

ART AND DESIGN

*And there you find the living, moving, spiritual power of your living sense of
 experience. But, know it well. It is the power of your experience of the difference to
 find the truth and the victory there is no one but you!*

全国高等教育“十三五”规划教材

图案设计与应用

Pattern Design and Application

谢琼梅 姚松奇 编 著

EONIAN MEDIA

*the ancient Chinese legend goes, kua fu original to share the
 last ball of thread on the way, and the case he left became
 red glow. kua fu pursuing the rain is the eternal symbol of
 in will as better pursuit of dream.*

兵器工业出版社

图案设计与应用

Pattern Design and Application

谢琼梅 姚松奇 编 著

兵器工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计与应用 / 谢琼梅, 姚松奇编著. —北京: 兵器工业出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-5181-0264-8

I. ①图… II. ①谢…②姚… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 195545 号

图案设计与应用

谢琼梅 姚松奇 编著

责任编辑: 宋丽华

责任校对: 郭芳

总策划: 丁易名

出版: 兵器工业出版社

社址: 北京市海淀区车道沟 10 号

邮编: 100089

编辑部电话: 010-68963078

发行部电话: 010-68962596

经销: 各地新华书店

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京市媛明印刷厂

版次: 2016 年 8 月第 1 版

印次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 16

印张: 10

字数: 300 千字

印数: 1-5000

书号: ISBN 978-7-5181-0264-8

定价: 68.00 元

版权所有 侵权必究

本书部分素材由于无法与作者 (权利人) 取得联系, 编者已将这部分的稿酬暂存, 希望作者及时联系, 以便尽早收到稿酬。联系电话: 010-52876720
传真: 010-57159025 信箱: 564047868@qq.com

序

本书并非一部板起面孔讲学的教科书。

在貌似教材的书名背后，翻动着一幅幅鲜活的美丽画面。正是它们，组合成读者面前的这本《图案设计与应用》，它凝聚着萍乡学院美术学院师生的辛勤付出、集体智慧与寻美热情。

谈及图案的教育和创作，无疑与现实和传统的形态、原理、构成、表现技法等脱不了干系，更与器型、纹样、色彩唇齿相依。数字网络发展日新月异的今天，寻求一条突破陈旧教学模式的路径已属艺术设计教育的务必之急。

图案课程教育经萍乡学院美术学院师生历经数年的潜心打造，已成为江西省资源共享的精品课程，课程组制作的网络教学平台，在教育部举办的全国多媒体大赛中获奖。现将多年来坚持基础图案教学改革优秀成果倾心汇编成册，旨在传承传统图案艺术精华，挖掘自然，解构生活，融入时代元素，倡导创新思维，最终集结于实践应用，为社会文明造物添彩。

全书从结构上对传统基础图案教学内容提纲挈领，通过黑白、色彩、肌理、应用四大路径作最言简意赅的图解，帮助希望了解图案的读者去粗取精又不失循序渐进地熟悉与掌握图案设计的基本概念与原理。

阅览本书其间所涉素材，如动物、植物、人物、景物等，皆为人们司空见惯或众所周知的，但读来却令人陡生妙趣，路边的花朵、可爱的小狗……一切不起眼的物件均被设计者收入画中，更不消说那些本身就充满神秘诡异美的龙凤、麒麟以及戏剧脸谱、古风书画了。就作品表现而言，书中作品如缤纷花雨争奇斗艳；令人惊叹的写实手法，超越了视觉与想象并加以延伸；夸张与对比的应用，把传统教学中单一的固化基础知识诠释得一目了然；至于画面装饰的多样技法表现更是琳琅满目，令人目不暇接，晕染、编织、水彩、涂鸦、插画等，几乎无所不及；因材质使用的不同，如铅笔屑、蜡笔、玻璃等而产生流动色彩的肌理美感，为图案的格律与构成平添了勃勃生机。

你能注意到，图案设计的基本原理，诸如适合纹样、二方连续、四方连续等；美学构成规律，诸如对比、对称、特异、分割等，无处不在熠熠发光。那些源于生活又高于生活的图案装饰变化，无声地提醒读者，图案的奥秘就在你身边！

