

安國圖

编著
陈原川

中国建筑工业出版社

中國圖案

CHINA

GRAPHICS

编著 陈原川

中国建筑工业出版社

概述

Summarize

中国图案的起源

从人类第一次以图画的方式记录下周遭事物开始，“图”就融入人类文明的发展史册中。

生活在公元后现代文明时代的我们，通过石、木、骨、金属等古老物件上留下的那些图形符号来解读那些发生在过去的事情，并通过它们来认知自己、认知这个世界。图形和符号经过时间的不断流逝，形成了现在的图案和文字，并在各自的领域中变得更加丰富，相互影响，生生不息。

中国是世界四大文明古国之一，同古埃及、古印度、古巴比伦文化构成了世界文明的基础。即使是在现代文明社会，仍然有很多东方国家表现出中国文明对其根深蒂固的历史影响，并通过各自的民族特性将中国文化发扬光大。

中国图案经历近8000年的历史洗礼，形成了具有各个时期独特文化风貌和地域风俗的共同体。

随着时代的演变，中国图案在各时期原始图形的基础上又形成了各具特色的分支，从而进一步体现了中国历史的源远流长，民族文化的丰富多样。反之，我们也可以通过各种图案的具体表现来感知历史、感知民族文化。按照中国图案的发展过程来说，通常可以将其分为四个阶段：萌芽阶段、成长阶段、成熟阶段、现代化阶段。

萌芽阶段

萌芽阶段是指三四万年前的旧石器时代晚期，与其年代相对应的考古发现有山西峙峪文化、山西下川文化和北京周口店文化遗址等。

这一时期用于宗教、装饰等用途的人体饰物、雕刻品以及岩画的出现，标志着我国原始社会

的艺术及其图案的真正诞生。

从各处遗址的痕迹和出土文物上可以看出，这一阶段的图案在表现手法上，能根据不同工艺品种及材料采取多种加工工艺。如玉、石、骨、角、牙、贝器等的装饰，已有阴刻、浅浮雕和高浮雕等形式，而陶器的装饰则有刻划、拍印、堆塑以及彩绘等多种手法。

在图案的形象表现上，早期的彩陶图案多为仿生，大量出现鱼、鸟、蛙、鹿等形象，通过菱形方格、圆点直线、水波、弧线、符号纹等识别符号来构成鸟兽游鱼、植物气候、人类活动等的轮廓形态。

绘图手法略微显笨拙，却又表现生动，具备很强的概括能力。

同时，在结构上也出现了以二方连续式的延续性图案。色彩表现在这一阶段只有单纯的天然色应用。

成长阶段

成长阶段是指从5000多年前大汶口文化中晚期（山东大汶口父系氏族）到春秋战国时期，期间经历了来自黄河流域的“炎黄子孙”的始祖华夏祖时期，经过尧、舜、禹的部族时期，进入了夏、商、周的奴隶社会。

在这一阶段中最具代表意义的当属商朝的青铜器。

青铜器的出现是中国图案发展史上的巨大转折，也代表了中国图案从简单的平面符号，逐渐形成立体、复杂的创新式图形。同时期甲骨文的出现，也将中国图案推向了一个新的发展道路，铺垫了

中国图案画中有字、字中有画的特有组合方式。

图案的艺术表现手法也更加灵活、生动、精致，结构上也处理得更为立体和繁复，并添加了抽象的手法来表现意象化的瑞兽及神权，如动物纹有饕餮纹、夔龙纹、鱼纹、凤鸟纹、鹿纹、象纹、虎纹、龟纹等；人物纹有人形纹、人面纹等；植物纹有花瓣纹；几何纹有云雷纹、圆涡纹、弦纹、方格纹、乳钉纹等。这些装饰图案多用在礼器、法器表现政治权威的物件上，正是阶级性在人类文明中的深刻表现。

