

艺术导论核心通识课系列教材

中国传统图形 解读与欣赏

编著 汪维丁 江颖



国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

艺术导论核心通识课系列教材

中国传统图形 解读与欣赏

汪维丁 江颖 编著



国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统图形解读与欣赏 / 汪维丁, 江颖编著. —
重庆: 西南师范大学出版社, 2014. 1
艺术导论核心通识课系列教材
ISBN 978-7-5621-6558-3

I. ①中… II. ①汪… ②江… III. ①图案—中国—
高等学校—教材 IV. ① J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 311115 号

中国传统图形解读与欣赏 汪维丁 江颖 编著

ZHONGGUO CHUANTONG TUXING JIEDU YU XINSHANG

责任编辑: 王正端 袁 理

整体设计: 陈昭霓 鲁妍妍

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮 编: 400715 <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895 传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2

字 数: 51 千字

版 次: 2014 年 4 月 第 1 版

印 次: 2014 年 4 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5621-6558-3

定 价: 10.00 元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:
(023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657 (办) 13709418041 QQ: 1175621129

序

Preface

传播知识、培养人才、科学研究和服务社会是现代大学的四大功能，而培养人才无疑是大学的根本所在。进入 21 世纪之后，随着信息与知识呈几何级数的增长，大学开始从专业技术人才的培养转型为学生综合素质的培养，而怀揣理想的教育，就是要能打开世界的窗户，要有感染学生心灵的力量，要能培养具备远大眼光、通融见识、博雅精神和优美情感的人才。

世界著名的哈佛大学曾指出现代通才教育要使学生达到五项标准：要有最起码的沟通与说服力；对宇宙、社会、人类要有基本的认识，培养独立思考和判断能力；在生活品质上有较高的品位、阅历上有较宽的视野；遇到进退两难时，在道德选择上要有足够的明辨力；在主修科目上能掌握专业性理论、方法与数据，未来可在较深基础上触类旁通，在辅修科目上能实现高层文明的情感教育和完备的人性教育。

党的十八届三中全会针对我国应如何深化教育领域的综合改革，提出了新的教育方针和发展方向。即“坚持立德树人，加强社会主义核心价值观教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健；改进美育教学，提高学生审美和人文素养。”

艺术导论核心通识课系列教材也正是积极贯彻十八届三中全会精神的成果，其目的在于培养学生能够解读和欣赏绘画、雕塑、建筑、平面设计、传统图形、民间艺术、服装、影视、动画、现代设计等方方面面的能力，提升学生的感性审美能力和理性审美批判精神，使学生能够更好地适应“感性经济”“审美经济”和“文化创意经济”的时代发展趋势，能够跟上世界潮流的变化，融通中华与外国文化艺术，从而成为健全的个人和社会中健全的公民。

教材编委会

教材编写指导委员会

主 任：杨继瑞

副主任：郑旭煦 苟朝莉 靳俊喜 殷 俊

教材编写委员会

主 编：胡 虹 殷 俊

编 委：胡 虹 罗晓容 徐岳南 汪维丁 胡大勇 李昱靓

皮永生 谷 博 齐雪源 沈正中 李 娜 杨媛媛

龙圣杰 彭 晓 黄 薇 杨 玲 王 晶 吴 轩

刘 蓉 胡 兰 刘 沁

前言 Foreword

中国拥有丰富的艺术资源，华夏五千年民族文化的延续，孕育出迥异于西方的儒雅韵致的“中国形”。而今这些珍贵的民族艺术资产却受子孙的百年鄙弃，一个缺乏“民族意素”的国人，其喜好恐怕将有流于形式、浮泛之虞。今天若要落实与推广当代民族艺术，便不得不从民族文化精神出发，从民族根源去深刻了解。对中国传统图形进行解读与欣赏，让国人、大众、学生了解“民族符码”，深体精义，融会贯通，以民族精神为根源，以创新发展为目标，让传统文化的因子根植于心。

本书以简约的文字、概括性的图片介绍中国传统图形文化溯源，中国传统图形的发展演变、载体、题材等，对中国传统图形进行了解读与欣赏。五千年的中国传统文化经历着吐故纳新、不断演变的过程，它永远处在尚未完成阶段而且在不断进化中。

