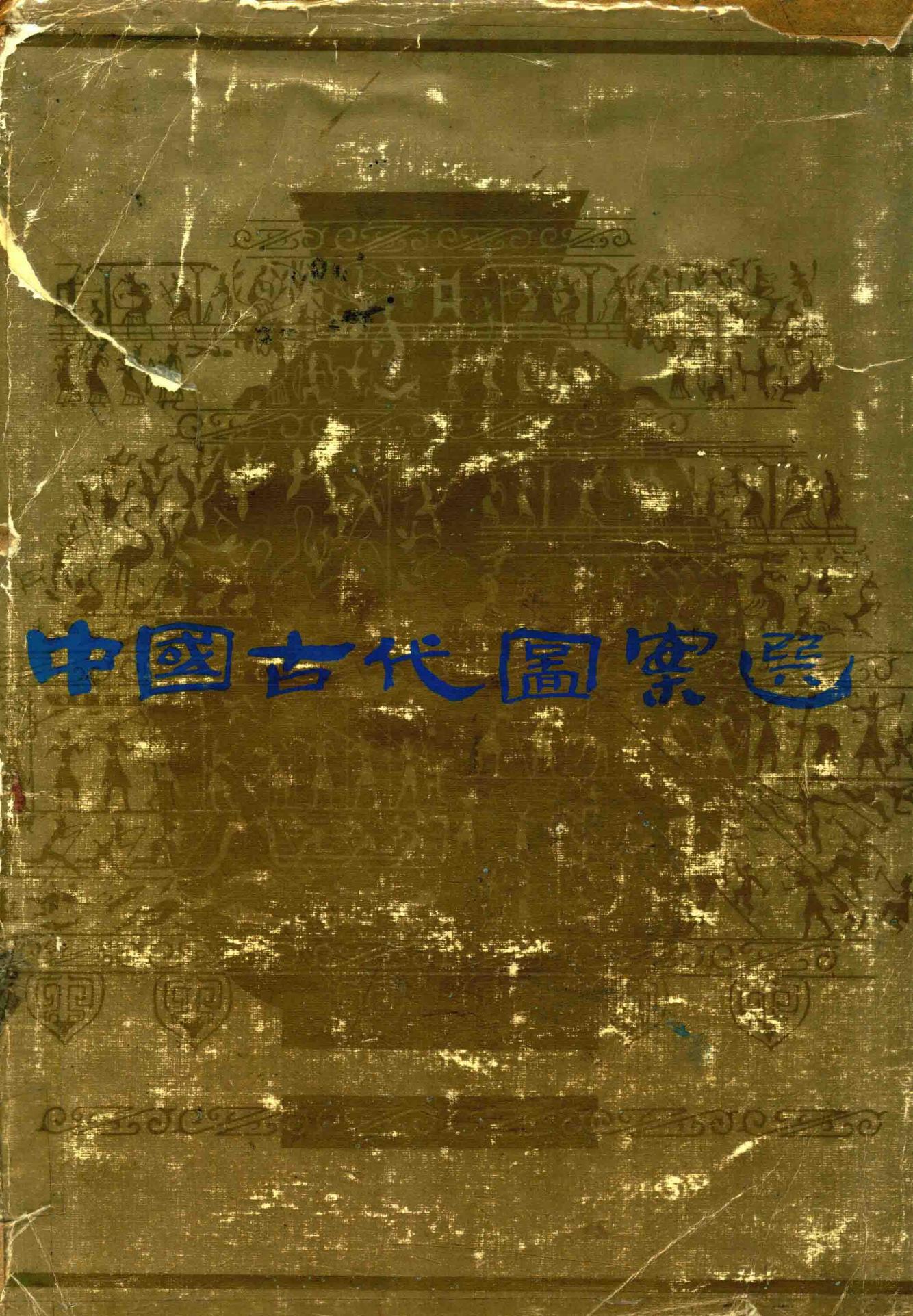

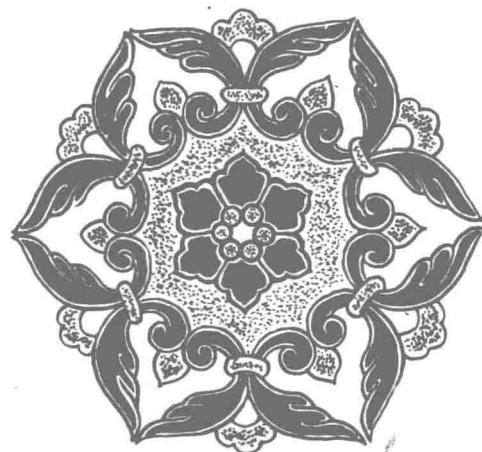
中國古代圖案選

中 国 古 代 图 案 选

张道一 编选

保 彬 刘道广 张道一 著绘

江 苏 美 术 出 版 社

责任编辑：柯 明

中 国 古 代 图 案 选

江 苏 美 术 出 版 社 出 版

江 苏 省 新 华 书 店 发 行 江 苏 新 华 印 刷 厂 印 刷
1980 年 8 月 第 1 版 1985 年 6 月 第 2 次 印 刷 印 数 5,001—8,000 册

书 号：8353 · 6 · 016 每 册：(精 装)6.50 元
(平 装)3.80 元

题 记

我国工艺美术有着几千年的优秀传统。它象一条长河，源头较小，却是越流越大，一直汇集到广阔的生活海洋。假若我们站在历史的高峰去眺望一下这条大河的全貌，便不难看出，在每一段流程上，都记录着劳动人民的智慧和创造，也反映着各个时代生活的画面。当古代的手工业工人织出第一匹灿烂的锦缎、烧出第一件晶莹瓷器的时候，当人们看到第一卷精美的印版书的时候，那种心情已经不仅是一个民族的自豪，而是被视为对于全人类的贡献，引为世界的光荣。“百工”巧艺，繁花簇簇，果实累累，一部工艺美术史不知要写多少个篇章。

