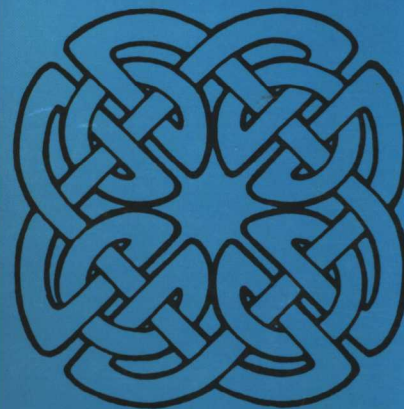
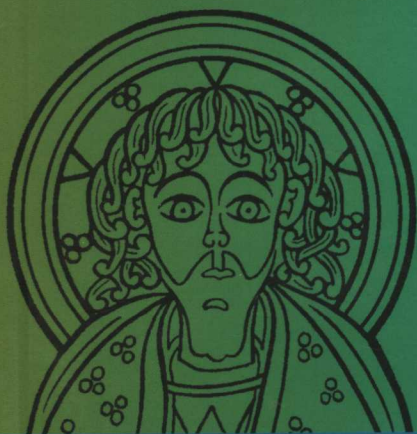

西方经典装饰图案系列

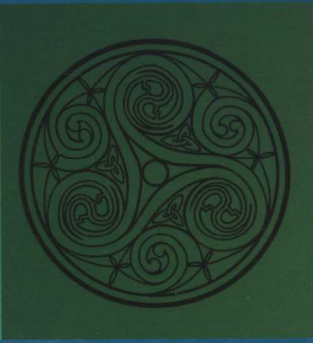
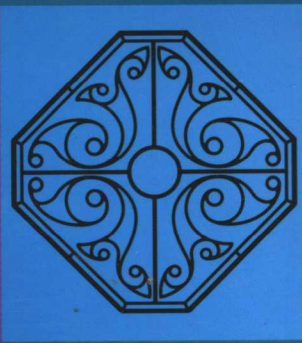

凯尔特装饰图案

[英] 克里斯·唐 著 王毅 译

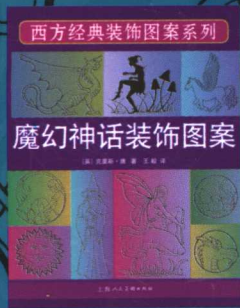
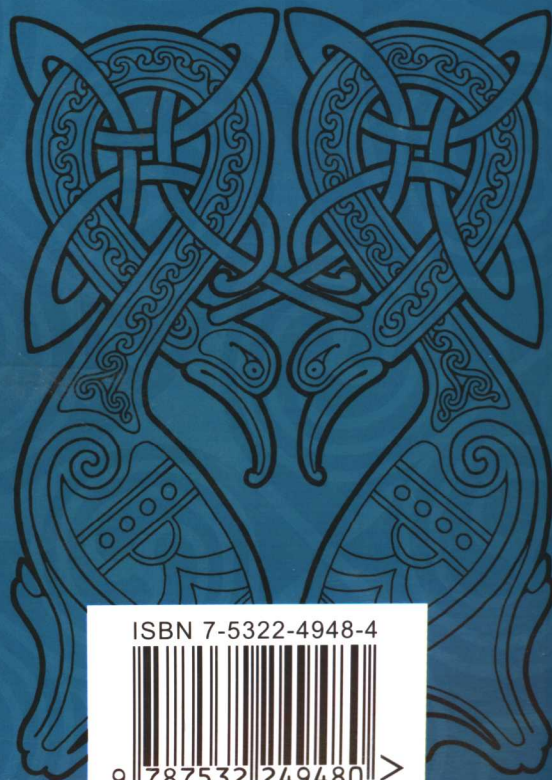
上海人民美術出版社

绳结 • 圆圈 • 漩涡 • 花边 • 鸟类 • 怪兽 • 爬行动物 • 人物

• 拉坦诺 • 圣人 • 字母表 • 生命树

- 以古老凯尔特艺术作为灵感的设计图库，便于设计师使用
- 由简单造型的图案，进入到细节更多的形象和场景——每章内容都是如此
- 一步步指导如何使用这些图案，将它们应用于各种手工制作材料上

