

世界装饰画

SHIJIE ZHUANGSHIHUA

卜维勤编

斯 ● 现代欧美 日本 非洲

岭南美术出版社
LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

●古埃及 希腊 波斯 ●现代欧美 日本 非洲

世界装饰画

J535

2

●卜维勤 编

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

● 责任编辑、装帧设计 杨石友

书 名 世界装饰画
编 者 卜维勤
出 版 岭南美术出版社(广州水荫路 11 号)
总 发 行 广东省新华书店(广州大沙头四马路)
经 销 恩平印刷厂(恩平市恩新东路 18 号)
印 刷 1988 年 7 月第一版
版 次 1997 年 6 月第四次印刷
开 本 787×1092mm 1/20
印 张 8

ISBN7-5362-0161-3

J·161 定价:27 元

● 目录

序	3
---------	---

古代部分	10-63
------------	-------

埃及	12
----------	----

希腊	16
----------	----

波斯	20
----------	----

印度	31
----------	----

玛雅、印加	36
-------------	----

纤维艺术	43
------------	----

图案	48
----------	----

现代部分	64-149
------------	--------

欧美名家作品	66
--------------	----

欧美	91
----------	----

日本	105
----------	-----

纤维艺术	119
------------	-----

图案	143
----------	-----

序

卜维勤

现代化的新建筑群迅速建立，它的多侧面多角度的人造空间需要美去装饰，因此产生了对装饰美的需要。

从历史的角度看，每当装饰艺术发展的时期，也正是一个民族兴旺的阶段。伴随着时代的脚步，近年来出现的大量壁画及室内装饰画是一个有力的说明。

我在中央工艺美术学院担任“外国装饰画”这门课以来，边教边学，做了一点学习的积累，现选出最有代表性的古埃及、希腊、波斯以及现代的装饰画，就它的特点和形成的原因，作一简要的介绍。

●一 沉默的对话

古埃及艺术是人类文明史上第一个浪潮，它在公元前三千年就曾达到了辉煌的阶段，可以说她是人类文化的母亲。

埃及是最早运用程式艺术法则创造装饰美的国家。形式美的法则贯穿在她发展过程的始终。

一提到埃及，人们马上想到金字塔，它是世界上形最简单的建筑，但给人以最深刻的印象。它那单纯而简洁的几何形体所造成的极为深远的意境和神秘感给不同时代的人以强烈的

吸引力，激发人无穷的想象。金字塔矗立在一片无垠的荒漠之中，散射着令人慑服的威力。在我们探讨艺术感染力的内在因素时，我们看到艺术形式的巨大的艺术魅力。构成金字塔三角体的三条直线与广阔无垠的地平线，形成了抽象形式的高度统一、完整、和谐。最稳定的形式与永恒的内容达到了完美的结合。毕加索在第一次看到金字塔时说：“金字塔形式给人的启示是无穷的，它是最古代的也是最现代的。”

现代人比古人拥有更多样的传播工具做为自我显示的方式。但把自己雕成相当于现代几十层楼高的石像，加上他们的世界做陪衬，这是数千年前古埃及人的大手笔，是人类第一次运用体积与面积的形式美法则，成功地表达了权利者的象征威力。

埃及最早的装饰画出于古象形文字。它在公元前三千五百年左右就有了自己的文字体系。在古埃及艺术中，时常有形象文字出现，在文字中，以画作字；在绘画中，以字作画。文字具有绘画性。文字的形象是对生活进行高度概括的程式化了的装饰语言，它对形成后来鲜明的埃及艺术的装饰风格产生深刻影响。

古埃及艺术虽属人类童年的文化，但由于古埃及艺术家运用了极为精确的数学和几何学

知识来表现人体以及其他物象结构，因此，那时形成的装饰语言，不亚于历代任何成熟时期艺术的理性因素与审美价值。

古埃及艺术显示出鲜明的本土风格，很少受外来文化影响，它完全是独立的，因此，它对于后代的美的探索者和装饰艺术的创造者具有独特的吸引力。

古埃及艺术是现有人类坟墓艺术中最完整的，这和它形成原因有关。

古埃及王国的统治者有一个奇特的想象，他们相信在不变的自然中只存在有机形式的单独死亡。他们希望把感觉世界永远保存下去，因而强迫生命改换另一种面貌而继续存在。所以在他们生的世界中就安排好了“灵魂世界”。他们想象的“死后生活”与人世间非常接近。在他们的陵墓里，有死者生前一切生活场景的描述：从狩猎捕鱼到造船盖房，从播种收获到碾谷酿酒，从宴会娱乐到厨房烹调。

