

中国历代图案 精品摹本

郑军 徐丽慧◎编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

中国历代图案 精品摹本

郑军 徐丽慧◎编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书精选了我国历代具有代表性的图案作品近两百幅, 主要包括原始社会的彩陶, 商周时期的青铜器, 汉、魏时期的画像石、画像砖, 敦煌、龙门、麦积山的石窟艺术, 唐、宋时期的墓室壁画, 元代的寺庙壁画, 明清的民间版画等, 集中反映了各朝代的创作风格和艺术特色, 并有短文介绍其创作背景及艺术成就, 是大中专院校学生研究、借鉴中国历代图案的宝贵资料, 也是学习者临习古代图案的范本。

图书在版编目(CIP)数据

中国历代图案精品摹本 / 郑军, 徐丽慧编著. —北京: 中国电力出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5123-6520-9

I. ①中… II. ①郑… ②徐… III. ①图案—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第226602号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王晓蕾 联系电话: 010-63412610

责任印制: 蔺义舟 责任校对: 朱丽芳

北京博图彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2015年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·13.25印张·285千字

定价: 48.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签, 刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

图案，我国古代称“纹缕”，现在也称为纹样、纹饰、花纹、花样等。从新石器时代算起，至今已有七八千年的悠久历史。在这几千年的历史长河中，人们创造了众多高质量的图案，以此装饰美化自己的生活。这些图案充分显示出了一个民族的气魄和创造精神，在世界图案史上是杰出的、罕见的。

新石器时代的图案，主要装饰在陶器和玉器上，以几何图案为主。在艺术处理上，注重实用与美观相结合、器形与装饰统一，初步体现出平衡对称、多样统一的特点。

商周时期的图案，主要体现在青铜器上，在世界青铜文化中独树一帜。这种依附于青铜器而表现的图案，造型独特，结构严谨，具有鲜明的时代特色。主要图案有饕餮纹、夔纹、蟠螭纹以及攻战、狩猎、龙凤等。其中战国时期的攻战、渔猎等图案为一种“绘画式”的新式样，在布局上采用分段、分格处理。这种内容丰富、形式新颖的构图方式，为战国图案的独特之处。

秦代的图案，在画像砖、瓦当、漆器中都有突出表现。其中围猎、走兽、子母鸟和鹿、豹、四神等，表现出生动有力、虚实相映、粗细交辉的特点，代表了秦代的装饰特色。

汉代的图案，广泛应用于衣、食、住、行等生活领域，特别是建筑装饰中的画像石、画像砖、瓦当，生活日用的铜镜、织锦、刺绣、金银器、漆器、玉器等方面，不但题材丰富，而且图案手法写实，概括简练，着重动态气势的夸张，省略细节的描绘。在动物塑造上，动感强劲，充满紧张与力量感。构图上采用平视法和散点透视，往往置山岳、云气、飞禽、走兽、人物于一处，天上、人间、山前、山后、房舍内外，通明剔透。车骑狩猎，宴乐百戏，马、虎、鹿、豹和四神等，是这一时期的基本图案。张骞出使西域以后，西方艺术不断输入，孔雀、葡萄和鸵鸟等新题材相继传入，是这一时期的新图案。

南北朝时期，由于边疆游牧民族入侵中华，导致了图案风格的变化，中亚艺术及佛教艺术对传统图案产生了冲击，造型由动趋静，联珠纹、忍冬纹、莲花纹、飞天纹等成为流行图案。传统的动物形象，造型精瘦，体态拉长，神态宁静。但周围的云气纹，制造出动物飞动的幻觉，充满着宗教气氛。

唐代是中国历史上国势强盛、经济繁荣、文化发达的时代，也是我国历史上的一个转折时期。从图案来看，也由长期以动物神兽为主题的装饰内容，进入到以花鸟为主题的图案题材。从艺术风格看，脱离了周汉魏以来的古拙因素，所具有的是现实生活的写实风韵。唐代的主要图案题材有联珠团窠纹、花树对鸟、花树对鹿、卷草纹、宝相花、瑞锦花纹、凤衔花枝、雁衔绶带、鹦鹉衔同心

璎珞、鸳鸯双栖莲台等充满人情味的纹样。丰腴的造型、对称的结构，宾主分明，色彩鲜明，富丽堂皇，反映出了泱泱大国的风度。

宋代的图案逐渐摆脱宗教影响，花鸟成为这一时期最基本的题材，写实风已占有绝对优势。这一时期的图案，主要表现在陶瓷和丝织两方面。其中，北方的磁州窑系统，创造了运用化妆土来剔刻图案和采用色料作画的新技术，突出成就就是在白釉上用铁釉画花（又称铁锈花），主要运用国画用笔的顿挫、捺落、勾画、浓淡以及笔与笔重叠等技法。绘制时意在笔先，一气呵成，既有国画的特点，又有图案装饰效果，同时创造了刻绘、剔刻、刻填和珍珠地划花等多种新技艺。宋代图案的特点是：写实与装饰巧妙结合，简洁典雅，气韵生动，技艺传神，精纯秀美。

元代由于蒙古族统治中国，北方的装饰图案因异质文化的冲击，在风格上出现了一些变异现象，但在南方则与宋代传统一脉相承。在瓷器方面，表现出两种不同倾向：一部分极繁复精细，如青花瓷器，在一件器物上画有八九层图案，最多达十二层；另一部分则粗放朴实，潇洒自如，出自民间。