愿你在美中陶醉，在陶醉中学习，在学习中领悟，在领悟中创新，在创新中应用，在应用中发展，在发展中学习——学无止境！

丘斌 江西师范大学教授

2016年1月写于南昌顺外路天香园旁老书宅

目录

001	第一章 了解图案
001	第一节 走进图案
009	第二节 图案的起源与发展
029	第二章 图案的写生和造型训练
029	第一节 图案的写生与变化
038	第二节 花卉图案的写生与变化
047	第三节 动物图案的写生与变化
053	第四节 风景图案的写生与变化
057	第五节 人物图案的写生与变化
063	第三章 图案构成要素和形式美法则
063	第一节 图案构成要素
066	第二节 图案构成的形式美法则
077	第四章 图案的组织构成形式
077	第一节 定势
080	第二节 图案的格律组织形式
099	第五章 图案色彩及其表现技法
099	第一节 图案色彩
102	第二节 图案色彩的表现技法
109	第六章 中国民间图案造型分析与应用
109	第一节 中国民间图案的造型
116	第二节 中国民间图案的造型因素
118	第三节 中国民间图案的造型审美意蕴
125	第四节 中国民间图案在现代设计领域中的应用
133	第七章 图案在现代设计中的应用
133	第一节 图案在视觉传达设计中的应用
138	第二节 图案在服装设计中的应用
142	第三节 图案在环境艺术设计中的应用
143	第四节 图案在工业产品中的应用
153	后 记
154	参考文献

第一章 了解图案

教学目标及要求：

- 突出图案的文化与历史内涵，注意系统性。
- 重视以直观对比的教学方式突出各时期图案的风格与特点，使学生对中外经典装饰图案特征有一个清晰的认识，从而提高学生的审美与造型能力。
- 重视图形内涵的分析，使学生对图案艺术的认知不单是建立在图形的基础上，而是将其作为文化、生活的产物进行理解。
- 实践技能教学要精心选择训练内容、巧妙设计训练方式与流程，加强学生接受与应用知识的效果。

- 必须有范画和示范性教学环节，并重视适时的演示和修改指导。

变临图案作品就是提取古代或民间图案作品中的设计元素，进行再创造。创作出具有民族风格特点及时代美感的装饰图案作品。变临的目的是要求学生学会提取典型的设计元素并应用这些设计元素进行图案创新设计。

作业要求：临摹经典的图案作品和变临经典的图案作品，题材可由学生自己搜集或由老师提供。

第一节 走进图案

一、图案概念

图案是装饰的基础，也称装饰性纹样，是一种装饰性与实用性相结合的艺术表现形式。“图案”是 design 的汉译，20 世纪初从日本传入中国。从汉字的字义上讲，“图”有“形象”“谋划”之意，“案”有“文件”“方案”之意，所谓图案，即可理解为“谋划形象的方案”。

图案在《辞海》中的定义：广义指对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图

样的通称。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属装饰范畴（或称“立体图案”）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。图案教育家、理论家雷圭元先生对图案的定义：图案是在实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。

图 1-1-1 清代描金朱地龙凤纹漆手炉

图 1-1-2 2008 年北京奥运会火炬

图 1-1-3 贵州苗族的刺绣图案

图 1-1-4 日本资生堂某产品上的装饰图案

图案在世界上不同的文明区域和不同的历史年代大量存在。虽然由于地域文化和历史时代的不同呈现出迥然不同的艺术特色,但所有图案都具有一个共同特性,那就是承担一定的文化责任和艺术责任。从这一点入手,我们可以对图案的艺术特点和文化特性做规律性的探讨,从而对图案的概念做一个大致的界定(图 1-1-1、图 1-1-2)。

二、图案的基本特征

对图案艺术的认知要建立在在对文化的理解上。图案是流行文化的重要载体,始终追随着流行文化的变迁。通过对社会、文化和生活角度的分析,有助于理清图案艺术自身所具有的内涵,从而使学生对图案艺术的认知不单单是建立在图形的基础上,而是作为文化、生活的产物进行理解,为将来对图案艺术的深入学习打下坚实的理论基础。

图案是一门实用性的艺术,是一种装饰手段,它通过一定的表现手法,把多种视觉元素有机地组合在一起,使人

感觉既丰富又统一,既多样又有条理,成为一个完美的整体。图案特征是事物内在和外在本质的综合体现,也是区别与辨认不同事物最显著的依据。有特征才能有个性,有特征才能有“变化”。下面就图案的艺术特征、符号学特征、群众性特征、技术复制性特征和文化浮动性特征作简要归纳。

