

洛阳文物图案集

洛阳文物工作队编
朝華出版社

洛阳文物图案集

洛阳文物工作队 编
尚巧云 郑虹 绘图

朝華出版社

中国·北京

责任编辑: 张熙涛

装帧设计: 刘京川

技术编辑: 于深泉

洛阳文物图案集

洛阳文物工作队编

尚巧云、郑虹绘图

出版者: 朝华出版社

(中国国际图书贸易总公司出版机构)

北京车公庄西路21号

邮政编码: 100044

印刷者: 一二〇五印刷厂

新华书店经销

787 × 1092毫米 1/20 10.6印张

1991年第一版 1991年第一次印刷

ISBN 7 - 5054 - 0125 - 4 / J · 0070

定价: 11.90元

目

次

2 前言 叶万松撰文 隋代 公元五八一年到公元六一八年 82

4 原始社会

公元前五〇〇〇年到公元前二〇〇〇年

唐代 公元六一八年到公元九〇七年 90

14 商周 约公元前二一〇〇年到公元前七七一年

五代 公元九〇七年到公元九六〇年 110

18 东周 公元前七七〇年到公元前二五六年

宋代 公元九六〇年到公元一二七九年 116

22 汉代 公元前二〇六年到公元二二〇年

金、元代
公元一一一五年到公元一三六八年 128

26 曹魏、晋 公元二二〇年到公元四二〇年

明代 公元一三六八年到公元一六四四年 134

32 北朝 公元三八六年到公元五八一年

清代 公元一六三六年到公元一九一一年 140

前 言

放置在案头的这本《洛阳文物图案集》，是洛阳市文物工作队绘图室的尚巧云、郑虹同志在自己日常工作中不断积累的资料编制而成的，其辑录的花纹图案以出土文物为主。花纹图案上起新石器时代，下至明清时期，延续五千年之久，是一批珍贵的美术史资料。欣赏这本凝聚着古代人民对美的追求和美的创造的画册，犹如踏进古代艺术的殿堂，既能激发人们对祖先的崇敬之情，又能陶冶情操，启迪心灵，增强审美能力，提高文化素养。

新石器时代仰韶文化时期的洛阳居民，在长期的劳动和实践中产生了对美的追求，创造了彩陶艺术。当时的彩陶，往往是先将成形的陶坯表面打磨光滑，然后涂上一层白色的或红色的陶衣，再在其上绘彩，所以又有白衣彩陶或红衣彩陶之称。其花纹图案除X、∞纹、网纹、眼睛纹、波纹、蛙纹、鸟纹外，还有由圆点、勾叶、弧形三角和曲线组合形成的几何纹二方连续带状图案，其中又以弧线组成的月形、花瓣形和圆点形结合的图案最醒目，被认为是仰韶文化庙底沟类型的典型图案。图案简洁，用笔流畅，清新活泼，洋溢着美的旋律。这种首见于洛阳、陕县一带仰韶文化庙底沟类型的二方连续彩陶图案尽管是一种原始艺术，简单古朴，但在我国装饰图案的发展史上有着重要位置，是有划时代意义的艺术创造。

两周之时，洛阳是当时中国社会的政治、文化、军事、经济中心，出土的文物大都是有很高的艺术性，被考古学家、历史学家称之为王室文物。诸如铜器、玉器，可以讲是当时中国艺术之精华。在这些出土文物中以铜器花纹图案最具时代特征，以致被考古学家视为器物断代的一种标尺。西周早期铜器花纹图案庄严典重，讲究对称，往往又通体满花，显得繁缛富丽。花纹图案的内容除殷商时期常见的饕餮纹、云雷纹、夔龙纹外，还出现了鸟纹以及写实花纹，如兔纹、牛头纹等。这些花纹中以饕餮纹最具特色，往往又表现为三层花纹，即云雷纹为地纹，以饕餮纹为主体花纹并于其上加刻线纹。在西周晚期，饕餮纹退居次要位置，流行环带纹、重环纹、穷曲纹、重鳞纹和鸟纹。而西周中期，既承早期厚重典雅之传统，又开晚期轻薄草率之风，饕餮纹逐渐减少，鸟纹仍然盛行，出现穷曲纹、重环纹和变形夔纹，表现了早晚两期的过度性

