

中國絲綢圖案集

薛雁 吳微微 編繪

SHANGHAI BOOKSTORE
PUBLISHING HOUSE

上海書店出版社

中國絲綢圖案集

薛雁 吳薇薇 編繪

上海書店出版社

0036070

图书在版编目(CIP)数据

中国丝绸图案集 / 薛雁, 吴薇薇编绘. —上海: 上海书店出版社, 1999.9

ISBN 7-80622-433-5

I . 中... II . ①薛...②吴... III . 丝绸-图案集-中国 IV . J523.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 45730 号

中國絲綢圖案集

編 繪 薛 雁 吳薇薇

責任編輯 吳倫仲

技術編輯 吳 放

封面設計 鄭巨欣

出 版 上海書店出版社(福州路 424 號)

發 行 新華書店上海發行所

印 刷 上海財經大學印刷廠

開 本 787×1092mm 1/16

印 張 22.75

印 數 0001-5000

出版日期 1999 年 9 月第一版 1999 年 9 月第 1 次印刷

書 號 ISBN 7-80622-433-5 / J · 214

定 價 55.00 元

序

陳娟娟

絲綢是中國古代人民的一大發明，也是中國文明對世界文明的重大貢獻之一。但作為絲綢自出現起就具有技術和藝術，即簡單地稱呼為圖案的兩大部分，兩者互為表裏：技術是絲綢之本，圖案是絲綢之表；技術是手段，圖案是表現；絲綢由圖案師們從生活出發進行設計，經由專門的技術人員或織工或染匠或綉匠執行完成，最後由消費者們來選擇服用并展示于人們的日常生活之中。因此，絲綢圖案是傳播絲綢文明甚至是其它文明的語言。人們或用絲綢色彩表示情感的喜哀，或用特定的紋樣表示皇親國戚乃至文武百官的等級，或直接織入語言文字來表達各自的願望。此外，絲綢圖案之于傳播的重要性也可見于絲綢之路上的絲綢貿易，商人們總是先用絲綢華麗的圖案去吸引沿途的消費者，或是根據沿途消費者的需要來重新設計圖案，由此而產生了圖案的變化。甚至可以說，絲綢上有許多技術的變革，都是因為圖案生產的需求而發生的，人們對圖案要求的提高使提花機復雜化，對色彩要求的提高使染色更為豐富，對絲綢裝飾的需要使刺綉多樣化。

研究絲綢歷史者當然不能回避絲綢圖案，研究絲綢技術史或是貿易史者同樣也不能回避它。而對中國文化藝術有興趣者更不能回避絲綢圖案。我們日常語言中的“綉綉河山”、“前程似錦”、“綉上添花”更說明精美的絲綢是美好的事物的同義詞。讓我們來通過中國古代絲綢圖案的欣賞和學習來陶冶我們的情操，了解古代人民的審美意識以及豐富今天的生活吧。

薛雁同志現任中國絲綢博物館保管部主任，長期跟隨我們學習與研究中國古代絲綢，是目前為數不多的有志于學習與弘揚中國絲綢文化的年青人中較為出色的一個。由她主要

編繪的這本圖案集，精選了中國古代絲綢圖案 300 余例，各時期的重要種類均無遺漏，而且有大量是從近幾年重大考古新發現的資料中親手繪制的。各時代前還有簡要的說明，對每一時代的圖案特點作了概括的介紹，不乏真知灼見，是近年絲綢圖案集中一個不可多得的版本。

是爲之序。

1999 年 3 月于北京

目 錄

序	1
一 商周戰國	1
二 秦漢	17
三 魏晉南北朝	41
四 隋唐	51
五 宋遼金	91
六 元	145
七 明	167
八 清	217
九 近現代	283
後 記	316

商·周·戰國

商周時期，絲綢技術經歷了從編織和手工挑花向部分地采用提花裝置的織機織花的轉變，絲織物上出現了回紋、雲雷紋這些綫條勻稱、樸素嚴謹的幾何圖案。其考古發現的實例并不多，如瑞典遠東博物館所藏商代青銅鉞上粘附的回紋綺，北京故宮博物院所藏商代玉刀上的S形雷紋綺等。在安陽殷墟出土的一些玉石人像的雕刻品上，也能找到一些勾連雷紋和山形、齒紋的圖案，應該是當時絲織圖案的反映。從這些絲織圖案的規律來看，其紋樣結構具有優美的節奏感，綫條的曲折起伏帶有明顯的韻律；結構綫條也比較均勻，幾乎所有的綫條粗細均勻，間距相等；綫條為斜向正交，所有直綫均是相互平行抑或垂直。

由于受青銅器紋樣的影響，絲綢上還出現了以“猙獰怪誕之美”為代表的刺綉饕餮紋，成為商代絲綢圖案的一大特色。從同時期的玉石雕像來看，當時的刺綉或是繪畫圖案中當以獸面及龍蛇類圖案為主。根據《尚書·皋陶謨》中的記載，當時已有所謂的十二章圖案，日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻作綉，這反映了我國最早的輿服制度在西周的建立與完善。

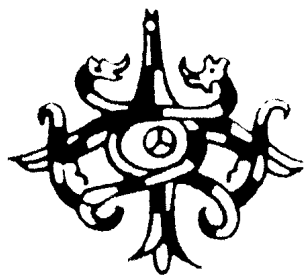
到了戰國時期，以孔子、莊子為代表的“百家爭鳴”等各種思想的出現，使人們的審美意識有了新的突破；絲織提花技術的提高，興起了楚文化絲綢藝術新的浪潮。主要表現為織錦圖案中的變化、幾何紋的流行和刺綉圖案中的龍紋神獸圖案的盛行。人們把它稱為楚漢浪漫主義，有的學者也稱之為浪漫的楚風。