每个法老都要长时间地为“死后生活”作仔细准备，而多亏这种宗教习惯，才会出现如此大规模的墓葬建筑、神殿以及随之而来的无数雕像、浮雕、壁画，古埃及杰出的、纪念性的、完整的艺术才得以存在。

你如果仔细地多侧面地观察一下古埃及艺术，你会惊奇地发现一个特点，古埃及的各种艺术品中，几乎都遵循一个相同的表现方法和极为相似的题材，相同的姿态和类同的服饰。这是因为控制不同地区不同时间不同艺术家的心灵和手的是统治古埃及艺术的特定的艺术法则。

这个法则产生于对法老的尊敬。法老是古埃及人心中最高的权威，是太阳神的儿子。

因此，可以说古埃及的艺术是神的艺术。

古代艺术家对神的描写方式是被统一规定了的，需要用最概括的程式语言。

艺术工匠们经历了对客观事物长时间的观察、体验，概括了最典型的艺术形式，它的最精华部分，是根据数学和几何学严谨的比例系统制造出来的。古埃及艺术具有高度的程式的装饰美。

古埃及人的生活已化为历史的沉默与寂静，现代人已无法同它交流。但是，通过与历史写在大地上的寂静的语言进行的沉默对话，通过人类的现在与过去的自我交谈，通过向失落岁月的寻索，通过心灵的自我探测，我们仍能接受这份宝贵的美的遗产。

●二 有生命的线

我已记不清楚是在什么时候，哪个国家的图书展览会上，在一本介绍世界各大博物馆珍品的图录中，我发现古希腊彩绘陶瓶，不是被放在工艺品栏目里，而是放在艺术品栏内。同时在美术史上介绍古希腊艺术的时候，也用重要篇幅介绍希腊陶瓶艺术。这倒不是因为陶瓶材料的特殊，而是因为希腊陶瓶画本身的艺术的高贵性所争得的荣誉。

希腊与埃及的艺术同属人类童年时期艺术，具有天然的天真、纯朴的特点和装饰的情趣。

希腊瓶画以其匀称和谐的比例，精巧细致的工艺，生动的造型，写实的手法，追求理想化的风格，饱满的构图，富于戏剧性的情节，给人以美的抚慰和启迪，净化人们的灵魂，陶

治人的美的情趣。

有人说，希腊瓶画，是一部神话史学。这并不为过，而这部神话是和当时的现实生活结合起来的。它反映了战争、狩猎、家庭生活、爱情、婚姻的现实世界。如《狄俄倪索斯在船上》：狄俄倪索斯是神话中的酒神，传说他是由宙斯的情妇塞墨勒所生，由于为宙斯之妻赫拉所不容，被送到异乡抚养。当狄俄倪索斯成年后，在回希腊的航海途中，不幸坐上了盗匪的贼船，被钉上镣铐，要把他卖为奴隶，但是镣铐突然脱落，在船的桅杆周围出现了结满果的葡萄藤，盗匪们惊恐之余，纷纷投海，变成海豚。作者在圆形的构图中，通过细节的巧妙安排，构成一幅韵律和节奏感很强的画面。

瓶画属于装饰画的范畴，它同希腊的雕刻、绘画占有同样地位。它的高度艺术性使它在本来不是十分突出的领域中具有突出的成就，得到了高度的评价。这与当时的统治者重视这门工艺有关。优秀的艺术工匠可以使自己的名字与作品永存。我们可以在精制的陶瓶上看到作者的署名，诸如“克里提阿斯作画，埃尔戈提莫斯制作”的字样被写在美术史上。

希腊瓶画艺术中没有产生世界艺术大家，但它的宝贵遗产造就了不少近代艺术巨匠的独特本色。

希腊瓶画极其简练的富有弹性的力度的线直接影响了毕加索、马蒂斯、克利，以及现代画家汉斯·厄尼。在这些大师的作品中，你都可以找到希腊瓶画的不同的痕迹。毕加索在为奥维德《变形记》所作的三十幅铜版画插图，就直接运用了希腊瓶画的线条。美国艺术理论家苏珊·梅耶在题为《毕加索为奥维德〈变形记〉

所作插图的希腊—罗马造型及风格》一文中写到：“在1930年前后，毕加索对于许多古代艺术的形式已经十分谙熟。他对希腊的艺术，特别是希腊瓶画艺术很内行。他为《变形记》所作的插图，是与希腊—罗马时期的艺术语汇总倾向相联系的，并且在高水平上运用它。”“《变形记》的铜版画，全部用单线风格完成，这种风格主要出自希腊瓶画。”