质。春秋之时，铜器的花纹出现了刻模印花和细线刻纹以及镶嵌即错金银新技术。到了战国之际，青铜器的装饰手法除了沿用以前的青铜器制作传统技术外，还出现了鎏金技术。镶嵌技术广泛采用金丝、银丝、这些金银错花纹，一般是以斜线、涡线相结合的几何花纹，也有作卷云纹、叶纹、花朵纹等等，黄白相间、瑰丽多姿，显得精巧华美。产生绚丽富贵、光彩夺目的艺术感染力。春秋战国时期，在铜器花纹上，流行蟠螭纹、几何化的三角云纹、钩连回纹等等。战国之时，还出现了以社会生活为题材的青铜器装饰，如狩猎纹图案。这种图案虽简单古朴，但突破了传统的以怪兽纹为主体的图案装饰的旧格局，表现为清新活泼，富有生活气息，从而开拓了反映现实生活的崭新的艺术道路，对尔后的秦汉时期现实主义艺术风格的形成产生深远的影响。

两周时期的玉雕花纹图案也是极为精美的。西周时洛阳出土的玉雕图案以动物为多，如牛、鱼、鸟等。这些图案不仅在雕刻线条、修整表面以及抛光技术上表现了很高的水平，而且在造型上往往能抓住不同动物的形体神态的基本特征，作出简单的处理，形态厚重、造型古朴，但结构紧凑、生动有神。至东周时期，玉雕艺术更为发展，制作更为细腻，雕刻线条流畅，造型变得华丽逼真。如玉璧，在其廓外沿或孔内沿上，往往还雕饰有形态生动活泼的云龙，从而使器形更具精巧华丽，令人为之赞叹不已。

二

洛阳出土的两汉之际文物花纹图案主要有画像砖、墓室壁画，铜镜、漆器、陶器的装饰花纹。

洛阳出土的汉画像砖图案，大都采用阴线勾划，流畅圆润。除流行几何形纹外，还有持戟、持戈、持杖或揖礼人物、驾车、射猎、奇树（扶桑树、珠树）以及蜜蜂、蝴蝶、鸠鸟、朱雀、鹤、鹰、雁、鹿、马、虎等飞禽走兽，图案大多勾划简单，排列整齐，富有装饰性。这些画像砖图案，反映了当时人们的社会环境、社会生活和思想追求，主要表现了当时现实主义的艺术风格。见于陶器表面的装饰图案主要是以四福鸟兽、狩猎生活、神话故事题材为主的花纹，衬以云气纹、几何形纹带，富有空间感和立体感。这种花纹在内容上带有宗教迷信色彩，但也反映了汉代社会生活的一些侧面或片断，洋溢着生命的活力。这些图案线条流畅，转折多变，并绘以鲜艳的色彩，表现当时创作技巧日趋成熟，产生了良好的艺术效果。可以认为，这些图案是当时浪漫主义和现实主义艺术风格完美结合，在我国美术史上占有极为重要的地位。而这种

图案所赋予的艺术活力是我国封建社会发展时期的时代气息的反映，也正是当时美学风格的集中表现。

表现在洛阳汉代铜镜上的图案艺术，前期大多采用平雕手法，花纹平整，富有装饰性，如：蟠螭纹镜、星云镜、草叶纹镜、重云纹镜、四乳禽兽镜、夔凤纹镜等，此时铜镜花纹的特点是一般以四乳钉为基点的四分主题纹饰的布局方式，图案结构简单，纹饰朴素。后期铜镜在纹饰设计上，出现了“轴对称”的新风格，大多采用浮雕艺术手法使花纹立体感，高低起伏、层次清晰、形象生动。如：规矩纹镜、神兽纹镜、画像纹镜等等。此时铜镜花纹题材广泛，纹饰结构复杂。两汉铜镜图案设计严谨，纹饰规律，历有“刻画之精巧、文字之瑰奇、辞旨之温雅，一器而三善备焉莫若镜也”