色彩表现在这一阶段得到了长足的发展，晕染、套色、混合色等多种方式使色彩在图案上的应用逐步走向多元化。

成熟阶段

成熟阶段是指从公元前221年起的秦王朝到1912年清王朝结束，期间经历了开辟丝绸之路的大汉王朝，出现了大批优秀绘画、雕刻作品的两晋、南北朝时期，中国文化远渡重洋的隋、唐盛世，文人画师辈出的五代、宋、元，创造了中国封建统治的最高点也是走向灭亡的明、清王朝，共同构成了中国长达2000多年的封建社会。正是这个阶段中积累下来的大量书画、雕刻、建筑、园林、手工作品使得

中国图案的发展逐步走向成熟并在不同的民族文化、朝代变迁及海外交流中变得更加稳定，图案的表现也更为多样、典型。

承接了抽象图形的夸张，新的抽象图案变得更为华丽和柔美，线条处理上更为精确；具有写实性图案的出现，体现了人们追求表现现世的真实生活，也因此对描述事物刻画得极为细致，力求达到物画一致；图案化的几何符号和简易纹样在这一时期也变得更加丰富多样，辅助性的目的也更为明确；寓意吉祥、图形文字相结合的图案出现，体现了人们对生活越来越高的精神追求。图案的结构方式也从原先单一的单向延续，发展成大面积的延续性构成（主要反映在织物、建筑等上），旋转的立体式构成（主要反映在陶瓷器皿、石柱雕刻等上）。在当时手工业和制造业高速发展、社会需求层次越来越高的情况下，各式各样的图案通过处于当时社会最底层工匠的高超技艺表现，在陶瓷、织物、雕刻、建筑、金玉等介质上呈现出流芳百世的效果。

色彩表现也在这一阶段达到了鼎盛的状态。

各种绘画手法将颜色运用到了极致，大处见小、小处见大，似有或无、似无或有的效果均在图案作品中有所体现。赋予阶级的色彩也确立了金、朱、紫色至高无上的权力象征，使得相当于现在奢侈品的那些皇室用品璀璨耀眼、令人神往，这正是中国图案的魅力所在。印刷术的出现，使得图案在保存和绘制方式上也有了突破性的进展。

现代化阶段

现代化阶段是指现代社会。近百年间中国经历了无数的坎坷和波折，中国的传统艺术从大量被破坏，慢慢走向了恢复，也在渐渐走向世界。

在这一阶段，图案的表现手法、表现方式、表

达技巧和依附载体都发生了很大变化。

随着人们审美观念的不断转变和前进，传统意义上的中国图案也已经在各方的影响下发生了微妙的变化：几何形符号加大了单元线条的夸张；卷草纹的曲线和纹路变得更加优美流畅；动物形态修饰了以往的粗犷繁复而变得更加简单和柔和；丰富多变的色彩被大胆地采用，突破了阶级意识的垄断性，使得图案更具亲和力，也更为人们所喜爱。

传统的手绘图案，逐渐被电脑绘图和手绘并存所代替；印刷技术的不断完善，使得图案效果更为丰富和美观。

总的来说，中国现代化图案保留了中国图案的一贯基础元素，并通过先进的绘图技术和色彩调和，使其在保持原有风格特性的基础上更具时代感。

民间美术图案

不同于宫廷或文人美术及图案，民间美术图案出自劳动大众和民间艺人之手，

与劳动人民的生产生活、风俗习惯、宗教信仰、思想情趣息息相关。

如用于对神、鬼、祖先的信仰以及祭祀活动的神像、供品和礼仪用品等；用于民间风俗、岁时节令的年画、剪纸、刺绣、彩灯等；用于生产生活的建筑、工具、家具、器皿、穿戴衣饰等；用于娱乐活动的皮影、木偶、泥人、面塑、脸谱面具等。

民间图案追求意境美，注重吉祥含义的表达，

以比喻象征、夸张变形、率真随意的表现手法，阐述免灾驱邪、风调雨顺、和平安宁、子孙繁衍、阖家幸福的永久主题。加上地域风格的多样性，通过在金属、泥、石、木、布等材质上进行塑、雕、剪、绘、绣、染等方式，形成了种类繁多、形式多样、风格迥异的民间美术图案。

