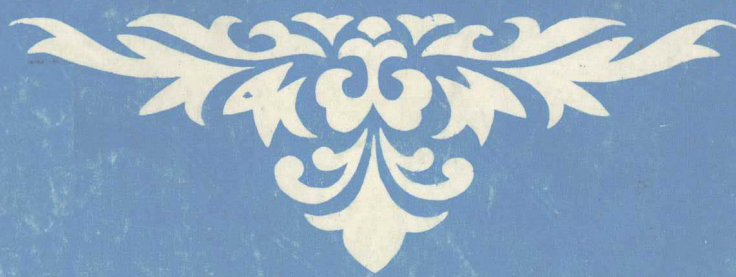

董耀星

卷曲线装饰纹样

四川美术出版社

卷曲线装饰纹样

董耀星 编绘

四川美术出版社 · 1987年 · 成都

责任编辑: 张 苏
封面设计: 柴 夫
 赵满云
技术设计: 叶兵兵

卷曲线装饰纹样

董耀星 编绘

四川美术出版社 出版 (成都盐道街3号)

四川煤田地质公司制图印刷厂印刷

四川省新华书店发行印数1—5,500册1987年8月第一版1987年8月第一次印刷

统一书号: 8373·1072 ISBN7-5410-0031-0/J·32 定价: 1.65 元

目 录

卷曲线纹样的形成与发展·····	1
新石器时代彩陶卷曲纹样的演化·····	5
秦汉卷曲线纹样装饰·····	27
唐宋卷曲线纹样装饰·····	34
元、明、清卷曲线纹样装饰·····	46
近代卷曲线纹样装饰·····	70
卷曲线传统纹样基本画法·····	111

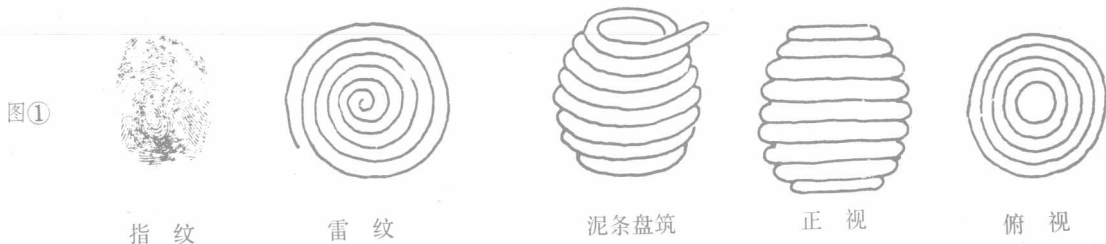
卷曲线纹样的形成与发展

我国的文化艺术历史悠久，光辉灿烂，图案艺术更是具有独特的民族风格。我们传统图案的风貌和特色，主要表现在用线来造型，用物象来象征生活，构成一种图案语言。中国特色的工艺图案离不开线，它和传统的绘画是一脉相承的，都是以线造型。一根线条是简单的，但运用起来可以千变万化，线条的排列组合，可以表达不同的思想情感，直线的表现是庄严的，曲线则是奔放的，平行线是沉稳的，起伏线则是奔放的。线的运用，有如音乐的节奏，可以产生不同的韵律感，从而影响人们的思想情感和美的情操。

图案线条虽有种种，但最具有中国民族风貌和特色的可谓卷曲线构成的图案纹样。卷曲线包括云纹、雷纹、回纹、绳纹、波浪纹、卷草纹等。卷曲线用它活泼、奔放、流畅的特点，可以表现动、植物纹样和云纹、水纹等各类自然景观的纹样。