（《古镜图录》）之称。在中国铜镜发展史上，两汉铜镜是第一个发展阶段，历为人们所注意。

洛阳出土的魏晋南北朝时期的花纹图案，以北魏石棺刻线画最具魅力。这些刻线画大都以“孝子”和“升仙”为题材，采用流畅的阴刻细线，表现人物、山水、云气林木、飞禽走兽。其中一些刻线画面连续、分隔自然、构画浑然一体。作者在创作这些石棺刻线画作品时，讲究总体布局，将描绘对象素而不乱地组合在一个画面上，主体突出、生动醒目、背景衬托繁缚不乱。图案在构图处理上，保留着装饰的色调。这些石棺刻线画作品在表现手法上，线条奔放流畅，充满物质感和立体感；在内容上既表现了当时社思想意识、道德观念，也反映了当时社会道教、佛教和儒学互相渗透、吸收并融合在一起的现实社会。在艺术风格上，是浪漫主义和现实主义的结合，同时在浪漫主义中又洋溢着宗教的神密色彩。这些刻线画明显地继承了秦汉以来优秀的民族传统并融合了来自中亚、印度的艺术，对隋唐时期的艺术发展产生了巨大的影响。

三

在洛阳出土的隋唐文物中，铜镜、陶瓷制品、墓志石刻上均常见有珍贵的花纹图案。

我国的铜镜制作，在汉代已十分发达，至隋唐，尤其是唐代又进入了一个繁荣时期，不仅数量、品种繁多，而且装饰华丽，图案优美。在造型上，除传统的圆形外，还创造了葵花形、菱花形、予人以玲珑之感。在花纹图案设计上，一扫汉晋以来拘谨、板滞的风格，转为活泼、清新的自由的风格。主体纹饰也遗弃了汉晋神化模式，转为表现花鸟、植物。这种变化应与隋唐时期鞍马、禽兽花鸟画的出现有密切联系。

洛阳出土的隋唐铜镜花纹，早期如四神、十二生肖、瑞兽、瑞兽葡萄，后期的如鸾鸟、花鸟、瑞花、人物、盘龙等等。在这些铜镜花纹中，瑞兽葡萄镜构图巧妙，素而不乱，它既继承了中国汉镜铜镜的传统，又吸收外来文化因素，在花纹设计上，立意变化和创新。纹饰中出现的忍冬、蔓草、葡萄、瑞兽装饰，采用浮雕手法，花纹凸起，富有层次，活泼丰满。这些图案开创了唐代花鸟为主体纹饰的铜镜图案艺术，所以历为世人所重视。

洛阳唐代花鸟图案铜镜主要有双鸾禽兽镜、双雁衔花镜、双飞孔雀镜、蜂雀花草镜、宝相花镜、花草镜等等。在这些铜镜花纹中，常见花卉有莲花、宝相花、牡丹花，常见鸟雀有凤凰、鸳鸯、鸂鶒、孔雀，并有蝴蝶、蜻蜓等小昆虫点缀其间。这些花鸟造型逼真、活泼、生动，寓大自然于小小镜背之中，使整个图案充满浓郁的生态气息。在洛阳唐代铜镜中还有表现人物故事的图案，如高士宴乐镜、三乐镜、王子乔吹笙引凤镜、飞天镜等。其人物造型逼真，布局新颖。这些神话故事和民间故事为铜镜花纹题材增添了新的内容。

洛阳唐镜在制作上，还出现了螺钿、金银平脱、贴金贴银等特殊工艺技术，这些技术或是用添贴金银饰片（金银平脱）、贴螺蚌贝壳饰片（螺钿）以构成纹饰，或是在镜背贴以金银片，即所谓的金壳铜镜、银壳铜镜。这类镜的图案或镂孔划刻，细致入微，光泽莹润，或光彩照人，富丽堂皇，从而使图案艺术魅力达到了新的境界。