本书着重介绍了民间美术图案中的皮影、剪纸、年画、服饰、意匠文字、面具脸谱和木雕。

在中国的民间美术中，没有一种艺术种类能像皮影那样与小说、戏曲的关系如此密切。

皮影戏，是傀儡戏的一种，

是利用畜皮刻制成活动的人像、物像，染色后投影于白色布幕上，由人操纵演出戏文，并与乐器

伴奏和唱腔相结合的表演艺术。皮影是指皮影戏中的道具，其雕镂精细、造型夸张、色彩明快、个性鲜明，成为一种精美而独特的民间工艺美术品。

剪纸在我国有着悠久的历史，是我国民间美术中最常见和最具民族特色的品种。

距今1400年左右就有剪纸作品出现。近代的民间剪纸继承了明清时期的表现手法和风格形式，品种更为复杂多样，有窗花、喜花、挂笺、刺绣花样、鞋花、扇花、墙花、灯花等。题材内容十分广泛，除常用的吉祥题材外，还有反映地区、民族习俗的内容，以及历史传说、神话故事、戏剧人物等。剪纸图案最常见的纹样是与人们生活息息相关的动物与植物，表现出人们对身边事物的热爱，对美好生活的向往。

民间年画是一种应时即景的具有独特内容和表现形式的民间绘画。

相传汉代已经出现，先是画鸡于户、画虎于门，而后又出现了神荼、郁垒的门神形象，唐代变为钟馗和尉迟恭等作门神。宋元开始以木版印制年画，时称“纸画”。明清木版年画已相当普及，明代称“画贴”，到了清代改叫“年画”。民间年画的绘制方法因地制宜，各具特色，概括起来有以下几种：手工绘制；木版套色印制；在彩色纸上以墨线版印制；木版印制与手工相结合。色彩上多以墨线印出人物及景物轮廓，再套印青、黄、红、绿等色，用色少则一二种，多则不过四五种，色彩艳丽却沉稳，形象朴拙，富有装饰性。

民间服饰印染织绣工艺在我国可谓源远流长，

如刺绣、蓝印花布，云南、贵州少数民族的蜡染和织锦，不仅历史悠久而且流传至今。刺绣，俗称“绣花”、“扎花”，是我国流行最广的工艺品种。绣品种类繁多，衣服配饰有领缘花边、云肩、挽袖、鞋花、鞋垫，以及香囊、荷包、褙褙等。蓝印花布在宋代称为“浆水缬”或“药斑布”，明代称为“浇花布”。其印染工艺简便易行，容易推广。蓝印花布是把镂空花版铺在白布上，把防染糊刮入花纹空隙，漏印于布面，干后浸染靛蓝，刮去糨糊，显现出蓝地白花或白地蓝花的图案。织锦工艺在我国比较突出的代表是壮锦、苗锦、傣锦和侗锦。壮族织锦风格方中见圆，规则对称，色彩艳丽又浓淡相宜。苗锦图案多为二方连续，花纹繁复细腻，设色浓艳强烈。傣锦做工精细，常以几何形为构成格式，填充几何形人物、动植物，构成四方连续图案，色彩明快。侗锦两面起花，结实耐用，用色较少，给人素雅朴实的美感。

意匠文字是以汉字为基础发展而来。

将汉字用于图案装饰在我国由来已久，特别是以吉祥文字作为装饰。近代吉祥图案中，有单纯用文字组成的图案和由文字与纹样结合的图案这两种表现形式。如以福、禄、寿、喜、吉、财、和等吉祥文字组成单字图形或复字图形；以吉祥语句组成多字图形；将吉祥文字与其他纹样组成图文复合图形等。

中国是世界上面具历史最悠久、品类最丰富的国家之一。

面具品类繁多，功用广泛。有：傩神面具、祭祀面具、镇慑面具、丧葬面具；戏剧面具、舞蹈面具、娱乐面具、工艺面具。作为历史、宗教、艺术及民俗等多种意义的复合体，虽经发展变化，仍可从中窥视到中国各民族不同历史阶段的文化内涵与精神风貌。