1. 图案的艺术特征

图案与其他艺术形式相比,具有独特的艺术特征,其内容、形式与一般绘画不完全相同。图案的艺术性突出地表现在装饰性上,它是按照实用规律和美的规律创造出的既实用又包含着美的因素的产品,讲究形式美,而不是再现、描绘或直接表达某种具体思想感情的载体。设计者依据创意和对物象的感受,不受光感、透视甚至对象自身结构的限制。它采取夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术语言,将自然形象的正常外观进行主观化的变形,使之成为程式化的形象,并配合色彩和结构的装饰性,充分发挥出作为工艺品的实用价值和审美价值(图 1-1-3、图 1-1-4)。

图 1-1-5 民间虎形泥塑玩具

图 1-1-6 古驰品牌图案

2. 图案的符号学特征

符号是传递信息的媒介，是研究使文字、图像或声音变成信息的科学。符号分为语言式符号和非语言式符号，图案属于非语言式符号，能在不同语言和文化传统的国家广泛地流传和被接受，成为一种无国界的消费文化。法国社会评论家及文学评论家罗兰·巴特提到，每一种符号都是语言的混合物，像其他符号一样，作为非语言式符号的图案自身蕴含着语言结构的基础，所以图案的语言内涵能够运用符号学系统化的结构加以分析解读。

按照罗兰·巴特的著作《符号论要义》来分析，图案可以从两个层面来理解。第一个层面由符号的最基本构成，即传统符号论所说的“能指”与“所指”来分析。“能指”是指图案形象本身；“所指”是图案包含的意义，是一种属于思想精神事物的人造因素，罗兰·巴特称其为“思想表象”。例如中国传统图案“虎”，其“能指”是指老虎这个生物物质体，“所指”是指老虎形象所代表的活力与勇猛等心理表象。第二个层面从符号的两个意义层面来分析，任何一个符号的意义都可以分为两个层面，即外延意义与内蕴意义。外延意义指语言符号体系中所固有的与客观事物有代表性关系的意义，即“能指”与“所指”是可以被理解并存在于真实生活中的意义，可直接由文本的阅读得来，这就是某

些图案能在不同语言和文化传统的地区广泛地流传和被接受的根源所在；内蕴意义来自于符号所指人类社会心理感悟的主观认知的反映，即符号系统所隐含的文化价值与社会信仰。图案的内蕴意义揭示了或者说更接近事物的真实属性和事物真相，正是内蕴意义使图案成为不同文化、社会阶层的代言人，才反映了不同文化之间的差异，也正是内蕴意义的存在，才使得图案的符号系统里存在跨空间和超空间的语义联结。

不同文化背景下产生的图案符号具有不同的内蕴意义，并在图案的发展与使用过程中逐渐成为人们精神消费的一部分。比如，人们挑选服装不只是为了满足实用，还会注重服装款式、色彩、图案、质料等“能指”层面反映的符号意义，以及在意义之外给予人们的象征价值，如名牌产品的经典图案往往成为炫耀财富的象征性标签。现代商业借助这些符号价值发掘商品的人文价值，刺激每一个潜在消费者的“自我意识”，创造出商品使用价值背后的“意境”，引发人们的购买欲望。图案符号是人类的独特创造，但符号一经形成系统就不再受人类支配，而是按照它自身的规律发展，并在传播中不断演化，不断增值。图案符号产生的联想如果经常反复出现，那么就能够逐渐成为一种固定的联结，某些奢侈品牌常借助图案这种固定的意义联结扩大其品牌的影响力（图 1-1-5、图 1-1-6）。

图 1-1-7 传统月饼图案

图 1-1-8 民间传统礼馍

图 1-1-9 包装印刷图案设计

图 1-1-10 运用现代技术的工艺产品图案

3. 图案的群众性特征

图案是通俗化与民间化的产物，作为大众文化，它首先来自于群众，特别是它的创作源泉及内容与群众生活及其实际体验密切相关，因而很自然地在群众中广泛地传播，受到广大群众的欢迎。图案的群众性使它带有生活的气息，同时又为生活带来乐趣。图案的正面意义在于直接提升了人民的生活品质，人们通过享受图案艺术而进入文化生活领域之中，甚至有可能直接参与流行图案的创造。

