

中國圖案參考資料

楊仲英編

新魯書店出版

美術工作叢書之六

中國圖案參考資料

楊 仲 英 編

新魯書店出版

美術工作叢書之六
中國圖案參考資料

定價人民幣六千元

編者	楊仲英
出版者	新魯書店 上海山東中路128弄201號
發行者	通聯書店 上海九江路295號
印刷者	萬如印刷廠 上海鳳陽路200弄12號

1953年10月初版

0001—5000冊

編輯說明

一

我們偉大的祖國有悠久的文化歷史和光榮的文化傳統，遺留下來的歷史文物，非常豐富。這些文化遺產，充分證明我國古代民族具有雄強奮發的進取精神，從美術作品來看，也富於強烈的感染力，覺得生氣蓬勃，光芒迸發，使我們為祖國的文化遺產感到自豪。

唐宋以後，美術上宮廷奉御的流派佔據了優勢，統治階級和文人士大夫崇尚華美、規整、清麗的風格；這種風格，後來也被“抒寫性靈”的文人畫所代替，精神內容漸漸失去了原來的特點。而工藝品如瓷器、織繡、建築裝飾、木器傢具等，却有了新的發展。民間藝術也仍然保持着它的樸實、活潑、健康的風格，流傳在廣大人民的中間。

自從一百多年前，帝國主義武裝侵略我國以後，在文化上也無所不用其極地肆其侵略的毒手，惡意地宣傳我國文化的落後部分，製造殖民地的自卑心理，使得一些眼光淺短的人們喪失了民族自尊心，鄙棄我國優秀的文化傳統，甚至妄自菲薄，盲目地崇拜西方文明，造成可恥的民族自卑感。另一方面，在過去反動統治的年月，為封建地主階級所佔有的古典藝術，已經失去了現實的意義，變成陳死的古董，墮落為瀕死的國粹主

義，再也不能有新的發展；而民間藝術，則有待於整理和提高。歷史文化既沒有得到正常的發展，帝國主義的商品美術却隨着商品的泛濫，充斥在我國的市場。我國優美的圖案藝術，隨同這種情況，已陷於若絕若續的境地。

遠在紀元前一千多年的殷代，我國已經創造了優美的裝飾圖案，應用在銅器、陶器、骨角器上面。青銅器藝術的高度發展，使圖案的運用達到驚人的程度。其變化的豐富，圖樣的精美，藝術成就的深度和廣度，早已達到世界的水準。青銅器藝術給我國的裝飾美術開闢了無限寬闊的道路，玉器、漆器、雕刻、建築、織繡、瓷器等各種藝術，都有豐富的美麗的圖案。中國的文字也是一種廣義的圖案。流行在民間的圖案，種類也非常繁多。

二

爲了發揚民族的自尊心，學習藝術的民族形式，過去的圖案資料，是亟待加以整理的。目前帝國主義留給我們的思想毒害已經逐步地被清除，歷史文化的反動落後部分已經逐步地被批判；古代勞動人民創造的優秀的歷史遺產，受到前所未有的重視和愛護；各種形式的民間藝術，一般都受到注意，並在逐步提高；這種繁榮生長的景象，每當我們一接觸到它的時候，總是充滿了欣慰感奮之情。漢代和唐代是我國古代文化最爲繁盛的兩個時期，在現代的人民中國，隨同經濟的發展，文化上的發展必將大大地超越前代。

“按照客觀的事實，中國悠久的歷史和悠久的文化，不但是使四萬萬

七千五百萬人團結爲一個偉大國家的基礎，而且是東方的悠久歷史和悠久文化的中心，而且曾經並繼續以自己的重要貢獻影響全世界。”“中國人民在幾千年中經常居於世界文化的前列。”（一九五一年一月一日“人民日報”社論：“在偉大愛國主義旗幟下鞏固我們的偉大祖國”）這些意義，不只歷史地看，而且現實地看，我們是一天比一天體會得更加深切了。