在洛阳的隋唐以至五代，线刻艺术常常被运用于装饰碑石墓志。洛阳出土的千余方隋唐墓志的志盖周边，一般都刻有装饰花纹图案。隋代的志盖装饰，一般还是继承北朝简洁流畅的风格，以忍冬草为主要题材，枝叶劲壮；而唐代的志盖装饰显然是另树新风，常见的有宝相花和缠枝的西番莲，有的还在叶枝之中点缀狮子、鸳鸯、朱雀、玄武，充满生气。这些装饰图案布局丰满并富有装饰意趣；以线刻手法勾划，其刻工之精巧，令人惊叹。那宛如游丝的细线，或圆劲有力、或缠绵飘动，各具风格，显示了工匠们纯熟技术和精湛的工艺水平。

隋唐陶瓷品上亦有不少装饰图案。由于在唐代绘画雕刻题材上渐渐树立了花鸟的特殊地位，自然也影响到陶瓷艺术。常见于唐代砖瓦装饰的有莲花、朱雀为主体的花纹图案，其莲花、朱雀的处理大胆地予以简化和变化，使之图案化而富有装饰感。常见于陶塔式罐，唐三彩的花纹图案有莲花、牡丹、菊花、忍冬以及一种由工匠想象而创造的复杂花卉——宝相花。这种宝相花图案新颖，造型特征被称为是花中有花，叶中有叶，花中寓叶，充满了春天的气氛，洋溢着青春的活力。此外，见于唐三彩器的还有鸳鸯踩莲，飞雁翻花等花鸟图案，其中飞雁翻花图案以简洁明快的笔法表现了浩

翰的自然空间，独具匠心。

四

洛阳出土宋代图案装饰大量见于陶瓷器，这些瓷器大都是属定窑、磁州窑、耀州窑、景德镇窑的产品。其花纹制作手法主要是刻花、划花、印花和剔花。就题材而言，主要是花卉而以牡丹、莲花为主，其它常见的有凤、鸭、虎、鹿等动物图案和花鸟图案。在器物的间饰和边饰往往是卷枝、卷叶和莲花纹，这些图案，经匠人精心设计和制作，主体突出，构图完整，自由奔放。

洛阳出土的定窑图案瓷器不多，但从中可以看出定窑的布局严谨、层次分明、线条清晰、密而不乱的风格。磁州窑陶瓷，据研究大量是登封窑产品，这些陶瓷图案许多是采用珍珠底划花装饰。“珍珠底”这种装饰是在唐代金银器皿上的鍍金工艺的启迪下产生的一种陶瓷釉画工艺，别具特色；此外在磁州窑瓷器中，白底釉下黑彩也是一种引人注目的图案，白色的釉底下绘出黑彩花卉，黑白两色形成强烈色调对比，产生了很好的艺术效果。景德镇窑出产的青白瓷花纹图案一般为印花，由于景德镇青瓷具备“瓷釉透明如水，胎体薄而轻巧”的特征，所以，釉层罩在刻印花上，花纹凹处因釉厚泛青，迎光而照花纹若现。这种瓷器色白花青，产生色调冷白，给人以凉凉爽快之感的艺术效果，世人称为“影青”或“映青”。

宋代陶瓷器装饰图案，既有以花卉为题材的几何形图案，也有枝叶并茂的折枝花图案和千姿百态的鱼虫鸟兽图案，还有一些人物故事图案，这些图案的总体布局的设计，正如史家所认为的那样，无论有花蕾和叶脉的疏密、转折、花鸟、人物的位置和姿态的处理，都能在不规则的自由格式中力图使图面保持平衡，不显板滞，不落俗套而具有生活气息，表达了优美的情调和意境，可为我国古代艺术百花园中一枝香彩四溢的奇葩。另外，这些图案开始运用国画的用笔技法，从而使装饰图案绘画化，既具有国画的特色，又有着图案的装饰效果，应该说这是宋代盛行的花鸟国画艺术在陶瓷生产中的运用，对以后的陶瓷装饰艺术产生了积极的影响。