ISBN 7-5322-4948-4

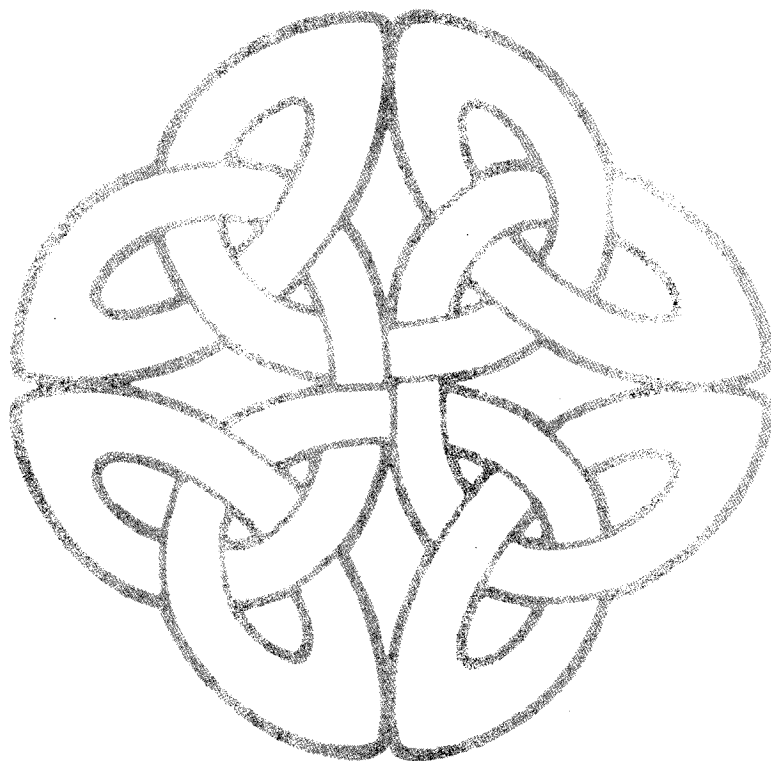
9 787532 249480 >

定价：28.00元

西方经典装饰图案系列

凯尔特装饰图案

[英] 克里斯·唐 著 王毅 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

凯尔特装饰图案 / (英) 贝内特 (Bennett, S.) 著;
王毅译. —上海: 上海人民美术出版社, 2006.

书名原文: Celtic

ISBN 7-5322-4948-4

I. 凯… II. ①贝… ②王… III. 装饰美术 - 图案
- 设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096831 号

Celtic

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior permission in writing from the publisher.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2005-452

献给

我的侄子马修

凯尔特装饰图案

著 者: [英] 克里斯·唐

译 者: 王毅

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 郭蓝

技术编辑: 季卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 8

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

印 次: 2006 年 12 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4948-4/J · 4392

定 价: 28.00 元

目 录

基本技法

凯尔特艺术简介·····	6
关于本书·····	10
手工制作的创意·····	11
将图案应用于制作材料上·····	12
修改与装饰图案·····	18
创造新的观感·····	20
使用和改变花边设计·····	22
色彩使用·····	24
创意图库·····	26

模板

绳结·····	32
动物形象·····	58
漩涡·····	84
圣人与天使·····	96
生命树·····	104
拉坦诺·····	110
字母表·····	118
索引·····	126
关于作者·参考书目·····	128

凯尔特艺术简介

如同那些传说故事一样，关于凯尔特艺术的说法也令人好奇。凯尔特艺术被忽略了将近1000年，变成了一种晦涩难懂之物，它的使用成为早期文明成就中的一个阴影。然而，20世纪的后半期，在制作和精通凯尔特艺术上却出现了一股热潮。

这并不是一夜之间的复苏现象。对凯尔特艺术的兴趣和知识已经积累了100多年，不过，对于这种超过了2500年历史的设计风格而言，还仍然是一段短暂的时间。现在，在21世纪的开端，凯尔特艺术被用于越来越多的媒介中，作为一种艺术形式，它很好地经受了时间的考验，出现了新的大量的这种艺术的追随者。今天，那些欣赏凯尔特艺术的人们，是因为喜爱自己看到的東西，就最直接的观感而言，它那种几乎具有催眠作用的图案交织看起来很棒，眼睛感觉愉悦。除了那些喜爱这种艺术风格的人之外，还有一些人对凯尔特艺术的历史根源感兴趣，它与历史、与所称的凯尔特人有着内在的联系。