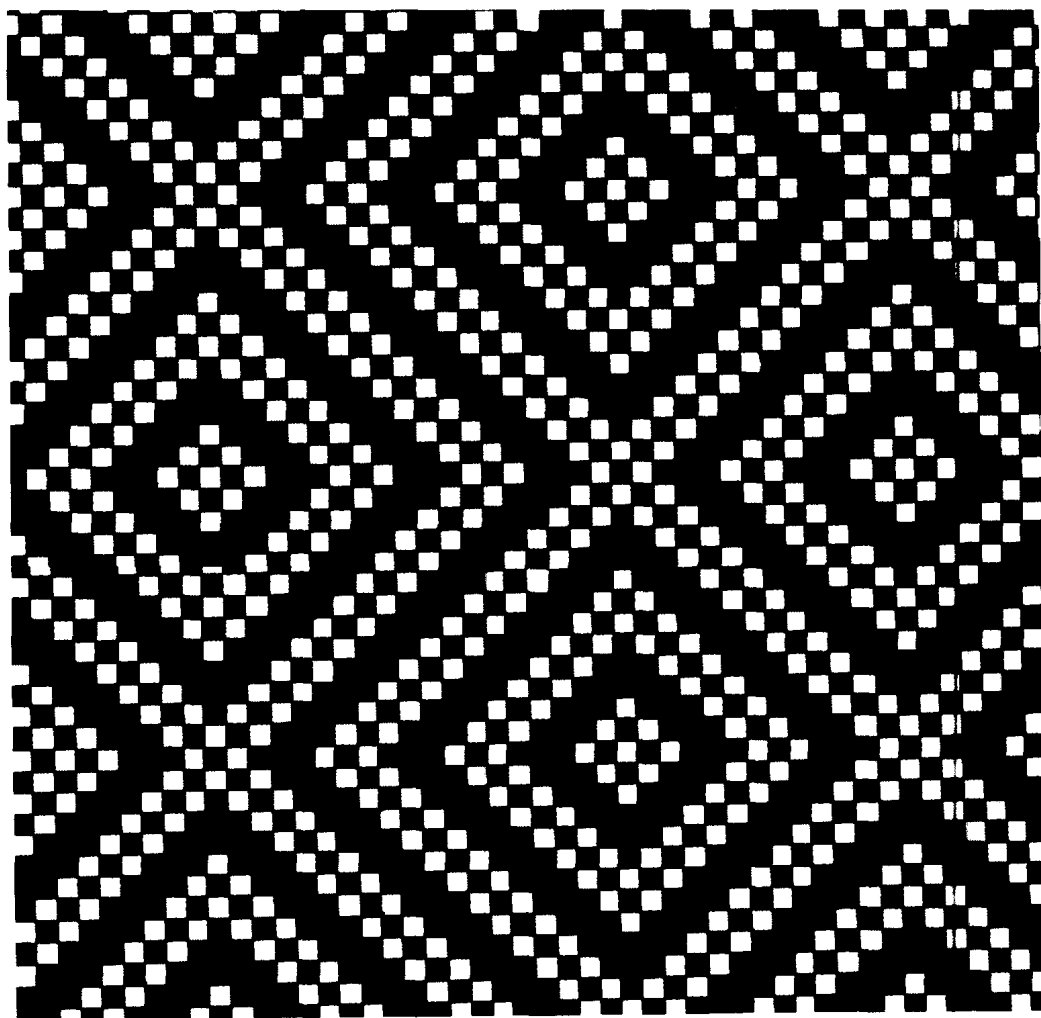
自戰國起，中國絲綢圖案由于絲織技術的進步，特別是因為刺綉在絲綢上面的廣泛運用而迎來了它歷史上的第一個發展高峰。一方面，新出現的多綜式織機和輔助挑花技術取代了原來單一的少綜片織機，使殷商時代以來流行的山形紋、雲雷紋等向形式多樣的菱形紋轉變，直至絲織圖案可以

產生仿漆器耳杯造型的復雜菱形紋。其中又可分為小幾何紋、大幾何紋及散點幾何紋三類。大量的小幾何紋保留着早期的遺風，它用簡單的直綫條構成條格形的骨架，然後在其中填以簡單的幾何紋，如回紋、S形雷紋、點紋、十字形紋等。但更為豐富和自由的是由小幾何紋發展而來的大幾何紋，它以粗壯的幾何紋作骨架，再填以小型的幾何紋，因此，紋樣較為復雜，循環也大，是極富戰國時代特征的幾何紋樣。除此以外，散點幾何紋是這一時期特有的也是最具浪漫主義風格的絲織圖案，它由一些形狀不一、奇特而又瑣碎的小型幾何紋進行散點排列組成。根據排列規律的不同，又可分為三種，一是經向重復的散點排列，即一個圖案循環中經向只有一種紋樣；二是由各種幾何紋樣甚至是其它小型動物紋一起排列，往往是排成一種菱形的重復規律；三是花地排列，這種排列出自在一所謂的絨圈錦中，以大幾何紋作地紋，再以散點幾何紋起絨圈。