图案生动地展现了常见的人情世态，以及社会生活、社会关系的情理。图案常常与实用结合在一起，例如，在喜庆场合用的点心、小吃，其表面都印有殷红的小图案或寿、福、长生等吉庆文字，把它们吃下去，寓意将它们的力量融入体内。又由于它是面食，在高温热炸及烘烤中，图案的线

条呈现微微突起的有机状态，从而在心理上拉近与它们的距离。观察、记录这样的图案应该细细体会它们与火融合后产生的新的视觉及心理印象（图 1-1-7、图 1-1-8）。

4. 图案的技术复制性特征

图案一直被称为“工艺美术”，原因在于图案的艺术特征在很大程度上是由它的技术手段决定的，尤其在传统手工艺时期，图案创作要靠创造者的灵感和特殊手工技艺精雕细刻地表达文化气质与意蕴。由于手工技术的可变和偶然性，使图案表现呈现不可替代的个性特色。现代图案从某种意义上说是一种“机械技术产品”。以往工匠以精湛的手工艺赋予产品的文化气质与意蕴，被现代机械技术复制的过程所磨平，俨然成为“快餐”产品，显示出作为商品的“标准化”特色，即图案随着流行的更迭而被迅速淘汰。现代机械运用

图 1-1-11 图案的文化浮动性特征 1

图 1-1-12 图案的文化浮动性特征 2

技术复制性成为图案特有的需求，并成为图案设计必须满足的要求之一（图 1-1-9、图 1-1-10）。

5. 图案的文化浮动性特征

图案艺术从某些表现形式上看似乎是金汤永固，但实际上绝大部分图案都具有生命周期，在图案主题、审美风格以及技术手段方面，它永远是变动着的，是流行文化的重要载体，其中，少数图案成为不断沿用的经典设计形象。图案的文化浮动性意味着它在文化加工方面的肤浅性，作为商品，它追求迅速传播的目的，表现它在制作和加工方面的简略性质，使它的形式与内容趋于表面化。图案的文化浮动性也意味着图案多元化的并存，现代社会造就了人们的游戏型

生活方式，不断试图建立各种可能的新的生活方式。例如，以往人们在遵守道德传统和规范所规定的祥和生活中，传统图案的文化遗产相对延续，文化浮动性很小；现代化的社会生活则充满多元而丰富的内容。在这种情态下，图案主题、形式呈现百花齐放的状态。

图案的文化浮动性使日常生活借助图案的转换呈现出清晰的节奏变化，使日常生活的文化情趣不断更新和充满生命力。图案塑造时尚的风潮，自身不断淘汰出新。例如在时装界，几乎每两三个月就会诞生一批新的引领时尚的图案形象，这种现象构成了文化生活的“季节”节奏（图 1-1-11、图 1-1-12）。

图 1-1-13 平面图案

图 1-1-14 立体图案

三、图案分类

图案是一个涉及领域非常广泛的学科，由于其表现对象不同、应用领域各异，因而对图案分类时需从不同角度，采用不同方法。图案的每一种分类都可以从一个侧面反映图案的某种特性，学习图案设计必须了解其不同的分类方法，这有利于深入地理解图案的造型规律及风格，以便准确地把握图案设计的主动权。常用的图案分类如下所述。

1. 按图案的装饰空间分类

按装饰空间分类，图案可分为平面图案和立体图案。平面图案是指在相对平面的空间内进行绘制的图案装饰，如纺织品图案、包装图案（图 1-1-13）、器皿装饰图案、建筑彩绘图案等；立体图案是指带有立体效果的装饰图案，如用于建筑、家具、首饰、瓷器以及各种装饰雕塑的图案设计（图 1-1-14）。

2. 按图案的用途分类

按用途分类，装饰图案可分为实用品装饰图案和纯装饰性图案。实用品装饰图案是指对生活中一些具有实用性的物品作图案装饰，使物品在具有实用性的同时给人以一定的

审美感受，如染织图案、陶瓷图案等（图 1-1-15）；纯装饰性图案是指纯装饰性艺术作品的图案，这些艺术品无实用性，只起到点缀、美化环境的作用，如装饰挂毯、装饰屏风、壁饰等（图 1-1-16）。