历代的工艺品，浩如烟海。有的以独特的形状而著称，有的以优雅的色泽而取胜，然而最能显示匠之美的，却是那附丽于工艺品上的装饰图案。它合着时代的节拍，象诗一样地反映着人们的思想、习俗和审美趣味；也随着历史的进程，在不断地变化着，革新着，象流水一样地一直流到了今天。当我们回首看那烟海中的万象时，透过种种形式，仿佛看见不同的人，带着不同的思想，并且说着不同的语言。而我们的责任，正是要检验这一切，从历史的遗产中继承那些有益的东西。列宁说过：“只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化，只有对这种文化加以改造，才能建设无产阶级的文化”（《青年团的任务》）。图案当然也不例外。为了创造新图案，就必须研究和改造旧图案。

* * *

不论是从事工艺美术的教学、研究，还是从事工艺美术的设计、生产，将图案分为“基础图案”和“工艺图案”是很有道理的。前者的任务是练好基本功，吸取创作素材，掌握图案的基本理论、基础知识和基本技能；后者则是适应着各种工艺品的不同用途、材料和制作等，所进行的特殊的艺术处理。如果说，基础图案是为工艺图案所作的准备，那么，工艺图案就是基础图案的具体应用。两者的关系，既是共性和个性的关系，也是原材料和制成品的关系。它象一棵大树，根深才能叶茂，如果没有相应的土壤、充足的阳光和水分，是不可能郁郁葱葱、硕果累累的。

在基础图案中，非常重视“写生——变化”这一环节。作为艺术创作的源泉，从现实生活中吸取素材，锻炼图案造型的能力，是非常必要的，非常正确的。但是，从“写生”到“变

化”，这个过程如何掌握，却是学习图案的最难点，也是个带有关键性的问题。我们认为，仅仅找出一些基本手法还是不够的，必须大量地参考古代的、民间的乃至外国的优秀图案，把研究别人如何进行图案的形象思维和设计的具体方法，作为提高自己的一种辅助的手段。古入学画，有所谓“师古”和“师造化”之说。“师古”就是临摹前人的作品，从中学习前人的经验；“师造化”就是向现实生活学习。在图案上；以自己的“写生——变化”为主，辅以临摹，就会事半功倍，也是贯彻“古为今用”方针、探讨民族形式的必由之路。当然，师古不能“食古不化”，那是最没有出息的。面向生活，善于借鉴，应该使两者有机地联系起来。

工艺图案是分属于各行各业的，它要求紧密地结合生产。但是，在艺术上是“隔行不隔理”的。一个工艺美术工作者所作的图案完美与否，并不是单纯表现在画图的技巧和对生产工艺熟悉的程度上。最主要的，还是由此所表达出的思想、意趣和风格，所达到的艺术境界。因此，艺术上的借鉴是很重要的。

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出：“我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产，批判地吸收其中一切有益的东西，作为我们从此时此地的人民生活中的文学艺术原料创造作品时候的借鉴。有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。所以我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人，那怕是封建阶级和资产阶级的东西。但是继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造，这是决不能替代的。文学艺术中对于古人和外国人毫无批判的硬搬和模仿，乃是最没有出息的最害人的文学教条主义和艺术教条主义。”这段话，非常精辟的阐明了马克思主义如何对待历史遗产和如何借鉴的问题。我们应该以此为指针，把林彪、“四人帮”十多年来所搅乱了的思想，拨乱反正，在工艺美术的领域内认真地做起来。

* * *

基于以上目的，我们编了这本《中国古代图案选》，提供给工艺美术工作者和学习图案的同志，以便用马克思列宁主义、毛泽东思想去进行分析研究，批判继承，作为发展和繁荣社会主义工艺美术的借鉴和参考。

全书按照不同的装饰图案，选其较突出者，分作十大类。即：彩陶图案、青铜器图案、琢玉图案、髹漆图案、金银器图案、瓷器图案、印染织绣图案、石刻图案、建筑砖瓦图案和建筑彩画图案。其中最后三类，从实际用途上看，已经超越了工艺美术的范围，而是属于建筑装饰了，但也同样可以作为工艺装饰的参考。这些图案，从时代上看，每一类的发生、发展和流传的情况并不一致，出现有早有迟，延续有短有长，但从中可以看出相互的继承关系和演变关系。而当把它汇集在一起的时候，又会使人感到丰富多采，变化万千，无不惊叹古代能工巧匠们的创造才能，也直接说明着艺术和生活的关系，说明着精神文化同物质文化的结合。古代的许多精美的工艺品虽为统治者所享用，然而，它们的创造者却是劳动人民，又无不闪耀着智慧的光辉。马克思和恩格斯在《德意志思想体系》中谈到中世纪

的手工业时说：“每个想当工匠的人，都必须全盘掌握本行的手艺。正因为如此，所以中世纪的手工业者对于自己的专门工作和它的巧妙完成，还抱有一定兴趣，这个兴趣可以提高到原始的艺术趣味的程度。然而正是由于同一个原因，中世纪的每个手工业者完全献身于自己的工作，以奴隶般的忠诚对待自己的工作。”这就是那些精美的图案所能产生的一个重要原因。它集中地体现着人们对生活的积极态度，也反映着他们的审美。有人说，中华民族是个酷爱诗歌的民族，几千年诗潮如涌，吟唱不绝，而且把它写成对联，贴在门楣上；我说，中华民族也是个酷爱装饰的民族。几千年来，无时不在创造着生活，美化着生活，你看那写成诗的对联，不就是一种心的写照，变成了装饰吗？所以说，深刻的认识我们民族的装饰艺术传统，研究几千年的图案遗产，不论于现在还是于未来，都是很有意义的。