本书由汪维丁、江颖合作编著，江颖负责本书“中国传统图形纹饰的发展演变概况”的编写工作，汪维丁负责其他部分的编写工作。在本书编写过程中，参阅并引用了考古发掘和前辈们的研究成果，同时参考了大量同类书籍和网上资料，在此向前辈们表示衷心的感谢。

本书的推出意在抛砖引玉，相关内容难免会有偏颇与不足，我们期待得到更多专家与学者的批评与指正，以期共同对中国传统图形的传承作出更大的贡献。

目录

Contents

第一章 中国传统图形文化溯源

- 1 ◀ 一、巫术与原始信仰
- 2 ◀ 二、风俗与文化心理
- 3 ◀ 三、审美与物质享乐

第二章 中国传统图形纹饰的发展演变概况

- 4 ◀ 一、稚拙朴素之美——新石器时期的图形纹饰
- 6 ◀ 二、威严庄重之美——夏、商、周时期的图形纹饰
- 8 ◀ 三、纤巧华丽之美——春秋战国时期的图形纹饰
- 10 ◀ 四、飘逸质朴之美——秦汉时期的图形纹饰
- 13 ◀ 五、清秀典雅之美——魏晋南北朝时期的图形纹饰
- 15 ◀ 六、圆满繁复之美——隋唐时期的图形纹饰
- 17 ◀ 七、清丽淡雅之美——宋元时期的图形纹饰
- 19 ◀ 八、繁密艳丽之美——明清时期的图形纹饰

第三章 中国传统图形的载体类型

- 22 ◀ 一、绘画类
- 27 ◀ 二、雕塑类
- 31 ◀ 三、玩具类
- 32 ◀ 四、染织刺绣类
- 35 ◀ 五、配饰类
- 36 ◀ 六、家具器皿类
- 36 ◀ 七、演具类
- 38 ◀ 八、剪纸类
- 39 ◀ 九、纸扎灯彩类
- 39 ◀ 十、编织类

第四章 中国传统图形的题材类型

- 40 ◀ 一、神、人物类
- 48 ◀ 二、祥禽瑞兽类
- 53 ◀ 三、植物类
- 54 ◀ 四、文字符号类
- 56 ◀ 五、器物组合类
- 57 ◀ 后记
- 58 ◀ 参考文献及网站

第一章 中国传统图形文化溯源

中国的传统图形是千百年来中华民族长期发展所形成的，其浩如烟海，多如繁星，蔚为壮观。其形式丰富，意蕴深厚，积淀着数千年历史的审美和生活智慧，千百年来被人们代代相传、不断创新。

中国传统图形基本是在农耕文明下形成的一种文化现象，对于满足当时社会生活的物质和精神需求起到了积极的作用。它们是传统文化精神的凝聚，是民族艺匠们经过长期劳作、积累和高度提炼的结果，是中国传统文化中最美、最璀璨的一部分，充分表达了中国人对美好事物的希冀和追求。

一、巫术与原始信仰

远古先民早期在与大自然共存相生、逐步繁衍发展的过程中，面对自然界变幻无穷的神秘威力，由于当时生产力和认识水平有限，无法对自然的种种现象作出科学解释，他们只好力求减轻在精神上自然界对他们造成的重重威胁和压力，便将许多自然物幻化为神，并虔诚地加以供奉和崇拜，以寄托祈福免灾的希望，原始图腾由此萌生。万物有灵的原始宗教观往往是通过各种巫术、祭祀活动体现出来的，神灵崇拜、图腾崇拜是中国传统图形较为典型的宗教信仰表现。

图腾崇拜作为古老的信仰、习俗，是构成中华民族早期文化的一个重要内容。原始图腾崇拜起源于原始人类的“泛神论”观念，是在自然崇拜的基础上发展起来的。它的特点是相信人与某种动物或生物有着某种血缘关系，并把它视为氏族部落的祖先、保护神加以供奉和崇拜。

