

下冊

傳統圖案 中國裝飾

鄭軍 徐麗慧 著
上海辭書出版社

下冊

中國傳統 裝飾圖案

鄭軍 徐麗慧 著
上海辭書出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统装饰图案 / 郑军, 徐丽慧著. —上海:
上海辞书出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5326-4426-1

I. ①中… II. ①郑…②徐… III. ①装饰美术—图
案—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 157112 号

中国传统装饰图案

郑军 徐丽慧 著

责任编辑 祝云赛

装帧设计 汪 溪

出版发行 上海世纪出版集团
上海辞书出版社(www.cishu.com.cn)

地 址 上海市陕西北路 457 号(200040)

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/16

印 张 66.5

字 数 1 570 000

版 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5326-4426-1 / J·507

定 价 258.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂联系。T: 021-59226000

目录

第一章 概论 / 1

第一节 装饰图案的概念 / 3

一、对装饰的解释

二、对图案的解释

第二节 装饰图案的特征 / 5

第三节 装饰图案的分类 / 6

一、人物图案

二、动物图案

三、风景图案

四、花卉图案

第四节 装饰图案的变形及其方法 / 8

一、影绘手法

二、修饰手法

三、简化手法

四、夸张手法

五、添加手法

六、平面手法

七、重叠手法

八、对比手法

九、移位手法

第五节 装饰图案的构图 / 12

一、格律体构图

二、平视体构图

- 三、自由体构图
- 四、组合式构图
- 五、对称式构图
- 六、平衡式构图
- 七、对比式构图

第二章 中国装饰图案发展源流 / 15

第一节 探源溯本——原始装饰图案 / 19

- 一、旧石器时代的装饰图案
- 二、新石器时代的装饰图案

第二节 崇拜的奥秘——商周时期的装饰图案 / 22

第三节 雄大气魄——秦汉时期的装饰图案 / 25

- 一、秦代的装饰图案
- 二、汉代的装饰图案

第四节 万千风韵——魏晋南北朝时期的装饰图案 / 31

第五节 人本回归——隋唐时期的装饰图案 / 34

- 一、隋代的装饰图案
- 二、唐代的装饰图案

第六节 理性的优雅——宋代的装饰图案 / 37

第七节 铁骑雄风——辽金元时期的装饰图案 / 38

第八节 成熟与程式化——明清时期的装饰图案 / 40

- 一、明代的装饰图案
- 二、清代的装饰图案

第九节 传承与发展——现当代的装饰图案 / 45

- 一、民国时期的装饰图案
- 二、当代的装饰图案

第三章 岩画装饰图案 / 51

第一节 作为早期信息载体的岩画图案 / 53

第二节 岩画的分布及特点 / 54

- 一、岩画的分布体系
- 二、岩画分布简述

第三节 岩画的装饰图案 / 62

- 一、动物岩画

二、狩猎岩画

三、祈祷和祭祀岩画

四、舞蹈岩画

五、人面岩画

六、生殖岩画

第四节 岩画装饰图案欣赏 / 71

第四章 陶器装饰图案 / 97

第一节 从彩陶说起 / 99

一、彩陶艺术

二、黑陶艺术

三、印纹陶、红陶、灰陶及白陶

第二节 陶器的装饰图案 / 110

一、商至战国陶器的装饰图案

二、秦汉陶器的装饰图案

三、三国至南北朝陶器的装饰图案

四、隋唐陶器的装饰图案

五、宋元明清陶器的装饰图案

第三节 陶器装饰图案欣赏 / 119

第五章 瓷器装饰图案 / 179

第一节 瓷器的产生及发展 / 181

一、原始瓷器

二、汉至南北朝时期的瓷器

三、唐宋时期的瓷器

四、元明清时期的瓷器

五、近现代的瓷器

第二节 瓷器的造型及装饰图案 / 192

一、瓷器的造型

二、瓷器的装饰手法

三、瓷器的装饰图案

第三节 瓷器装饰图案欣赏 / 213

第六章 金属器皿装饰图案 / 275

第一节 青铜器装饰图案 / 277

- 一、青铜器的发展历史
- 二、青铜器的造型
- 三、青铜器的装饰图案

第二节 铜镜装饰图案 / 294

- 一、铜镜的发展历史
- 二、铜镜的装饰

第三节 景泰蓝装饰图案 / 304

第四节 金银器装饰图案 / 306

第五节 金属器皿装饰图案欣赏 / 313

第七章 玉器装饰图案 / 407

第一节 玉器的起源 / 409

第二节 玉器的造型与装饰图案 / 412

- 一、商代玉器的造型及装饰图案
- 二、西周玉器的造型及装饰图案
- 三、春秋战国玉器的造型及装饰图案
- 四、汉魏六朝玉器的造型及装饰图案
- 五、唐宋玉器的造型及装饰图案
- 六、元明清玉器的造型及装饰图案

第三节 玉器装饰图案欣赏 / 425

第八章 漆器装饰图案 / 463

第一节 漆器概说 / 465

- 一、新石器时代和商周时期的漆器
- 二、春秋战国时期的漆器
- 三、秦汉时期的漆器
- 四、两晋南北朝时期的漆器
- 五、隋唐时期的漆器
- 六、宋代的漆器
- 七、元代的漆器
- 八、明代的漆器