远在新石器时代，随着陶器的发明，陶器的装饰纹样多种多样，从西安半坡出土的彩陶来看，其纹样有几何纹、鱼纹、人面鱼纹、鹿纹、叶纹等，说明新石器时代的人们比旧石器时代山顶洞人（北京周口店、山顶洞遗址出土的山顶人）在美的探索上有了新的飞跃。陶器的发明比编织制品要靠后，开始时人们只是在编织物上抹上粘泥，使之耐用并多用化，而后，这类器物在人们无意中经过火烧呈坚硬状，从而启发了人们用粘土捏成罐罐盆盆，再入火烧之而成器，从此人类发明了陶器。陶器的发明，是新石器时代开始的标志。当时陶器有各种制作方法，一种方法是：人们以手捏成陶坯，

因而在陶坯上留下有装饰味道的指纹痕，从而人们受到了装饰线纹的启发，因而形成了雷纹的锥形（雷纹又称云纹、云雷纹或螺旋纹）。郭沫若同志认为“雷纹者、余意盖脱胎于指纹也。”制陶的另一种方法是：将泥搓成长条，一圈一圈地螺旋式向上盘筑而成形，或者以泥条层层堆砌而成形，由此人们将这个泥条的变化，以线模拟之，前者，描绘为螺旋纹，后者描绘为圆圈纹。见图① 制陶的再一种方法是：将泥堆放于转动的园盘上，随着转动，手将泥向外扩大并上拉成形，至今仍应用此法，叫做拉坯，在此

操作旋转的过程中，泥坯出现一圈圈，一层层的线纹，又使人获得有动率的圆形几何线纹的装饰启发。总之，在新石器时代人们在制陶的劳动生产过程中，增进了对形、色、线的认识，增进了审美意识，获得了各种曲线和卷曲线纹样及其他几何纹样的装饰技法。所以说：工艺美术源于生活，而且是起源最早的艺术。

随着历史的发展，从殷周到春秋战国，（约公元前1300—222年）将近一千一百年间，出现了青铜器文化，其艺术之精美所达到的高度成就，为世界所罕见。青铜器的纹样装饰较之陶器又有一飞跃，这时的青铜器装饰纹样，除几何花纹以外，又发展了

象形纹样，如：饕餮纹、夔龙纹、凤纹等（饕餮纹，亦叫兽面纹、据考察，它是具有神话性质的形象，可能与原始社会的图腾崇拜，或原始人作战时吓唬敌人的面具具有联系）。饕餮纹，虽属工艺装饰，却有绘画特点，它由原始社会后期的陶器发展而来，在掌握装饰规律和形象塑造的技艺方面，又大大进了一步。而这些纹样线条，无论是几何纹样，或是鸟兽纹样，都基本上是由卷曲线构成。

随着人们文化的提高和制作工艺的发展进步，到了春秋末期至战国又出现了金银、玉石的镶嵌工艺，以及漆器和各类雕刻工艺，但其图案造型和装饰仍以卷曲线纹样为主。由上可见出在彩陶时代和青铜器时代生活中器物的装饰，卷曲线纹样占着主要部分。我们的工艺美术，推本溯源其民族形式与彩陶文化和青铜器文化息息相关见图②，

图②

龙山文化石饕餮面纹

商代陶器兽面纹

商代铜器兽面纹

对以后的各个历史时期的工艺制品和雕刻、绘画等,影响是巨大的。

盛唐和两宋是我国文化,艺术的辉煌时期,这时期不但绘画得到了高度的发展,而且工艺美术也在突飞猛进。卷曲线纹样经过彩陶文化和青铜器文化的孕育、发展与变化,在唐代更获得长足进步,出现了“宝相花”和“缠枝图案”,同时“宝相花”与“缠枝图案”相结合又称之谓:“缠枝宝相”,人们也美称为:“唐草纹”、“卷草纹”。这个纹样,其形式活泼、自由,并富于波浪式的动态。运用这一条卷曲线,使花与枝叶巧妙地结合在一起,上下穿插,有起有伏,随波逐浪,既写实又浪漫,情趣盎然,它既作为花边装饰,也可作为大面积的图案。到了宋代,“宝相花”更趋细腻,花瓣细长,使卷曲线的缠枝图案得到广泛应用,并相沿至今。