明代的图案，全面恢复中国传统风格面目，造型粗壮浑厚，色彩浓重庄丽，气魄宏大。这一时期的图案多仿院体工笔，吉祥图案盛行。图案设计逐渐走向定型化和规格化。例如丝织中有千百种华美的图案，内容有花鸟、人物、山水、器物 and 天象等。结构有散点朵花、散点折枝、散点团花、满地花、锦地开光、锦上添花以及各类缠枝式构成等，其中以写生式散花和各式缠枝花最多。

清代的图案除比明代的更为规整精细、色彩相对柔和之外，图案的表现方法没有很大的差别。图案的内容取材广泛，写生缠枝花鸟居多，组织结构灵活，有缠枝、散点、折枝、满地规矩花、锦地叠花、一枝花等。清代图案的主要特点是运用国画作装饰较常见，吉祥图案更为盛行，吸收外来因素出现了一部分新形式。

总之，我国的历代图案，代代相承，又代代相异。代代相承，表现了我国一脉相承的民族传统；代代相异，反映了各时代不同的风格和特点。这些风格和特色的形成，直接或间接地反映了某一时期经济基础的变革和政治的兴衰。每一图案的产生、发展、繁荣以至衰落，和这些变革及兴衰或多或少有所联系。

作为中华民族的子孙，如果对自己的祖国，对自己民族艺术的传统没有认识，是不可思议的。特别是对美术工作者来说，要创作具有民族气魄，又有时代精神的艺术品，学习几千年来焕发异彩的传统图案艺术，了解几千年来中华民族装饰图案的发展规律，了解究竟什么是民族传统，什么是民族精神，是极为重要的。

原始社会的彩陶，商周时期的青铜器，汉、魏时期的画像石、画像砖，敦煌、龙门、云冈、麦

积山的石窟艺术，唐宋时期的墓室壁画，元代的寺庙壁画，明清的民间版画等，无疑都是我国极为灿烂的传统艺术中不可忽视的重要部分。

明确了什么是传统艺术，接下来就是如何学习的问题。学习绝不应该仅仅是摹仿或学些传统技术，因为每个朝代都有不同的变化、创新，都有自己的时代风貌，绝不是一成不变的。我们除了学习技法之外，更重要的是学习和研究各代的风格和特点，学习中华民族由特殊的美学观点所形成的艺术语言，以丰富和提高我们的艺术语言和表现能力。由于这种美学观，各代艺术风格尽管更迭演变，但都有一条内线贯穿始终，即我们所说的“民族气魄”和“民族精神”。我们只有努力研究和把握住这个精神，才能使传统艺术得到新生，才能发展我们今天的设计与创作。

对于如何发展民族艺术传统，鲁迅先生有过深刻论述：“旧形式是采取，必有所删除。即有删除，必有所增益，这结果是新形式的出现，也就是变革。”这个过程就是发展传统的过程，因而借鉴绝不应该是形式的模仿，而应该是在学习中创新。

本书精选了我国历代具有代表性的图案作品近两百幅，集中反映了各朝代的创作风格和艺术特色，并有短文介绍其创作背景及艺术成就，是大中专院校学生研究、借鉴中国历代图案的宝贵资料，也是学习者临习古代图案的范本。

编著者

2014年6月

目录

前言

第一章 历代图案概论	/1
一、图案的特征	/1
二、原始时期的图案	/3
三、商周时期的图案	/6
四、秦汉时期的图案	/9
五、魏晋南北朝时期的图案	/14
六、隋唐时期的图案	/17
七、宋代的图案	/20
八、辽金元时期的图案	/21
九、明代的图案	/23
十、清代的图案	/24

第二章 历代图案赏析	/26
------------	-----

附录	/188
----	------

附录A 原始社会主要文化遗存简表	/188
附录B 中国历史朝代简表	/189
附录C 历代彩色图案赏析	/191

参考文献	/206
------	------

第一章 历代图案概论

一、图案的特征

“图案”一词源于日本，20世纪30年代引入中国，原意为“用意匠的图像所表现出来的设计方案”。所谓意匠，即意图、匠心，泛指工艺美术的构想和计划。图案是以装饰与实用相结合的设计方案，具有装饰性和实用性双重价值。因此，也称为装饰图案。

图案是运用于实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面的一种艺术形式，它是在工艺、材料、功能和经济等各种条件制约下，按一定形式美的法则绘制成图样的艺术作品。如果我们能够留意平常生活中所看到的某些实用作品，如广告作品、商品包装作品、陶艺作品、纺织物品及各种印刷品等，就会发现有许多非常精美的图案设计应用于其中，这说明了基础图案的设计在其中所起到的重要作用。

图案设计家对图案的概念有多种解释：

陈之佛先生对图案的解释：“‘图’者指图画，‘案’即图的方案。”“凡制作一件东西……必先设计一个图样，称做图案。”

雷圭元先生对图案的解释：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计，在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样的通称。”

庞熏琹先生对图案的解释：“图案工作就是设计一切器物 and 一切器物的装饰。”