洛阳出土的宋代墓室石刻图案，保持着隋唐以来纯熟的线刻艺术技法，在墓志装饰图案上依然是图案化的缠枝花。此外，在图案题材上出现了“世俗化”，即出现了反映人间生活的内容。在石棺装饰图案中的婴儿缠枝、人物化十二生肖图案，在宋以前是少见的。

洛阳出土的元代装饰图案不多，主要见于陶瓷制品上。当时在瓷器制作上大量出

现青花瓷，即运用钴料进行绘画装饰，其着色力强，泼色鲜艳。白地兰花，明净素雅。而当时瓷器装饰图案比较多出现花鸟、人物画，即以图画的形式装饰瓷器，如洛阳出土的磁州窑玉壶春瓶上的渔夫图、仙鹤莲枝图，白釉黑花，潦潦数笔，简单洗练，富有大自然的意境。

洛阳的明清文物图案，主要集中在石刻、木刻在陶瓷装饰上。当时石刻、木刻制品主要为建筑物上的装饰物，图案有禽兽、花鸟、人物故事。一般讲，比例比较正确、真实生动，富有生活气息和情调。其雕工精巧，造型有的浑厚庄重，有的精雅细腻。洛阳西会馆清代木刻，刀功洗练，其飞龙、葡萄、腊梅、莲花、菊花等花鸟图案富有艺术韵味，是洛阳明清木刻艺术的精品。

洛阳明清瓷器上的图案常见花卉有缠枝花，如牡丹、莲花、梅花、菊花等。这些图案，绘制大都比过去更为精致、繁缛，而且往往寓以吉祥之意。从明代开始，在瓷器的表面上，直接绘以整幅画面，如完整的花卉画、人物故事画。这些装饰图案，在明代多用青花、斗彩、釉上彩瓷器装饰技术，在清代又加以民间五彩、珐琅彩、粉彩、素三彩等装饰技术。如此五彩缤纷、鲜艳夺目的施釉绘彩，使瓷器更具姿色和艺术感染力。

应该注意到，在明清图案中的蛟龙、雄狮之类猛兽，虽形态各异，但均栩栩如生。很多雄狮图案虽似怒吼，但并不使人感到畏惧，似乎成了“吉祥物”，活泼可爱。

具有数千年文明历史的古都洛阳，曾孕育了中华民族博大的精湛的文化艺术。尽管历史长河已经淌洋千祀，不复回还，但作为历史文化遗存的古代文物，却为我们了解上述历史文明的全部过程提供了物质形态的条件。透过这些历史的遗物的直观现象，我们可以窥见华夏先民们的开拓自身文明历史的过程中曾进行的创造与实践活动。正因为如此，这本文物图案集的编选，对我们了解洛阳古代文化艺术史迹也就有一定的审美价值。

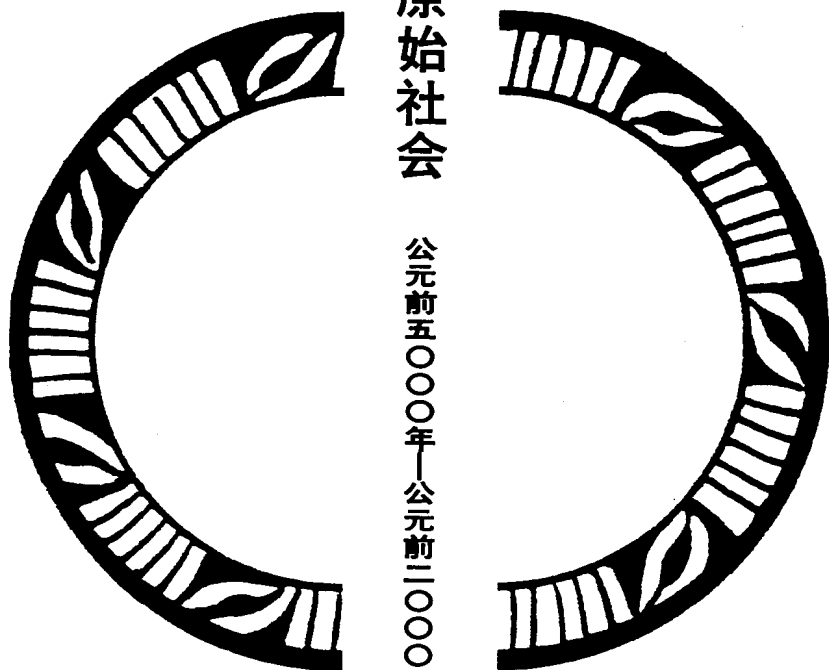
以上只言片语只能是洛阳文物图案的概况。我们这次编辑这本书奉献给读者的目的，是祈望读者能从中获得美的享受，从而不断增长对我们伟大祖先的崇敬，对我们伟大民族的热爱。