木雕图案在清代建筑装饰中应用十分普遍。

从门窗、斗拱、额枋到隔扇、屏风等建筑细部无所不施。木雕图案的构图因装饰部位的不同而有小型的独花纹样和花边纹样，也有大型的具有主题内容、故事情节的、形象众多、构图复杂的独幅式图案。其精美程度超过了石雕和砖雕。

纵观中国图案的发展历史，我们可以发现，几何形、花卷纹、吉祥图案（文字符号）、人类形态、动植物形态等，在任何一个阶段都是不可或缺的图案元素，只是在各阶段社会生产力的作用下所产生的效果和时代意义不同而已。有人说颜色可以展现一个人的内心世界，那么图案表现的就是一个社会和时代的缩影，我们通过对本土文化图案的学习来更深层次地分析和了解历史，也在研究历史的同时更加深入地揣摩并感受中国图案的独特魅力。

在本书中，我们将通过皮影、剪纸、年画、服饰、意匠文字、面具和木雕七个方面，向您展现中国图案的亘古魅力，在欣赏图案作品的同时，也可以感受

我们国家深厚的历史文化底蕴。

希望能够通过图案资料的展示，使您对中国图案有更进一步的了解，做出更多更好的设计作品。

皮

SHADOW

影

皮影

Shadow

皮影戏起源

皮影戏最早诞生在两千年前的西汉，又称“羊皮戏”，俗称“人头戏”、“影子戏”、“灯影戏”、“土影戏”，有的地区叫“皮猴戏”、“纸影戏”等，是用灯光照射兽皮或纸版雕刻成的人物剪影以表演故事的戏剧。剧目、唱腔多同地方戏曲相互影响，由艺人一边操纵一边演唱，并配以音乐。

皮影戏发源于中国陕西，成熟于唐宋时代的秦、晋、豫，极盛于清代的河北。顾名思义，皮影是采用皮革为材料制成的，出于坚固性和透明性的考虑，又以牛皮和驴皮为佳。上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色的透明颜料。正是由于这些特殊的材质，使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透，具有独特的美感。沿袭传统戏曲的习惯，皮影人物被划分为生、旦、净、末、丑五个类别，更加特别的是，每个人物都由头、上身、下身、两腿、两上臂、两下臂和两手11件连缀组成，表演者通过控制人物脖颈前的一根主杆和在两手臂端处的两根耍杆来使人物做出各式各样的动作。在中国，不少的地方戏曲剧种都是从皮影戏中派生出来的，而皮影戏所用的幕影演出原理，以及表演艺术手段，对近代电影的发明和现代电影美术片的发展也起到了重要的先导作用。如今，中国皮影被世界各国的博物馆争相收藏，同时也是中国政府与其他国家领导人相互往来时的馈赠佳品。由此可见，皮影艺术在中国乃至世界上拥有很高的艺术价值。

据说，中国皮影艺术从13世纪元代起，随着军事远征和海陆交往，相继传入了波斯（伊朗）、阿拉伯、土耳其、暹罗（泰国）、缅甸、马来群岛、日本，以及英、法、德、意、俄等亚欧各国。从世界范围看，18世纪的歌德到后来的卓别林等世界名人，对中国的皮影戏艺术都曾给予高度的评价。可以说皮影戏是我国历史悠久、流传很广的一种民间艺术。

从清入关至清末民初，中国皮影戏艺术发展到鼎盛时期。很多皮影艺人子承父业，数代相传。当时很多官第王府、豪门旺族、乡绅大户，都以请名师刻制影人、蓄置精工影箱、私养影班为荣。大大小小皮影戏班比比皆是，一乡一镇有二三十个影班也不足为奇。无论逢年过节、喜庆丰收、祈福拜神、嫁娶宴客、添丁祝寿，都少不了搭台唱影。连本戏（连续剧）要通宵达旦或连演十天半月不止，一个庙会可出现几个影班搭台对擂唱影，热闹非凡，其盛状可想而知。

皮影戏分类

皮影有唐山皮影戏、冀南皮影戏、孝义皮影戏、复州皮影戏、海宁皮影戏、江汉平原皮影戏、陆丰皮影戏、华县皮影戏和华阴老腔、阿宫腔、弦板腔、环县道情皮影戏及凌源皮影戏等。