3. 按图案的素材分类

按素材分类，装饰图案可分为动物图案（图 1-1-17）、人物图案（图 1-1-18）、几何图案（图 1-1-19）、花卉图案、风景图案等。

4. 按图案的构成形式分类

按构成形式分类，装饰图案可分为单独纹样、适合纹样和连续纹样。

(1) 单独纹样

单独纹样是一个独立的装饰单元，与其他装饰单元并无联系，纹样结构上比较自由，自身具有独立性和完整性。根据装饰的需要，可设计成较大而复杂的纹样，例如建筑装饰；又可设计成较简单、概括的小的纹样，例如报刊题花或商品标志（图 1-1-20）。

图 1-1-15 实用品装饰图案

图 1-1-16 纯装饰性图案

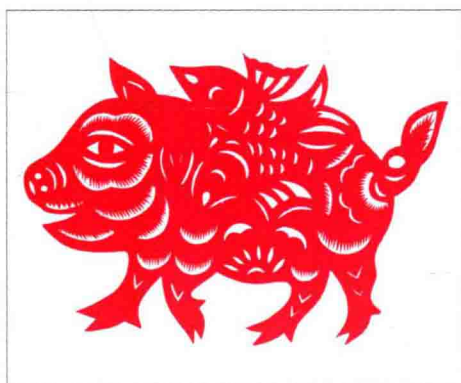

图 1-1-17 动物图案

图 1-1-18 人物图案

图 1-1-19 几何图案

图 1-1-20 标志设计中的单独纹样图案

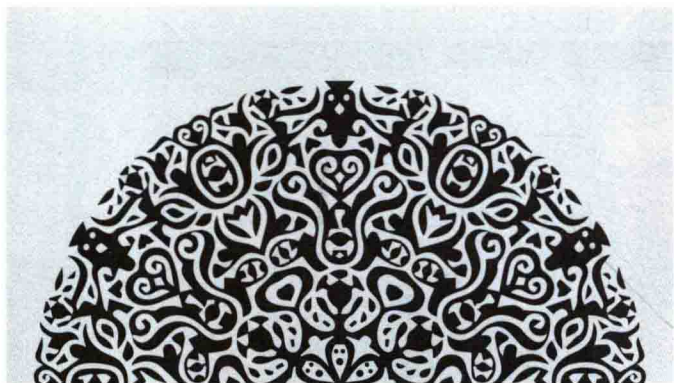

图 1-1-21 纯装饰性适合纹样图案

图 1-1-23 二方连续纹样图案

图 1-1-22 实用品上的适合纹样图案

图 1-1-24 四方连续纹样图案

(2) 适合纹样

在工艺制作上，由于器物造型的方、圆、长、扁不一，设计者需要将图案与器物外形相适应，适合纹样的特点就是要与特定的外形相适应，形象与空间要舒展匀称，也就是要适于作为主体的形，使形态、规格、内容凝结成一个有机的整体（图 1-1-21、图 1-1-22）。

(3) 连续纹样

连续纹样是指以一个基本单位纹样为准，按照一定的格式，有规律地做重复循环排列，构成无限连续性的纹样。

连续纹样可分为二方连续纹样与四方连续纹样。二方连续纹样是一个装饰单元的二次元延伸，即以一个纹样或由两三个纹样组合成的单位纹样，向左右或上下两个方向重复连续排列而构成无限连续性纹样。由于其特定的构成形式，它被广泛地运用于建筑的墙边、门框，服装的饰带等边饰部位（图 1-1-23）。四方连续纹样是一个装饰单元向上、下、左、右四个方向，做反复排列而构成的图案纹样。由于它具有四个方向无限连续扩大的特点，因此适用于建筑壁纸图案设计、包装纸设计、花布设计、地板设计等方面（图 1-1-24）。

图 1-2-1 土家织锦图案

图 1-2-2 人头形器口彩陶瓶图案

图 1-2-3 现代图案

第二节 图案的起源与发展

图案的诞生早于绘画与文字，是人类创造的最古老的艺术形式。早在旧石器时代，尚处于蒙昧时期的原始社会，人类就能够在制造工具之后，在工具及器具上施加纹饰，并以浪漫的想象和奇异的花纹装饰自身和环境。在与各种工艺材料的结合中，人类创造出彩陶、瓷器、染织以及建筑装饰等品类繁多、精美绝伦的各种装饰图案，并在各个不同的历史时期，不同地域和民族中形成了题材广泛、内容丰富、各具特色的图案形式（图 1-2-1、图 1-2-2）。