原始巫术、信仰、习俗的出现，标志着各族先民思维和想象力的提高。人们通过想象和幻想，虚构了一个非现实的世界，

把精神（意识）物态化，创造了原始宗教及其信仰、习俗，并直接促进了原始艺术想象和人们审美意识的发展。在原始信仰、习俗仪式中，各种动物造型、图腾偶像等图案、饰物，都是为了满足信仰需要而产生的，是第一批造型艺术品。这些造型作品是对自然崇拜的表现，是一种原始信仰活动，也是一种艺术美的创造。

二、风俗与文化心理

风俗是一种文化现象，是客观物质生活的精神反映，是一个国家或民族的广大民众所创造、享用和传承的生活文化，它与这个国家或民族所处的地理环境及其物质生产方式、行为方式、生活方式密不可分。它是历代相沿积久、约定俗成的风尚、礼仪、习惯的总和，是人们在衣食住行、岁时节庆、生产娱乐、宗教信仰等方面的广泛行为规范和文化心理。风俗丰富多彩，装点了美好的生活。其内容涉及节日风俗、婚姻风俗、生育风俗、丧葬风俗、服饰风俗、饮食风俗、居住风俗、信仰风俗、家族风俗、礼节风俗等。自然崇拜、动植物崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜以及巫术、占卜、祈福、祭祀、禁忌等习俗不但在人们的信仰活动中集中地表现出来，而且贯穿于人们的物质生活和精神生活的各个方面。

在物质生产活动中，春祈、秋报、求雨，用占卜来预测气候和年成，以及围绕农事而形成一系列的禁忌等，长期以来一直是农业生产的传统习俗。在衣食住行中，原始信仰、习俗也常有反映。在营造活动中的原始信仰是源远流长、绵延不断的。中国的传统服饰，按礼制的规定，必须与一定的信仰活动相适应，故有所谓的“祭服”。此外，民间还流行许许多多用以避邪的衣服和饰品，如五毒背心、五香布袋、辟邪鞋饰、玉佩、护身符等。

在社会生活中，人际关系、社交往来、婚丧嫁娶、吉凶祸福等，也都有一系列的礼仪规定。历代统治者还时常有“正礼俗”的举动，运用法制、哲理、教化手段，将民间风俗纳入礼制的轨道。在礼制的约束下，人们不能超越自己的身份享用不该享



用的物品, 作出不合礼仪的举动, 由此形成了拘谨、守成、俭约、古朴的民俗风情。

总而言之, 在中国风俗的母体和核心一以贯之的情况下, 其传统架构中的不少内容已发生了颇大变化。有些民俗、风俗的内容和形式以其原型或变种长期保留着。有些民俗保留了传统的形式, 而原始内容则日趋淡化和消亡。有些民俗在后世的传承中仅保留了原有的名目, 其内容和形式都发生了极大变化。有些民俗在后世已荡然无存, 还有些民俗却是由于文化的变革或外来文化的影响, 其文化心理也出现了新的变化。

三、审美与物质享乐

人类在社会实践中, 创造了自身的物质本体, 同时也造就了自己丰富的精神世界, 造就了人类的创造性思维。创造性思维活动也总是表现为对物质本体和精神世界的审视和超越。这种审视和超越的最大成果, 便是艺术。它将人们引入一种空灵的境界, 并突显出超功利的审美意识。当物质享乐的欲求与精神相关联时, 就具有了审美的价值。

当人们满足了必要的生存要求后, 追求物质和精神的更奢华享受作为人的一种本能便呈现了出来, 这也是民俗生活相互影响和社会发展进步的结果。人们普遍追求炫耀性、奢侈性和新奇性的消费观念, 追求无节制的物质享受和消遣, 并以此作为个人的自我满足, 作为生活的目的和人生价值。物质享乐将审美带入生活领域, 将审美的物质形式融入日常生活。可以这么说, 一个富含审美价值的物品, 可以从中看到审美观念的转变, 审美形式和载体的变化以及人们消费习惯的认同, 这些整合起来就构成了消费文化语境下的社会生活方式, 而审美生活的意义是渗透其中的。