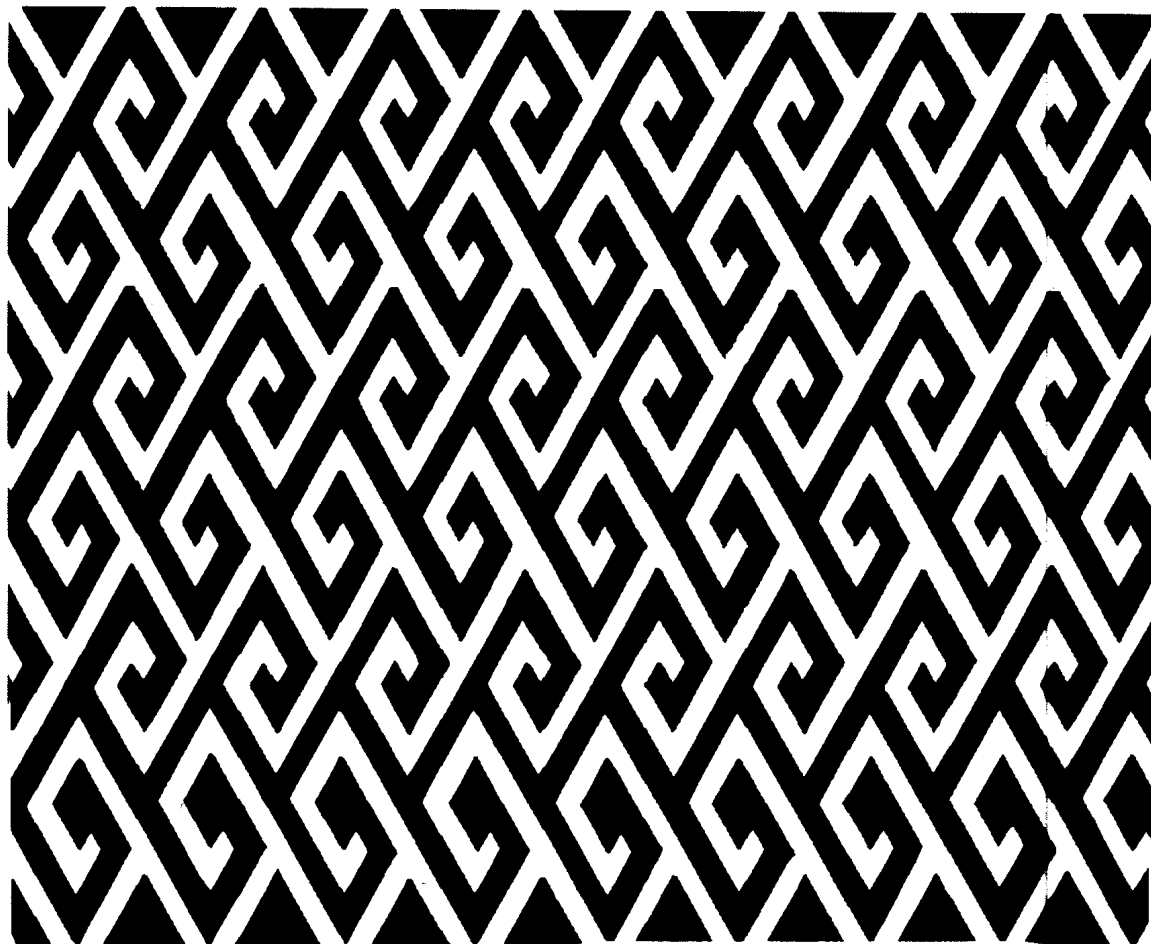
雖然人們在這一時期也已開始嘗試用絲織的方法來表示動物等復雜的形象，但其動物紋樣一般都被限于幾何紋的骨架之中，顯得拘謹的嚴格。因此在另一方面，楚地開始用其先進的刺綉技術解決了早期絲織技術中難以實現的曲綫造型，使形態生動的龍鳳和蔓卷的藤枝紋得以自由地表現。它基本採用鎖綉針法，圖案設計十分自由，以其神奇的題材、柔美的造型令人眼花繚亂。在馬山一號墓、新疆烏魯木齊魚兒溝、俄羅斯巴澤雷克及馬王堆一號漢墓中出土的大量刺綉都說明了這一點，它們或對龍對鳳；或龍鳳蟠繞；或人獸共舞。從藝術角度看，龍鳳的造型非常奇特、豐富，以致隨心所欲，龍鳳之身均細長、圈曲纏繞，尖嘴、利爪，鳳尾招展，龍飛鳳舞，極具浪漫之味。

