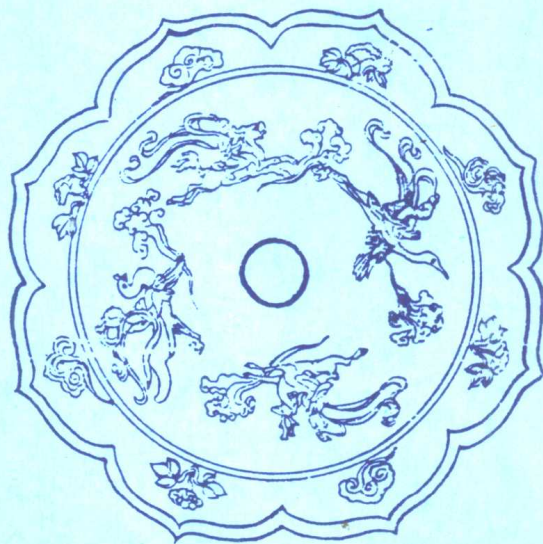
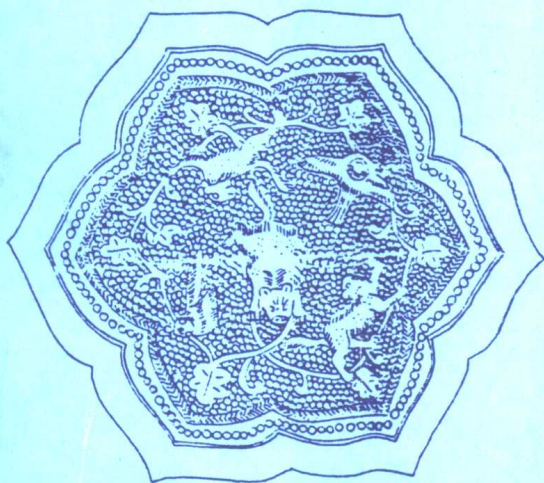
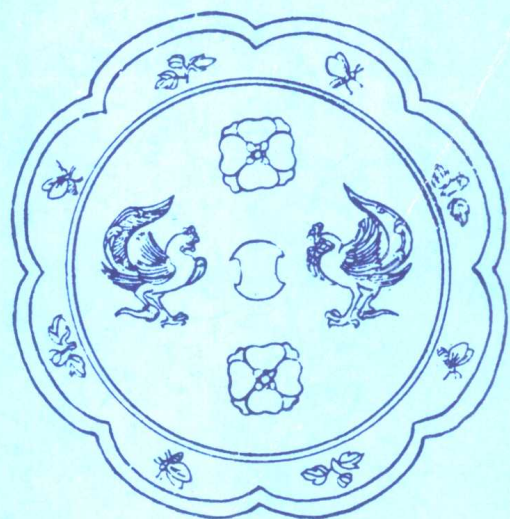
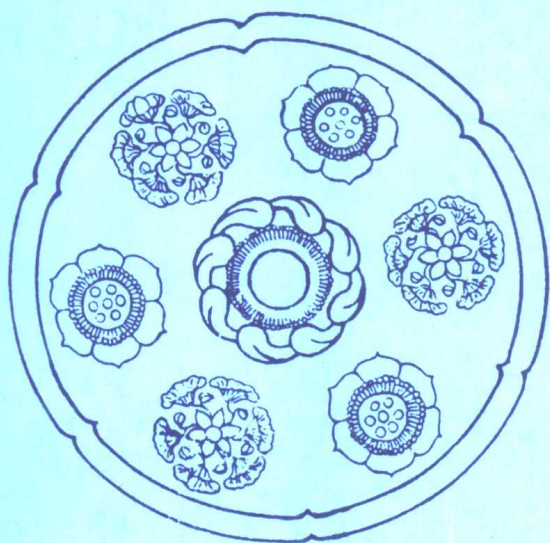

● 美术资料丛书 ●

中国民族民间图案

崔毅 丛惠珠 编著

安徽美术出版社

中国民族民间图案

崔毅 丛惠珠 编著

安徽美术出版社

1996年·合肥

责任编辑:宋子龙
封面设计:陆绍惠

中国民族民间图案

崔毅 丛惠珠 编著

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

安徽新华印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16

印张:13.5(其中彩色 0.5)1996年12月第1版第1次印刷

ISBN 7-5398-0545-5/J · 545

定价:20元

学习图案一定要学习传统图案。传统图案分两个部分,一个是民族部分;一个是民间部分。民间的东西也是属于民族的,是传统图案的一部分,只不过是分支而已。

民间图案在造型上讲究简洁大方,在色彩上强调单纯明朗;在纹样上主张装饰趣味。而民族图案,比如中国的特种工艺在造型上讲究繁琐、细腻;在色彩上强调富丽堂皇;在纹样上主张写实。这是中国民族民间图案的特点。我们学习民族民间图案要推陈出新,要在传统的基础上,求其工艺美术现代化。实行改革开放政策以来,国民经济得到了快速发展,人们的物质生活有了很大的提高,审美情趣也有相应的改变,这就要求工艺美术适应现代人审美的要求。

工艺美术工作者,在学习、运用和创新民族工艺美术方面作出了很大的贡献,在各个方面都取得了可喜的成绩。如生活用品中的床单、靠枕、椅垫、壁挂、草编、绒绣、服饰、陶瓷等,在造型上都发挥了装饰性的特点,取得既古朴又雅致,且具有时代感的艺术效果。

不仅人们的生活用品如此,即便是环境的布置也极为重视民族民间美术的应用。人民大会堂、首都机场、以及大的饭店、大的宾馆和我国驻外使馆的室内装饰都充分体现了民族民间风格。

我国民族民间工艺美术蕴藏着无比丰富的宝藏,无论在造型、设色、纹样方面,都有值得去挖掘、研究、运用和发展的东西。

这本书的出版对学习民族民间图案只能起个引路作用,要想在这个领域里有所成就,还要靠工艺美术工作者去钻研和积累。

目录

民族图案部分

彩陶	1
青铜器	30
汉画像石	58
画像砖	58
漆器	89
敦煌图案	107
宋瓷	130
明锦	140
清代刺绣	153

民间图案部分

剪纸	159
刺绣	177
蜡染	191
印花布	199

彩陶是我国新石器时代的一种陶器。据推断约在公元前三、四千年,距现在有五、六千年的历史。彩陶的发明,标志着新石器文化的开始;也是人类首次利用火的威力改变物质的化学性能的智慧结晶。新石器时期彩陶的发明和使用,是人类长期在与大自然的斗争中,利用、改造自然的产物。