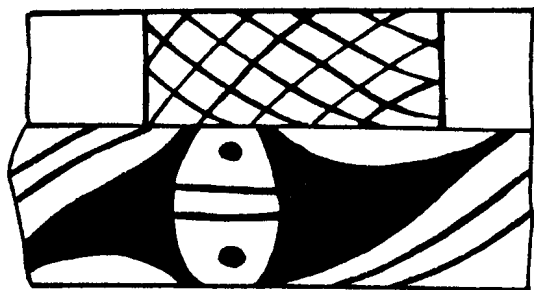
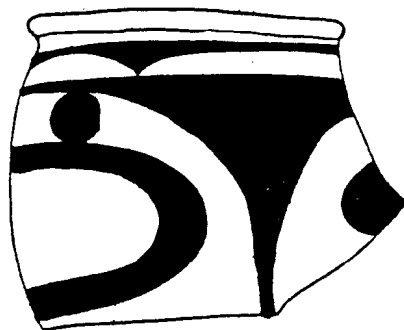
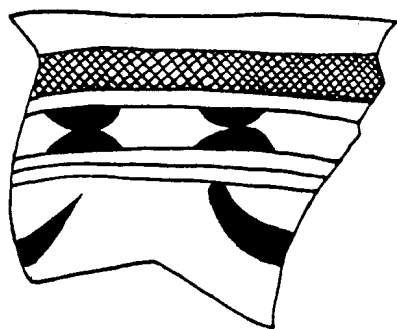
叶万松