戰國絲綢圖案就是這樣在拘謹的幾何世界裏融入靈動的飛龍舞鳳，在靜態的理性之中萌動着情的激昂，從而顯出它獨特的藝術魅力和時代審美特征。

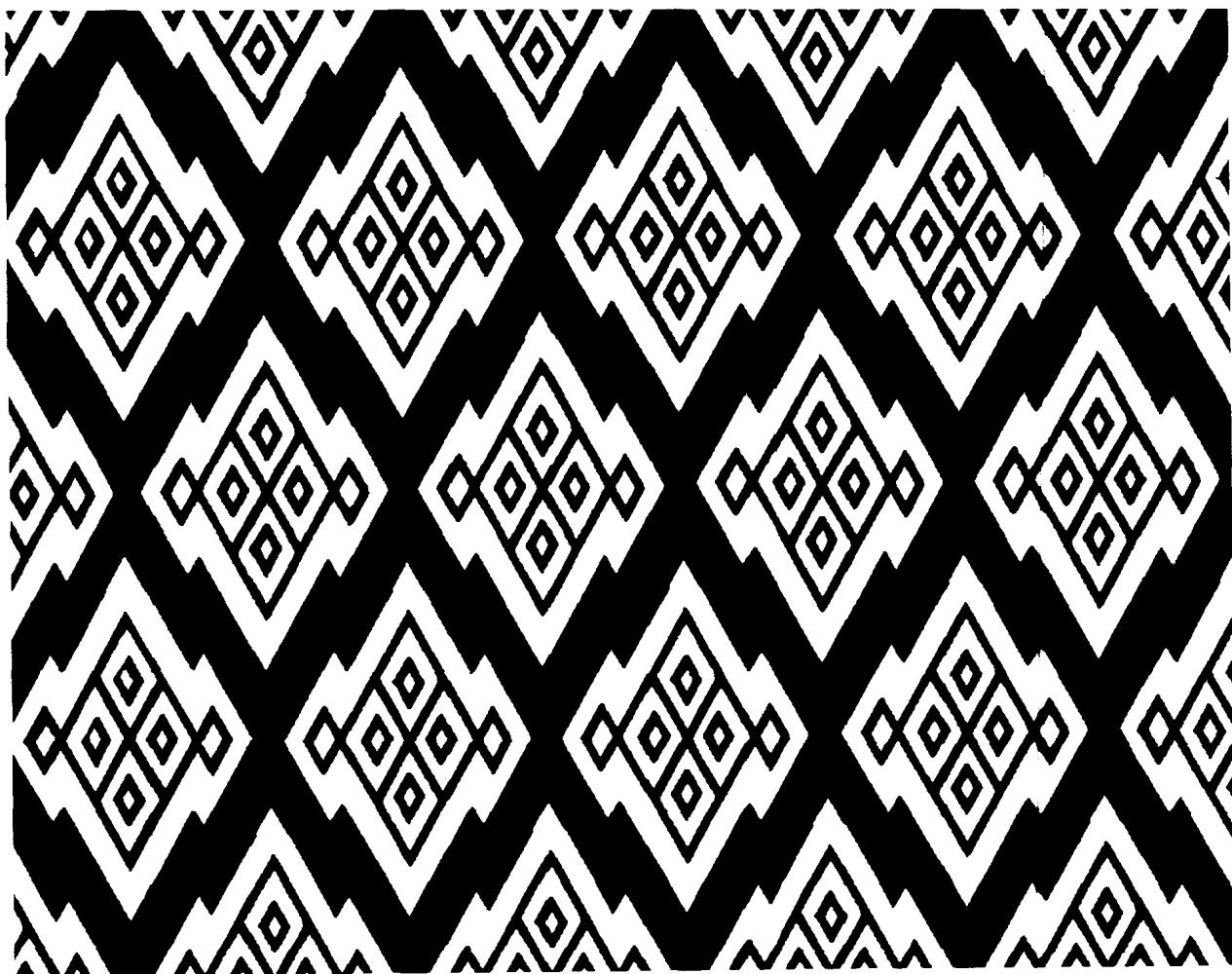