彩陶器皿在造型上,已具有比例协调、朴素大方、优美实用等特点。常见的器形有盆、盘、碗、钵、罐、瓮、甑、孟、壶、瓶、杯、豆、鼎等十几种。这些器皿的造型有很多式样流传至今。这充分说明先民们在器皿造型上的聪明才干。当然这些器皿的造型也是随着生产的发展、人们的需要,而不断改进完善的。彩陶在装饰纹样上,已具有变化统一、对比调和、平衡对称等特点;色彩上虽然只有不多的几种颜色,但却显得复杂绚丽、明快强烈。总之,彩陶是我国远古时期一种最早的、杰出的工艺美术品。这充分说明我国文化具有如何悠久的历史,我们勤劳、勇敢、智慧的先民具有如何卓越的创造力。

彩陶主要分布在黄河流域(仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化等)、长江流域(河姆渡文化、良渚文化、屈家岭文化、大溪口文化和青莲岗文化等)和华南、东北、内蒙、新疆等地。

这里主要介绍黄河流域的仰韶文化、马家窑文化和长江流域的青莲岗文化。

仰韶文化于1921年首次发现于河南渑池仰韶村。它分布于黄河中下游。这个时期的先民们日用陶器以细泥红陶和夹砂红褐陶为主。细泥红陶上,常有彩绘的几何形图案或动物形花纹。由于它的遗物中常有彩陶,所以也曾被称彩陶文化。

仰韶文化有早期的半坡类型和中期的庙底沟类型;晚期分布更广,因地域的不同而形成一支支的地方类型。马家窑文化就是仰韶文化在甘(甘肃)、青(青海)地区的继续和发展。以后又接续了半山和马厂类型,延续时间较久。马家窑——半山——马厂类型,实际上是仰韶文化晚期的一支地方类型。

仰韶文化最有代表性的是以早期的陕西西安半坡和中期的河南陕县庙底沟出土的彩陶,以及晚期的甘、青地区马家窑、半山、马厂出土的彩陶。这些彩陶在装饰艺术上最为典型。

仰韶文化彩陶的特征:一般来说,陶质比较细腻,手制,表面打磨光滑,再画上黑色或红色的花纹,有时也加涂白色或红色的陶衣。火候在1100—1400℃左右。具有独特、鲜明、强烈的风格。大多数彩陶都制造得非常光滑精美,造型凝重,气魄深厚。图案线条整洁,结构严密,疏密适宜,适应器物造型均衡、和谐、统一的风格。色彩虽然只有一、两种,但是复杂绚丽。这种古拙朴实的风格,足以显现我们伟大的先民征服自然的力量,且给殷周青铜器时代的艺术提供了发展的条件。

早期半坡类型

半坡类型的彩陶,出土在陕西西安半坡寨的南面和堡子村的北面之间的半坡遗址中。这个发掘工作花了三年时间(1954年至1957年),近二百人参加,发掘面积达一万平方米,发现较完

整的房子四十多处,各种墓葬二百多座,生产工具及生活用具万件之多。

西安半坡类型为仰韶文化的早期。彩陶上的花纹简练、单纯,较为写实。

彩陶的色彩以红底黑花为主,其他红地白花,白衣黑花或白衣黑红花的也有。

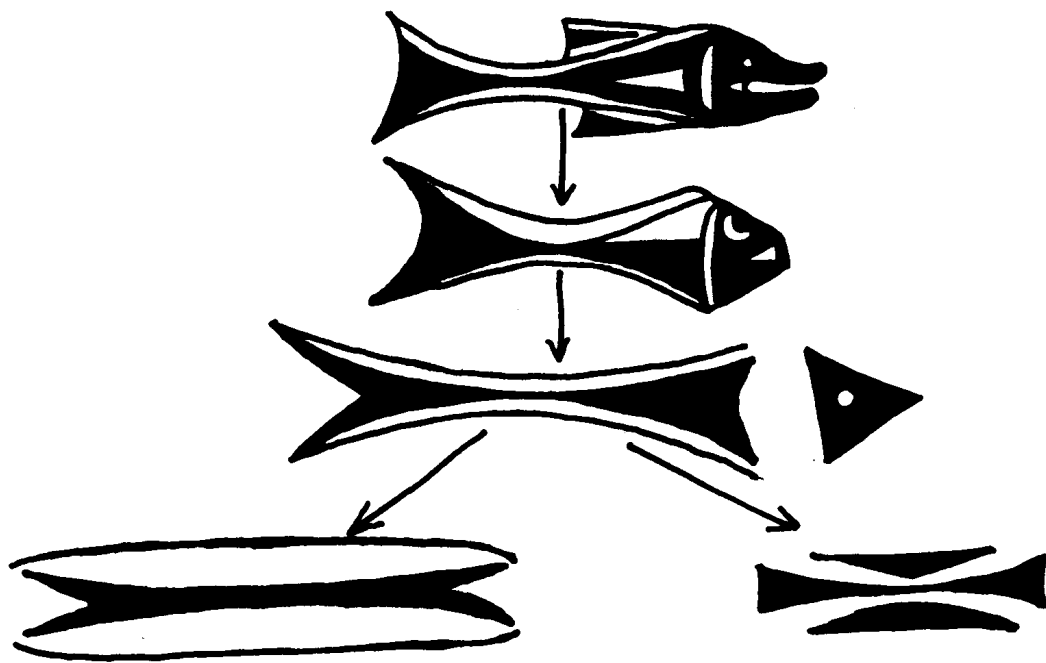
纹饰上以几何图案为主,其次是动物纹样,植物纹样极少。

动物纹样中有人面形、鱼形、鹿形及其他鸟兽形象。而以鱼纹为最多。这正是原始人们渔猎生活的反映。鱼纹有单体纹和复体纹两种。复体纹中有两体重叠、三体重叠,还有“合首鱼纹”、“无头鱼纹”、“人面与鱼形合体纹”等。人面形与鱼形合体的花纹在其他文化类型中是没有的。其他还有“鹿纹”、“爬虫类纹”、“弯角羊头正面纹”等。植物花纹极少。