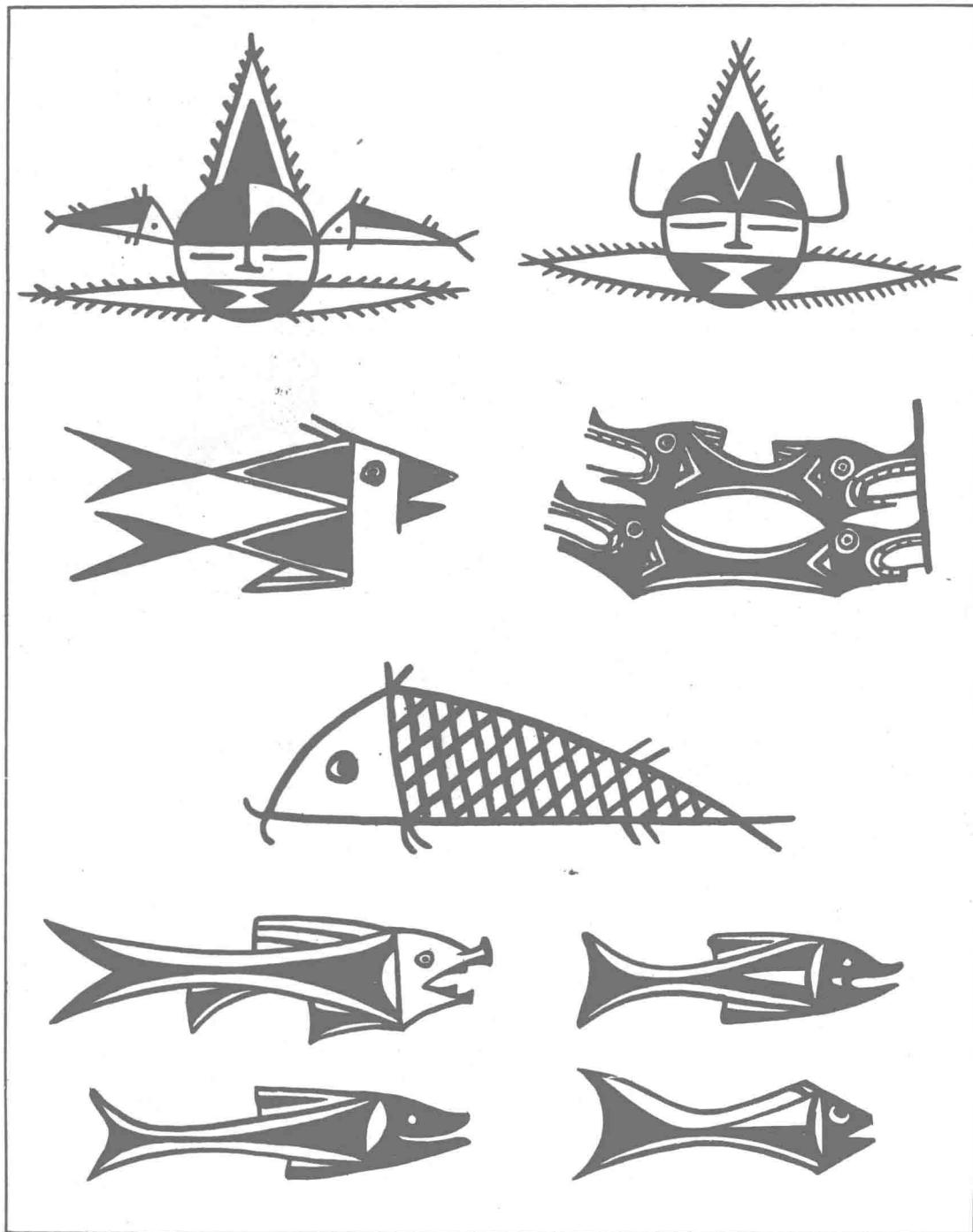
对于我国古代图案和民间图案的整理工作，至今还只是一个开端。我们很想把这一工作做好，并且正在继续努力。但是，我们的能力有限，水平不高，见识不广，又缺少经验，在编选上和摹绘上，难免有不当之处。“魏民以夜光为怪石，宋客以燕砾为宝珠”，在我们也是很可能的。因此，恳切地希望读者提出批评意见，以便改进。