因此，图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样，是实用性与艺术性相结合的一种美术形式。广义上指各种产品的美术设计；狭义上则指各种装饰纹样。

装饰图案的显著特点是它的时代性、依附性和独立审美性。

时代性即图案在不同时代有着不同的形式和风格，与人们的物质生活和精神生活密切相关。时代生活达到什么质量档次，就有什么样的图案反映时代生活。如过去靠手工勾勒，现在可以用电脑制作。

依附性是图案的本性，它只有依附于某一被装饰物的主体，才能体现出它的装饰魅力，揭示出被装饰物体的性质、特征及其档次价值。没有依附也就谈不上装饰。图案的依附主体主要包括以下方面：居室、商厦、场馆、店堂等建筑环境的装饰美化；各类产品的包装装潢；金属、陶瓷、玻璃器皿纹样；服装、服饰纹样；各种徽章、广告、商标、邮品图案；图书、期刊装帧；玩具上的童真

趣画等。

独立审美性即图案在依附被装饰物主体的时候，它是主体的一部分，但它又具有超越主体使用价值的艺术观赏性。图案在不依附主体物的时候，可作为一种艺术形式独立欣赏。

装饰图案作为一种艺术方式，它以平面化、秩序化、单纯化、规律化、理想化为基本要求，在不断地改变和美化着事物，以形成合乎人类需要的、和谐理想的形态。其实，装饰性就是艺术性，装饰规律就是形式美的规律，它以实用功能为前提，兼具审美功能，以形式美的规律为出发点，以特定的工艺和特定的材料去完成。

平面化的表现是装饰图案的基本特征。它将现实中的物象引入并限定在二维空间的范围之内，在二维空间内进行表现，追求饱满、平稳、生动的平面效果。它表现在两个方面，其一为造型上的平面化；其二为构图上的平面化。汉代画像石在构图中能打破自然和视觉上的局限性，用一种平视、立视的形式来表现，标志着中国传统装饰图案的成熟。沈括在《梦溪笔谈》中评价其为“以大观小，以人观假山”，山前山后，墙内墙外，百里之遥，尽收眼底。汉画中的《泗水取鼎》，画面上只用了三根结构线，就把打捞、拉绳、观看等几组不同视点所看到的内容划分出来，将泗水这一特定的环境交待得清清楚楚。形象和空间都是平面的处理，并没有空间深度的描写，只显现了二维空间关系，却把众多人物及场面表现得井然有序。除平面化的表现外，还有一些装饰图案追求的是浮雕式的“扁平化”的效果及浮雕和圆雕等形式，具有浮雕形式的效果比纯平面化效果更有力度，更丰厚，从而避免了平面化所造成的单薄感和软弱感。

装饰图案在构图上不受任何约束，不求视觉上的真实，不求再现自然，它突破了时空观念的限制和约束，是写实绘画所无法做到的。当代装饰绘画大师张光宇先生曾经指出，“构图是钢骨，色彩是水泥。构图是艺术的骨架，它起成功与失败的决定作用。”因此，骨骼化的构图以线条的形象出现，形成框架线和构架形，不同的框架线和构架形可以表达不同的情感，框架线和构架形有时呈显性，有明显的硬边效果；有时则呈隐性，把自身的形态隐蔽到具体图形之中，但二者都起到支撑画面的作用。

以线造型是装饰图案的一大特征。装饰图案中的线，不仅是一个简单的形，而且包括了光、色、空间及质感的综合。它是作者情感及心灵的表现，是画面气势及意境的体现。线条因表现的功能不同而呈现多种形式，如形体线、结构线、边缘线、装饰线、运动线、构成线、情感线等。例如唐代永泰公主墓石椁线刻画，经过提炼修饰后的纤细秀美的线条与所画的唐代仕女形象完美结合，即“形线”和谐统一，给人以完美的感觉，表现出浓郁的装饰风格。元代永乐宫壁画中的《朝元图》，人物的飘带衣饰等几乎找不到提顿接缝，分不出起止落笔，均由挺拔舒展的长线条绘出，整个画面气韵贯通流畅，气魄非凡。

综观中国装饰图案，以线造型可以追溯到旧石器时代、新石器时代以及中国建筑中以直线或曲线组合成的几何形样式。雷圭元先生在《图案中的线》一文中指出，“一种‘线’的形象的产生，是有所依据的，后世的几何形纹样因因循转传，已不知真意，但只要深入地考其来源，无不有根有

据。……S形是从陶纺轮上‘太极图’形传下来的，‘涡形’是从同形演变而来的，像抛物线样的曲线，是从狩猎用的‘飞石索’引出来的。这些纹样，不是根据自然形，就是从生产中积累演变而来，现在都能在彩陶装饰上——得到证明。”线的表现，可以运用其重复、曲直、对比、节奏、分割、疏密等形式以达到表现的目的，也可以运用不同的工具材料所表现出的线表现画面。

中国装饰图案的另一特征是变形。变形是改变自然原形的惯常标准，通过夸大缩小或其他方式改变对象的性质、形式、色彩等，以达到装饰美的目的。变形的手法在中国原始社会的彩陶、岩画，殷商时代的青铜器纹饰，汉代画像砖、画像石以及历代的传统艺术中，运用得极为广泛。以出土文物中的女俑塑像为例，人体大多被简化成一根柱体，四肢都概括在这个柱体之中，几乎省略了所有细节；另一方面却大胆地拉长了身躯，夸张了正常的比例。女俑省略了繁杂写实的华丽服饰，有的略弯前膝，有的微耸双肩，或仰或屈，简练的造型把人物的动态和神情表现得十分生动。