三

編輯這本小冊子，一方面是爲了介紹一些我們祖先藝術勞動的業績，一方面希望介紹一些中國圖案的源流。編者的歷史知識很不足以說明這些問題，佔有的材料也不夠多，時間尤其不足。這本小冊子，不過是我國偉大藝術遺產在圖案方面千萬分之一的縮影而已。

這些圖案的應用的範圍很廣，在實際應用時，必須根據不同的用途，重新加以組織整理，使它切合實際的需要，然後再來使用。切忌生硬搬用，造成復古的偏向。

從工藝品的裝飾美術方面來看，在全國解放以前，顯然是不能滿足民族形式的要求的。這一點材料，希望能夠在這方面有些用處。至於取材的範圍，實在是掛一漏萬。因爲材料上的限制，全部圖案不得不加以複描，因此也可能有失真之處。

我們慶幸我們偉大的先人留下這樣豐富的遺產，尤其慶幸我們生活在光榮的毛澤東時代，使我們有可能來重新認識它。另一方面，我們也深深地感到不安。偉大的祖國擁有這許多值得自豪的藝術寶藏，而我們過去

却對它缺乏正確的認識和足夠的瞭解，更沒有很好地學會運用民族形式。

這本小冊子的缺點是很多的，希望得到讀者的指正。

編 者 一九五二年五月 北京

目次

編輯說明.....	1
彩陶圖案.....	1
青銅器圖案.....	5
古玉圖案.....	39
漆器圖案.....	43
磚瓦、石刻圖案.....	50
建築圖案.....	59
織繡圖案.....	70
瓷器圖案.....	84
民間吉祥圖案.....	92

彩陶圖案

我國新石器時期的陶器，在黃河流域不斷發現。紅陶和黑陶一般不能彩繪，彩陶圖案則用紅、黃、黑色畫成。陶器的形制和種類很多，都是用來貯水、炊飯、盛放食物的器具。

我們偉大祖國的藝術，從一開始，便具有積極為雄、勇往邁進的風格。數千年前，我們的祖先在披荊斬棘的生產鬥爭中，用他們的勞動和智慧創造了輝煌的文化。從這些陶器圖案上面，可以看到他們征服自然的功績，那種精勵奮發的進取精神，至今灼然可見。此後，在農業生產的基礎上，文化藝術逐漸成為社會生活的有機構成部分。以鼎鬲文化的發展而論，陶器的製作，實在為以後的青銅器文化創立了基礎。

本輯從第一圖至二十三圖雜錄盤山型的彩陶及仰韶期、馬廠期、辛店期彩陶各一部。第二十五圖至二十九圖都是殷墟發現的古代遺物。第二十五圖以前和以後是兩個完全不同的社會階段。前一階段是原始公社時期，後一階段已經進入銅器時代（殷代），走向奴隸社會。圖案的形式也從簡單轉向複雜；結構更為整齊，變化更加豐富，青銅器藝術的發展已經開端，殷民族的文化已臻成熟。

第二十五、二十七兩圖是象牙雕刻的殘片；第二十六圖是獸骨雕鑄的物柄；第二十八、二十九兩圖是白陶殘片的雕刻花紋。這些材料和早期的青銅器同時，但因不是青銅器，所以作為附錄。

8

4

1

9

5

2

10

6

11

7

3

(平面圖)

附錄
殷墟遺物

27

28

29

25

26

21

22

23

平面圖

青銅器圖案

新石器時期末期，冶金術的進步很快，青銅器開始大規模地製造。周朝以後，慢慢變成禮器，專作祭祀宴饗之用。有的並且嵌上金玉寶石，例如“金銀錯”銅器便是用金銀鑲嵌而成；有的也很樸素，完全沒有圖案，叫做“素器”。