九、清代的漆器

第二节 关于漆画 / 479

第三节 漆器的装饰图案 / 481

一、商和西周漆器的装饰艺术特点

二、春秋战国漆器的装饰艺术特点

三、秦汉漆器的装饰艺术特点

四、隋唐漆器的装饰艺术特点

五、宋代漆器的装饰艺术特点

六、元代漆器的装饰艺术特点

七、明代漆器的装饰艺术特点

八、清代漆器的装饰艺术特点

第四节 漆器装饰图案欣赏 / 487

第九章 丝织、印染、刺绣与服饰装饰图案 / 525

第一节 丝绸装饰图案 / 527

一、中国丝绸图案的起源

二、商周至春秋战国时期的丝绸图案

三、秦汉时期的丝绸图案

四、魏晋南北朝时期的丝绸图案

五、隋唐时期的丝绸图案

六、宋元时期的丝绸图案

七、明代的丝绸图案

八、清代的丝绸图案

九、近代的丝绸图案

第二节 印染、刺绣装饰图案 / 537

一、印染概说

二、刺绣概说

第三节 服饰装饰图案 / 548

一、中国古代服饰的演变历史

二、服饰的分类

三、服饰的装饰图案

第四节 丝织、印染、刺绣与服饰装饰图案欣赏 / 557

第十章 建筑构件与室内装饰品图案 / 605

第一节 瓦当装饰图案 / 607

一、古代瓦当的发展历史

二、瓦当的种类及图案

三、瓦当的装饰特点

附：泥模艺术

第二节 建筑彩画装饰图案 / 618

一、明代官式彩画

二、清代官式彩画

第三节 家具艺术及装饰图案 / 623

一、概述

二、家具的分类及装饰特点

第四节 屏风及其他装饰图案 / 630

一、屏风的起源、种类及装饰特点

二、风筝图案

三、民间玩具图案

四、皮影图案

第五节 建筑构件与室内装饰品图案欣赏 / 645

第十一章 装饰性雕塑图案 / 723

第一节 画像石装饰图案 / 725

一、画像石的起源与分布

二、画像石的题材与装饰内容

三、画像石的雕刻技法

四、画像石的装饰表现手法

第二节 画像砖装饰图案 / 754

一、画像砖的形制

二、画像砖的分布及特点

三、画像砖的题材与装饰内容

四、画像砖的雕刻技法

五、画像砖的装饰表现手法

第三节 石、木、砖雕及其他雕塑装饰图案 / 769

一、石雕装饰图案

二、木雕装饰图案

三、砖雕装饰图案

四、其他雕塑图案

第四节 灯具、面具、编织及脸谱装饰图案 / 783

一、灯具图案

二、面具图案

三、编织图案

四、脸谱图案

第五节 装饰性雕塑图案欣赏 / 798

第十二章 装饰性绘画 / 871

第一节 帛画图案 / 873

一、帛画的起源与分布

二、帛画的题材与装饰内容

三、帛画的装饰表现手法

第二节 壁画图案 / 884

一、壁画的分类

二、壁画的发展历史及装饰特点