张道一

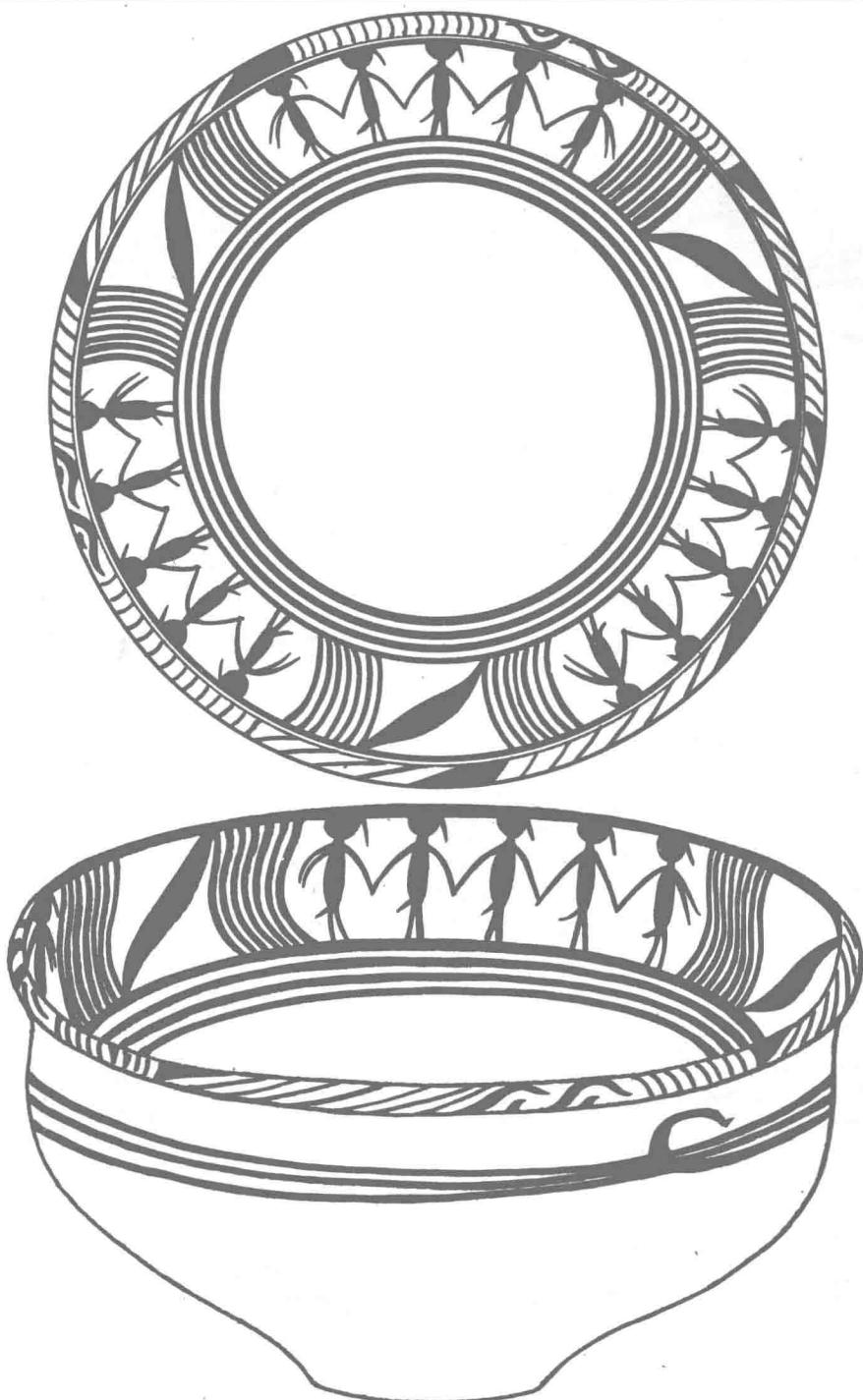
一九七九年三月记于石头城。

目 录

题 记	I
图 版	
彩 陶 图 案 (图版 1 — 10)	1
青 铜 器 图 案 (图版 11 — 44)	11
琢 玉 图 案 (图版 45 — 55)	45
髹 漆 图 案 (图版 56 — 72)	56
金 银 器 图 案 (图版 73 — 82)	73
瓷 器 图 案 (图版 83 — 124)	83
印 染 织 绣 图 案 (图版 125 — 155)	125
石 刻 图 案 (图版 156 — 176)	156
建 筑 砖 瓦 图 案 (图版 177 — 192)	177
建 筑 彩 画 图 案 (图版 193 — 200)	193
图 版 注 释	201