这套插图是20世纪吸收古代艺术进行再创造的使世人瞩目的艺术成果。是对优秀的古希腊风格的自如运用的范例和举世公认的艺术瑰宝。

毕加索非常崇拜古希腊艺术的非凡成就。有一次他曾这样说：

“在我眼里，艺术既没有过去、也没有未来，如果一件艺术作品在今天不能始终站得住脚，那么它不值得人们去接近、去思考。希腊艺术，不是一种过去的艺术；它比已往任何时候都具有生命力。”

希腊瓶画艺术的独特遗产对于东方，特别是对中国的画家，尤其是从事装饰艺术的画家，就更有特殊的意义。中国的绘画主要以线造型，是线的王国。在世界上没有一个国家在绘画史上出现过这么多的线描大师，层出不穷，高峰如林。但，以线造型的不只是中国，还有埃及、希腊、巴比伦、印度、美洲和玛雅文化，都有精品遗存，欧洲不少大师，达·芬奇、安格尔、毕加索、马蒂斯和克利都曾经用线创造了不朽之作。

以线造型，有中西同源之说，不过我在讲授外国装饰画课时，放映中西线画杰作进行的

对比中，显明地看到，虽然同样是线，但因受到不同文化背景的影响，便产生不同的线的支流。

希腊瓶画中的线描人物或动物，每一根线都异常深刻、准确地表达了人体与动物的微妙变化，线在这里所完成的形体表达的准确度达到令人吃惊的地步。它的线的一切价值都体现在它所属的形的表现上。线自身多无变化。而中国的线则截然不同，中国绘画的线描着重在线条自身独立变化的美感趣味。如韩晃的线，陈老莲的线是高度概括，《八十七神仙卷》中的线是那么有动感；民间年画、门神的线是那么富于装饰美。

现代艺术大师保尔·克利混合东西方线描的优点，寻找出新的表现力，他的线已完全从模写中解脱出来，自身成为一种语言。现代的中国装饰艺术家会从这条从古希腊到今天的绵延不断的艺术之线中，创造出新的线世界。

●三 华丽的世界

在宏大的艺术宇宙里，有这样一个华丽迷人的小世界。它既不属于西方的，也不属于东方的；同时它既是西方的，也是东方的。这就是古波斯画，亦称之为波斯细密画。

波斯——今日伊朗。它处在亚洲东方灿烂文化与两条西方源流——先是地中海沿岸的古希腊文化，后是西方文化——的影响中。这种文化经过东方与西方两种文化的交替洗礼，产生了艺术的混血儿——波斯文化。

这种艺术在它产生的年代里，在它产生的国度里，是在极少数人中流传，从未出过官

廷。只在当它成为历史现象的今天，我们才有可能欣赏到它，研究它。

波斯装饰画所包含的巨大艺术魅力，使它从文学的附庸地位中解放出来，成为独立的艺术。

它的艺术的魅惑力打破了森严的教规。在伊斯兰虔诚的世界中，原本是不准出现动物形象的。当时波斯伊斯兰教有一条规定，一旦看到在他们所信奉的神秘的宗教天地里出现了不准出现的形象时，一定要拿到真主像前销毁；但是当他们第一次看到描写极乐世界的波斯细密画时，他们完全被它强烈的艺术刺激力和色彩的光华所征服，竟忘掉了穆罕默德的箴言，把之藏于密室，互相传看，一传十，十传百，变成了公开的秘密，使得这艺术珍品完全保存下来，使得我们今天能有欣赏它的机会和研究它的可能。

波斯装饰画的内容来源于波斯诗歌。当时波斯的诗歌艺术高度的发展，取得了辉煌的成就。史诗、赞美诗和爱情诗是盛行的形式。其内容主题是歌颂帝王功绩、王室生活、历史英雄人物、战争、狩猎与爱情。

波斯装饰画的内容与诗歌的形式完全一致。

画根据诗去做插图，如《饮酒图》就是根据同名诗创作的：

若是不对着朋友的面颊，
玫瑰也永远显不出美，
若是不伴随美酒的欢唱，
春天也失去它的光辉，
若是没有如花似玉的恋人，
茵茵芳草也不会赏心悦目，

林间的空气也不会令人心醉。

波斯的抒情诗的内容赋予波斯装饰画以理想的形象；

波斯的抒情诗的韵律赋予波斯装饰画以优美的程式；

波斯装饰画是一个二度空间的世界。作者以东方的观察方法去创造“非立体”的世界。高明的波斯艺术家巧妙地运用了多层次、多视点、多侧面、多姿式装饰语言成功地表现出三度空间的“平面世界”，产生了多姿多彩的异样效果。