几何花纹,由各种三角形、直线、斜线、圆点及波折状等四种组成;结构形式有竖的、横的、斜的三种,有宽带纹、竖线纹、斜线纹、圆点纹、波折纹、月牙状纹等,各具风格;组合形式有对称与非对称的两种形式(有同一母题和不同母题组成)。

花纹的演变与分化,在半坡彩陶花纹中,特别引人注目的是图案花纹中横的三角形与线条组成的纹饰和鱼形花纹之间有着密切的联系。有的考古学家认为,有些几何纹样,是从鱼形的图案演变而来的。

见下图:

中期庙底沟类型彩陶

庙底沟类型彩陶分四个陶系,即:细泥红陶、夹砂粗红陶、细泥黑陶、泥质灰陶。在这四个陶系中,只有细泥红陶有彩绘,其余无彩绘。

细泥红陶系,陶质细腻,可能大部分经过淘洗,全部手制,用泥条筑成法,口沿多经过慢轮修正,表面精细打磨,有的还拍打上线纹或篮纹。陶质坚硬,为红色或橙黄色,未全部氧化的为灰褐色或有灰斑。此外还有少数近似白陶,皆施彩绘,多在口沿及器腹上仅涂一段白衣,然后在上面绘彩。兼用红、黑两种彩绘的也多见于这种白衣彩陶。

彩绘的色彩,主要用黑色。红色的很少见,兼用红黑两色的更少。花纹主要画在器腹上,也有画在折沿盆的口沿上,器内均无彩绘。图案基本上是用条纹、涡纹、花形纹(即三角涡纹、圆点纹、方格纹)等组成。

整个装饰纹样以几何纹为主,其次是植物纹。动物纹较少。

结构上,大体分为两组,一组是用对称的几个单元构成整体图案;一组是用流畅的连续花纹构成的整体图案,常常互相交叉,无从断开。前者多见于碗,后者多见于盆。用弧线描绘植物纹是它的特点,这样显得圆润流畅,富有曲线美。另外在植物纹和编织纹中,用黑点或圆点穿插装饰,起到了较强的对比作用。这是庙底沟彩陶中的普遍常见图案,也是它的特点。(见P13、P14)

仰韶文化。作为甘、青地区的一支晚期文化中,有马家窑、半山、马厂三个类型。

半山晚于马家窑,马厂又晚于半山(也有人认为马厂稍早于半山,马厂与半山年代很接近)。这支晚期文化,持续时间较长,也最有代表性。

马家窑类型:马家窑彩陶接近庙底沟风格,也有钩叶圆点纹、花形纹(弧线三角纹)等。这是马家窑早期的自然形。到晚期大多变为抽象化的几何形。其造型比例匀称,上下谐调,特别是束腰罐和陶瓶的造型,别致美观,很有特色。烧成的彩陶大多呈橙黄色,砖红色的是少数。用黑色描绘图案,纹饰的线条粗细均匀,曲线和波纹线应用很多,具有柔美、活泼、细腻、均匀的线条美,有很强的装饰性,一般都用线条的平行、弯曲、交叉、同心圆、回旋形的花纹变形。那回旋纹充分具有旋转活泼、流利的优美风格,富有强烈的动感。波纹曲线的组合也很优美,委婉流畅,动感较强。图案以几何纹样为主,也有动物纹样和人物纹样。

青海大通出土的彩陶盆上的人物舞蹈纹,既写实又夸张,富有浓郁的生活气息。舞蹈纹为五人一组,共三组,人物相互手拉手,面向一致。寥寥数笔把先民们在劳动之余,欢乐地手拉手集体跳舞和歌唱的情景表达了出来。这样纹饰极为罕见。

另外,马家窑类型的彩陶,内彩极为丰富,编织纹样不多。

半山类型:图案很为壮观,大部分是编织纹的变化和发展。各种各样的旋涡形纹样非常流行,锯齿形纹是半山类型彩陶的盛行风格,大多是黑色和红色的锯齿形纹和连续弧纹的配置。

编织纹多种多样,有横条的、网格的、方格的、菱形的、圆形的(过去所谓四圈五圈纹)、方块的、葫芦形的、橄榄形的、复合横条编织纹的、斜置条形中画小方格纹的、叶纹的等。螺旋纹极其盛行,可扩展到四个大圆圈纹。

半山类型的图案以繁密为特色,丰富的图案,饱满的造型,浑然一体,是彩陶艺术发展到极盛时期,是新石器晚期彩陶艺术最光辉的一页。

马厂类型:这一时期的彩陶,一望而知有粗犷、质朴的风格。它由富丽逐渐演变为简练。几何图案中往往要画几十条甚至几百条线来组成方格纹。以直线为主构成的几何形纹,通过匀称的直线和粗壮的宽线的相交,得到斜正、疏密、动静的变化,使直线组成的图案不至呆板。几何形纹是这一类型装饰的主体,常见的有折线纹、平行纹、菱形纹、万字纹、圆圈纹、回纹、人圈相间纹等,有少量的叶纹,动物纹少见。

彩陶经过几千年的复杂演变过程,到半山期,旋纹和锯齿纹发展成熟,成为抽象的几何纹样。马厂期旋纹演变为四大圈,锯齿纹逐渐衰退消失,彩陶焕发出前所未有的艳丽光彩,闪耀在我们伟大的文化宝库之中。

彩陶,除了以黄河流域仰韶文化为典型代表外,其他如长江流域的青莲岗文化也很有特色。青莲岗文化与仰韶文化有很多相同的地方,如都是以钵盆为最多,纹样都很丰富,某些纹样也有相同处。装饰部位、造型方面也有很多相同的地方。青莲岗文化与仰韶文化,是分布在不同地区的两种新石器时期的文化遗址,同是我国古代彩陶艺术的重要组成部分。

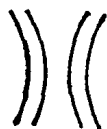
1951年在江苏淮安青莲岗第一次发现新石器时代的彩陶。其表面着红色陶衣,内壁画有红色彩绘的花纹图案。这种有彩陶的新石器时期的遗址,在江苏发现多处,如淮安青莲岗,连云

