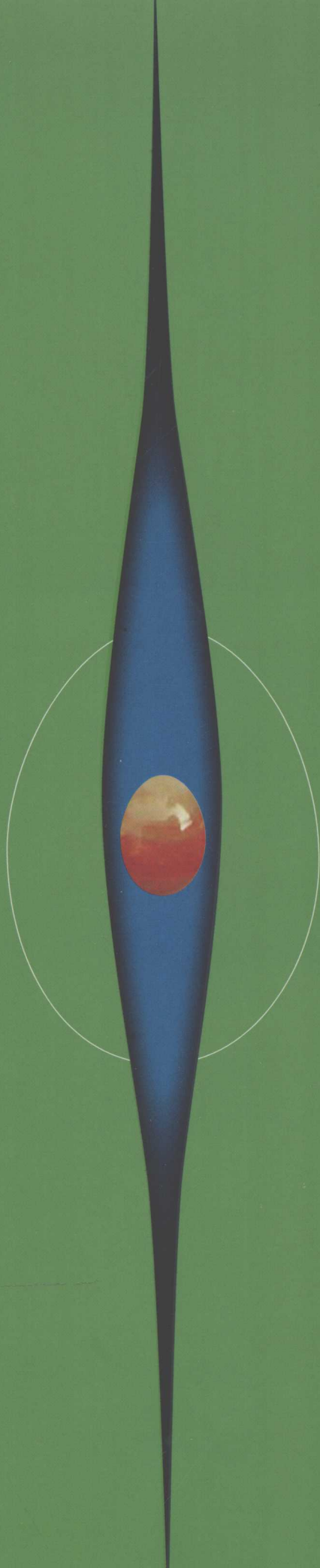

ARI

高等院校设计艺术基础教材

湖南大学出版社

装饰图案及应用

第三版

主编 肖飞 朱益民 葛晓婷

ARI

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

J51-43
X291.03

郑州大学 *040107999354*

装饰图案及应用

第三版

肖 飞 朱益民 葛晓婷 主编

李天琦 熊 炜 赵虎群 林志勇 副主编

J51-43
X291.03

湖南大学出版社

内 容 简 介

高等院校设计艺术基础教材。

该书系统诠释了中国传统装饰图案和外国古今装饰图案的历史、本质、形式美法则、素材和构造。重点说明装饰图案的色彩与表现方法,特别是以大量经典的装饰图案作品来表现装饰图案在我们日常生活中的应用。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案及应用(第三版)/肖飞,朱益民,葛晓婷主编.——长沙:湖南大学出版社,2012.9

(高等院校设计艺术基础教材)

ISBN 978-7-5667-0253-1

I. ①装... II. ①肖... ②朱... ③葛... III. ①装饰图案-高等学校-教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第214907号

装饰图案及应用(第三版)

Zhuangshi Tuan Ji Yingyong

作 者 肖 飞 朱益民 葛晓婷 主编

责任编辑 胡建华

特约编辑 陈 琪

出版发行 湖南大学出版社

地 址 湖南·长沙·岳麓山 邮 编 410082

电 话 0731-88822559 88821251

E_mail: 30231307@qq.com

印 装 湖南画中国画印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16开 印张: 9.5 字数: 256千

印 数 1~5 000册

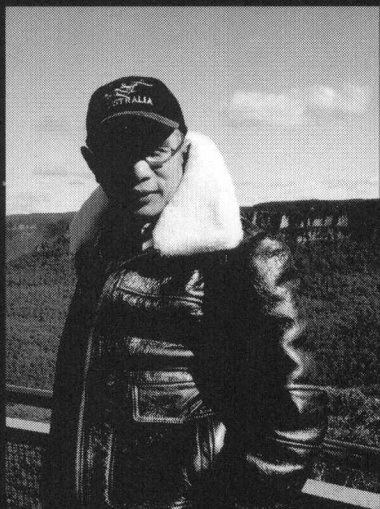
版 次 2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5667-0253-1/J·245