一九九〇年五月

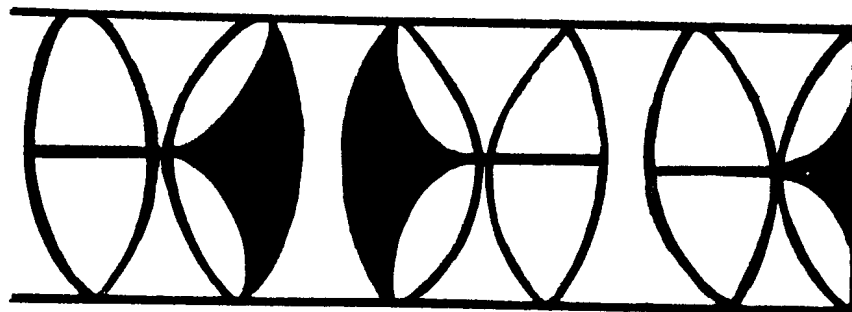
原始社会

公元前五〇〇〇年—公元前二〇〇〇年

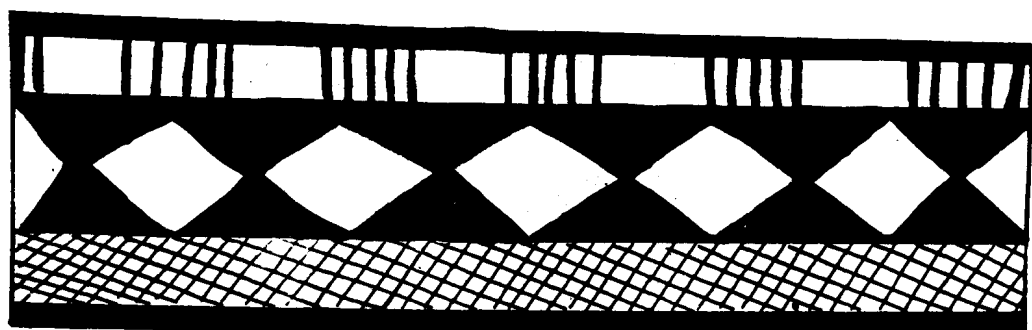
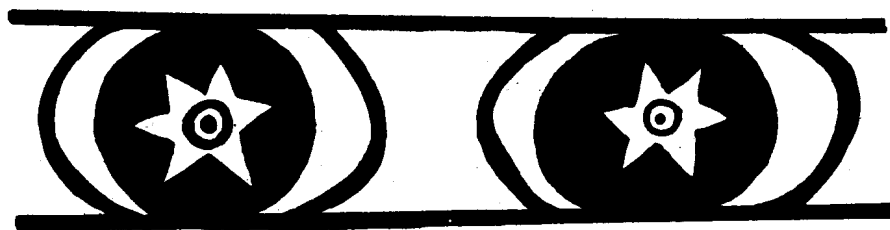

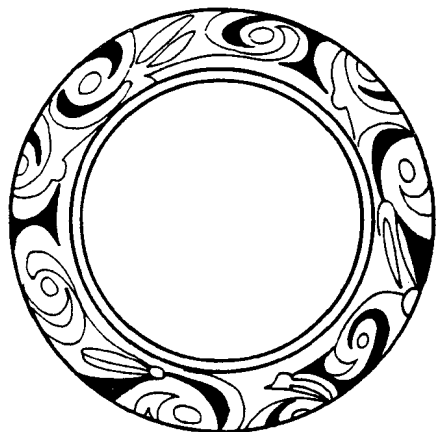
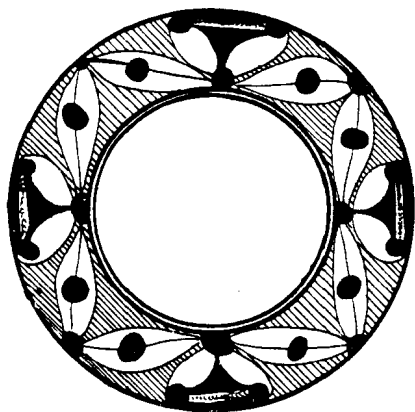
陶片 彩绘