港朝阳,东海葦湖,邳县刘林、大墩子,南京北阴阳营、庙山,常州圩墩,吴县草鞋山等。其中以大墩子出土的彩陶为最多,器形类型多样,图案也最为绚丽。

青莲岗文化的彩陶,一般为红质细陶,经过淘洗,手制,表面打磨光滑,表面多涂有一层白衣或红衣。画图多彩,常在白衣上或红衣上,用红、白、紫褐几种色,绘成多种花纹图案。这种多彩的独特风格,有别于其他地区的文化。

青莲岗文化的彩陶,其演变过程大体上可分为早、中、晚三个阶段。

早期的彩陶,虽有少量发现,但多为碎片,彩绘均在内壁,多用红彩,间或也有用黑彩。图案有平行线、双弧线、波状纹、斜方格纹、斜十字纹等几种。有一种过去称为八卦纹的,实际上是一种编织纹的再现。早期线条粗放,有一种原始风格。

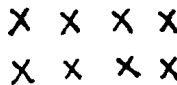
双弧线

波状纹

斜方格纹

斜十字纹

八卦纹

中期进入成熟发展阶段,彩陶图案更为多样,大致可分三类:

1. 一类为带纹图案,包括宽带、窄带、条带纹几种。彩带都绘于陶器口沿、肩、腹、圈足等部位,这类纹样简单而素净,与衣服镶边一样,白衣画红彩带,红衣画褐彩带或黑彩带。颜色不同却协调、别致。

2. 一类为植物花纹图案。由圆点、勾叶、花瓣纹线条组成的花朵连续图案是先涂白色陶衣,后用红、褐两色画花。此种花纹图案是仰韶文化的传统纹样。这说明两类彩陶的相互联系和影响。

3. 另一类为编织纹图案,有曲折线条纹、连栅纹、回纹、席纹、网纹等。这类纹样大都是模仿编织物花纹得来的。

在彩绘方法上,能充分利用色彩的衬托关系,先用褐或黑在红陶衣上画一宽彩带,再在带内用白色画花纹,如曲折线条图案(见P27)。

连栅纹

席纹

连栅纹及禾束纹图案使用色彩烘托,这样就突出了主要花纹。这种处理手法是青莲岗彩陶的新发展,也最具特色,而连栅纹、禾束纹等为其他类型的彩陶所无。还有一种八角星图案,着红衣,用白彩绘八角星,一圈共七个。八角星周围用黑彩勾勒,两侧各有两条白彩竖线(见P26)。这仅见于一件彩陶上。在出土的彩陶残片中,还有太阳纹,陶衣为深紫红,图案为白彩,空心圆圈,中露紫红色底,形似太阳,两侧各绘一道白彩空心短柱纹。

晚期彩绘技法承袭中期,仍用色衬法,但构图布局增加层次,绘二至三层花纹。其中连栅纹压倒优势,植物纹几乎绝迹,所见的纹样有连贝纹、相向半圆纹与连栅纹,组成三层花纹。另外网纹变为斜方格纹,下有流苏状织物,网格布置规则,色彩单一,基本上停留在中期的成就上,缺少发展变化。

青莲岗文化的彩陶,有它自己艺术风格和发展道路,具有自身的鲜明特征。青莲岗文化遍布于江淮平原和太湖流域,单在江苏境内就发现了八十多处。

青莲岗文化的彩陶,图案题材多样,构图和谐,线条圆浑流转,色彩简单明快,主要图案和衬托图案配置得当,彩绘技法成熟,这些都充分说明这一时期、这个地区的彩陶具有较强的装饰特点,是比较实用的艺术品了。

黑陶：山东龙山文化的黑陶，装饰极少，有“黑如漆，明如镜，薄如纸，硬如瓷”的赞誉。江浙一带的良渚文化也是以黑陶为其主要特点。

印纹陶：华南地区的印纹陶，是拍打有各种图案的陶器，主要分布在长江以南沿海数省，以广东的石峡文化、福建的昙石山文化和江西的山背文化等为代表。印纹陶上的装饰，以几何纹为最多，时处新石器时代的晚期，在不少新石器遗址出土的陶器表面上留有清晰的几何形印纹。多数为拍印纹，也有少数是刻画纹。考古表明，陶器上的刻画纹先于拍印纹。从刻画发展为拍印，是制陶生产上的一大进步。华南地区印纹陶的装饰纹样，以各种编织纹和粗绳纹为常见。这可能与华南地区的藤、竹、芦、荻之类的编织工艺发达有关。其他尚有方格、水波、圆圈、折线、网纹、回纹、云纹等。当时的回纹、云纹可能与中原殷商文化的影响有关。规正、细致、匀称和秀美是华南印纹陶装饰的主要特点。

辽宁、大甸子夏家店下层文化遗址出土的彩绘陶，颜色为红白或黄色，图案构成特殊。纹饰有三角回纹和云纹等。其中以云纹图案最富特色，构图活泼，用线流畅，敷彩鲜明调和，表现出浓郁的独特风采。夏家店下层文化的分布范围，和西周燕国的地区相当，而这种彩陶与以后燕文化的彩陶可能有一定继承关系，也可能夏家店下层文化，就是早期的燕国文化的雏形。