第三节 木版年画图案 / 905

一、从门神说起

二、木版年画的历史

三、木版年画的产区分布

四、木版年画的题材内容

五、木版年画的艺术特色

六、纸马图案考析

第四节 民间剪纸图案 / 918

一、剪纸的历史寻踪

二、剪纸的种类

三、各地剪纸图案的风格

四、剪纸图案的题材与内涵

五、剪纸图案的造型与装饰性

第五节 装饰性绘画欣赏 / 928

第十三章 吉祥图案 / 1015

第一节 吉祥图案的审美特征 / 1017

第二节 吉祥图案的发展 / 1018

第三节 吉祥图案的主题 / 1020

一、幸福

二、禄位

三、长寿

四、喜庆

五、财运

第四节 吉祥图案的种类与表现方式 / 1028

第五节 吉祥图案欣赏 / 1034

附：主要征引、参考书目 / 1045

后记 / 1049

第九章

丝织、印染、刺绣与服饰装饰图案

第一节 丝绸装饰图案

丝绸为丝织物的代称。根据出土实物和文献记载,新石器时代晚期,古代劳动人民就已懂得种桑养蚕,亦会织制丝织物了。在仰韶文化各地遗址中,多处发现了骨针、骨锥、陶纺轮、石纺轮(图9-2)等。1927年在山西夏县西阴村仰韶文化遗址中发现了半截蚕茧,蚕茧被锋利的工具切去一半(图9-1)。1960年在山西芮城县西王村仰韶文化遗址晚期地层发现陶蚕蛹。1958年浙江吴兴钱山漾新石器时代晚期遗址出土了一批中国迄今为止发现的最早的丝织品,包括未炭化而呈黄褐色的绢片和已炭化但仍有一定韧性的丝带、丝线等。经测定,原料是家蚕丝,绢片是平纹组织。这一发现表明,中国原始社会末期已进行丝织品的生产,并已掌握了较高水平的缫丝和织绢技术。

原始丝织品的出现,给人们提供了舒适、耐用、保暖、美观的服饰材料,从而避免了兽皮草叶蔽体的种种缺陷,标志着人类进入了一个文明的新阶段。

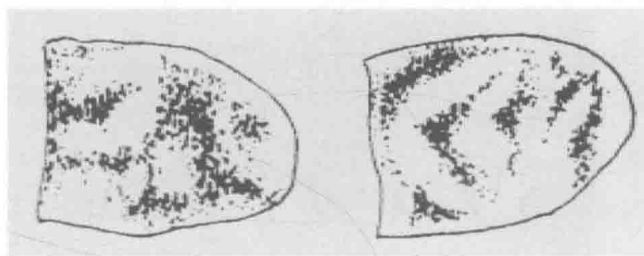

图9-1 蚕茧 新石器时代 山西夏县西阴村出土

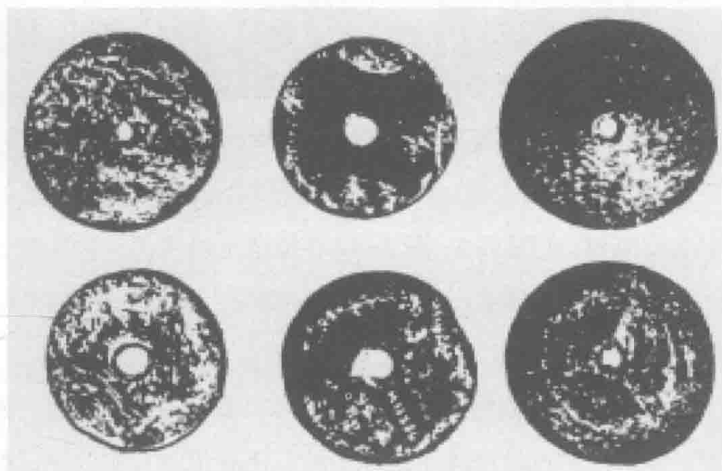

图9-2 石纺轮 新石器时代 河南浥池县仰韶村出土

一、中国丝绸图案的起源

丝织物的出现,是丝绸图案赖以产生的基本条件。旧石器时期山顶洞人磨制出光滑、规整的石器,并以染成红色的钻孔石珠、兽牙、海蚶壳等串起来作为人体装饰,表明人们开始了对色彩的朦胧理解和运用。至于山顶洞人在磨光的鹿角和鸟骨上刻出疏密不匀的线痕,虽然极其简单,也可算作具有一定装饰意味的纹饰。当丝织物出现的时候,彩陶纹样已经极为成熟,所以,丝绸一经产生,便形成了中国早期的丝绸图案。由于早期的丝织物为平纹素织,还不能织出显著的花纹,中国早期的丝绸图案是以绘制为加工手段的。