从古至今, 我们民族就是一个注重物欲的国家, 中国的美学传统是有着一种明显的物欲化倾向的。我们在古代文物中找寻当时的劳动、出行、祭祀、生活、歌舞、居住等传统的载体, 将古人的生活、审美一一再现, 通过不同载体上的传统图形, 体现其审美的价值, 传达审美的意义。

第二章 中国传统图形纹饰的发展演变概况

一、稚拙朴素之美——新石器时期的图形纹饰

在“中国”这个观念还未形成以前，人类早已在中国这块大地上活动了。经过漫长的旧石器时代，大约在 10000 年前，人类文明史上发生了一个重大变化：从“渔猎时代”进入“农业时代”。我们的祖先从旧石器时代逐水草而居、茹毛饮血，渐渐懂得畜牧、种植，自己生产食物。

人类开始长时间地固定生活在同一片土地上，人类懂得了制陶，陶器的产生是新石器时代的主要特征之一。陶瓷是中国艺术中成就最高的产物，其源头要追溯到七八千年前新石器时代的彩陶文化。彩陶文化分布很广，最典型的代表如下：

1. 半坡型彩陶

距今已有 7000 年历史的“半坡遗址”在今天陕西省西安市东郊。半坡的陶器形状以圆底或平底 of 盆为主，其中最著名的是人面鱼纹陶盆（图 1-1）。这个陶盆的图案画在盆里，画



图 1-1 人面鱼纹彩陶盆 中国国家博物馆藏



图 1-2 涡纹彩陶曲腹盆

面有两条对称的鱼和一个有两只鱼耳朵的人头。鱼的画法非常有趣，由三角形、圆圈、点和交叉的网格构成。人面被画成圆形，耳朵两边用对称的鱼纹来装饰，嘴角用两道相交的斜线来表示，在鱼的周身用短线或小点装饰。

在半坡型彩陶中，这样以鱼作为纹饰的器物还有很多，据考古学家推测，半坡文化很可能是一个以鱼作为图腾的部落文化，从写实到抽象的各种鱼形花纹被大量地描绘在陶器上。

2. 庙底沟型彩陶

从陕西扩大到河南，往黄河的中游走，有一个叫“庙底沟”的彩陶遗址，这里出土的陶器虽然不多，但都非常漂亮。当你看着一个陶钵（图 1-2），装饰图案由一个个圆点、线段、面组合而成，如果你把这个陶钵拿在手上转动，你会发现这些点、线、面所构成的花纹，就像旋律一样流动着，充满动感，让人不得不惊叹当时工匠的娴熟技法。

有人说，庙底沟这些抽象的点、线、面图案，其实是一只鸟，这种解释应该是由图腾崇拜的观念衍生而来，就造型本身而言，庙底沟型彩陶纹饰的艺术性和精美程度已超越同时期的其他彩陶文化类型。

3. 马家窑型彩陶

甘肃是马家窑遗址的出土地，它是由庙底沟文化发展和分

图 1-3 旋纹彩陶尖底双耳瓶 甘肃省陇西县吕家坪出土 甘肃省博物馆藏



化出来的，这里出土的彩陶是所有遗址中最多、最丰富的。

马家窑彩陶的艺术特点可归纳为满、内彩、点和螺旋纹。马家窑彩陶的装饰满而多，它对点的运用，不同于庙底沟类型，马家窑彩陶是在点的外围饰以有规律的螺旋纹，使图案显得旋动而流畅。（图 1-3）

马家窑陶罐上的图案到底是什么，现在也还没有定论。有人说它是黄河水波、漩涡的象征，也有人说它与太阳的崇拜、信仰有关，还有人说它是从青蛙的身体简化而来，不论是什么，我们都能从这些图案上看到一种“秩序”之美。

除了上面给大家列举的这几个典型的彩陶文化遗址，这个时期其他地区也发展出了自己的早期文化，比如在黄河下游的山东大汶口文化、龙山文化，内蒙古的红山文化，以及晚一点在太湖流域的良渚文化……长期以来，中原的仰韶文化分布地一直被认为是中华文明发展的核心起源地区，但随着近年来考古数据的积累、丰富，各个早期文化区域平行发展而又彼此影响的观念，已取代了“中原中心论”的旧说。这些小的文化圈像江河汇聚成大海一样，不断地交汇、融合，逐渐合并成较大的文化系统，最后组成中国庞大文化体系的一部分。

