愧于前人的。

第一章 史前时期的纹饰艺术

(距今约180万年前—公元前21世纪)

中国的史前时代即考古学上称为的旧石器时代和新石器时代，属社会发展史上的原始社会。在旧石器时期，人们的主要劳动工具是打制石器，从事采集和狩猎的经济活动。在打制石器的过程中，逐步培养起造型技能，并萌发出审美观念。

此时期美术的明显特征是艺术与实用的结合。我们从旧石器时期简单的生产工具石器上，就能感受到一些美的意向和痕迹，但直到旧石器后期，才有一些出于美化生活为目的而制作的装饰品，如：钻孔的石坠、兽牙和磨孔的贝壳等。

距今4—7千年的新石器时代，先民的生活由游牧、游耕而转入定居，陶器在农业、渔猎及日常生活中占有重要的地位。新石器时期美术的发展转向了器用，彩陶乃成为这一时期的文化象征。人类对陶器的发明不仅在物质上是极大的创造，同时在实用性的前提下发展了美的造型和装饰。其彩绘大致可分为图案、图画两类。彩绘是陶器装饰中最卓越的表现手法，朴实明快、绚丽多彩的彩陶，由于地域、时间的差异，宗教习俗的不同，描绘形式的各异，在造型和风格上也各不相同。有些条纹象征着起伏的波浪、同心扩散的水纹、绳革、丝网等。红黑相间，朴素而匀称，流畅而简洁。河南渑池的仰韶、西安附近的半坡、甘肃的永靖，皆有大量的遗存。故新石器时期的纹饰艺术大部分与陶器的发展密切相关。近年来，古代岩画的不断发现在丰富着这一时期的美术门类，新石器时期的玉石雕刻也是艺术发展另一方面成就的标志。

一、彩陶艺术纹饰

彩陶，即彩色陶器，它是利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料，使用类似毛笔的工具，在陶坯表面上彩绘各种图案，入窑经900℃~1050℃火烧后，在橙红的底色上，呈现出黑、红、白等颜色

的图案。

彩陶纹饰的题材以狩猎和农业为主，反映出原始社会经济发展的情况。内容经历由直接摹写自然物的图画到抽象、概括的图案，用几何形线条来表示，反映出原始人类思维能力发展的巨大飞跃。这一时期的纹饰多以动物纹、人物纹、植物纹、旋涡纹、几何纹等为代表。

彩陶纹饰的艺术特色主要体现为三点：一是纹饰多位于器腹的内壁或外壁最为显著的地方，极富装饰效果。二是风格多样。半坡类型朴实厚重；庙底沟类型挺秀饱满、轻盈而稳重。马家窑类型动感流畅，半山类型丰富浑厚、稳重大方；马厂类型粗犷简率。三是实用和审美的统一。