鲜明的对比，谱出了强烈的和谐。当你第一眼看到波斯装饰画时，它那耀眼的色彩效果，一下子把你吸引到精彩的形象与动人的情节中去。

如果你再仔细地欣赏被称为“艺术珍珠”的波斯细密画，你会发现它的表现方法是具有多源性的，是西方写实主义与东方的装饰手法交织并用的。整个画面构图是装饰的，有些细节又是写实的；整体是以线造型、局部又有以面造型的方法。

有一些以建筑为主的画面，有如现代舞台的设计技巧——它“拆除观众面前一堵墙”，画面前边的观众，可以直接看到墙内屋里的人物活动、布局陈设，艺术巧思与智慧可以让人看到实际看不到的景观，这是波斯细密画最突出的装饰手法。古代波斯艺术家的匠心与想象，不能不使现代人敬佩！

和所有伊斯兰教艺术一样，波斯装饰画也同样具有在画面上追求浓稠的密度的特点，以象征拥有财富。所以在波斯装饰画画面上充满了形象，很少留下空间，他们恐慌心灵的空白。

画面上充满了形象，但并没有出现杂乱无章的现象，表现出波斯艺术家控制艺术空间的特殊本领。

在波斯装饰画画面上，常常以一种形象为主，成为统治画面的主调，其他的形象又是按着有视觉次序的流动线组织起来的，往往出现的是一个既丰富而又有规律的境界。

在画面上出现的一切形象，又是十分完整的。很少出现人物、动物、建筑等的局部形体的现象。这是满足视觉上与心理上的完美的愿望。

饱满的构图，丰富的色彩，反映了当时宫廷贵族追求高贵、豪华、富足、欢乐的社会心理。

在今天，波斯装饰艺术中仍保存了有生命的语言，值得我们去借鉴。

●四 寻找未知的世界

现代装饰画是受现代绘画与现代设计理论以及实践影响而产生的特定艺术。

现代艺术大师们超越性的创造，对于装饰画的发展，具有极大的影响和开拓。

塞尚将大自然回归到最简单的几何形体，确立了绘画的造型性法则，产生了形体的自律性，为20世纪以来装饰绘画的变形、变色、变空间提出了最根本的理论依据。

后来的艺术大师均在不同的层面做出了各自的贡献。

为世人普遍接受的是马蒂斯的作品，他的作品中的一切因素，都为着建造一个为视觉提供美感的世界，他的绘画具有天然的装饰性。

●五 垂直的梦幻

正如他自己所说：“我的画就象安乐椅一样，让人们去休息。”他的线与已往的完全不同，以前的线是描写对象的轮廓，到底从属于对象，而这种线本身是表现性与机能性并存的。他的线具有感情与形式的独白意义，成为独立的绘画语言。他的创造对于现代的装饰画和绘画的装饰性均产生着巨大的影响。马蒂斯说：“为了画面美的秩序而将对象夸张或变形是必要的。”

毕加索的立体主义进一步为装饰绘画的语言提供了新的形式。他把自然对象分解为无数碎面，在画面上建立新的秩序，远离原来的视觉习性，漠视形的常规，他忽略物体的功能性，不做主题性的表白，对世界进行“破坏”与“综合”的工作，讲究形的复现，线的交错关系，完全建立了一个崭新的艺术宇宙。

康定斯基强调形与色自身的魅力，他认为绘画中的形与色都具有固有的生命。他强调以纯粹的要素构成的画面具有新鲜美感。

有一天傍晚，康定斯基从外面写生回来，跨进自己的画室时，一时哑然伫立门口，他发现在墙角一幅闪闪发光的美丽画面，大为感动，在微暗的画室里，他看清的只是模糊的形与色的组合，走近一看时，才发现原来是自己的作品，重新回到当初的印象，倒置的印象全然消失了。他强调绘画的音乐性，在真正的音乐中不必找到鸟叫鸡鸣、风声水咽。艺术使人感受到美，而不必知解。为后来抽象绘画和抽象性的装饰画，开辟了一条先河。后来的克利与米罗创造了既不属于康定斯基，也不属于蒙得里安的具有独特面貌的造型世界。在现代装饰画创作中，均可明显找到他的艺术的影子。