据现有资料,至今还没有发现商代以前的绘有装饰图案的丝织物,但可以从仰韶文化时期人形陶器的纹饰上看出所绘的服饰纹样。甘肃临洮出土的半山类型彩陶人形器盖,其服饰图案是通过线面的粗细、长短、横竖、交叉及圆点等有规律的排列组成了方格、波纹、网纹、直线纹及三角纹等,是由编织纹演变而来的。甘肃宁定出土的马家窑类型彩陶人形瓢,甘肃秦安大地湾出土的庙底沟类型彩陶人形瓶等,其服饰纹样以几何形纹为主,在处

理上运用以白计黑、黑白相生的手法,形成整体装饰效果。一般在红地、黄地或灰地上绘黑色或深红色花纹,用色不多,但不显单调。从中可以看出,中国新石器时期的丝绸图案,具有单纯、明朗、质朴、粗犷的艺术特点。

二、商周至春秋战国时期的丝绸图案

商代甲骨文中已有“桑”、“丝”、“帛”、“蚕”等字出现,当时已有平纹织物和挑织菱形图案的丝织物。著名考古学家夏鼐曾说,“是在三千多年前,殷周人民已有了华美的暗花绸,和多彩的刺绣,后来又发明了罗纱和织锦。”中国的丝绸生产最迟在商代就已经十分发达了。《诗经·豳风·七月》描写商代妇女春季采桑的情景:“春日载阳,有鸣仓庚。女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。”《诗经·魏风·十亩之间》则描述了当时种植桑树的繁盛:“十亩之间兮,桑者闲闲兮,行与子还兮。十亩之外兮,桑者泄泄兮,行与子逝兮。”《管子》的“伊尹以薄之游女工文绣纂组,一纯得粟百钟于桀之国”,《诗经·卫风·氓》的“氓之蚩蚩,抱布贸丝”,则说明了商周时期已将丝织用于交换和贸易。这时的丝织物织法已有平纹、畦纹和纹绮三种。

商代和西周时期的丝织纹样主要有回形纹、矩形纹、雷纹等。色调以赤、黄、青、黑、白等五色相互搭配为主,古朴单纯。

春秋战国时期的丝织物生产已遍布全国,丝织物已成为常用的衣料。其主要产地有徐州、扬州、青州、荆州、冀州、并州、兖州、豫州等。河南陈留、襄邑的彩锦,山东临淄的刺绣和曲阜的薄绸等已成为特产。1982年湖北江陵马山砖厂一号墓出土了绢、锦、罗、纱、绦及绣品等,织法多样,色彩各有差异。(图9-3,图9-4)在染色上除使用矿物染料外,还广泛采用植物染料。染色方法有浸染、套染、涂染和揉染等多种。