从它的造型与纹样看，已具青铜器的雏形。

白陶：殷代发现的白陶，是从彩陶发展而来的。白陶生产的时间，介于彩陶和青铜器之间。从河南安阳小屯的殷代帝都遗址发掘出土的大量文物中，也发现有白陶。

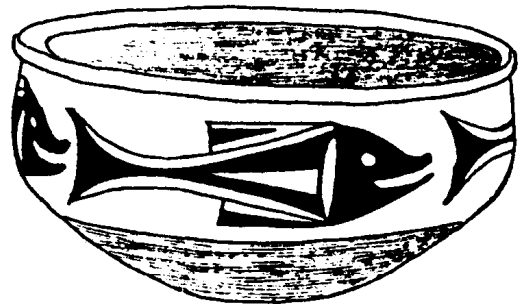
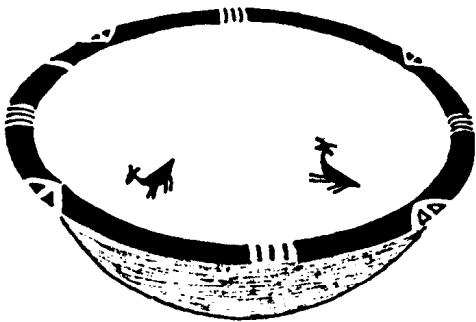
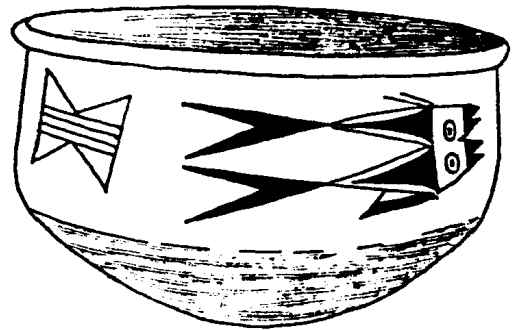
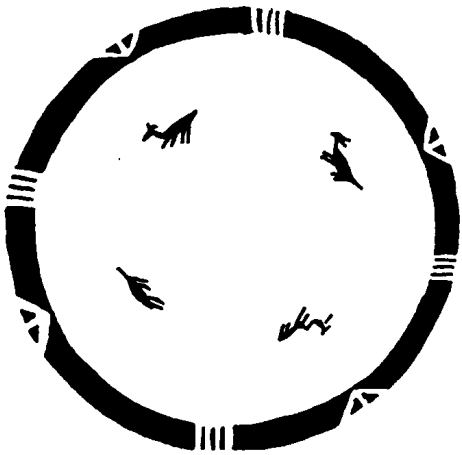
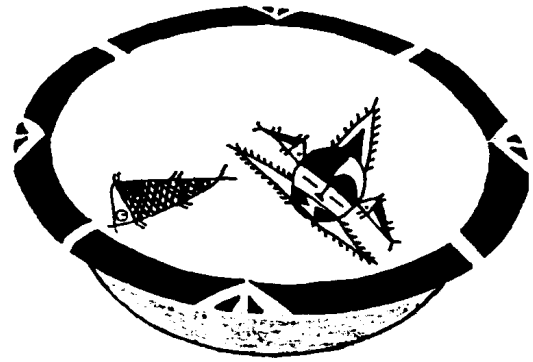
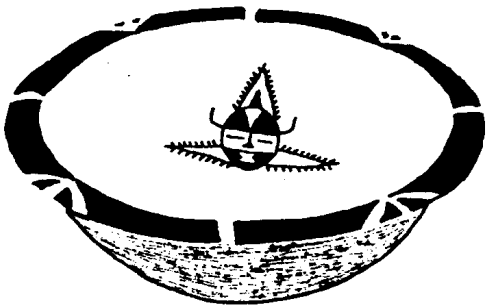
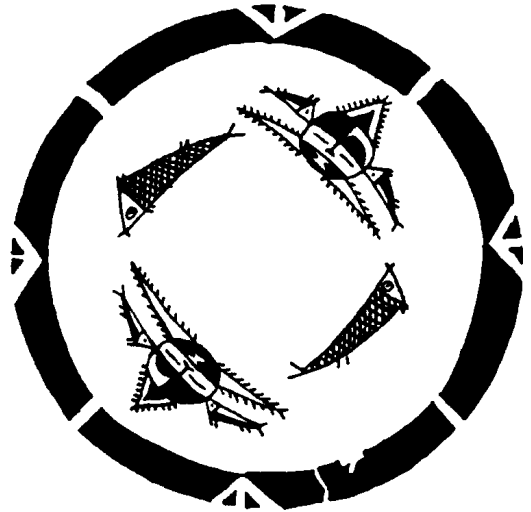
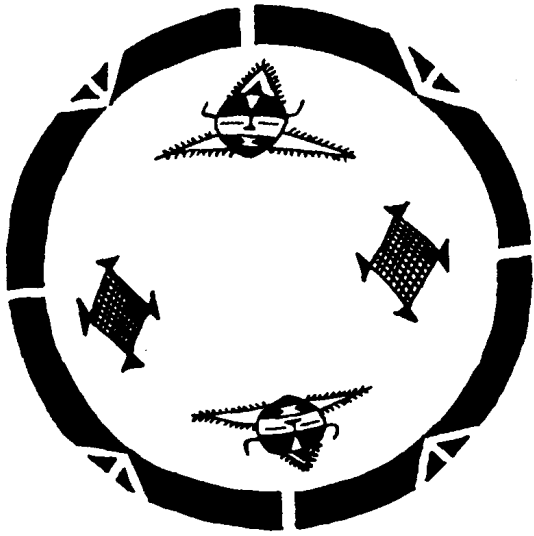
白陶是古代陶器中最杰出的工艺品，非常精致，是只有统治阶级才能使用的珍贵物品。白陶是用烧瓷器的高岭土为原料，火候在1000℃左右，纯粹白色，非常坚硬，陶面刻有凸起的纹样。这些纹样可分两类：一类是几何纹，包括雷纹、变形雷纹、连山纹；一类是动物纹，包括饕餮纹、虺龙纹、蝉纹等。图案极其工细，大体上接近铜器纹样，具有独特的风格。