定 价 48.00元

ART

D E S I G N

肖飞，男，1964年生，江西南昌人，1989年毕业于中央工艺美术学院陶瓷美术专业。现为中国美术家协会会员，江西省高校中青年学科带头人。江西科技师范大学艺术设计学院副院长，教授，硕士生导师。出版多部学术专著、教材、画册。作品曾多次入选全国美展，获第十届全国美术作品铜奖、优秀奖等。

朱益民，男，1967年3月生于黑龙江省虎林市，现为江西科技师范大学经济管理学院党委书记、副教授。主要从事艺术学、美学、管理学研究。十余篇论文发表在《中国成人教育》、《江西社会科学》、《美术大观》、《作家》、《装饰》等杂志上；专著《中国漆画艺术的现代审视》获得第九届江西省人文社会科学研究优秀成果二等奖和第二届江西省普通高等学校优秀教材一等奖。

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员(按姓氏笔画排列)

王安霞	卞宗舜	方四文	丰明高	田卫平	朱和平
何人可	张夫也	张小纲	张羿正南	李中扬	李志平
李轶南	肖 飞	何 辉	周 旭	林 伟	陈 杰
赵江洪	胡 锦	李立芳	蒋啸镛		

参编院校

清华大学	首都师范大学
湖南大学	湖北工业大学
中南大学	广东工学院
东南大学	大连轻工学院
东华大学	青岛建工学院
江苏大学	郑州轻工学院
福州大学	杭州商学院
南华大学	湖南商学院
浙江工业大学	中南林学院
长沙理工大学	华北水利水电学院
华南理工大学	江西科技师范学院
湖南师范大学	黄河科技学院
哈尔滨师范大学	许昌学院
内蒙古师范大学	长沙民政学院
株洲工学院	湖南科技职业学院
	深圳职业技术学院

总 序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚,但从20世纪80年代后半期开始,发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业,不断扩大招生规模。原因何在?一方面,设计艺术与社会经济、生活密切相关,能创造生产、生活之美。我国经济快速发展,自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面,我国设计艺术起步晚,且长期处于一种模仿和经验型状态,人才积淀薄弱。

目前,我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说,这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话,其所导致的弊端乃至恶果,在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施,固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度,但对于高等教育自身来说,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点,关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下,努力提高其艺术修养。

众所周知,艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养,对于高等艺术教育来说,在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧,全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程,在某一院校被当作必修课开设,而在另一院校,在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校,其内容也大相径庭,讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言,如“设计概论”,在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设,而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程,虽然基本上各院校都开设,但有的是必修课,有的是选修课,有的名之为“中外工艺美术史”,有的称之为“中外美术史”,有的则叫“中外艺术史”,甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看,就有如此大的分歧,其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如,设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成,就笔者所翻检的十多种通用教材来看,可以说在内容上不仅缺乏融会贯通,而且基本上是一些纯知识性的介绍,几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之,就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之,课程设置的的目的性不明确,其结果,一方面使学生对其知识重要性的认识不明确,造成学习时的不重视,甚至厌学现象发生;另一方面,也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧,使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力,但知其然而不知其所以然,缺少创新意识,只能停留在摹仿阶段。

此外,在课程的内容方面,知识陈旧,缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说,开设某一门课的目的,不外乎有二:一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业,在掌握基本知识的前提之下,还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示,并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而,目前出版的大多数教材既没进行揭示,更没有进行展望,以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的,从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来,就是永恒不变的。