因此，雷圭元先生在《图案中的变形》一文中指出：“变形的过程就是提炼的过程，一般要注意以下几点：（1）要紧抓对象的美的特征。要辨别美丑，自然形中不完整、不健康、残缺不全、病态的东西，令人恐惧或使人意志衰颓的东西，都不宜作图案的资料。（2）变形可以幻想，如四季花可以画在一幅图案上。如可以一面开花、一面结果；如花、叶子可以变为云形、如意形，梗可以变成八吉形、万字形；可以叶中有花、花中有叶、花中有花、花中嵌子；可以以花名谐音，象征吉利、希望等。（3）变形要花样翻新，不拘一格，但也要注意人民喜闻乐见的东西，要推陈出新。（4）要熟悉民间、民族的图案风格和手法，甚至要熟悉生活中的口头语、民歌、民谣、民间音乐等，以丰富图案的内容和语言。”

二、原始时期的图案

原始社会（远古至约4000年前）的装饰图案，大体分为旧石器时代的装饰图案和新石器时代的装饰图案。旧石器时代的装饰图案主要体现在人体装饰上，如文身、绘身和体外装饰等。新石器时代的装饰图案则表现在玉器、彩陶及各类原始雕塑和岩画的纹饰上。从旧石器时代到新石器时代的漫长发展过程中，许多原始艺术多被历史的烟尘所淹没，保存下来的只是凭借坚硬和不易腐烂变质的物质材料为依托的艺术。

1. 旧石器时代的装饰图案

文身是用骨针、竹签、石针等利器，在身体上刺出花纹，然后将青草汁或锅烟等自然染料揉入

花纹，使之成为黑蓝色，这是一种永久性的人体装饰。另外也有以穿唇、穿耳、穿鼻、凿齿等进行装饰的。文身一词，最早出现于周代《谷梁传·哀公十三年》，“吴、夷、狄之国也，祝发文身。”晋范宁解释为“刻画其身，以为文也。”是在身体上留下永久性的花纹以美化身体。

绘身是用泥土、炭灰、油料等在人体上图绘出某种花纹，这是人类最早的一种装饰，它可以防止蛇虫的侵害，缺点是在身体上不能长久保存。

体外装饰是指附着于身体某部位的装饰（包括衣着），如在头部、足部、腰部、颈部、腕部等部位悬挂或佩戴各种装饰品。这些装饰品是经人工加工过的自然物。在旧石器时代的各遗址中，装饰品的分布极广且数量众多，是旧石器时代发展水平的重要标志。如河北阳原虎头梁遗址发现的十三件包括贝壳、石珠、鸵鸟蛋皮等钻孔圆形饰物，均可系绳悬挂于耳朵或颈上作为佩戴装饰品；山西朔县峙峪遗址中发现一件直径为80.5毫米的石墨装饰品，单孔钻孔；北京山顶洞人遗址中也发现两件经过磨制的骨片。另外，宁夏水洞沟、河南小南海、辽宁金牛山和小孤山等古人类遗址中，均发现了装饰品，其质地主要是石、牙、骨、贝（蚌）类，有穿孔的海蚶壳，喙部磨孔的贝壳；蛋壳类有用鸵鸟蛋皮穿孔制成的扁珠等物。这些装饰品有单体悬挂的，也有串联在一起悬挂的。

2. 新石器时代的装饰图案

（1）陶器装饰

从旧石器时代进入新石器时代以后，随着陶器的发明和使用，人类开始从野蛮状态逐渐进入到文明时代。彩陶上的许多纹饰，已创造有单独和连续等多种构成形式，并能随器形的不同而出现种种变化，达到了器形与装饰的统一、实用与美观的结合。

从考古发掘的实物证明，早期彩陶上的纹样，主要受当时编织物的影响，编织物大都织法多样，纹饰规整，表现出一种规律性的、流畅的风格。仰韶文化中的彩陶除了以几何形纹饰为主外，还绘有装饰性极强的鱼、鹿、蛙、羊等纹饰，最有代表性的是西安半坡遗址出土的半坡型彩陶中的人面鱼纹陶盆。马家窑文化中的彩陶除几何形纹、动物纹、植物纹外，开始出现了以表现原始舞蹈为内容的陶盘，这是较早出现的具有情节性的装饰用品。从原始彩陶纹饰的艺术风格看，色泽单纯、运线流畅，表现出一种特有的纯朴，浑厚和爽朗，给人一种单纯、粗犷、质朴的装饰美感。

（2）雕塑装饰

原始雕塑具有实用性和象征性的特征，材料以石、骨、玉、牙、木、泥为主。石雕有河北武安仰韶文化中的人面石雕，四川巫山大溪文化中的双人面石雕等；牙雕有浙江余姚河姆渡文化中的鸟形匕，山东泰安大汶口文化中的透雕梳等；骨雕有陕西仰韶文化中的人头像，山东泰安大汶口文化中的镂空雕筒等；陶塑有裴李岗遗址出土的陶猪、陶羊、陶塑人头像，仰韶文化出土的人物、动物、房屋和陶祖（男性生殖器），马家窑文化的女性陶塑、人形彩陶罐等；玉雕有红山文化的玉鸟、