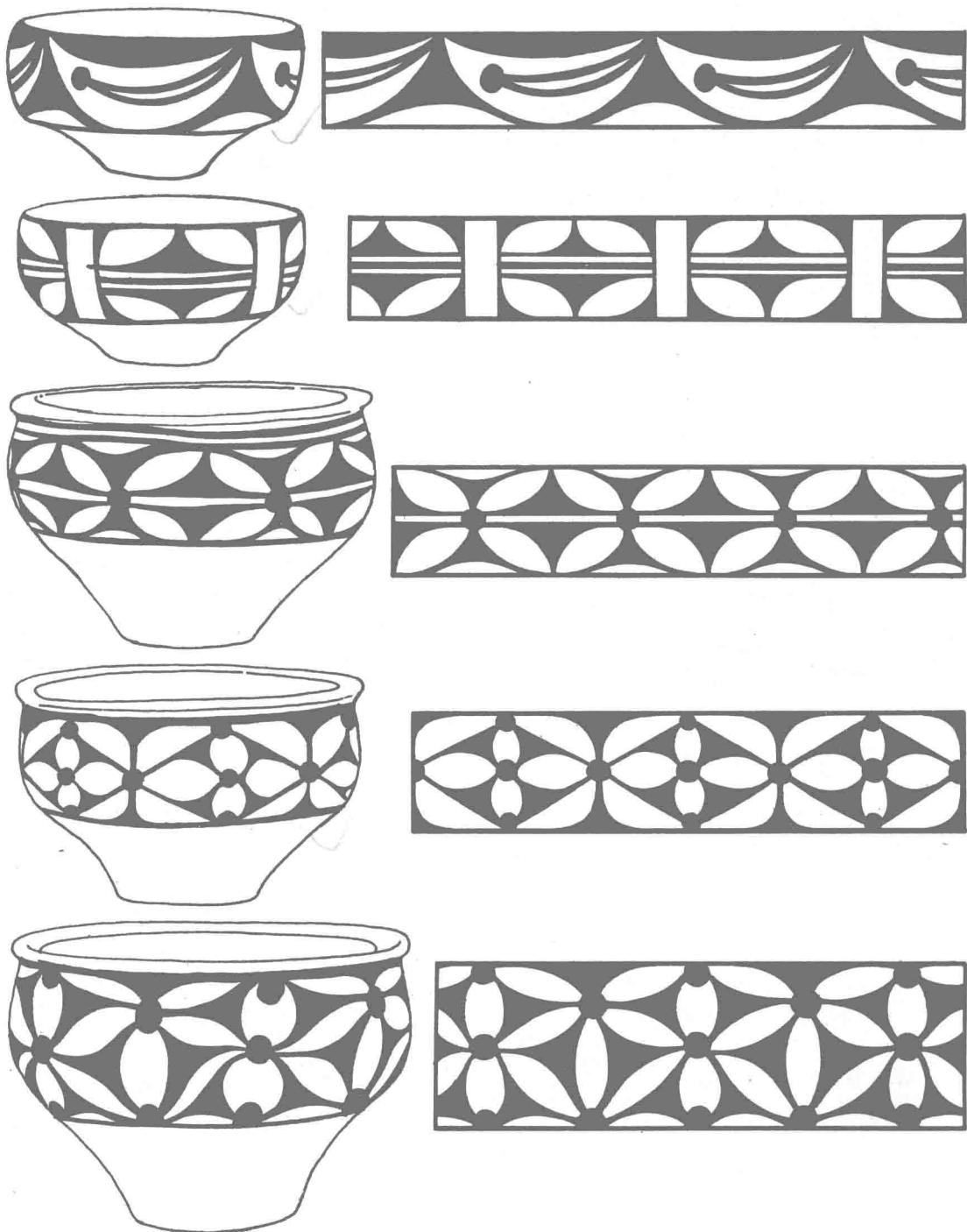
图版1 新石器时代彩陶上的人面纹和鱼纹

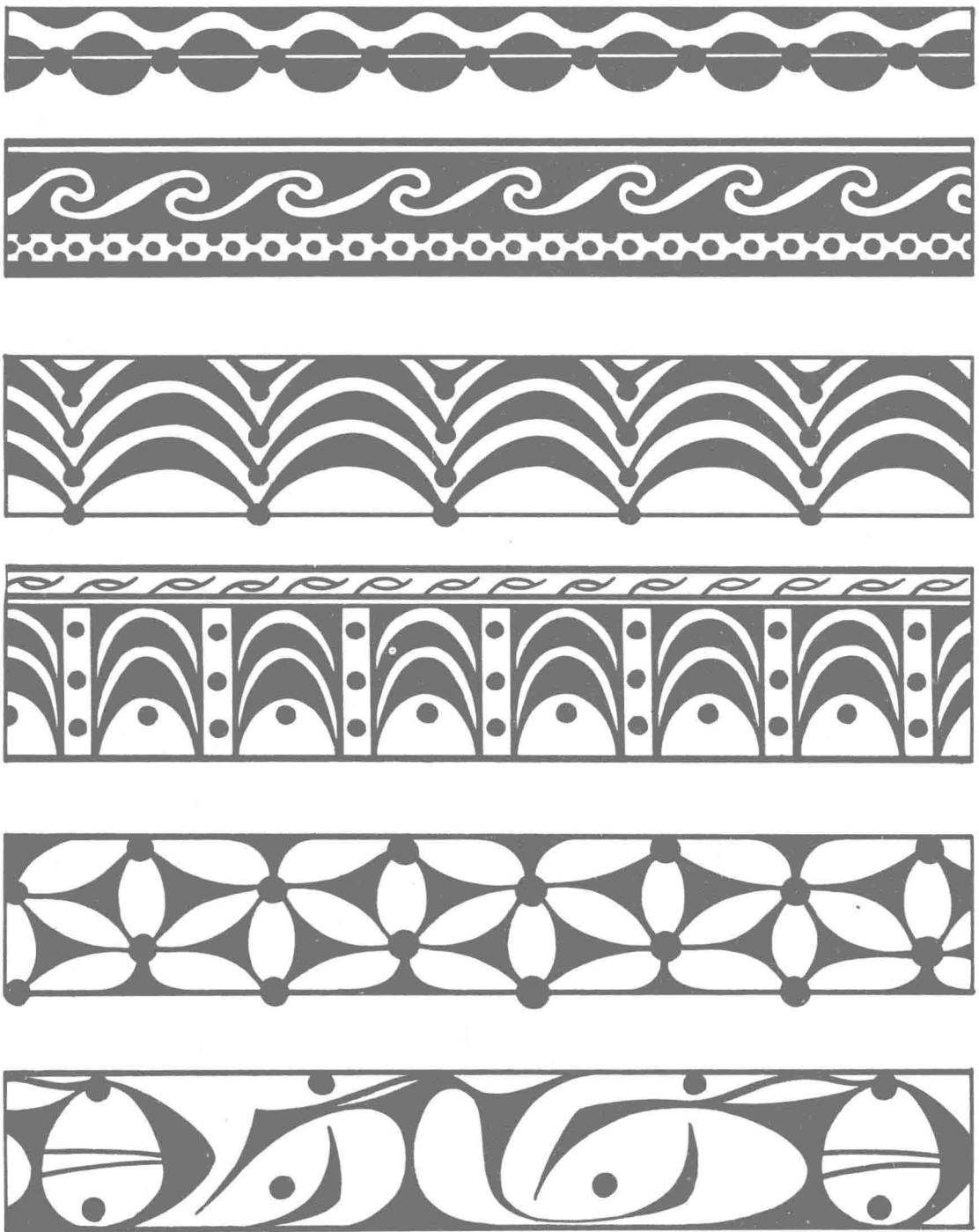
图版2 新石器时代舞蹈纹彩陶盆