事实上,专业基础知识与专业知识之间,始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后,就有基础化的可能。因此,对于基础知识而言,无论是概论性的,还是史论性的,对于日益庞大的知识体系,必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识,将其容纳到基础知识之中,否则,难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展,对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用,新知识产生和发展的结果,必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代,课程论专家约瑟夫·施布瓦(Joseph Schwab)就说过:“课程领域已步入穷途末路,按照现行的方法和原则已不能继续运行,也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代,经过探索,国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒,按工程(专业)一体化的原则进行课程重组,实现课程跨学科综合、整合(统筹思想指导下的融合)或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天,我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意,但却始终没有实质性的改革举措。个中原因:一方面,我国社会处于转型时期,尚无暇调整、改革这些深层次的问题;另一方面,社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩,没有对这类人才提出特殊要求。此外,课程体系的改革作为一个系统工程,需要从上到下的通识和齐心协力才能开展,而设计艺术工作者向以标榜个性自居,协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下,在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下,通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合,做到与时俱进,去对课程体系中存在的问题进行调适,我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥的情况下,这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此,由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议,由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行,推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的,先后两次组织专家进行论证,确定教材的种类,试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系,在反复推敲的基础上,确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看,力图形成两个特点:一是突出设计艺术基础教育的全面系统性,把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则;二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾,试图通过对以往的一些教材进行整合,构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后,在充分调研和协商的基础上,确定了每种教材的主编,并召开主编会议,认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神,努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此,这套教材在内容上也就力图突出三个特色:鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势;强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例;突出的实用性——体现设计专业的实用性特点,注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事,特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代,要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性,更是困难重重。因此,这套教材是否达到了预期的目标,我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后,能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风,同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目 录

M U L U

概述	1
1.1 中国传统装饰图案（上）	/2
1.2 中国传统装饰图案（中）	/6
1.3 中国传统装饰图案（下）	/11
1.4 中国民间装饰图案	/18
1.5 外国古今装饰图案	/22

装饰图案的本质	2
2.1 装饰图案的界定	/26
2.2 装饰图案的类别	/27
2.3 装饰图案的审美特征	/28
2.4 装饰图案的创意	/30

装饰图案的形式美法则	3
3.1 和谐法则	/36
3.2 平衡法则	/38
3.3 节律法则	/41
3.4 数理法则	/44

装饰图案的素材	4
4.1 装饰图案的写生	/48
4.2 装饰图案素材的其他来源	/61

装饰图案的构造	5
5.1 装饰图案的造型手法	/64
5.2 装饰图案的构图方法	/68
5.3 装饰图案中的点线面与黑与白	/75

装饰图案的色彩与表现方法	6
6.1 装饰图案的色彩 /80	
6.2 装饰图案色彩的表现方法 /92	

装饰图案的应用	7
7.1 应用于硬质材料中的装饰图案设计 /102	
7.2 应用于软质材料中的装饰图案设计 /107	

装饰图案作品选	/109
---------	------

参考文献	/141
------	------

1

概述

装饰图案是在社会政治、经济、文化的历史大背景下萌动、生发和扬弃的，与人的生活、生产和环境休戚相关，它既反映着物质利益，也体现着精神价值，总是洋溢着浓郁的时代气息。不同民族、不同国家的装饰图案拥有各自独特的艺术语言，张扬着延续性、继承性和创造性的优良传统，成就着一笔笔辉煌的文化遗产，富有历史价值。

中国现代图案理论的奠基人雷奎元先生说过：图案是现代设计的基本功，而传统艺术又是学习图案的基本功。我们把中外古今的装饰图案简单地梳理出来，用形象教育的方式帮助学习者找寻美的法则、探求创新的灵感。借鉴过去，为的是指导现在，为的是更好地创造未来。

1.1

中国传统装饰图案（上）

中国传统装饰图案历经七八千年的磨炼，有着悠久的历史 and 辉煌的成就。它们是各个时期原创图案的延续，生生不息，丰富新颖，风格迥异，别具特色。

1.1.1 中国传统装饰图案分期

（1）萌芽期（从山顶洞人到新石器晚期）

确立了菱形、圆形、水波纹、云纹等基本图案符号；构图上，除了单体图案外，出现了二方连续形式。

（2）发展期（从商朝以后到春秋战国时期）

图案的艺术手法更为灵动活泼，既有抽象寓意的图案，如饕餮纹、蟠龙纹等怪兽形象，也有生活场景画，使人耳目一新。

（3）成熟期（秦代以后）

秦代的图案艺术为后代装饰创立了基本规则，是一个承上启下的关键时期。这一时期的图案走向写实，追求现实与真实的生活；普遍使用各种几何纹样来布局，笔法秀丽清俊；更多地应用四方连续格式，图案艺术有了更大的发展空间；出现了彩绘图案的新形式。