玉龟、玉猪龙；良渚文化的玉斧、玉刀、玉铎、玉琮等。品种有浅浮雕、高浮雕和圆雕等多种形式。

从雕塑的品种来看，新石器时代已具有今天所说的浅浮雕、高浮雕和圆雕等所有的雕塑形式。例如，在裴李岗遗址的早期发掘中，出土了两件猪头，一件羊头，猪头陶塑造型较粗糙，头呈三角形，短圆嘴，其中一件保存较好，短嘴上部有鼻孔，还有两只橄榄形的眼睛。由于短嘴没有獠牙外露，可能是饲养的家猪。陶羊的嘴狭长，羊角突出。这些原始雕塑能够刻画出动物的特征，使人一看便知。

陶塑人头具有代表性的要算甘肃秦安大地湾出土的“人头形器口彩陶瓶”，陶瓶顶端塑造一个人头像，椭圆形的脸上双眼呈眯缝状，鼻子隆起，垂发弯曲，嘴小微张，笑容稚气，使人仿佛看到一个天真活泼的淘气孩子（图1-1）。这种以人像装饰的器皿，当具有某种宗教的含义。

马家窑文化前期（包括石岭下类型和马家窑类型）的陶塑人像，多数为女性的形象。例如青海大通后子河马家窑类型墓地中，曾出土一件人像陶瓮，夹砂红陶质，器身已残，器肩部位堆塑一位浅浮雕的女孩形象，像高11.5厘米，五官锥划而成，体型瘦弱，头侧垂发辫，整体似挥臂迈步。

马家窑文化后期（包括半山类型和马厂类型），伴随着父权制的确立，装饰在陶器上的人物，几乎都是男子的形象。例如1988年甘肃省玉门市出土了一件“人形彩陶罐”，高约20厘米。罐为男性立像，罐口做成人头形，五官俱全，其中双眼、双耳镂空，一副天真像。双臂巧妙地形成两个罐耳，足蹬硕大的翘头靴，胸前和腹部描绘菱格纹，整体形态自然洒脱。

河姆渡文化因首先发现于浙江余姚县河姆渡村而得名，是中国迄今已发现的新石器时代最早的主要遗址之一。其中出土的动物雕塑，如猪、羊、鸟、鱼、蜥蜴等，形体不大，已具备圆雕、浮雕、线刻等不同表现形式。原始人对于猪有着特别的厚爱，因猪既是他们的肉食对象，也是他们拥有的财产。例如河姆渡出土的“猪纹陶钵”，宽17.2厘米，长21.2厘米，高11.6厘米，此钵为夹炭黑陶烧制而成（图1-2）。这件钵两壁刻猪的形象，猪的形态逼真，鬃毛毕现，正蹒跚而行，猪身饰圆圈及树叶纹。这是中国最早以猪的形象作为装饰的陶器，更难得的是此猪形象既非野猪也不是今日的家猪，是七千年前先民驯养的从野猪向家猪转化的中间类型。它为猪的形态演变提供了宝贵的资料，也成为河姆渡人已过上定居生活，能够豢养家畜的佐证。

图1-1 人头形器口彩陶瓶 甘肃秦安大地湾出土仰韶文化彩陶

（3）岩画装饰

原始岩画是指刻或画在岩石上的图画，具有很高的审美价值。在中国发现数百处岩画遗址，如广西花山岩画、云南沧源岩画、甘肃黑山岩画、内蒙古阴山岩画、江苏连云港将军崖岩画等。题材有人物、动物、日月星辰、房屋、武器、神祇、符号、手足印、人面、车辆、帐篷等，多方面反映了狩猎、战争、舞蹈、祭祀、生殖崇拜等内容。

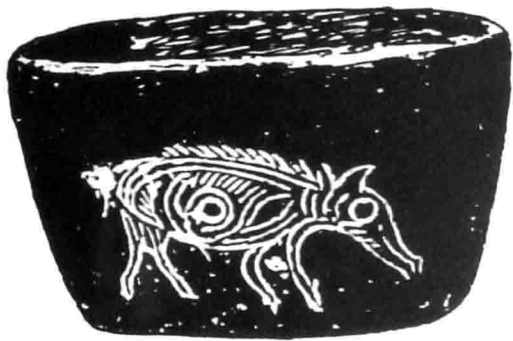

图1-2 猪纹 浙江余姚河姆渡出土新石器时代陶钵

综上所述，原始时期的图案题材主要有几何纹、植物纹、动物纹、人形纹、神异纹、天象纹等。其中几何纹有点纹、弦纹、弧纹、波纹、乳丁纹、涡纹、网纹、同心圆纹、棋格纹、菱形纹、折线纹、锯齿纹、连弧纹、八角纹、联珠纹、连环纹、勾云纹等；植物纹有花瓣纹、花叶纹、稻谷纹、葫芦纹、树纹、嘉禾纹等；动物纹有鱼纹、鲵鱼纹、龟纹、蛙纹、蝌蚪纹、贝纹、壁虎纹、蜥蜴纹、鹿纹、虎纹、牛纹、猪纹、犬纹、羊纹、鸟纹、燕纹、鸱纹、鹰纹、蚕纹等；人形纹有人面纹、手足纹、人形纹、舞蹈纹等；神异纹有龙纹、凤纹、神人纹、人面鱼纹、人面鸟纹、人头蚕纹、双头鸟纹、双凤朝阳、三足鸟、四头双鱼、三连体鱼纹等；天象纹有太阳纹、月亮纹、云纹、星纹、水纹、火纹、山纹等。另外还有席纹、绳纹、布纹、堆纹、划纹、锥刺纹、结纹、十字纹、米字纹、回纹等。