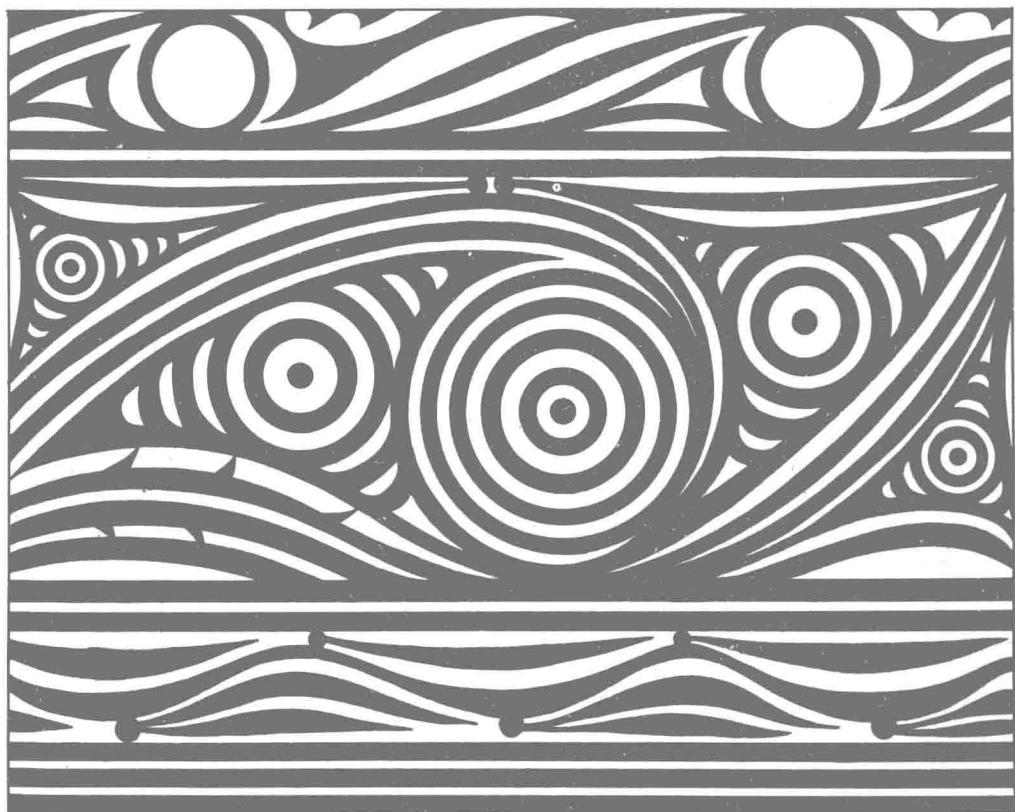
图版3 新石器时代彩陶六件

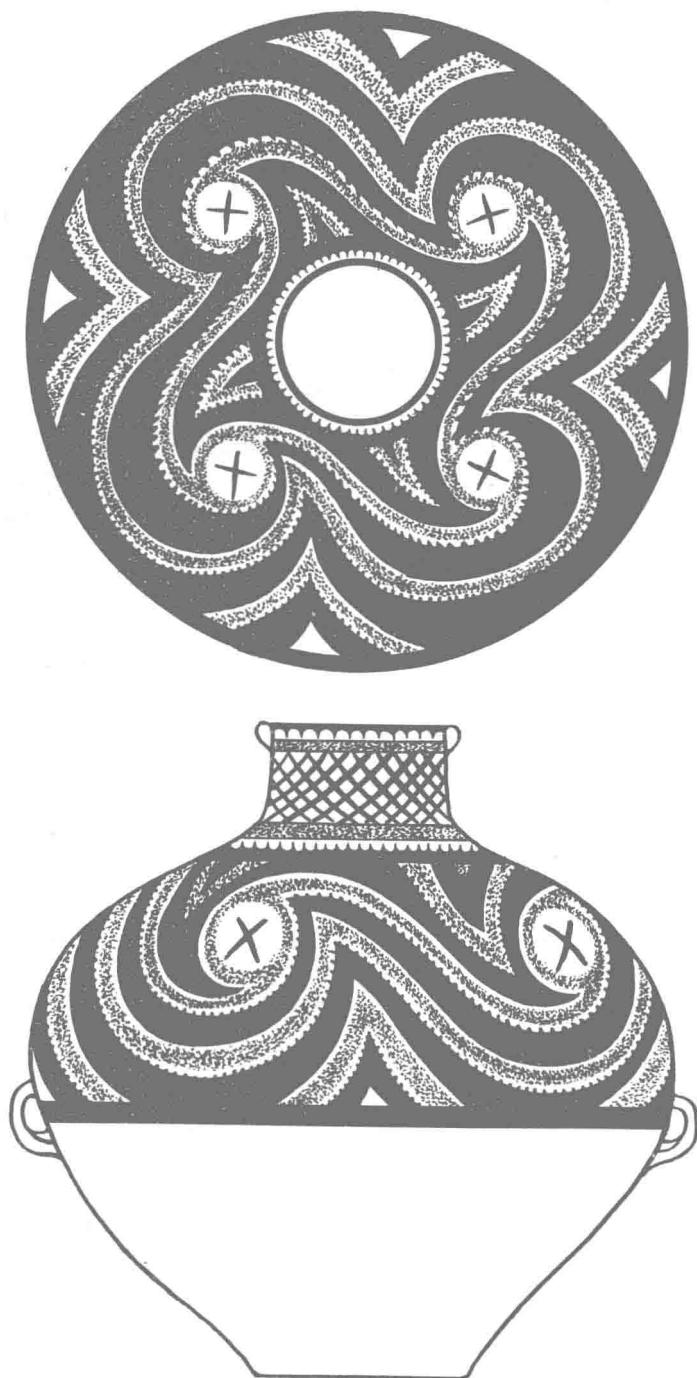
图版4 河南庙底沟出土彩陶五件