1.1.2 中国传统装饰图案的特征

（1）推陈出新的图案语言

每一个历史时期，都曾诞生过新的图案语言，以适应新工艺的特殊要求。彩陶上的图案是用毛笔画就的几何形，拙朴单纯；青铜器图案是用纵向线和横向线主创的饕餮纹、夔凤纹、夔龙纹等，肃穆神秘；漆器图案的弹性曲线……这些原创语言奠定了中国图案语言的基础。

（2）特立独行的构图形式

对立统一的构成规律和中国气质是贯穿中国传统装饰图案的两大主线，它们的无穷变化塑造出了千变万化的图案美，囊括了图案领域中的所有构成形式。拿普遍存在于中国传统装饰图案中的“S”形构图和“同”（jiǒng）形构图来看：“S”形构图又叫太极图，包含着阴阳、正反、明暗这些对立、运动的矛盾体，美丽的“卐”字形构图，就是由其变化而来的。“同”形代表着火和光，在商代到东汉的铜器、漆器等工艺品的装饰上，它一直扮演着构图的主要角色。

(3) 东方气息的色彩倾向

中国传统装饰图案中关于色彩的使用有两个最擅长：其一是利用材料的本色，如彩陶、青铜器和青花瓷器等，单纯朴素；其二是刻意做出金碧辉煌的色彩效果，大量运用金、银和赤、橙、黄、绿等色，绚丽厚重。两个最擅长主导下的装饰图案，极具中国特征和东方气息。

(4) 耐人寻味的意境之美

中国传统图案以生动的造型，抽象地概括了广大劳动人民对生活的感受，雅致的装饰性与深刻的精神性相结合，彰显出无穷的意境之美。这种意境美源远流长，逐渐定格为中华民族特有的审美形式，它往往以实带虚，在满足视觉享受之外，更会唤起人们心灵深处的共鸣。如松竹梅图案就能使人联想到“岁寒三友”的忠贞友情。

1.1.3 新石器时期的彩陶装饰图案

彩陶距今已有七千余年历史，分布广、数量多、样式全、造型美。原始先民在简朴而平等的生活中，用自己的双手和简陋的工具创造出了无数优美的器型和图案，形式虽洗练，但内涵异常丰富，透露出对生活的礼赞和幻想。这些彩陶图案至今仍然被沿用和借鉴，显示了旺盛的生命力，尤其是其间的形式美、抽象表达倾向以及高度概括的符号化的“具象图案”，很值得我们潜心揣摩和认真学习。

(1) 图案纹样是对原始生产、生活实践的简练概括

抽象的手绘几何形是彩陶图案的代表纹样。这些几何形图案是三部分素材的典型化和几何形化：一部分源于渔猎生活，比如渔网和衣物的结构启发了人们的创作思维，产生了网纹、绳纹、编织纹等；一部分源于对宇宙世界中物象变化的观察，比如日纹、月纹、雷纹、云纹、星纹、火纹、水纹等；一部分由动植物演化而来，如三角形几何纹、曲折线几何纹、同心圆几何纹以及抽象的太阳几何纹和鸟类几何纹等。

也有一部分具象图案，但都是高度概括变形的，近似于点线面的简洁符号，它们大多和部族图腾崇拜有关，是原始人类生活的真实写照，分为三种类型：

①动物图案。这些动物图案涉及的种类很多，有鱼、蛙、鸟、鹿、狗、羊等；又形态各异、变化多端，如鱼纹就有宽体、窄体、张口、闭口之分，有单体、双体和三体之别；对动物姿态采用影绘处理手法，并与相应几何形配合，有着极强的装饰意味（图1-1~图1-3）。