3 商代 回紋

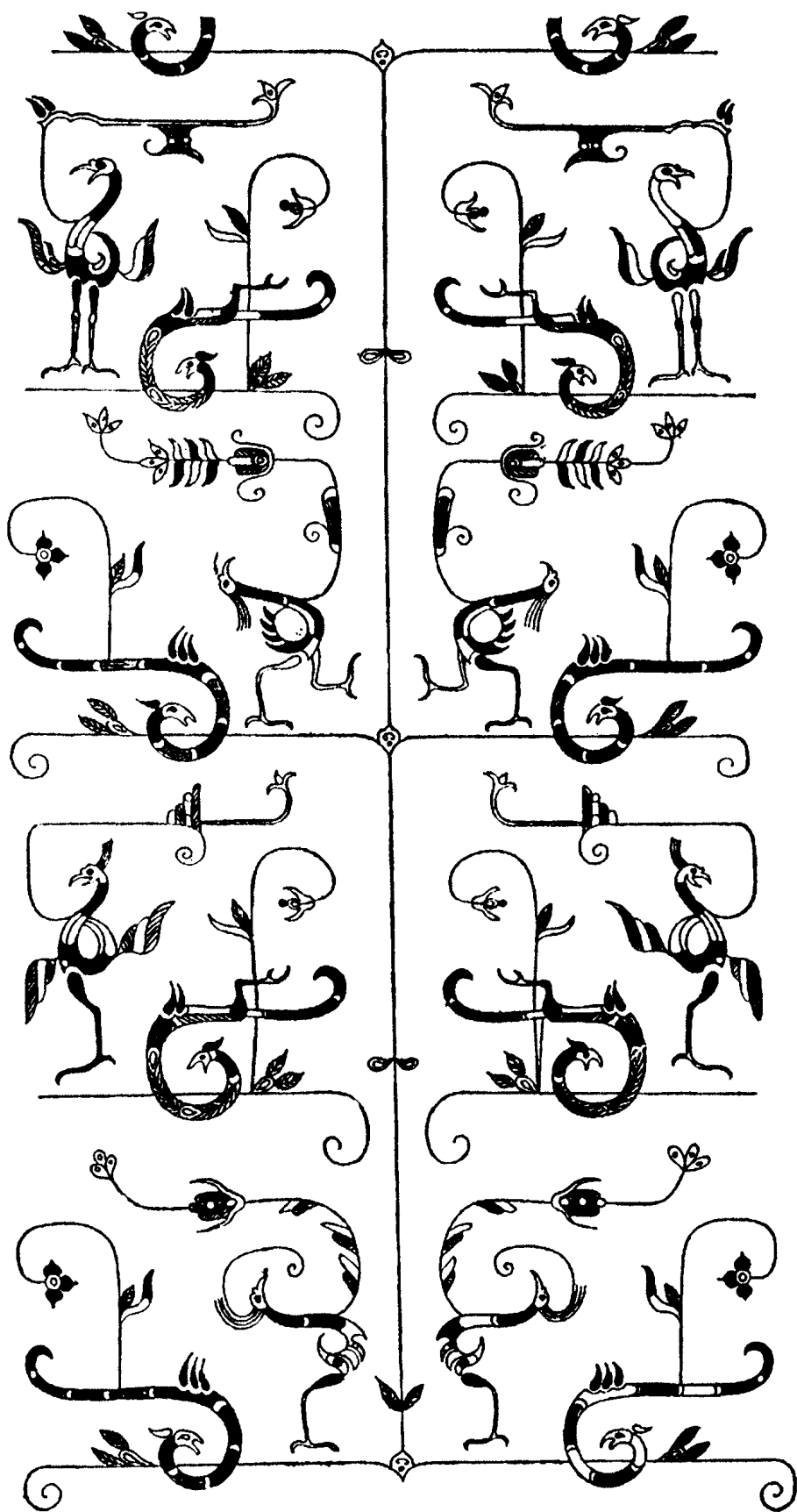

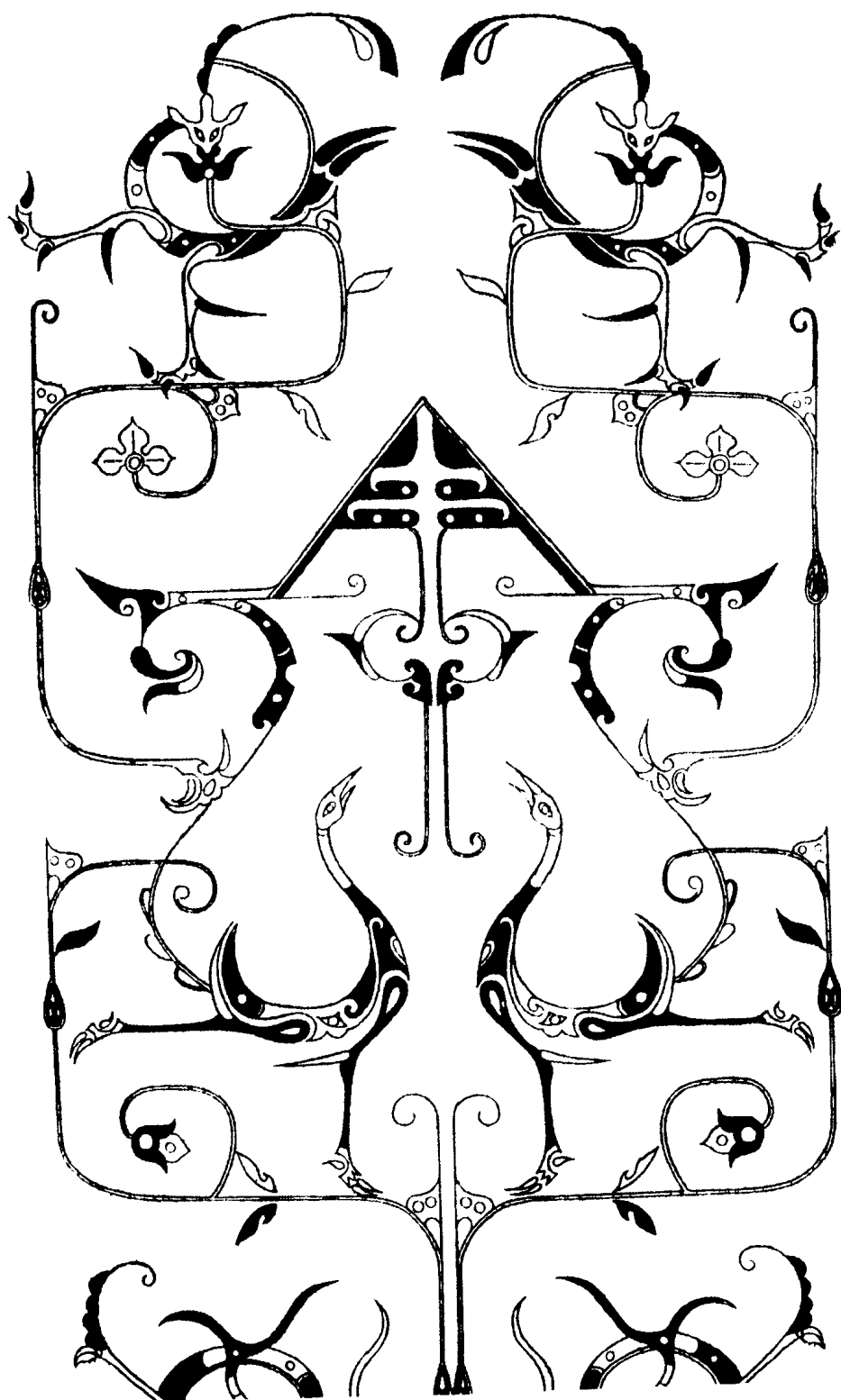