三、商周时期的图案

商周时期是中国历史上的一个重要时期，它结束了没有文字记载的史前时期，进入了人类文明时期，产生了光彩夺目的青铜文化，并完成了由青铜时代向早期铁器时代的转变。因此，青铜艺术是商周艺术的精华。奴隶制王朝的建立和发展，把青铜铸造工艺推到登峰造极的地步。

青铜器是奴隶社会最具有代表性的艺术品分类，分为礼器、乐器、兵器、工具及车马等类型，这些器具上的装饰纹样，内容多样，手法独特，结构严谨，显示出威严、端庄、肃穆、凝重的特色，具有独特而新奇的狞厉之美。

殷和西周前期的主要纹饰是饕餮纹、夔纹、龙纹和凤纹，基本为对称形，表现出神秘森严的气氛。青铜礼器是商代神权和王权的象征，造型与装饰必须要体现稳固庄严与神秘的威慑气氛，所以大型的青铜礼器造型一般都端庄浑雄，装饰图案采用细密的云雷纹衬底，以点缀衬托出浅浮雕对称

兽面纹主题的华美狞厉。礼器神圣的代表作首推殷墟出土的“司母戊”大方鼎，此方鼎重达875公斤，作为礼器之最，其取稳固的方形和庞大的体势，都是有它深刻的用意的。首先，是时人以宏大为贵，为至尊。《淮南子·天文训》：“天道曰圆，地道曰方；方者主幽”。“方”即象征人主之道，故“方”在甲骨金文中有权力和土地疆域的意思。方鼎往往自铭“宝尊彝”之语，故自然是国家权力的象征，是施礼行政的神圣凭藉。

青铜器的造型除注重实用外，还以现实和想象的动物形象为母题，制造出四羊尊、象尊、鸟尊等工艺精湛的艺术品。

西周中期以后至春秋，随着“天命”“神权”的逐渐衰退，纹饰上的神秘色彩也慢慢消失，取而代之的是清新、流畅、纤细玲珑的几何风格。春秋后期至战国初，鸟兽动物纹样逐渐以写实为主，许多描绘人间生活的场面开始出现。战国时期是中国封建社会的开端，青铜器以日用器皿为主，纹样多为狩猎、习射、采桑、宴乐、攻战等生活场景。在构图上采用分段分格处理的方法，新颖而丰富，对以后秦汉时期的画像石、画像砖起到了先导作用。

商周时期的玉器，以河南安阳妇好墓出土的最负盛名，这些小件饰物有各种动物形象，如玉凤（图1-3）、玉龙、玉鸛鸛（图1-4）、玉梳、玉鱼、玉龟等。将复杂的形象概括为生动、变化的平面图形，采用透雕的形式，以此获得更生动的情趣。可以说，商周玉器的图案作法，就是人工韵律与自然法则的完美结合。我们就拿一件西周的鸛形玉环来说，其环壁上方为站立展翅欲飞的神鸟，形象有力生动，鸟形与工丽的环形构成了动静的观照，意犹未尽，作者还在环形的周边加饰等分的扉棱，以加强画面的均衡感和装饰效果（图1-5）。这种绮丽的构图意匠在殷代玉饰中也是不胜枚举。

漆器工艺在早期的造型和装饰方面极似青铜器，春秋战国时期发展空前。纹样有各式云纹、几何纹、勾连纹、动物纹等，这些有的是在传统的形式上推陈出新，并达到了出神入化的境地。

春秋战国漆器工艺的另一重要成就，表现在它极大地拓展了描绘主题形式的空间。艺术家不仅热衷于表现狩猎、舞乐、车马出行等社会生活的画面，而且他们还利用漆绘的形式记录了时人对世

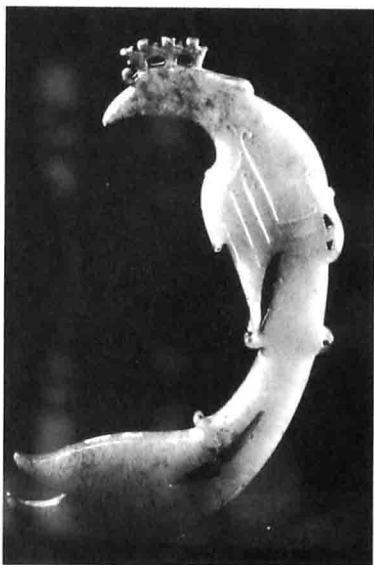

图1-3 凤 商代玉器

图1-4 鸛鸛 商代玉器

界的探索和思考。例如，战国早期曾侯乙墓的漆棺上，就绘有离奇的守卫神人，这些神人手持兵器，有头角和羽翼，还装饰着鸟尾，周围则绘有纠结缠绕的神怪、龙、凤、蛇等怪异的形象，反映了时人对世界的某种奇特的看法。漆绘中的许多图案富于传神写意的特点，主要也是灵活地运用了传统的线造型特性。漆器画面往往具有富丽堂皇的装饰效果，也都是吸取了设色单纯、对比强烈、喜用暖调子的传统作法。