由于皮影戏在我国流传地域广阔，在不同区域的长期演化过程中，其音乐唱腔的风格与韵律都吸收了各自地方戏曲、曲艺、民歌小调、音乐体系的精华，从而形成了异彩纷呈的众多流派。在秦、晋、豫一带的各路皮影流派中，有弦板腔、阿宫腔、碗碗腔、老腔、秦腔、南北道情、安康越调、商路道情、吹腔等十多种，曲牌甚多。演唱时，还常用和声接腔、帮腔和鼻哼余韵的唱法，拖腔婉转悠扬，非常动听。

而河北、北京、东北、山东一带的各路皮影唱腔，虽同源源于冀东滦州的乐亭影调，但各自的唱腔分别在京剧、落子、大鼓、梆子和民间歌调的滋润之下，又形成了不同的流派。流畅的平调、华丽的花调、凄哀的悲调不一而足。而其中唐滦地区的掐嗓唱法十分独特。其他如湖南、湖北、江浙、福建各地，皮影戏音乐及唱腔也都带有本地地方特色。

表演形式

演皮影戏的操耍技巧和唱功是皮影戏班水平高低的关键，而操耍和演唱都是经师父身传口授和长期勤学苦练而成的。在演出时，艺人们都有操纵影人、乐器伴奏和道白、配唱同时兼顾的本领。有的一人能同时操耍七八个影人。武打场面是紧锣密鼓，影人枪来剑往、上下翻腾，热闹非常。而文场的音乐与唱腔却又是音韵缭绕、优美动听，或激昂或缠绵，有喜有悲、声情并茂、动人心弦。

由于皮影戏中的车船马轿、奇妖怪兽都能上场，飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、劈山倒海都能表现，还能配以各种皮影特技操作和声光效果，所以演出大型神话剧的奇幻场面之绝，在百戏中非皮影戏莫属。

皮影戏的演出，有历史演义戏、民间传说戏、武侠公案戏、爱情故事戏、神话寓言戏、时装现代戏等，无所不有。常见的传统剧目有“白蛇传”、“拾玉镯”、“西厢记”、“秦香莲”、“牛郎织女”、“杨家将”、“岳飞传”、“水浒传”、“三国演义”、“西游记”、“封神榜”等。从革命战争年代起到新中国成立后，新发展出的时装戏、现代戏和神话寓言剧，有“兄妹开荒”、“白毛女”、“刘胡兰”、“小二黑结婚”、“小女婿”、“林海雪原”、“红灯记”、“龟与鹤”、“两朋友”、“东郭先生”等。

“一口叙说千古事，双手对舞百万兵”，皮影戏以优美的雕刻造型与动听的地方唱腔相结合，并用当地乡土方言道白，“戏中有画，画中有戏”，深受各地群众的欢迎。

皮影的制作及造型

皮影的制作是极为复杂的，从选皮到影人成形上戏，有许多工艺技巧。传统的制作工序可分为选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等八个基本步骤。

皮影造型不仅受到古代帛画，特别是汉画像石的影响，而且还受到民间剪纸和绘画的影响。同时，影响皮影造型的还有古代宗教壁画（变相）和宗教雕塑。如果说皮影的“旦”类和“生”类角色在一定程度上吸取了佛像、菩萨的造型特点，那么“净”类角色和皮影中的妖怪动物则是吸取了古代宗教雕塑中的金刚力士、诸天、鬼神和祥禽瑞兽等的造型特点。

哼哈二将

牛皮 纵5厘米 横10厘米
陕西省华阴县

据《封神演义》记述，哼将叫郑伦，鼻子一哼便响若洪钟，并喷出二道白光，吸人魂魄。哈将叫陈奇，练就腹内一道黄气，张嘴一哈，黄气喷涌，对手魂魄惊散。哼哈二将形象多为力士模样，体魄精壮，上身裸露，一位用力鼓鼻，一位急张大口，手持金刚杵，形态狰狞，神情可畏。