青銅器文化是我們偉大祖國輝煌燦爛的古代文化之一，冶金術已經發展到極端精巧的程度。青銅器的立體圖案（器形）和平面圖案（器具上的花紋），造形的瑰麗，構思的精妙，在世界藝術的領域中，永遠是光芒萬丈的傑作。它的名類很多，食具有鼎、鬲、甗、甬、盃、盥、盥等；酒具有尊、罍、彝、卣、爵、觚、角、觶、罍等；其他飲食器有簋、簠、豆、敦、壺、甗等；洗滌器有盤、匜、洗、孟等；量器有鍾、鈞等；樂器有鐃、鐘、鐃、鐃等；兵器有戈、矛、劍、戚、刀、匕首等。其他尚有泉幣、鏡鑑，以及別的雜器等物。器具上附屬的各部分有頂、蓋、梁、柱、紐、口、耳、流、柄、環、足等各種名稱。宋朝以後，青銅器的發現漸多。由於用合金鑄造，二三千年以後，雖然陵谷變遷，苔銹土蝕，但是發掘出來，有許多還是完好如新。從製造竹器木器陶器到鑄造銅器，是社會生產力很大的進步；從使用銅到普遍地使用鐵，也使社會生產力跨進一

個新的階段。戰國以後，鐵的使用範圍日漸擴大，銅器的鑄造便衰落下去了。

新石器時期以後的商代，是青銅器文化的曙光期。在氏族社會的廢墟上，奴隸們用他們驚人的智慧，創造出偉大的文明。這些銅器上的圖案，一脈流傳，在橫的方面，曾經影響到東方各個地區的民族；在縱的方面，直到現在，我們身邊使用的器具還保留着許多十分親切的雷紋、雲紋一類的圖案，成為我們民族文化生活的組成部分。青銅器圖案風格的整潔華美，氣象的渾雄肅穆，造形的莊嚴瑰麗，以及形式變化的豐富，全都達到可驚的程度。各種圖案，適應器物的形態，迴環映帶，宛轉流動，技巧之卓越，姿態之妍麗，充分證明我們祖先在藝術上的創造精神，具有何種摧堅折銳的強度。當時孔子曾經指責過貴族階級這種奢侈的風尚，而有些銅器，在造形和裝飾上，確實不免失之繁瑣。當時盛行厚葬之風，許多銅器得以埋藏地下，千百年後，重新和世人相見。漢代以後，對外的商業貿易發達起來，吸收了外來的文化，銅器上的圖案，曾經部分地受到希臘、波斯、印度等外國藝術的影響。

本輯所收的材料，大部分是青銅器上的平面圖案。商周兩代的紋樣很多，所畫各種動物，最初的形狀還是樸拙的圖案，以後產生了接近寫實的作風。從這個基礎出發，由簡單的寫實的形象，又演變為抽象的富於裝飾趣味的幾何圖形，這是一個進步和提高的過程。

下面就本輯的幾個單元加以說明。

第一、“名類舉例”。饕餮紋至龜紋，都是屬於動物範圍的圖案。

饕餮紋——古稱饕餮是一種惡獸，食慾很大；一說是人名。這種圖案

在青銅器上用得很多，後來甚至把它變成雲紋，或者利用兩個夔龍的形狀組織成饗饗紋（見第二十五頁第十圖）。第十一頁一、二兩圖是商代的紋樣，其餘是周代的東西。饗饗這個“獸頭”的本身包括了耳、目、口、鼻、角等幾個部分。第八圖的變化，極為奇異。以上的圖案，多半是從“鳳”的上面摘取下來的。

螭紋——古代相傳，螭是龍的一種，“黃龍無角”。一至六圖是比較形象化的構圖，以下是“蟠螭”，二方連續，四方連續的都有。

龍紋——龍，據聞一多先生考證，是我國圖騰社會時期夏民族的標識。一至七圖是龍的立體圖案，第一圖是商器，二至三圖是周器，四圖以下是漢代的銅器。第十圖是唐代的龍紋，附在這裏，說明那時對於龍的形狀，已經構想得十分成熟了。