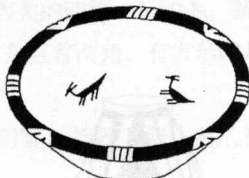

图1-1 鹿纹（新石器时代）

图1-2 鱼纹（新石器时代）

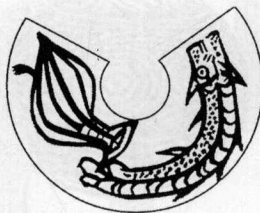

图1-3 鱼鸟纹（新石器时代）

②植物图案。这些植物图案由叶子或花瓣构成，也是几何形化了的图形（图1-4）。

③人物图案。在彩陶中人物图案较为少见，马家窑彩陶盆上的人物舞蹈图案形象概括、动态优美，最具代表性（图1-5）。

(2) 图案构成或自由或规律都与彩陶造型融为一体

彩陶中的几何图案以二方连续应用得最为频繁和灵活，创造出了“S”形（太极图形），正反相绕，格外美观。

对比与统一、对称与均衡、节奏与韵律等形式美的法则，在彩陶图案中都有充分体现。并且，每一处纹样都把对比统一落到了实处，正形（描绘图案时所画的形）与负形（形的边缘余下空间的形）相辅相成，“黑白相守”，极为优美（图1-6）。

值得注意的是，这一时期的图案构成形式出现了“异物同构法”，比如“人面鱼纹”（图1-7）、“鸟头鱼纹”等；同时，装饰纹样都落在陶器的腹部以上位置，适应了原始人类席地而坐的视觉要求（图1-8）。

(3) 图案色彩是建立在陶土本色上的黑色基调

彩陶图案的色彩淳朴而绚丽，往往在陶器底色上平涂黑色为主的图案，只用一两种色彩，通过色块大小疏密变化来营造美感。

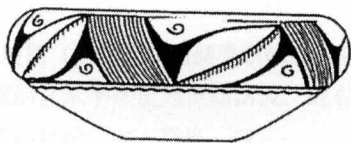

图1-4（左）植物纹（新石器时代）

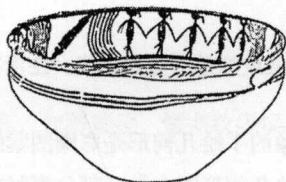

图1-5（右）舞蹈纹（新石器时代）

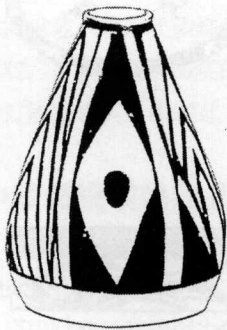

图1-6（左）几何纹（新石器时代）

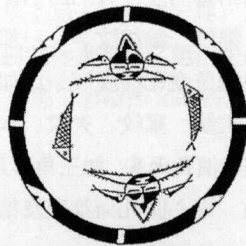

图1-7（右）人面鱼纹（新石器时代）

图1-8（左）旋涡纹（新石器时代）

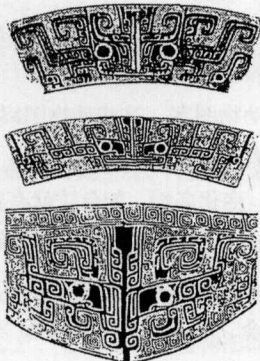

图1-9（右）饕餮纹（商代）

1.1.4 商周时期的青铜器装饰图案

商周是中国青铜文化发展的鼎盛时期，青铜器艺术成就璀璨，体现了“好大如烈”的先秦时代精神。青铜器的种类有礼器（炊煮器、食器、酒器、水器）、兵器、乐器、工具及车马器等，其中的礼器数量最多、制作最精、地位最显著，是奴隶主用于宴飨、祭祀和丧葬等礼仪活动用品，是政治权威的象征，其造型和图案因此雄伟神秘、威严凶猛。

(1) 纹饰造型以非现实的动物纹为主，有狞厉之美

商代至西周初期，青铜器的装饰图案多为兽面纹和鸟凤纹。这些纹样大多背离了现实的、具体的动物形象，往往是幻想的和怪异的，像龙、凤、怪兽等；即使有些动物源自生活，如兽类的熊、牛、兔等，鸟虫类的蝉、龟、鱼等，但它们的自身特征也被大大淡化了，变得有些神秘。西周中期至春秋初期，抽象类的几何图案逐渐增多起来，它们或者辅助装饰，或者就是主体装饰。人物图案和植物图案在青铜器中比较少见。