春秋战国时期的丝织物品种有纱、罗、绢、纨、縠、绮、锦、绦等。装饰纹样除了几何形纹,还有生动写实的龙、凤、

图 9-3 凤翥麒麟舞人纹 战国 湖北江陵马山出土

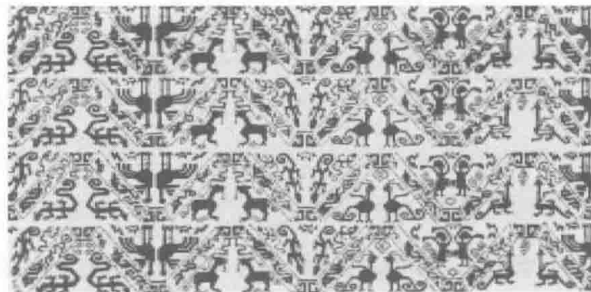

图 9-4 龙凤虎纹 战国 湖北江陵马山一号墓出土锁绣

虎纹等。常见的色彩有朱红、暗红、淡黄、土黄、金黄、深棕、草绿、靛蓝、褐、黑等。在配色上，多采用类似对比或邻近对比的构成配色法，表现出的色彩既明亮又统一。

三、秦汉时期的丝绸图案

秦汉时期的丝织物不但产量高，而且制作精美，已逐渐成为民间日常所用之物。汉代的丝织物品种有锦、罗、绌、绮、纱、縠、縠、縠等。纹样有云气纹、鸟兽纹、几何纹、茱萸纹、吉祥文字纹等（图9-5）。史游《急就篇》载：“锦绣缦纯离云爵，乘风县钟华洞乐，豹首落莫兔双鹤，春草鸡翘鳧翁濯。”可见当时织物花纹是相当丰富的。云气纹是从传统的动物纹抽象演化而来，在构图中起着分割和联系画面的作用。鸟兽纹包括龙、凤、孔雀、鹤、虎、鹿、熊等，造型多为侧面，形象生动优美。几何纹多为耳杯纹，即一个大菱形的两边附以两个小菱形，如湖南长沙马王堆汉墓出土的几何纹锦等。茱萸纹呈如意形叶状，尖端分叉，是汉代丝织物和刺绣上应用最多的一种植物纹，造型优美，

富于装饰性。吉祥文字纹多在花纹中织出，也有刺绣的。文字内容包括“长乐明光”、“万事如意”、“万年益寿”、“延年益寿大宜子孙”、“登高明望四海”等，也有表现花纹名称或工匠名字的。

汉代的缣丝制作已具有相当水平，新疆古楼兰遗址中出土的花边、蒙古出土的汉代“山石树”丝织残片，是至今发现的较早的缣丝实物。

由于丝织品的精美，通过“丝绸之路”，随着张骞出使西域，中国丝绸走向世界。

四、魏晋南北朝时期的丝绸图案

这一时期的突出成就是织机改革和染缬技术的普及，使生产效率成倍增长。

丝织物品种有锦、绮、罗、绌、縠、縠、縠等。由于材料及加工的不同，锦有织金、织银之分。十六国时期，后赵邺都设有织锦署，邺锦在当时颇有盛名。据陆翊《邺中记》载，“锦有大登高、小登高、大光明、小光明、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龙、

图9-5 乌云纹 汉 丝织

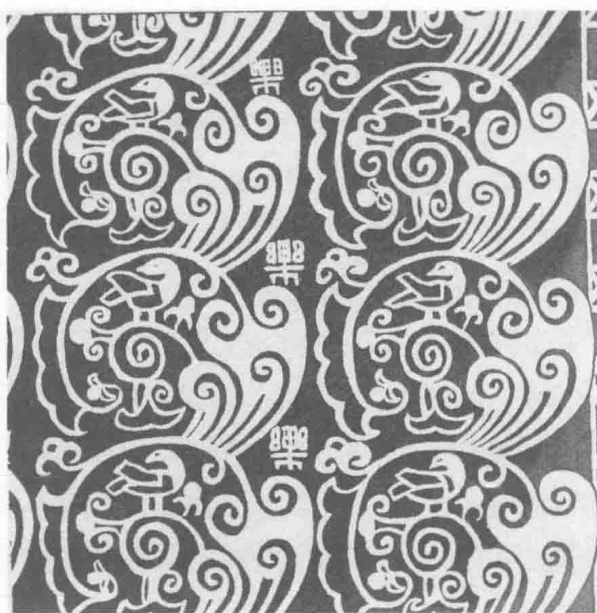

图9-6 树下对鸟对羊纹
北朝 新疆民丰北大沙漠一号墓出土锦

小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤皇朱雀锦、韬文锦、核桃文锦，或青绀，或白绀，或黄绀，或绿绀，或紫绀，或蜀绀，工巧百数，不可尽名也。”可见当时丝织物花纹的丰富。

新疆吐鲁番出土的北朝树纹锦，采用同一树形横向重复排列的形式，自上而下为绿、白、蓝、白循环排列，分别与红色树纹组合成绿红、白红、蓝红、白红的反复排列，装饰感极强。新疆民丰出土的北朝树下对羊对鸟纹锦（图9-6），主体花纹为塔形树纹，树下为对称羊纹，树上是嘴衔忍冬叶的成双鸟纹，此锦有黄、绿、棕、红等色，通过降低纯度使色彩显得明亮而高雅。敦煌莫高窟出土的北魏忍冬团窠龟背纹刺绣花边，是在圆形与六角形交叉分割出的空间内分别填充变体忍冬花纹，从而形成交叉重叠的二方连续纹样骨骼。在色彩上，由深蓝与浅蓝、浅紫与白、白与浅棕互配成退晕，不仅增强了形象的质感，而且产生了新的境界。