二、威严庄重之美——夏、商、周时期的图形纹饰

距今四五千年前，青铜时代的到来被喻为是人类文明的第一道曙光。铜是人类最早发现的一种金属，人类发现铜熔化冷却后能形成不同的形状，这就产生了铸造的概念。



在中国历史上，青铜时代通常指的是夏、商、周这三个朝代，简称“三代”。青铜器发展的初期是夏代，在商代达到鼎盛，到了周代开始慢慢没落。夏代青铜器的风格比较朴素，纹饰不多。到了商代，前期时还保留着夏代的风格，但是由于商代的历史很长（有600多年），并多次迁都，最后定都在“殷”（今河南安阳）才稳定下来，我们现在常说的“殷商”，其实是商代的后期。这段时期青铜的制作技艺已经到了极其精准的地步，所以在安阳发展出了华丽、繁复的风格，青铜器上出现各种造型的兽面，其中最具代表性的纹饰是饕餮纹。饕餮纹是商代青铜器的主要纹饰，饕餮以兽面纹呈现，大眼、有鼻、双角，通常作对称构图，呈现出一种无限深远的原始力量，充满一种神秘的威力和狞厉的美。

总的来说，商代的青铜器重视造型，并且从早期的平面纹饰最终发展出完全立体的造型，比如藏于中国国家博物馆的一件商代晚期的青铜礼器“四羊方尊”，它的肩、腹部与足部作为一体被巧妙地设计成四只卷角羊，且四个羊头被做成完全突出的立体造型，非常逼真，在庄静中突出动感，匠心独具。（图1-4）

与商代的青铜器相比，周代去除大量青铜器上的动物性符号，采用连续反复的单一图案，产生一种沉稳的秩序感。最重要的是周代重视把文字铸在青铜器之上，周代理性、人文、反思的文化，形成与商代截然不同的另一种美。

周代最具代表性的青铜器要数现在收藏于台北故宫博物院的毛公鼎（图1-5），其重



图1-4 四羊方尊 商代晚期 中国国家博物馆藏



图1-5 毛公鼎 西周晚期 台北故宫博物院藏

要性表现在铸刻于鼎内壁的铭文，有 32 行，共 499 个字，是现存青铜器铭文中最长的一篇。毛公是周天子的亲戚，天子感念他守护王室的辛劳，便赏赐礼物给他，于是，毛公就专门铸鼎以纪念此事，而这些铭文记录的便是家族的这个高尚荣誉，并希望这个荣誉能世代代传衍下去。

夏、商、周三代是中国青铜文化的鼎盛时代，青铜技艺可代表当时全世界的最高水平，甚至有些工艺直到现在也无法超越，商代的华丽和周代的端庄就像人的感性与理性，5000 年来一直流淌在中华文明的血液中，交织在中国人的民族性格里，源远流长，从未停息。

三、纤巧华丽之美——春秋战国时期的图形纹饰

公元前 770 年，西周王室覆亡，平王东迁，号为“东周”。这一段历史被后世史学家划分为“春秋”和“战国”两个时期。从工艺历史的角度来看，其历史风貌也是相近的。

春秋战国时期是一个让人兴奋的时代。周天子的地位衰落了，正如史书上记载的“礼崩乐坏”，使本来属于精英阶层的周文化成为日后华夏文化的主流。与此同时，各地的地方性文化也发展出各自的特色，各种思想相互碰撞、交流，形成百家争鸣的空前繁荣景象。这主流性和地方性文化发展的两股趋势，相互纠缠又并行不悖，构成了春秋战国时代复杂而多元的文化形态。