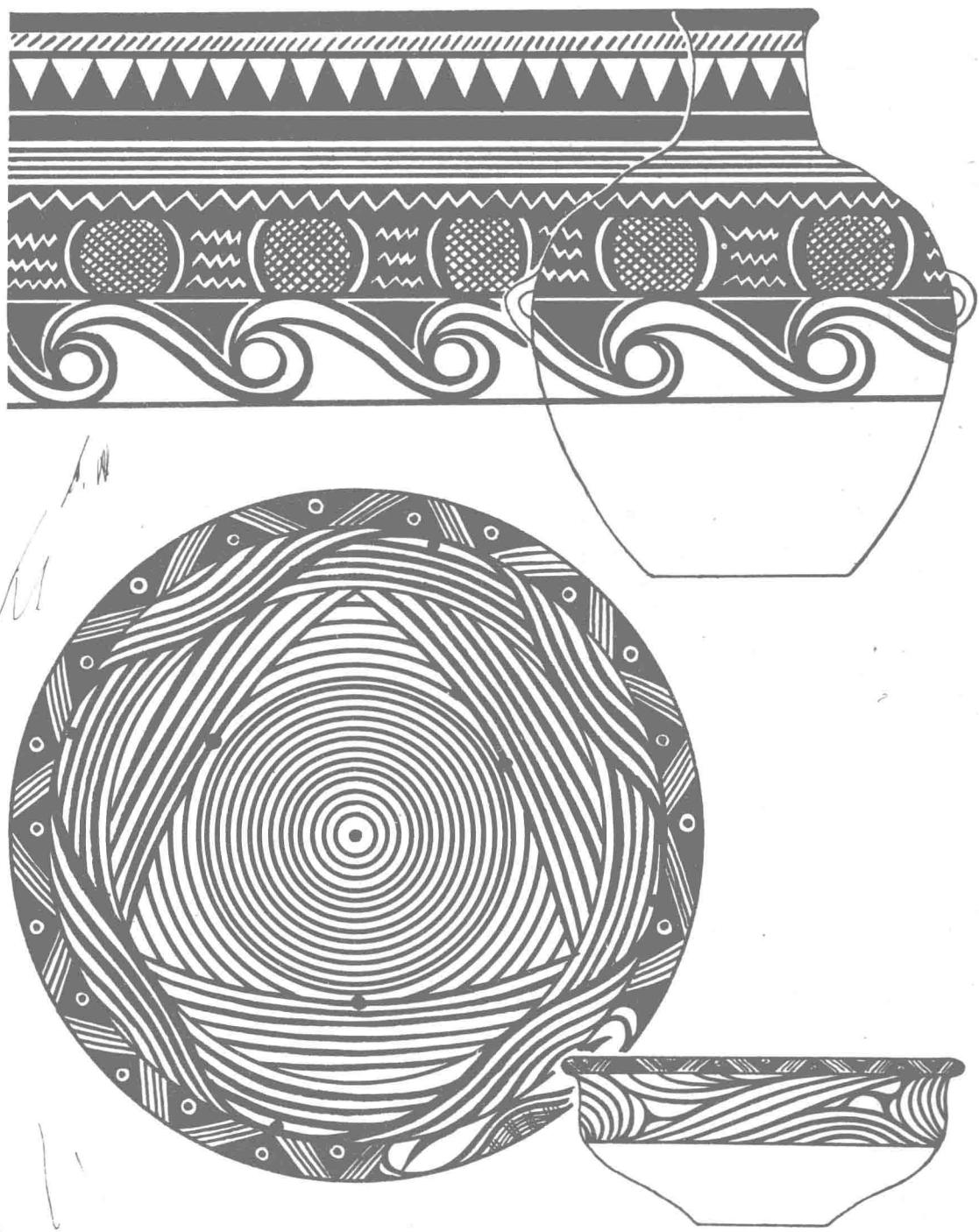
图版5 庙底沟出土彩陶上的二方连续纹饰

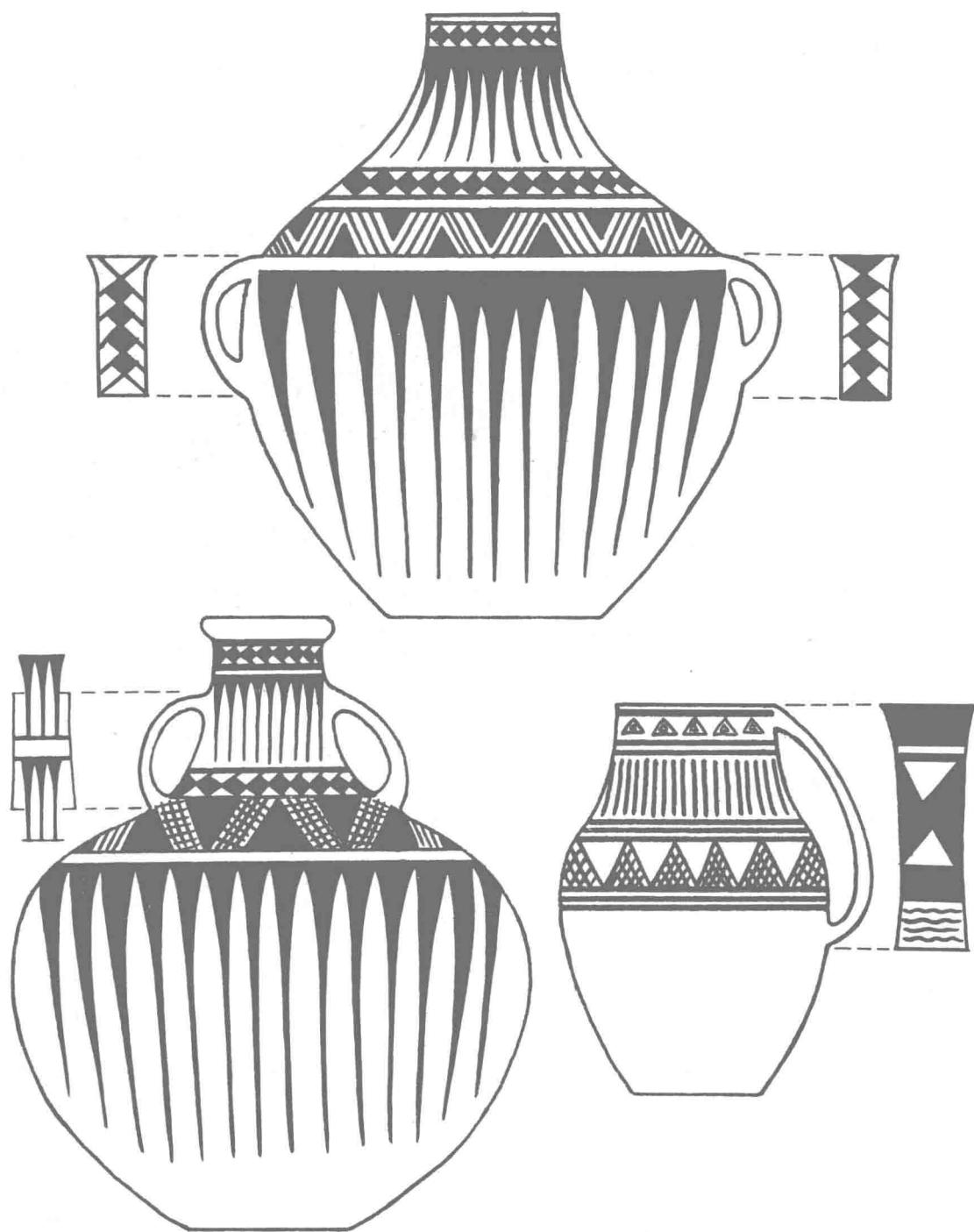
图版6 甘肃临夏三坪出土的彩陶罐