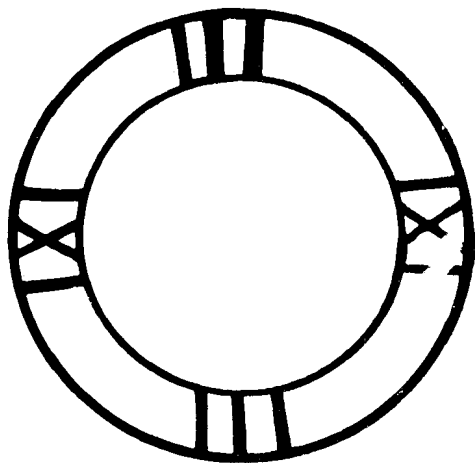
陶钵 彩绘

陶钵 彩绘

陶罐 彩绘

陶盆 彩绘

陶罐 彩绘

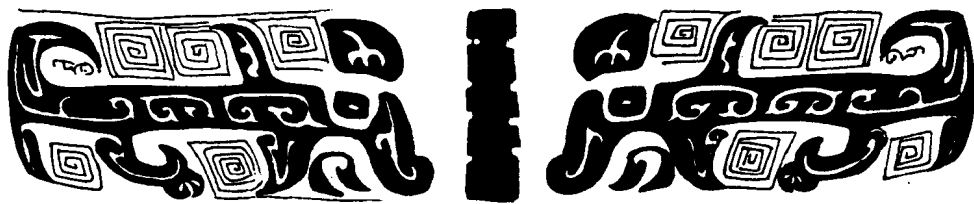
商周

约公元前二二〇〇年—公元前七七一

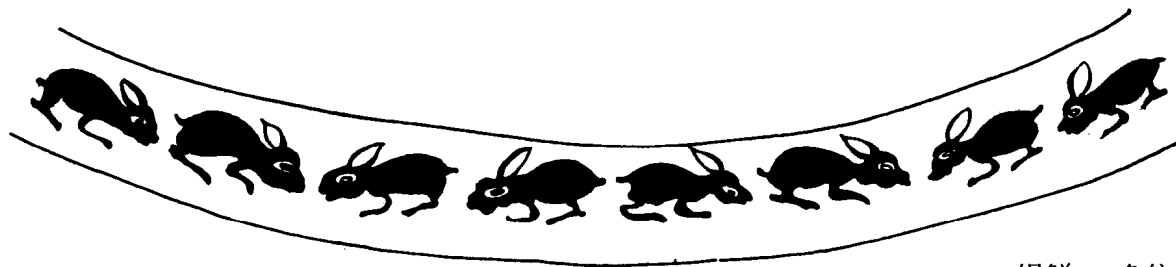

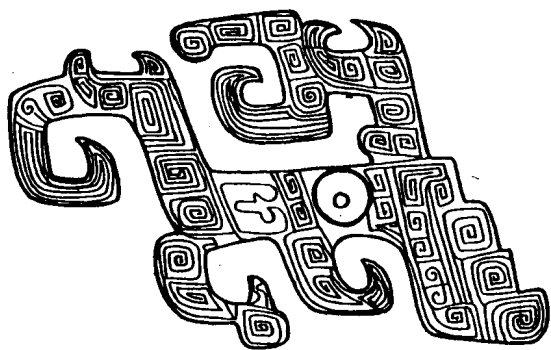
铜彝 夔纹

铜尊 夔纹

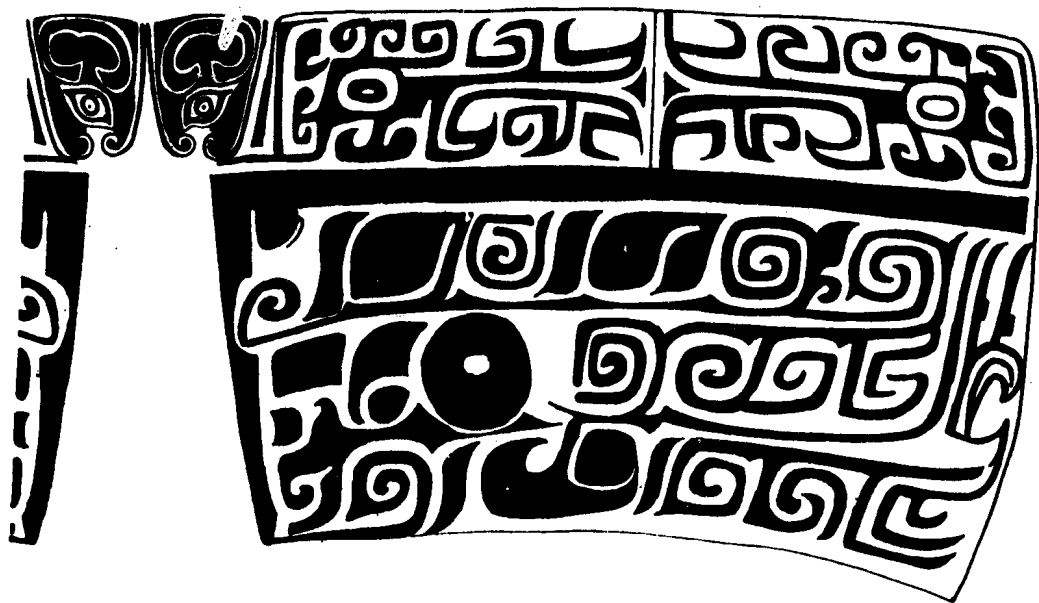
铜觶 兔纹

铜彝 菱纹

铜彝 鸟纹

铜簋 饕餮纹、菱纹