图1-5 鹰 西周玉器

商周时代的丝织工艺，基本与漆器工艺同步发展，纹样有龙凤纹、花卉纹、几何纹、田猎纹等，往往采用蛇形的曲线变化来表现，从而获得气韵生动的效果。在色彩上，追求艳丽的色彩感觉。各种形象穿插相间，气氛极为热烈，例如湖北江陵马山一号东周墓出土的大量丝织品，湖南长沙子弹库楚墓出土的御龙图帛画等，纹样生动，构图完整，极富有装饰趣味。

综上所述，商代的图案题材主要有几何纹、动物纹、植物纹、神异纹等。其中几何纹有点纹、线纹、回纹、棋格纹、勾云纹、联珠纹、圆涡纹、乳丁纹、羽状纹等；动物纹有鹰、雁、鸱、枭、鹤、鸳鸯、鹦鹉、鸭、鹅、象、犀、虎、熊、兔、牛、马、羊、鱼、蛙、龟、蛇、虫、蝉、蚕等；植物纹有柿蒂纹、叶纹、蕉纹等；神异纹有饕餮纹、肥遗纹、龙纹、凤纹、人头鸟纹、一头两尾龙等。另外还有人面纹、印纹、堆纹、划纹、锥刺纹以及镂空等。

这一时期的流行图案是饕餮纹、夔纹和云雷纹。

西周时期的图案题材主要有几何纹、动物纹、神异纹等。其中几何纹有网纹、棋格纹、菱形纹、回纹、勾连纹、绳纹、联珠垂鳞纹、环带纹、垂环纹、窃曲纹等；动物纹有象纹、犀纹、鱼纹、蛙纹、虫纹、蝉纹、蚕纹、虎纹、鹿纹、兔纹、牛纹、鸟纹等；神异纹有饕餮纹、龙纹、二尾龙、蛟龙、蟠龙、夔纹、凤纹、双头兽纹等。另外还有人纹、十二章纹等。

这一时期的流行图案为窃曲纹、环带纹、重环纹、垂鳞纹和凤纹。

春秋战国时期的图案题材主要有动物纹、植物纹、神异纹、几何纹、社会生活纹等。其中动物纹有鸟纹、鹤纹、鸱纹、鸳鸯纹、鹦鹉纹、天鹅纹、大雁纹、雀纹、鸭纹、象纹、虎纹、豹纹、鹿纹、猴纹、牛纹、马纹、蛙纹、鱼纹、蟾蜍纹、蝌蚪纹等；植物纹有梅花、莲花、花朵、花叶、柿蒂纹、藻纹、树纹等；神异纹有龙纹、人面龙身纹、人面牛身纹、人面马身纹、人面羊身纹、人面鸟身纹、人面蛇身纹、人面兽身纹、独角兽、两头兽、蟠螭纹、三头鸟、凤纹等；几何纹有波纹、直线纹、弦纹、绳纹、勾连纹、锯齿纹、螺旋纹、棋格纹、圆圈纹、回纹、瓦纹、菱形纹、贝纹、如意纹、太极纹等；社会生活纹有战斗、宴饮、舞乐、狩猎、车骑等。另外还有云纹、山纹、鸟虫书等。

这一时期的流行图案为蟠螭纹、攻战纹、渔猎纹和宴乐纹。

四、秦汉时期的图案

1. 秦代的装饰图案

在中国装饰史上，秦汉艺术显示出了极大的气魄，从秦兵马俑到万里长城，从宫殿园苑到汉画像，无一不显出“大”的特征。秦代的装饰图案主要反映在宫殿建筑装饰、漆器装饰、兵马俑以及瓦当和壁画上。例如湖北云梦睡虎地出土的漆盂，绘有一鸟二鱼，造型、色彩、线条简朴粗犷，装饰感极强。画像砖、瓦当和铜镜上表现的奔兽、围猎、子母鸟、鹿、豹、蟠螭等形象，虚实相映，结构严密，生动有力。

总之，秦代的装饰纹样，主要沿袭战国的作风，尤其是铜器。陶塑、漆器、铜镜、瓦当，都有自己的特点。秦始皇陵区兵马俑出土的陶塑，前所未见，灿烂辉煌。漆器装饰多动物纹，多平衡的构成。铜镜大多是蟠螭纹和夔纹，多规整的对称形。瓦当上的鸟兽纹，作风较写实。

2. 汉代的装饰图案

汉代是我国封建社会的鼎盛时期，社会经济得到全面的发展，装饰艺术也因沉雄博大、丰富生动而具有极大的吸引力和震撼力。

汉代的装饰艺术，主要通过墓葬的发掘而反映出来。例如帛画、漆画、壁画、画像石、画像砖、瓦当、丝织等，不仅体现了汉代特有的装饰特色，同时也论证了汉代政治、经济、军事、文化历史的方方面面。