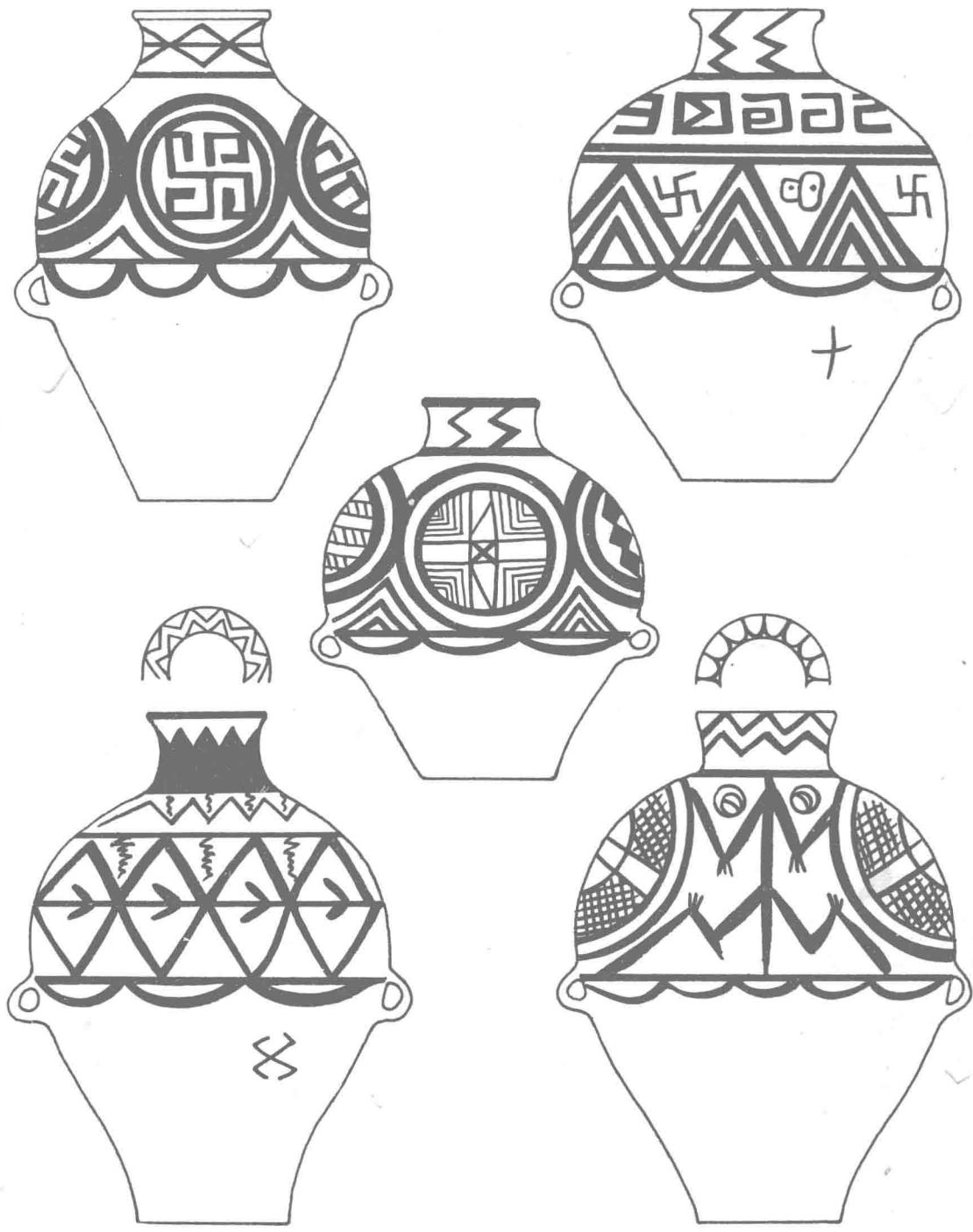
图版7 甘肃景泰张家台出土的彩陶罐

图版8 甘肃兰州出土的彩陶罐和彩陶盆

图版9 甘肃民勤出土的彩陶罐和彩陶杯

图版10 青海乐都柳湾出土的彩陶罐五件