夔紋——夔，據說是“木石之怪，似龍一足。”夔龍圖案在青銅器上應用得非常廣泛。蟠結的叫做「蟠夔」。第十四、十五兩頁是更加變化了的夔龍，有的形狀已經充分地幾何化了。第四部分的夔龍，大都是適應器形的變化設計的。

夔鳳紋——是一種更加美麗的圖案。鳳，據聞一多先生考證，是我國古代商民族的圖騰標誌。把夔龍變化成夔鳳，更為“盡態極妍”。這種圖案，在青銅器上也用得很多。千態萬狀，極變化之能事。第二部分是用曲綫構成的夔鳳圖案，變化得非常美。第四部分中的十至十一圖，是商代刀柄上的鳳紋，附在這裏，作為參考。

兕紋——兕，犀牛的一種，圖案接近雷紋，本輯未錄。

蚪紋——蚪，據說是有角的小龍。

蟬紋——第一圖是比較寫實的東西，以後漸漸利用蟬的輪廓變成別的圖案，成為“**蟬葉**”，並且加進夔龍，由一而二，由短變長（參看第二圖至第七圖）。

虺紋——虺，據說是扁頭大眼的毒蛇，一說是小蛇，從圖案的形象上看，兩種說法都可以成立。

蠃紋、**貝文**、**龜文**——這幾種紋樣所見較少。附錄的**粟紋**，玉器上比銅器上使用得較多。

附錄漢代的**四神圖案**。四神是用青龍、白虎、朱雀、玄武四種不同顏色的“神物”，象徵四季和四方。這種花紋在漢代很流行，是一種吉祥圖案。以下的**象紋**，見於商器。

從星紋到雲紋，是取材於自然物的圖案。

星紋——也應用得很多，多作邊飾。

雷紋——即後來的**迴紋**。古代的雷字很形象化，作 形。古時的

人由閃電的形狀聯想到天空有一種神祕的東西發出宏亮的聲音，雷紋圖案也是從這種設想變化來的。雷紋圖案現在還很普遍，三圖的花紋，現在到處可以見到。

風紋——把風畫成有形的流動的氣體，很是形象化。

雲紋——這是中國圖案的一大門類。雲紋幾乎成為民族圖案的一個特徵，到處可見。曲折的雲，也叫“**盤雲**”。有些雲紋的變化非常大胆，有的近似風紋，有的近似環紋，有的近似雷紋。二十三圖以下是漢代的雲紋

圖案。

旋紋——一稱乳紋。

山紋——仰立的三角形圖案。

鱗紋——網狀圖案。

環紋——近似雷紋（迴文）。有時和雲紋、夔紋相似。

繩紋——一稱圓絡紋，絡紋，綯紋。

和繩紋形狀接近的還有弦紋，是橫的單綫；帶紋，是橫的複綫。因形狀簡單，圖中從略。

垂紋——過去有此名稱，很難和其他種類的圖案相區別。

縱橫紋——這一類的幾何圖案，因為找不出適當的名稱，而在銅器上又隨處可見，因此暫且叫做縱橫紋。第一圖是商代的圖案，第二圖是周代匕首上的圖案，其餘都是周代的花紋。

除了以上各種主要的類別以外，還有其他一些很少見到的紋樣，這裏沒有採錄。而且每種器具上的圖案，往往用幾種不同的紋樣組成，用以達到裝飾的目的，不是某種紋樣單獨地施用於某種器具上，所以本輯的圖案，都是摘描下來的單位圖。有些紋樣後來很難區別，如夔紋和龍紋、鱗紋、虺紋分不清，有時竟然和雲紋、環紋也分不清；鳳紋和雲紋、雷紋分不清；蟬紋和山紋、垂紋分不清。究竟古時的鑄工怎樣去區別它，現在已經無法查考。

第二、“附錄之一：夔紋與雲紋之綜合變化”。這一部分圖案多由夔紋變成雲紋。第九圖是利用雲紋畫成的饕餮。

第三、“附錄之二：雲紋之各種變化”。這些繁複的紋樣，雄辯地說