“图案”一词大约是在 20 世纪初由日本人按汉字定名后才传入我国的。现代图案是从传统图案发展中而来，传统图案在设计中与现代设计理念方法相结合，并继续演变发

展，形成既有民族特色又有时代风格的全新图案，并以不断更新的风格形式适应现代社会的发展需求（图 1-2-3）。

一、中国图案艺术的发展历程

1. 原始时期的稚拙与纯朴

最原始的往往是最现代的，最幼稚的往往也是最成熟的。这恐怕是艺术规律的一种自然循环。漫长的旧石器时代，人们在打制石器的过程中，逐步培养起造型技能和形式美感。到了新石器时代，先民的生活由游牧、游耕转为以定居为主，陶器在农业、渔猎及日常生活中占有重要的地位。由于陶器表面常绘有精美的纹饰，质朴绚丽，所以考古学家便把这些陶器叫作彩陶。中国新石器时代艺术的最高成就就表现在彩陶的造型和装饰上。这些图案大都取材于和当时先民生活关系密切的自然界形象。彩陶是我国新石器时代的先民们通过主观意念改造，创造出的绘制在原始陶器上的艺术

图 1-2-4

图 1-2-5

图 1-2-6

图 1-2-7

图 1-2-4 彩陶人面鱼纹盆 仰韶文化半坡型

图 1-2-5 菱块十字圆点纹彩陶瓮 马家窑文化半山型

图 1-2-6 彩陶鲵鱼纹瓶 仰韶文化庙底沟型

图 1-2-7 彩陶人形浮雕壶 马家窑文化马厂型

形象,是我国原始社会时期最突出、最丰富的美术创造,是中华民族的先祖贡献给历史文化宝库的瑰宝。

彩陶纹饰题材广泛、形式多样,有花纹、叶纹、水纹、贝纹、云纹、网纹、鱼纹、鸟纹、鹿纹、蛙纹、日月纹、人形以及各种抽象几何纹(如回涡纹、回纹、万字纹)等。把半坡期、庙底沟期、马家窑期的蛙纹和鸟纹联系起来看,很清楚地存在着因袭相承、依次演化的脉络。开始是写实的、生动的、形象多样化的,后来都逐步走向图案化、格律化、规范化。以抽象的几何纹为主,各式各样的曲线、直线、水纹、旋涡纹、锯齿纹等逐渐规整为图案,看似形式化的几何纹样其实完全是原始巫术礼仪的图腾含义的反映,在绝大多数场合下作为氏族图腾或其他崇拜的标志而存在。作为“有意味的形式”,这个时期的纹饰比较平和、安定、质朴、厚重、绚丽,选用的题材反映了当时社会的渔猎、采集生活,以及先人对自然的观察及认识。这些纹样经过不断地演变和补充,逐步完善成为具有中华民族特色的吉祥纹样。如彩陶鸟纹成为以

后凤鸟纹的雏形,鱼纹在后世发展出鱼戏莲纹,取其“连”的谐音,表达对丰收与富足的希冀与渴求(图 1-2-4 至图 1-2-7)。

2. 商周的狞厉与神秘

进入商周奴隶社会,图案也得到了进一步的发展和演变,从总的趋向看,陶器纹饰的美学风格由活泼愉快走向沉重神秘,确是走向青铜时代的无可置疑的实证。与原始宗教神秘观念的结合,也使青铜艺术散发出一种严肃、庄重之感,加重了它的神秘、狞厉风格。在商周璀璨的青铜文化中,装饰图案、装饰造型为世人所瞩目,商周青铜器的装饰图案多为动物纹饰和几何纹饰,以几何框架为依据作中轴对称,将图案严谨地适合于几何框架之内。以直线为主、弧线为辅的轮廓线,呈现出威严、神秘、庄重的艺术风格,表现出一种整体划一、严肃狞厉的美学风貌,象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘,这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代风格。