汉代的装饰题材，大部分是反映现实生活的，有宴饮、舞乐、狩猎、攻战，以及生产劳动如耕种、收获、冶炼、煮盐等，也有历史人物、神话故事、仙人怪物等。在表现形式上，天上人间、现实未来等，同构于一个画面中，其生动的造型、夸张的形象、复杂的布局、恢弘的气势对后世的装饰创作产生了深远的影响。汉代之所以取得了这一辉煌的艺术成就，一是由于中国的古典艺术在大一统帝国的时代获得了综合的发展，二是由于输入了外国艺术，主要是随着西汉张骞出使西域、东汉班超出关经营，以及有了在交通上起重大作用的“丝绸之路”，才促使了两汉科学技术与文化艺术发展的高潮。前者提高了艺术水准，后者则丰富了艺术的内容。

汉代的画像石、画像砖主要分布于山东、四川、陕西、河南、安徽、江苏、浙江等地，数量多，题材广。从现实的人间万象到幻想的神话世界，从历史故事到百姓辛勤劳作，无不纳入表现之中。基本纹饰有车骑狩猎、宴乐百戏、神仙羽人、飞禽走兽、四神、吉祥文字、亭台楼阁、植物花草等。构图饱满充实、灵活自由，多采用水平线、垂直线和斜直线分割经营画面。形象多以影像为

主，简洁明确，细节刻画不多，以粗犷洗练取胜。画像石、画像砖生动朴素的特色，基本上代表了汉代装饰的风格。

帛画主要出土于湖南长沙马王堆1、3号汉墓、山东临沂金雀山9号汉墓等处。内容以反映西汉封建贵族生前和死后的生活为主，人物均采用侧面造型，线条流畅，色彩浓艳，构图饱满完整。另外，由于提花机的改进，织物花纹变得多样和繁复。锦的织造更为出色，一般已用四至五套色织成。其丝织品当时是世界的名产，中国从此具有“丝国”的称号。

汉代的漆器，在传统的彩绘、针刻、浮雕、银扣及铜扣的基础上，新创了“金扣器”和镶嵌工艺。主要以朝鲜平壤乐浪古墓和长沙马王堆1号汉墓出土的漆器为代表。其中马王堆出土的漆器品类有鼎、盒、针、钐、盆、盂、饮汤和酒用的耳杯、卮杯以及盛放耳杯的具杯盒；有用于盥洗的盆、匜、沐盘，承托食具的案、平盘，盛放各种梳妆用具和其他实物的奁和多子奁盒；有日常生活用具和摆设的几、屏风，挂放武器的兵器架，舀取食物的勺和匕，娱乐用的博具。此外，还有作为葬具的漆绘棺。这批漆器，胎质为木、竹和夹纻三种，其中木胎占百分之九十以上。按其制法，可分为外形旋削而成的旋木胎，如鼎、钟、壶、盒等；刨削剝削而成的斫木胎，如匜、钐等。这两种方法制作的器胎一般较厚重。第三种是用薄木片圈成圆筒形器壁，再加上底和耳，称卷木胎，主要见于卮、奁等。夹纻胎也称脱胎，常见于奁和一部分卮、小盘等。在装饰方面有多种方法，其中最多的是彩绘漆器，也就是将颜料调入漆中作为画料，具有色彩光亮、不易脱落的特点。其次是油彩画，即用朱砂、石绿、石青、白粉等矿物粉状颜料调油后画在髹漆的器物上。色彩有红、白、金、灰、绿等。漆器上的绘画大多采用单线画法及平涂画法相结合。平涂画法主要表现在写生纹样上，显得华丽多彩。如用在龙凤、云鸟纹样上，则体现明暗衬托的功能；用在人物禽兽纹样上，可以表现出其神情动态及明暗透视。几何类纹样一般使用线条勾勒，所勾线条流水行云，气势豪迈，装饰效果强烈。有些器物的花纹则同时使用几种线条勾勒，从而使所表现的纹样生动而灵活。

汉代的玉器雕刻也极有特色，据说当时皇帝祭天所用的仪器有玉几及其他玉饰器具等七千三百余件，均采用双勾法雕刻，其刻纹如发丝一样精细，别有一番装饰特色。在铜镜的制作上，大多为圆形，边缘部分都装饰着花纹。边饰大抵有三道，最外层多作云纹，第二道多作锯齿纹，第三道一般作锯齿纹。镜背中心的钮为携持之用，镂刻纹样以钮为中心展开。题材纹样以青龙、白虎、朱雀、玄武、盘龙、舞凤等为主，也有镂刻神仙人物的。此外，西王母、天马、孔雀、蒲桃等也是经常出现的。

动物纹样在汉代应用极广，且被表现得特别细致、深入和生动。从已出土的动物纹样看，工艺匠师们最善于描绘动物的自然形象，然后再以自然形象为依据，进行变化、创造，以适应器物的造型和工艺加工及材质的要求。正如《考工记》中所说：“天有时、地有气、材有美、工有巧，合此四者，然后可以为良。”附着于砖石雕刻、瓦当、铜镜、漆器、金银错器、织锦等工艺装饰上的动物纹，其造型大多属于侧视剪影式的写实性造型，注重动物在运动空间的力度、动向和速度，抓大的