二、玉器工艺纹饰

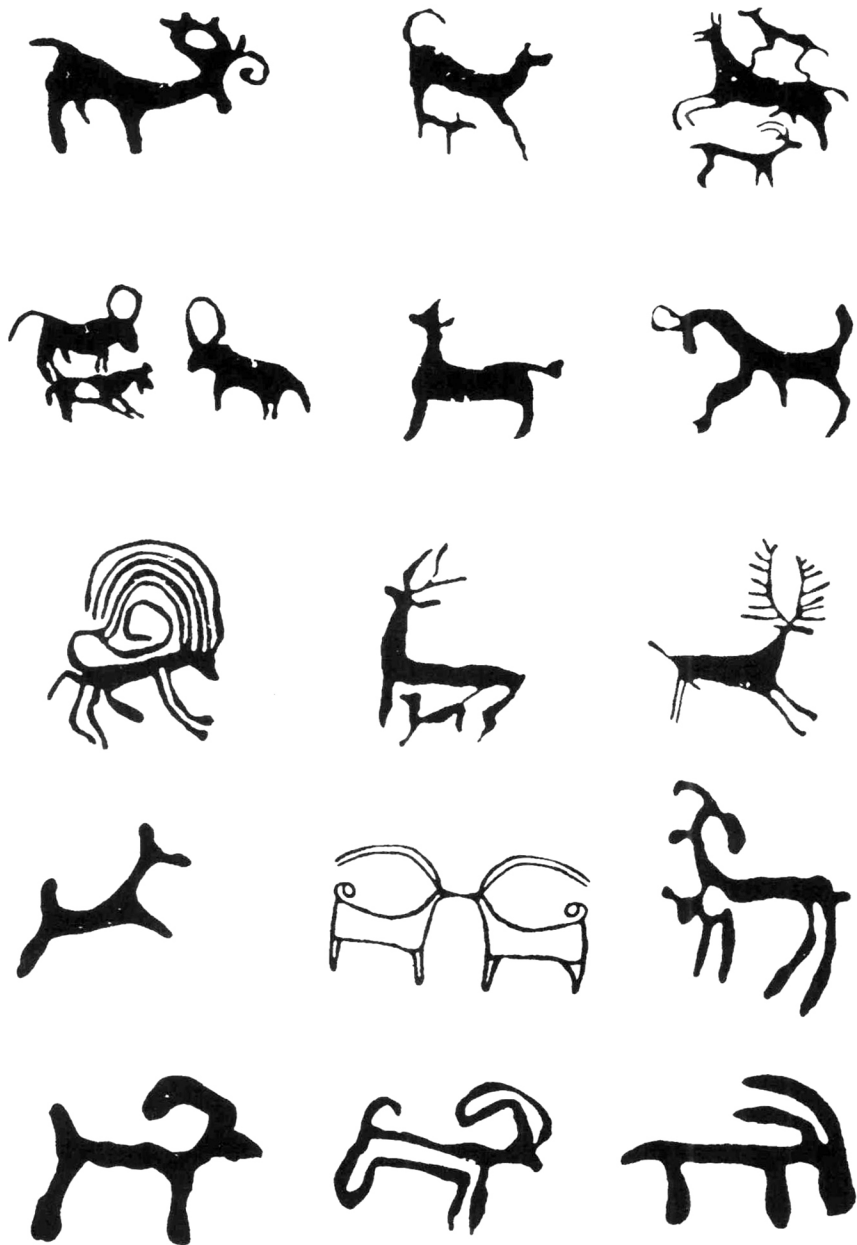
原始玉石器造型匀称，类型繁多，制作精巧，技术精良，材料优质。不仅有实用价值，而且有很强的美感。这一时期玉器内容也经历了由实用工具到礼器和装饰品的过渡。