另外还发现了殷代釉陶，这算是中国瓷史上最早的记录。

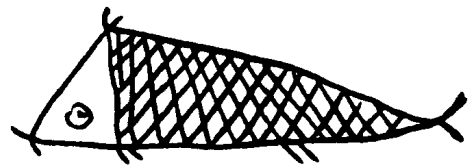
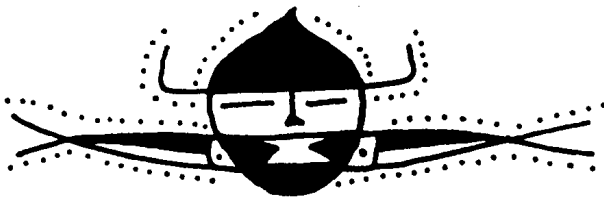
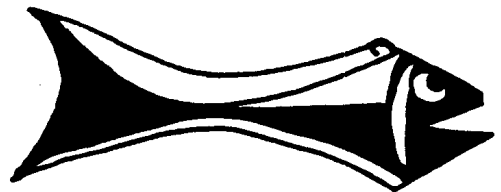
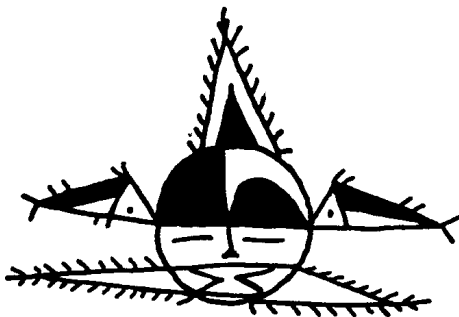
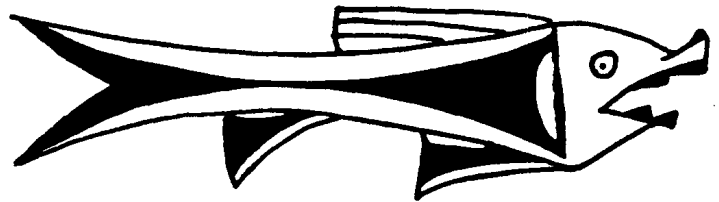
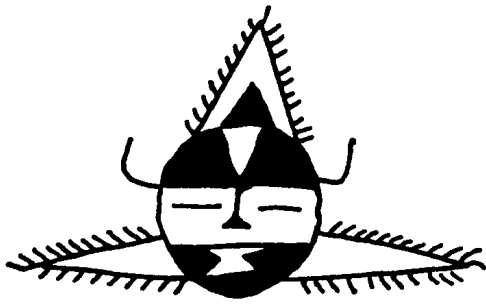
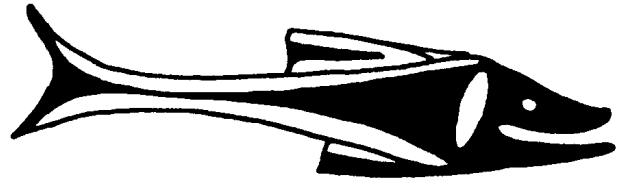
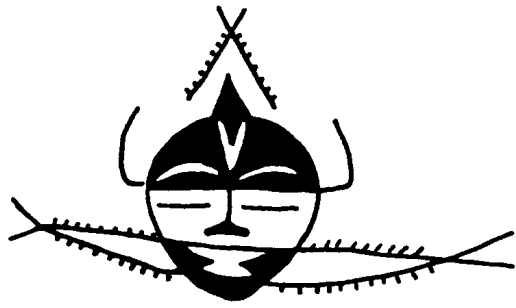
人类的生产活动是最基本的实践活动，它是决定其他一切活动的基础。

半坡彩陶纹的明显特征是鱼纹图案特多，也有鹿纹、树木纹等，这就说明先民们的生产活动是以渔、猎、农、伐木为主要内容，并在艺术上作了充分反映；而庙底沟彩陶纹多以花卉和勾叶纹为主，这同样说明了这一地区的先民们是把从事农业劳动作为最基本的实践活动。

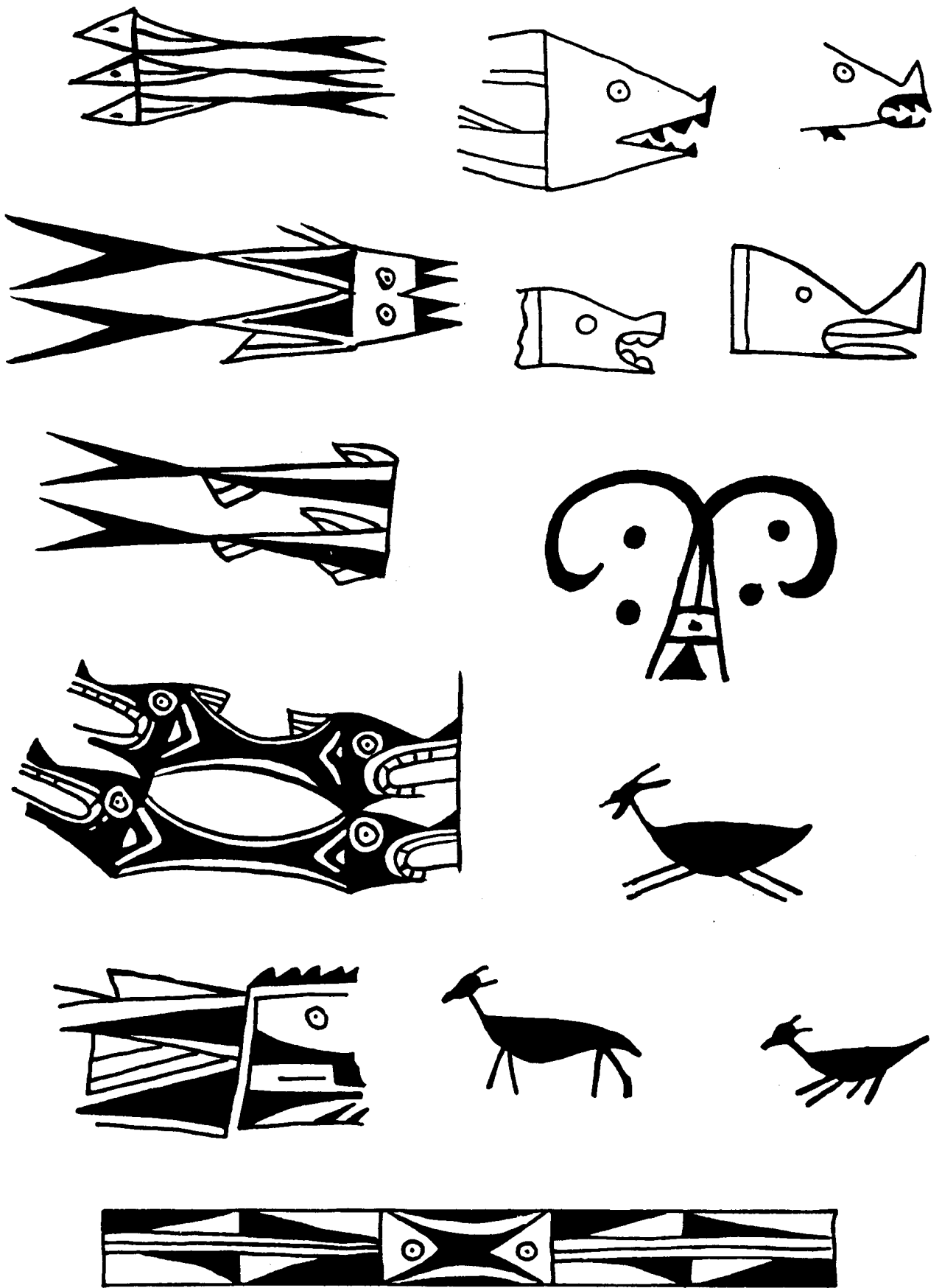
据碳—14法测定，我国的仰韶文化至少可上溯到距今五千年以前。其年代比中亚或欧洲的某些彩陶还要早。我们的祖先早在五千年前就创造出这样精美和丰富多彩的艺术品，足以使炎黄子孙们自豪。我国不仅是个泱泱大国，而且也是个文明古国。