青铜器上出现的典型的动物装饰图案有：

①饕餮纹。饕餮是一种传说中的凶贪怪兽，是牛、羊、猪等祭祀牺牲形象的抽象化产物，含有宗教意义。作为纹样多以左右对称的正面形象装饰在器物的显要部位，比如器物的腹部。西周后期失去主体地位，转而出现在器耳或器足上（图1-9）。

②夔纹。是一种近似龙纹的怪兽纹，独角独足，多作侧面描画：或两夔相对组成饕餮纹，或作饕餮纹的附属品。在实际应用中，可单体、可连体；而且形态多变，其头有仰望、顾盼、俯视，其尾有上卷、下绕，其身有平伏、回旋、弓身之状（图1-10）。

③龙纹。是中国传统装饰纹样中起源最早、流传最广、应用最久的一种。龙是原始社会的图腾，是中华民族的象征。它以蛇身为主体，“接受了兽类的四脚，马的毛，鬃的尾，鹿的脚，狗的爪，鱼的鳞和须”（闻一多语）。画出来的龙常常是巨首两角，有方形鳞片，或爬行，或卷曲，或交缠，变化无穷，刚健有力。

④凤纹。和龙纹一样，也是汲取禽鸟特点而组成的图案。长冠飞羽，曲爪卷尾，头饰、尾部和翅膀时有变化，灵动飘逸（图1-11）。

⑤象纹。相传殷商时期，中原地区盛产野生大象，故青铜器上常见象形纹样。与上述纹饰不同的是，它有着显著的原形特征：身躯庞大，四肢粗壮，鼻子长长；同时，象的前后肢、头颈、臀部都辅加了纹饰，淡化了一些体征（图1-12）。

常见的几何纹样有云雷纹（方形回纹）、乳钉纹、鳞纹、窃曲纹、环带纹等，它们与各种神奇的动物纹水乳交融地构成了别具特色的青铜器纹饰造型。

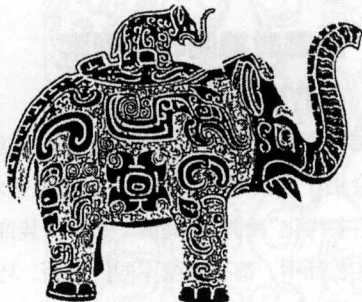

图1-10（左上）夔纹（商代）

图1-11（左下）鸟纹（商代）

图1-12（右）象纹（商代）

(2) 随形赋饰, 巧妙处理点与线

青铜器博大的造型常伴随着密集的纹饰, 大小相间、阴阳共存。这些纹饰上有不少关于点的巧妙运用, 比如乳钉纹、兽面纹中的那些点, 借数量、大小、突起程度和排列状态的不同, 形成迥异的节奏, 产生稳固的效果; 纹饰上的各类线形也安排得井井有条、凝重严谨, 尤其是大量反复运用平行线和垂直线, 制造粗犷的结构, 进一步强化了造型的雄伟端庄感(图1-13)。

图1-13 青铜器纹(春秋战国)

(3) 合理布局, 形式与实质相倚为强

青铜器的图案构成凸显着三大特征。其一是“对称构成”。无论大鼎还是小器, 都很讲究布局的严格对称, 在器物的外侧, 左右对称地安排多组相同的纹样。纹样本身首先是对称的, 安排起来又是对称的, 这样, 就能产生极强的稳定感和庄严的秩序感。其二是“适合构成”。恰到好处地把兽面和凤鸟等纹样安顿进器型, 你方我方, 你圆我圆, 并赋予平面的纹饰立体的效果, 使它们自然得体、完美耦合。其三是“主地纹构成”。通常以饕餮纹为主纹、以回纹为地纹, 主纹和地纹相结合, 构成单独纹样, 其中的面有大有小, 线有粗有细, 装饰主体得以完整体现。

1.2

中国传统装饰图案(中)