三、岩画艺术纹饰

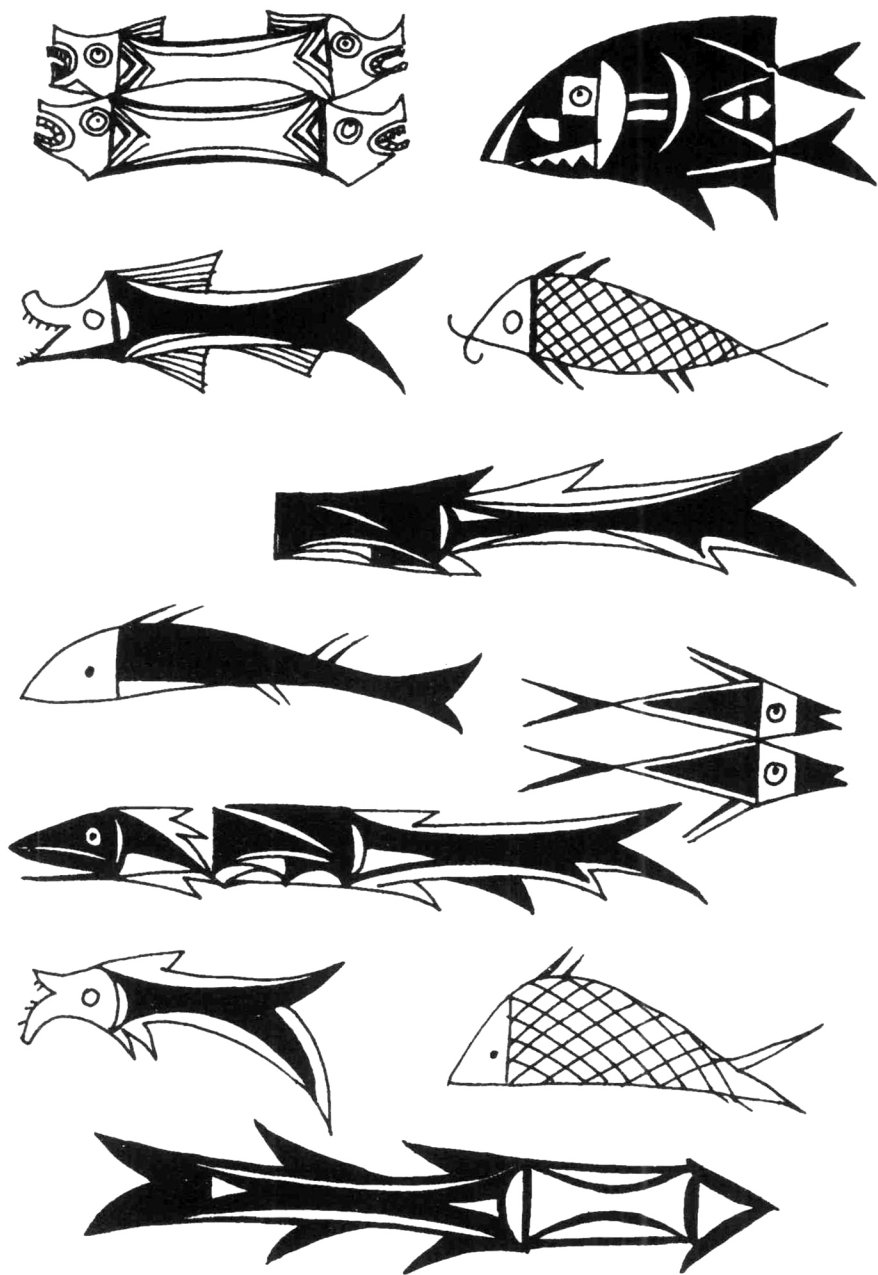
原始社会的岩画主要始自新石器时代期，基本上都是敲凿而成的岩刻画。先人在岩壁上刻下他们的信仰和种种生活印迹，如分布在内蒙古中南部的阴山岩画，刻画着野生动物、狩猎、舞蹈、部落战争及天文图像等，以题材丰富、形象古拙生动而著称。位于江苏连云港的将军崖岩画，敲凿着人面、太阳、植物茎叶等图像，反映了古代东夷族的宗教观念。

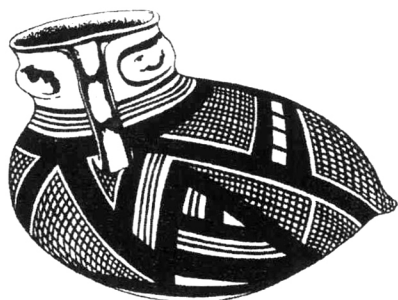
岩画 史前

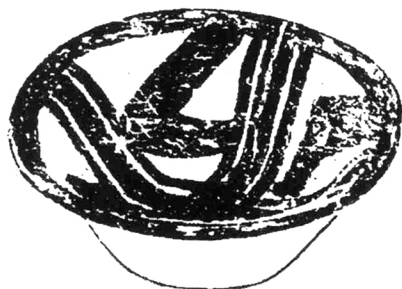
鹿纹 岩画 史前

鱼纹 陶器 史前

陶纹 史前

陶纹 史前