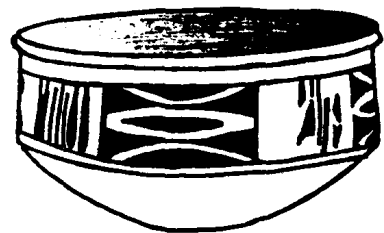
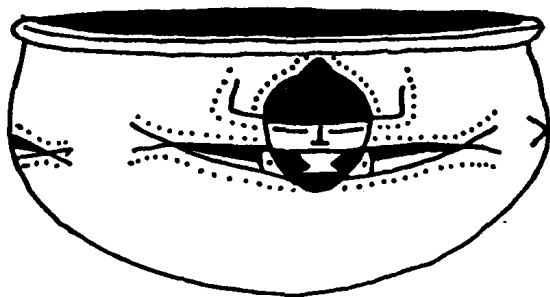
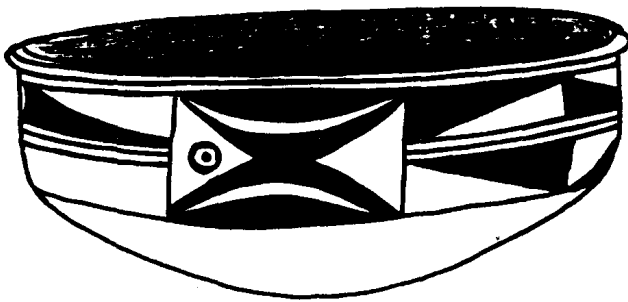
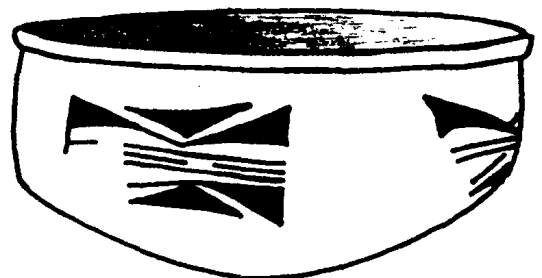
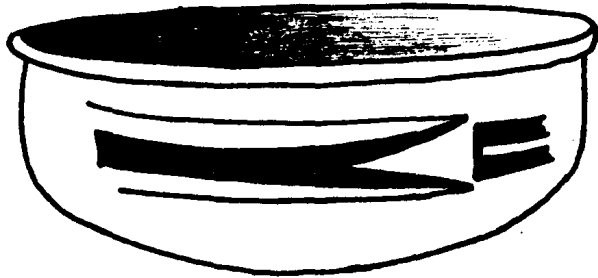
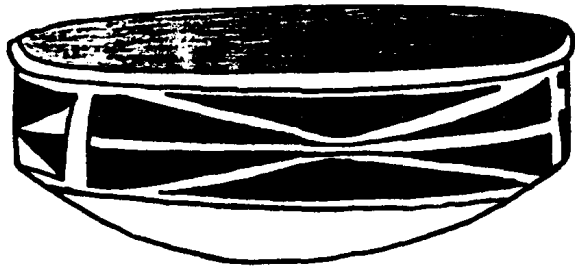
半坡鱼纹鹿纹彩陶盆