现代外国装饰画具有多风格、多材料、多功能的特点，很难用一个画种的概念概括它的面貌。

不管哪类画种，也不管用什么材料，它都直接受现代美术与现代设计的理论与风格的影响。现代装饰画是现代艺术的一个侧面。

到20世纪为止的美术，主要是寻找自然的描写、自然再现的这条路。从西班牙阿尔达米拉洞窟的原始人所遗留下来的壁画，到古埃及的运用透视，文艺复兴的应用人体解剖，都在写实的功夫、自然再现的路途上迈进！

19世纪照像术的发明，迫使一部分美术家不得不放弃专心描写自然的工作，而从客观表现转到主观表现上来。新的美术就从这儿开始。立体派、野兽派、构成派和其他诸流派都在自然形态中，探求形的要素，对于绘画诸要素进行分析，建立自己的观念，有个性地进行创造。蒙得里安把几何性抽象造型逐步达到了高峰。尼克尔逊却以活动雕刻开始了运动空间艺术。以德萨列里为代表的欧普艺术的出现，和克利、康定斯基、米罗的出现，推动了现代美术与现代设计相互联系相互影响的造型运动。我们称之为现代外国装饰画的就是这两种艺术运动与艺术思潮的分支。其流派与风格异常繁多。就其特点，可以浓缩为两种明显倾向：

一种是抽象构成主义，一种是超写实主义。抽象构成主义顺着科学时代的合理主义，追求有秩序的合理的美，它是以多变化多形体的几何形构成画面。此类多反映在建筑、室内

陈设、工业造型、纤维壁挂等装饰艺术领域中。超写实主义沿着现实与幻想、合理与不合理的两种境界发展，有的以新观念反映人造空间逼真世界的一角，有的透过写实的具象表现超自然的不合理世界。可以说，努力复原到不合理的境界中去，以对未来的幻想及热情去开辟超现实世界。这一类，多表现在大型的室内壁画以及中、小型公共场所的装饰艺术中。

以蒙德里安为代表的抽象构成主义，最有效地使用直线所特有的多种性格，发挥直线与横线的异样感情，创造出直线的立体空间世界。在今天，它直接强有力地影响现代艺术与现代设计某些领域的装饰艺术的造型观与构图观。

在超写实的世界里，以今天还在世的当代艺术大师达里的风格为代表，以最写实的具象表现，打破合理的正常关系。目前，在欧美、日本，出现了一批这类画家。今天的装饰艺术家，可以吸取营养，借此演奏出幻想、求索、理想的境界与气氛。

以上是今天多态性外国装饰画中多种倾向里最主要的两种。在我们选出的作品中，读者都可以明显地看到。

●六 清凉的雨丝

在当今国际艺术领域中，有一种新奇的作品，你很难用传统的观念把它分类：它既不属于绘画，也不属于雕塑；既不是日用陶瓷，也不是工业造型。因为它所采用的工具，不是画笔，不是雕刀，不是木板，不是画纸，在作品的标签上，作者写着：FIBER ART——纤维

艺术。

欧洲最早的纤维艺术，出现在中世纪城堡的墙壁上，在那用砖石筑成的冰冷的城堡里，挂上毛织壁挂，使室内又防潮又保暖，还起着装饰环境的作用。

现代纤维艺术始于1930年，有一些被德国法西斯迫害的包豪斯艺术家移居美国，其中，安娜·欧伯丝（ANNE ALBERS）夫人首先作纤维艺术品。当时她开的一个展览，轰动美国，很快流行于整个欧洲。

现代纤维艺术，从不同侧面美化生活。艺术家驾驭着新材料、新工艺，开辟着人类新的审美天地，扩大艺术视野，是人类文明进步的反映。

它从平面、立体空间来美化生活。给人类带来了新的艺术享受。例如在大歌剧院一角，悬挂金丝与银丝的彩带，远远看去如金色的雾、银色的雪。轻松愉快的幻觉，对于刚刚看完演出的观众在视觉上是个转换与休息；松弛一下疲劳的神经。在大型运动场上空，装饰着半透明的细细绿线，这清冷的“雨丝”，使刚刚激烈拼搏完的运动员取得了回归大自然的乐趣。在饭店门前喷水池上空，用现代纤维制成的人工彩虹，因喷泉水的调节时隐时现，同时演奏着美的旋律……

这是现代纤维艺术提供给人们新的美感世界。

米罗说：“装饰艺术有如生活的彩练，如果失去它，人类将失去光彩。”

1986年元月——1987年3月于北京

古代部分

埃及

装饰画 雕刻