4 商代 勾連紋

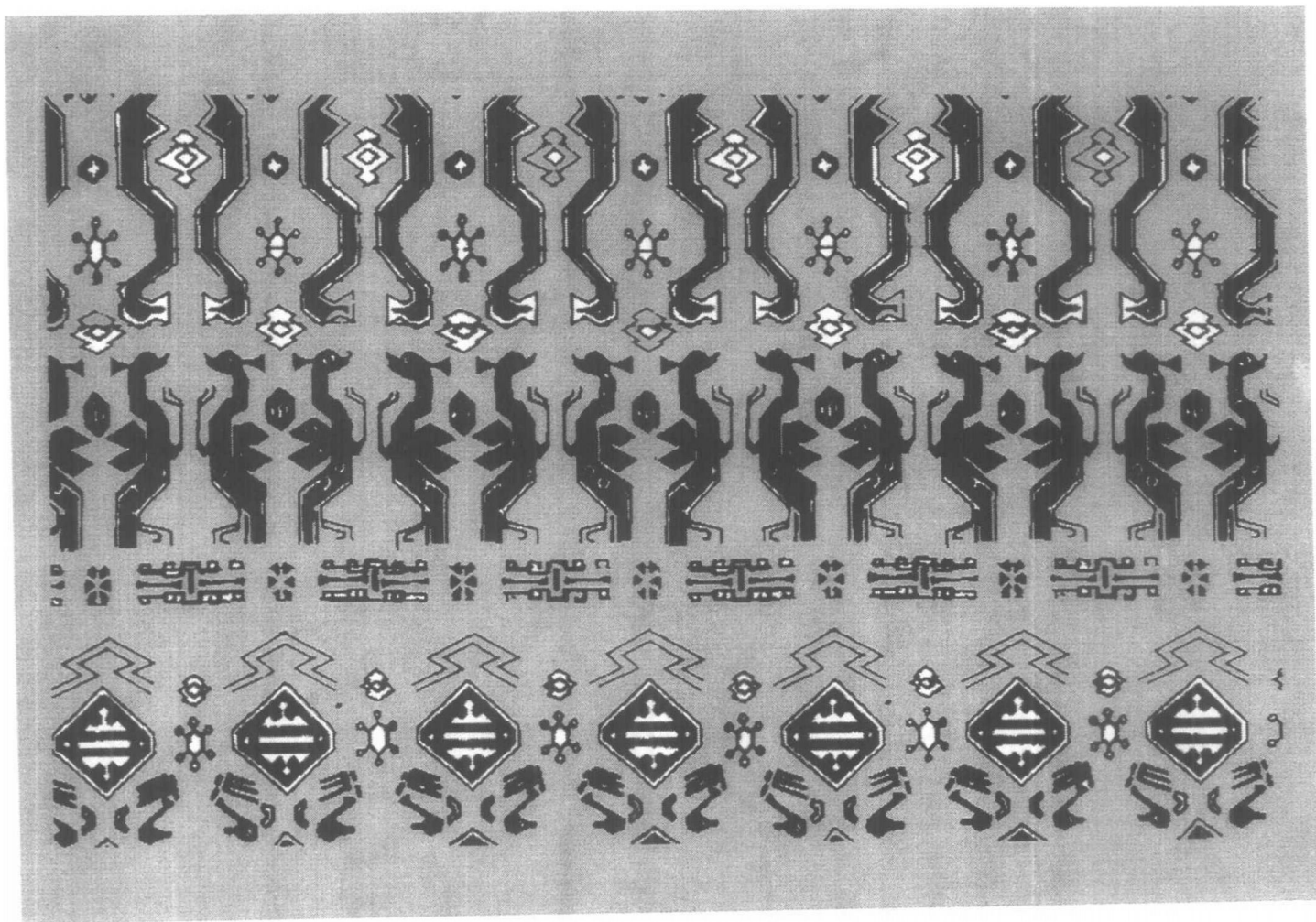

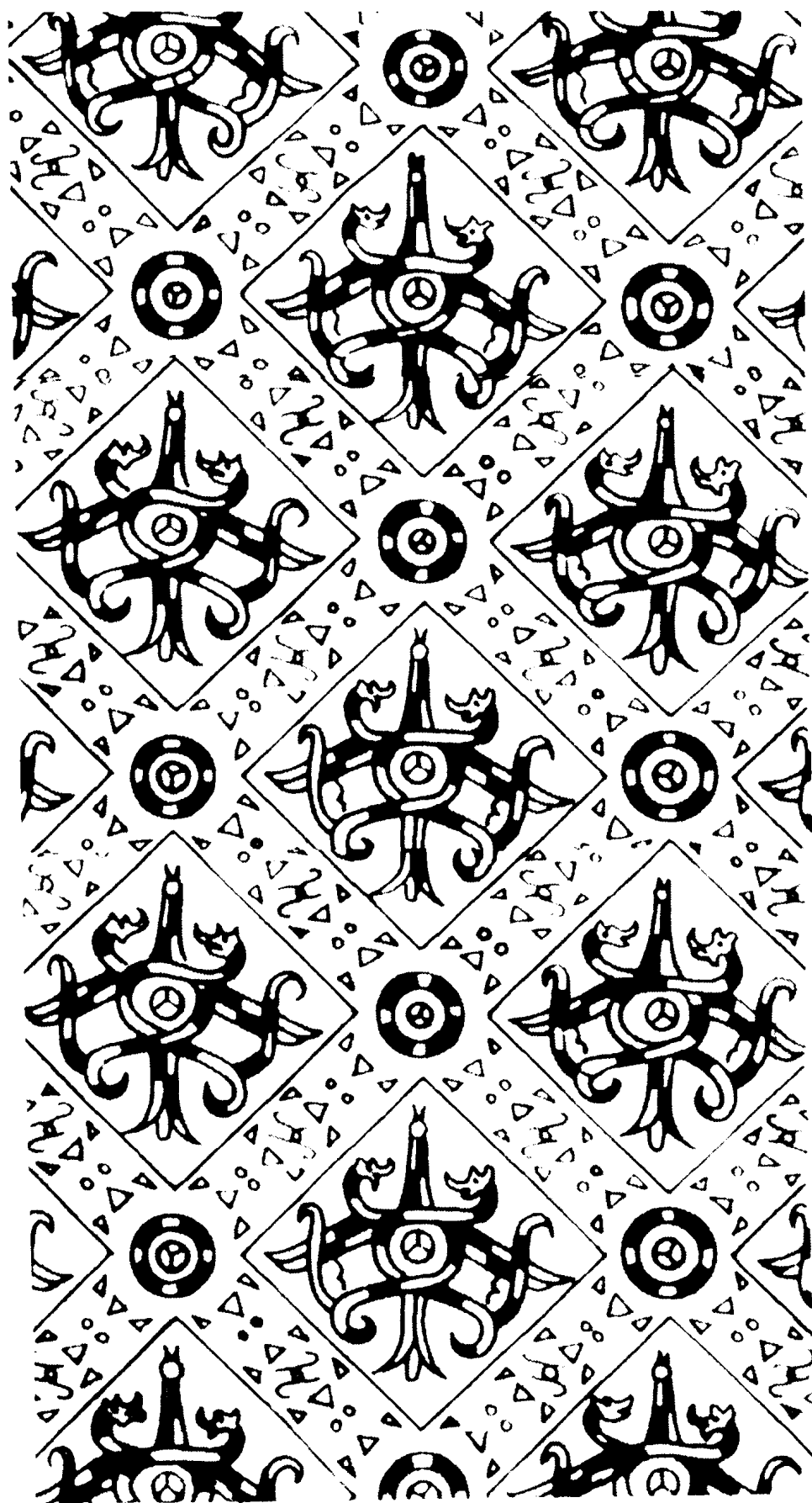