半坡陶盆上的人面鱼纹

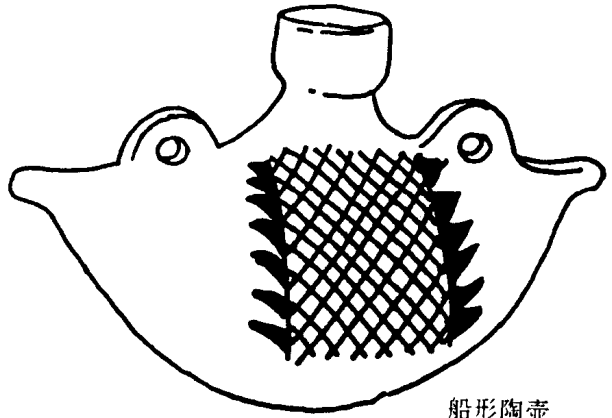
半坡陶盆上的鱼兽纹

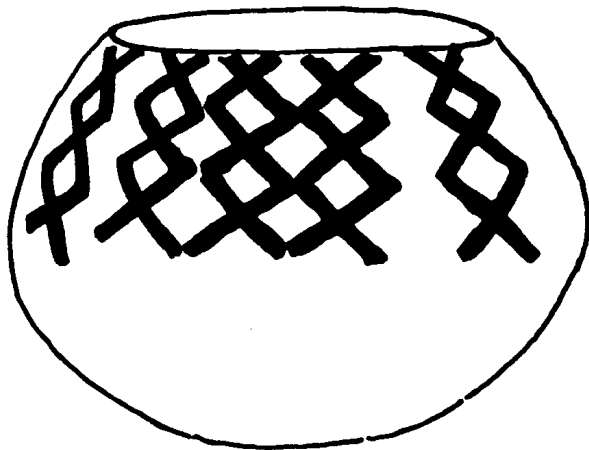
半坡型几何纹彩陶盆

折线纹尖底彩陶罐

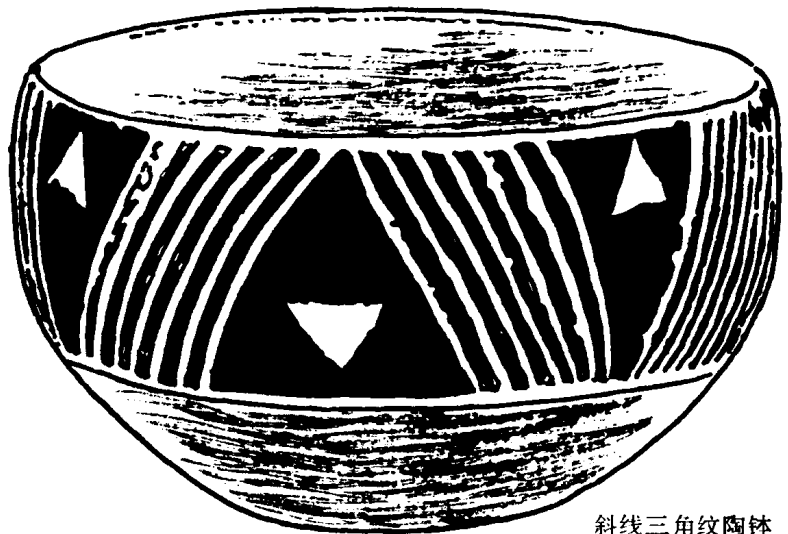
船形陶壶

折线纹彩陶罐

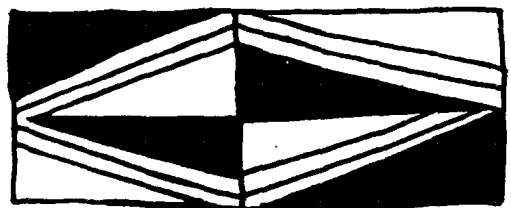
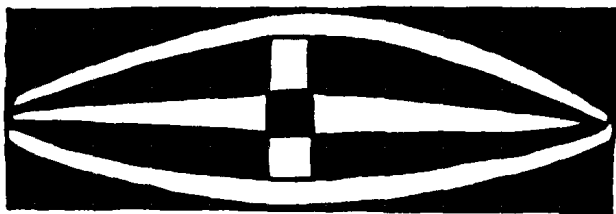
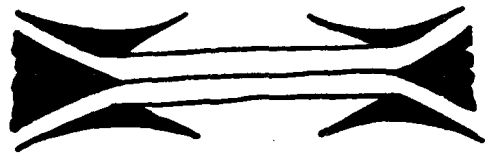
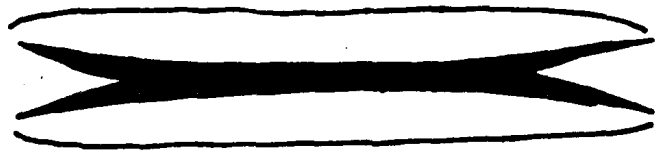
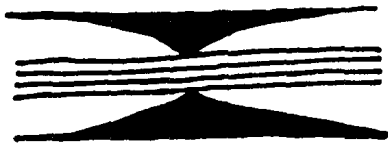
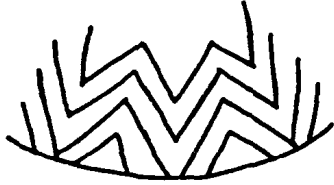
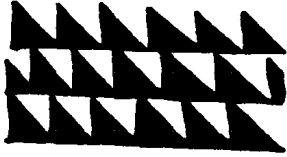
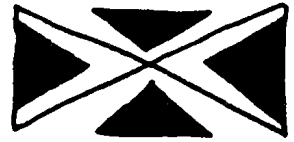
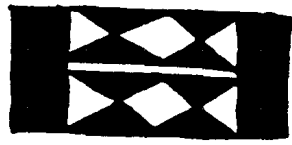
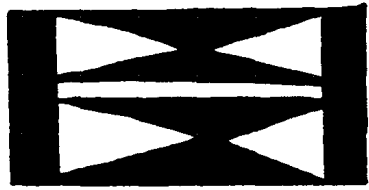
三角纹彩陶壶

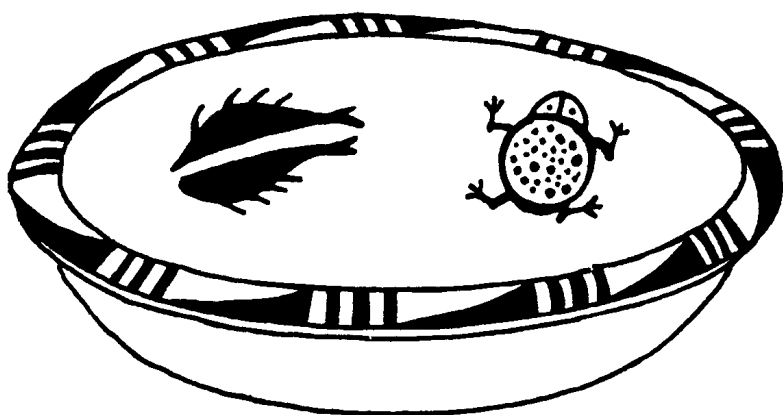
斜线三角纹陶钵

折线纹彩陶壶

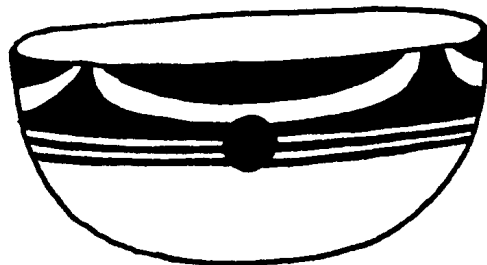
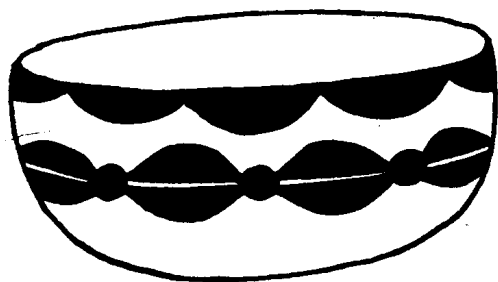
半坡彩陶上的几何纹

半坡型鱼蛙纹彩陶盆

庙底沟型蛙纹彩陶残片

庙底沟型弧横线园点彩陶碗

中国考古学百年图史