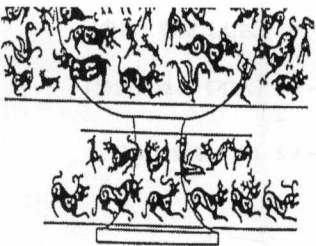

图1-14 动物纹(春秋战国)

1.2.1 战国时期的装饰图案

战国时期是奴隶制向封建制更替的过渡时期, 各国纷起革故鼎新, 追求学术上的百家争鸣, 社会生产力获得了空前解放, 工艺美术得到极大发展, 开创了“造型实用化、纹饰生活化、工艺多样化”的可喜局面。这时的装饰图案在漆器、丝织、刺绣、玉器、金银器等许多日用品和工艺品中, 都有程度不同的创新, 巧思而活泼。四方连续成为图案组织的主要骨骼, 穿插延展, 重叠缠绕, 上下左右网状连接。蟠螭纹、蟠虺纹是主要装饰纹样(图1-14)。

(1) 青铜器图案

这一时期的青铜器冲破了商代祭器和周代礼器的束缚，大力发展了钟鸣鼎食组合的生活日用器，实用成了第一要义。制作方法由商周时的浑铸发展到分铸，同时兼用焊接、刻画、镶嵌、金银错、鎏金、镂空等新技术，丰富了青铜器的造型。

青铜器的装饰图案逐渐摒弃了商周时期的神秘凝重之风，弧线形、斜线形、曲线形和直线形相结合的样式取代了平行线和垂直线构图，结构趋向灵巧活泼。人物、动物、风景、几何纹样等首度荟萃在一幅图案中，甚至出现了有故事情节的场景。蟠螭纹（即用盘曲的龙蛇形组成的图案）是主要装饰纹样，另外还有一些表现社会生活的新题材，如宴乐、渔猎、攻战等。创造出了以铜镜为代表的实用器皿，镜背出现各种形式的装饰图案。在青铜器的图案构成上，繁复的四方连续取代了商代的单独纹样和周代的二方连续，装饰部位由器物的腹部提升到颈部。

(2) 漆器图案

中国有着七千余年的漆器制造历史，到了战国时期，漆器的数量、品种、工艺水平、造型能力等远远超过前代，一部分日用青铜器逐渐被漆器取而代之，漆器工艺出现历史上第一次空前繁荣。

制胎技艺由初级向高级发展，器胎种类不再单一，夹纻胎是新创造，多用薄木卷胎，漆器的造型因此丰富起来。彩绘和锥划是最流行的装饰技法，往往把雕刻与彩绘、漆器与扣器相结合。

装饰图案非常讲究骨骼构成，浪漫而富于想象力。通过“S”形、“回”形、“米”形骨骼的对称、平衡运用，把纹样和器形很好地协调起来，匠心别具。这时常见的图案纹样有适合纹样、带纹和四方连续，题材多是动物纹、人物纹、几何纹和云气纹。其中的动物图案，生活气息浓厚，意境清幽，弹性曲线的巧妙运用带来强烈的韵律美；人物图案取材于社会生活和神话传说，精妙入神。

图案色彩主要是黑、红两色的组合，常常采用黑地红纹，黑色显得深邃沉稳，红色代表吉祥喜庆，对比强烈，色调和美。除此之外，经常使用的色彩还有黄色、绿色、褐色、金色、银色等。

(3) 织绣图案

战国时期，农村普遍种植桑麻，织染刺绣工艺发展迅速（图1-15）。湖南长沙马王堆汉墓和湖北江陵马山砖厂一号墓出土的丝织品和刺绣品，量大精美，颇具代表性。其中的丝织品织法多样，出现了斜纹提花技术。图案内容丰富，交替使用不同色彩，风格轻灵自由，涉及了几何形、动物、植物和人物等题材，几何形和动物形仍居主导地位。几何图案有菱形、“S”形、六边形等，动物图案有龙凤、麒麟、鸟类等。其中的刺绣图案花纹有龙、凤、虎、鸟、几何形以及枝、叶、花等，绣地多用绢、罗，针法以辫绣为主，局部有时用平绣。

图1-15 织绣图案（春秋战国）