图 1-2-8 饕餮纹

图 1-2-9 西周早期铜孟鼎上的饕餮纹

图 1-2-10 夔龙纹

图 1-2-11 商前期盘龙城青铜钺上的夔龙纹

图 1-2-12 凤鸟纹

图 1-2-13 商前期铜钺上的凤鸟纹

(1) 饕餮纹

饕餮纹亦称“兽面纹”，是青铜器上常见的装饰纹样之一。纹样取自于古代传说中一种贪食的凶兽饕餮的面形，图案多有变化。饕餮一词见于《吕氏春秋·先识览》：“周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言报更也。”商代至西周时常用饕餮作为器物上的主题纹饰，以云雷纹衬托。西周后期以后逐渐丧失主体纹饰的突出地位，常用于器耳或器足等处（图 1-2-8、图 1-2-9）。

(2) 夔龙纹

夔，神话传说中一种似牛的动物。《山海经·大荒东经》记载：“……状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。”夔龙纹是商晚

期和西周时期青铜器的主要纹饰之一，形态近似蛇，多为一角、一足、口张开、尾上卷，外形与青铜器饰面的结构线相适合，具有古拙的美感（图 1-2-10、图 1-2-11）。

(3) 凤鸟纹

凤，在古代的传说中为鸟中最美者，飞时百鸟随之，尊为百鸟之王。在古人的心中，凤是吉祥之鸟。《说文》云：“凤，神鸟也。天老曰：‘凤之象也，鸿前鳞后，蛇颈鱼尾，鹳喙鸳思，龙文龟背，燕颌鸡喙，五色备举。出于东方君子之国，翱翔四海之外，过昆仑，饮砥柱，濯羽弱水，莫宿风穴，见则天下大安宁。’”商周时期的青铜器图案中，凤鸟常呈侧身、回首状，嘴呈鹰钩状，多饰于鼎、簋、尊、爵等器物的颈、口、腹、足等部位（图 1-2-12、图 1-2-13）。

图 1-2-14

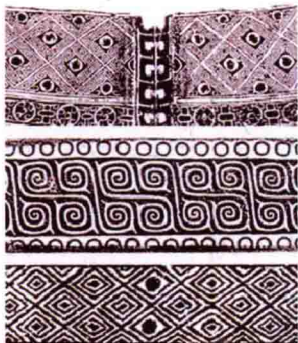

图 1-2-15

图 1-2-16

图 1-2-17

图 1-2-14 西周中期青铜壶上的环带纹、窃曲纹、重环纹

图 1-2-15 乳丁纹与云雷纹的组合纹样

图 1-2-16 战国中晚期错金银铜鼎上的云带纹和四瓣花纹

图 1-2-17 春秋中期青铜黄子壶上的蟠螭纹

(4) 几何纹饰

除了以上所述的动物纹饰外，商周时期的青铜器上通常还饰有几何纹饰，但大都是以陪衬纹样出现的，商周时期青铜器的几何纹饰主要有乳丁纹、云雷纹、窃曲纹、鳞纹等（图 1-2-14、图 1-2-15）。

3. 春秋、战国的清新与活泼

春秋、战国时期的装饰风格一改商周的神秘厚重，整个造型及装饰风格都显得舒展自如、华丽轻巧，其装饰内容不再是超现实的、凶狠神秘的怪兽，自然中的动植物和生活场景大量出现，多采用弧线、斜线形的构图，突破了商周时期严谨对称的构图规律，呈现灵动、活泼的构图特点，产生了重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图形式，进一步体现了这一时期活泼、自由的艺术特征。春秋、战国时期的装饰

图案在青铜器、漆器、玉器、服饰、金银器等方面都得到了完美的体现，在对称的装饰造型及构图中，出现了弧线形、斜线形等轻盈活泼的式样（图 1-2-16、图 1-2-17）。

4. 秦汉的奔放与古拙

装饰风格是特定历史时期人类文明的具体表现，可以说装饰风格是时代审美特征的体现，且成为文化潮流发展的一部分，如果要分析其成因，必然离不开人文和社会背景。秦汉时期建立了以天人感应之说为中心的封建神学体系，使谶策图纬、预卜吉凶的谶纬之学盛行，为帝王歌功颂德及吉祥瑞应之说也流行于社会，这在秦汉瓦当纹饰中可见一斑。楚汉浪漫主义是继先秦理性精神之后形成的又一灿烂艺术，纹样主题多表现出一个想象诡异、混沌而丰富的神话世界与人生的世俗生活，图案造型已满为胜，以简化的轮廓为形象，