這種菱紋外形似漆器耳杯，所以也稱之
為杯紋

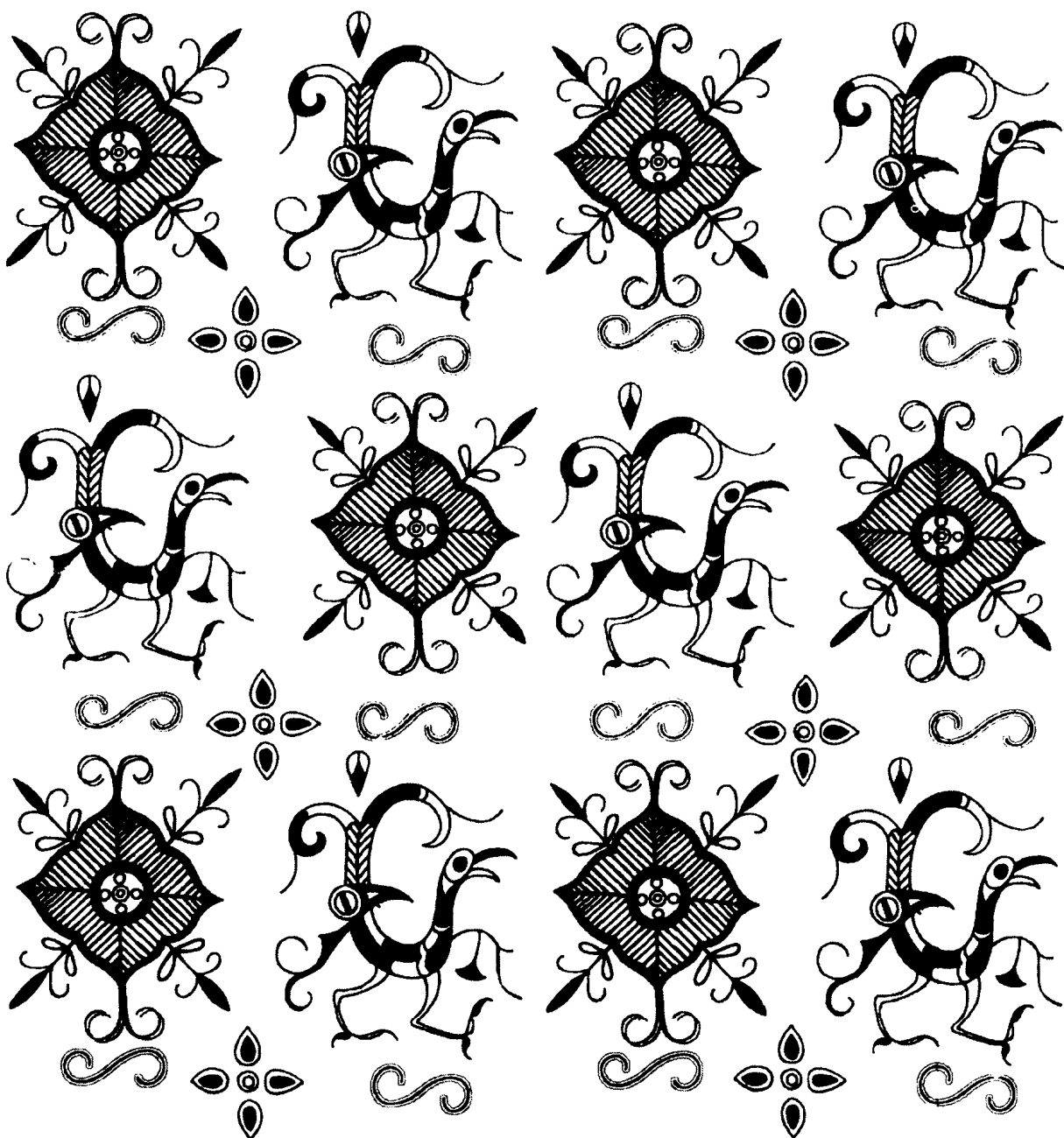
5 戰國 菱紋

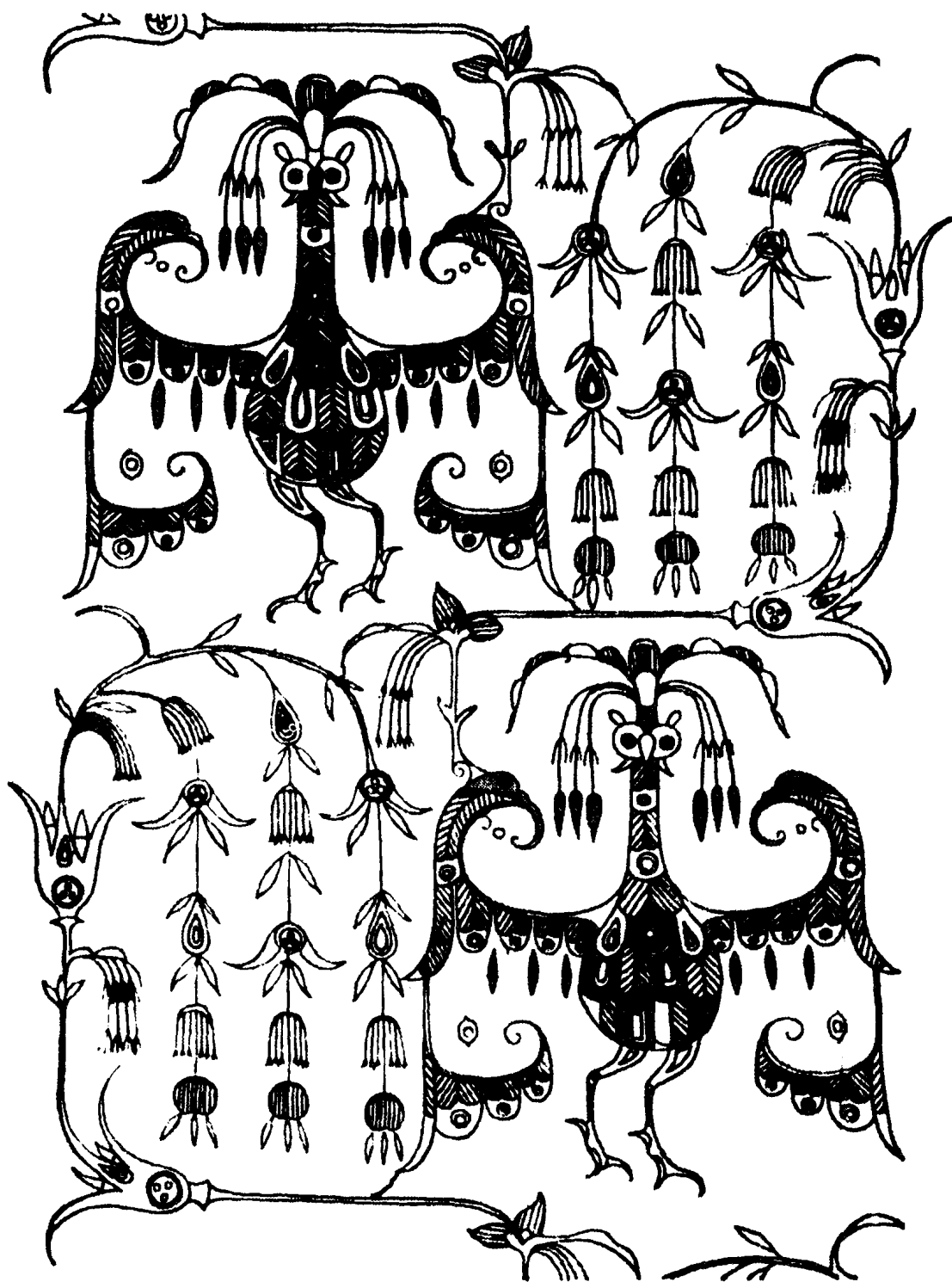

10 戰國 鳳鳥花卉紋

鳳鳥作為戰國楚地的一種圖騰，帶有較神秘的色彩，其造型奇特，常常與花蕾、花枝溶為一體，是十分常見的刺繡題材，充分顯露了楚文化的藝術潮流。

11 戰國 鳳鳥花卉紋