这种多元文化格局也直接反映在工艺美术领域，冶金、陶瓷、染织、漆器等都有较大的发展，产生了许多造型优美、想象力丰富的优秀作品。

春秋战国时期的纹饰在继承传统的基础上加以变化、发展，各种动物纹饰日益形式化和抽象化，形成了伸展连续的蟠螭纹、蟠虺纹等，这与当时工艺技术的进步有关。通过模印装饰的手法，可以做出非常细密又曲线优美的图案，产生出一种春秋战国时期特有的纤巧、华丽美。河南光山县墓葬出土的蟠螭纹铜壶（图1-6），表面部分为素面，但肩部和腹部有三道繁密的纹饰，腹部图案单元便是被标准化、重复排列的蟠螭纹，此铜壶简洁的轮廓和繁密的表面纹饰是这一时期的特色。

这一时期，在装饰纹样的运用上，除了传统图案以外，更增加了反映社会现实生活的宴饮、狩猎、乐舞、攻战等新题材。北京故宫博物院收藏的“战国宴乐狩猎水陆攻战纹壶”（图1-7）是一件很有代表性的作品，全器分三层，共六组纹饰。第一层，表现射礼和采桑。左边刻画的是射击和狩猎的场景，射击者躬身前倾、持弓射箭；右边表现采桑，桑树枝条疏密有致，妇女们坐在树上采摘桑叶，枝上还挂着篮子。第二层，一侧是宫室燕享，击磬伐鼓、载歌载舞；另一侧是鸢射和捕鱼，鸢射非常有意思，将绳的一端系在箭上，另一端系上石头，这样就



图 1-6 蟠螭纹铜壶 春秋
河南省文物研究所藏

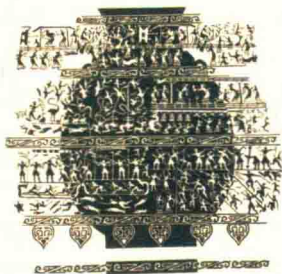


图 1-7 战国宴乐狩猎水陆攻战纹
壶 战国早期 北京故宫博物院藏

可以在射中猎物后从容收回，画面中飞雁满天，中箭的飞雁拼命挣扎、扑翅，而幸免于难的则高飞远扬，画面整体布局紧凑、栩栩如生。第三层是水陆攻战的场面。右边是攻防战，有的在城上坚守，有的正在用云梯攻城；左边描绘的是水战，两只船上的士兵那种奋力前倾的划船姿态，表示战斗已进入紧张阶段。这三层画面，每一层都用勾连卷云纹组成花边进行分割，使画面处于变化而又统一的构图之中。全器图面结构丰富、布局匀称，真可谓精妙绝伦！

春秋战国时期的纹样在自由争鸣、彼此交流的时代背景下显得十分活跃、各具特色，迸发出璀璨的艺术之光，为以后秦的统一和汉的兴盛，奠定了有力的工艺文化基础。

四、飘逸质朴之美——秦汉时期的图形纹饰

春秋战国时期，经过各国之间的密切接触和交流，中国文化已经逐渐成形，各种思想有继承，也有对立，百家争鸣、各抒己见。到了公元前 221 年，秦始皇统一六国，结束了长期以来诸侯林立、列国纷争的政治局面。秦政之时独重法家，其他学派无不遭受压制，这也使得秦朝最终只维持了短短 15 年。尽管秦的统治非常短暂，但其贡献不能低估，秦始皇开创了中国历史上长达两千年的大一统中央集权政治制度。

西汉初年，汉朝在政治、经济、法律等方面几乎全部延承秦所创立的制度，为什么秦朝会这么短命，而汉朝却维系了 420 余年呢？也许我们可以通过比较这两个朝代的人像造型（图 1-8）来找寻一些线索。一般认为，秦始皇兵马俑展现的是秦朝的“无敌军队”所向披靡、无往不利的英勇形象，众多武士身穿铠甲，昂首挺胸，凛然伫立，好不威武！但是仔细观察他们的脸，几乎个个神情严肃、眼神锐利，仿佛时刻准备作战似的紧张地注视着前方。也许这正是在高压集权统治下，人民身心紧绷、无法放松的真实写照。

而汉景帝刘启的陵墓——阳陵，这里出土的陶俑和秦俑有