五、隋唐时期的丝绸图案

据《通典》记载，隋炀帝“大业二年……于端门外，建国门内，绵亘八里，列为戏场……伎人皆衣锦绣缛彩，其歌者多为妇人服，鸣环佩饰，以花髻者殆三万人……两京缛锦为之中虚。”李商隐《隋宫》诗也描述了隋代丝织品生产的规模 and 水平：“春风举国裁宫锦，半作障泥半作帆。”

隋代的丝织生产，在北方以河北定州为中心，在南方仍以具有悠久历史的蜀锦生产最为著名。据《隋书·地理志》记载，蜀锦是“人多工巧，绫锦雕镂之妙，殆侔于上国”。新疆吐鲁番阿斯塔那古墓曾出土隋代的丝织遗物，其中的“胡王”锦表现的是一人牵着骆驼，很有特色。

唐代的丝织生产遍布全国。据《唐六典》记载，贡丝织品的有河北道、河南道、淮南道、江南道、剑南道等地区。其产品各具特色，如剑南、河北的绫罗，江南的纱，彭、越二州的绢，宋、亳二州的绢，常州的绢，润州的绫，益州的锦，定州的细绫、瑞绫、两窠绫、独窠绫、二包绫、熟线绫，蔡州的四窠绫、云花绫、龟甲绫、双距绫、鹳鹈绫，扬州的蕃客袍锦、半臂锦、独窠绫，越州的宝花罗、白编绫、交梭绫、十样花纹绫、生縠、花纱、吴绢等，品种繁多。这一时期的纹饰以联珠纹数量最多，最为流行，它是在团纹的四周边上饰以若干小

圆圈，如同联珠。用联珠纹装饰的织锦就是联珠织锦（图9-7）。团窠纹常以宝相花为团花的主题，然后在四个团窠纹之间的空隙中缀以忍冬纹，称“四出忍冬”。团窠纹锦是唐代的一种新的丝织品。以动物为主题的花纹，多以左右对称的形式出现，左右动物中间常饰以树纹。据唐代张彦远《历代名画记》记载，“高祖、太宗时，内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状，创自师纶，至今传之。”由于窦师纶被封为陵阳公，他所设计的瑞锦、宫绫花纹被后人称为“陵阳公样”。

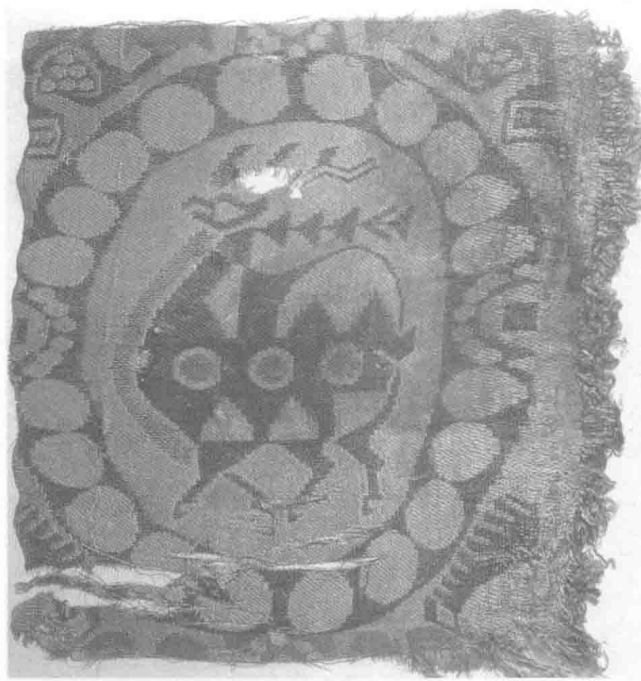

图9-7 联珠鹿纹 唐 新疆吐鲁番阿斯塔那出土织锦