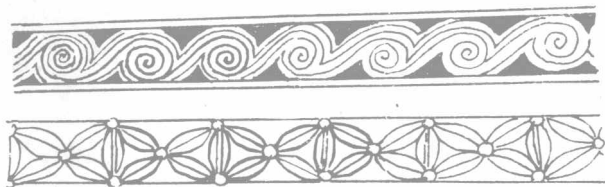
纵观我国历代的各种工艺制品可以见出,运用这一条卷曲线条绘制出的“宝相花”“缠枝图案”“缠枝宝相”以及“喜相逢”回纹、云纹等自然物象的图案纹饰,已成为祖国民族工艺美术品的重要特点之一,也是世界文化艺术宝库中的优秀遗产。

新石器时代彩陶卷
曲线纹样装饰的演化

新石器时代彩陶

旋纹彩陶壶（1959年山东宁阳大汶口出土）

花卉彩陶盆（1966年江苏邳县大墩子出土）

旋纹彩陶瓷
(1954年甘肃永靖出土)

波浪纹彩陶罐
(1974年青海民和出土)

新石器时代旋形纹彩陶壶
(1974年甘肃永靖出土)

鸟纹彩陶

旋纹彩陶

旋形纹彩陶

旋形纹彩陶

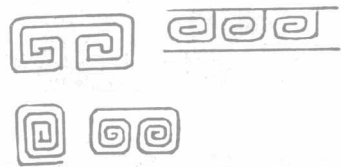

彩陶旋纹

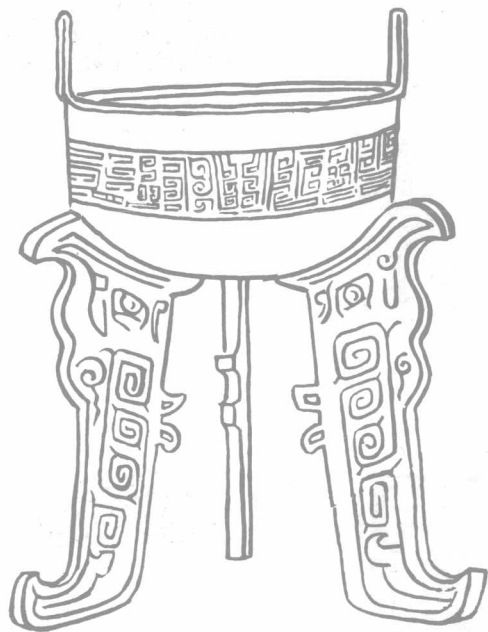
彩陶波纹

鼎（殷）

盘（战国）

商·鼎

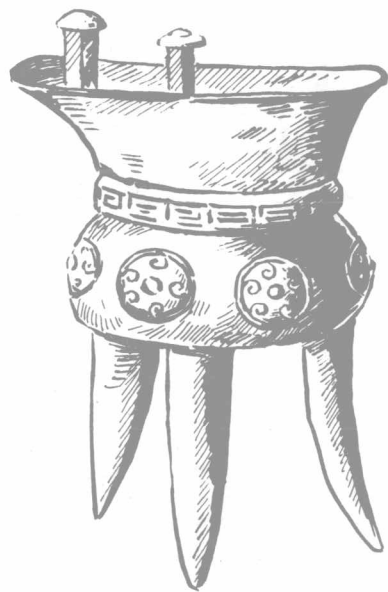
西周·盖夫克 鬲 (鬲·音湊)

商·饗簋（音、滔帖）纹

（商及西周）

商·涡纹（、音斗）

同形为火的图案，亦称光饰，是商代器物的主要装饰形象，后来西周的铜器、车饰、陶器、骨器也应用很多。战国和汉代漆器上的形光饰成了图案形象的一个特色。

西周、鳞纹豆

西周
大蚌泡装饰

东周·彩陶装饰、