早期材料

中欧的一个民族被希腊人称为凯尔特人(keltoi)，无法想象数千年后人们会把注意力投向他们，投向他们的生活方式。在他们的一些仪式中，最重要的有用随葬品来埋葬死者的葬礼，以及把奉献的物品投入水中供奉神灵的做法。事实上，早期凯尔特人把剑、剑鞘、斧、矛头、头盔、环、胸饰、镜子、酒壶、饮器、桶、陶器、动物和人形等藏在难以接近之处，把这些器物放在那里保存，等待着数年之后再拿出来。这些东西上面通常雕刻有艺术图案，是我们现在所了解的早期凯尔特人生活的最好

资料，它们提供了我们如今所知道的早期凯尔特艺术的绝大部分范例。

凯尔特历史的头两个阶段，是以发现了这类物品的两个地方来命名的。第一个阶段叫海尔斯台德(Hallstatt)，这是在奥地利一处盐矿发现的古代定居地的墓葬，时间是公元前8世纪。第二个阶段被认为是凯尔特艺术首次真正出现，这是瑞士纳沙泰尔湖东端的拉坦诺遗址，在此处的湖水中发现了许多器物。这一阶段从公元前500年左右时开始，此时凯尔特人开始引起了他们的邻居古希腊人和古罗马人的注意。

古希腊人和古罗马人都曾记载了凯尔特人，但是作为一种外人和敌人来记载的。他们所看到的只是“野蛮”的凯尔特武士，对于凯尔特人的生活方式和思维方式所知甚少。希腊人和罗马人的记述显示了他们观察到的一些东西，但远

不是全部。此外，当希腊人提到“凯尔特”时，他们也指自己国土以北的所有蛮族，在这种称呼下覆盖了数以百计的部族，没有做什么区分。

文化与影响

早期凯尔特人自身是没有文字的，他们通过强有力的口头传统来传递知识，于是赢得了诗人和讲故事者的声誉。直到公元6世纪左右，新的成为了基督徒的凯尔特人才开始有书写，绝大部分是

宗教方面的内容，但也记录了一些口头传递的故事。这些文字材料让人了解到一些不同时代的神话，但并不足以作为准确的历史资料。所以，作为一个从史前时代延续下来的民族，他们真正的开端人们并不知晓，也没有文字记载，只是当那些有文字的民族注意到他们时，才从时间的迷雾中显露一二。

不过，过了1000年之后，爱尔兰出现了一些修道院，凯尔特基督教成为西欧的一个学习朝拜之地，香客们来到爱尔兰学习，而这里的宗教领袖也前往别处传播教义，建立新的修道场所。

凯尔特艺术不同于古典艺术，它是一种非描述艺术，在凯尔特的雕塑中没有宏大的历史事件场面描绘，但人们仍然可以学到很多东西。对早期凯尔特艺术的影响来自希腊、伊特鲁里亚和东方。这些影响有一些是通

过贸易途径传来的，比如，来自地中海的酒器就沿路北上进

入欧洲。此外，作为一种仪式，精致但没有用过的器物也被放入墓中或投入水里，这也表明这个民族很富有，可以这样做，是一个能够挥霍消费的民族。

凯尔特人也是一个能够洗劫初期罗马人和希腊特尔斐神庙的民族，正是这样的举动引起了希腊人和罗马人的注意。不过，随着时间的推移，罗马帝国变得强大，占据了优势，控制欧洲大部地区达数百年。这就导致了欧洲中部凯尔特人的衰弱。凯尔特的中心转移到英国和爱尔兰，这个民族从此被称作隔绝的凯尔特人。

隔绝的拉坦诺艺术在英国南部仍然繁荣，直到公

元1世纪，此时到处都有罗马人占据，就削弱了拉坦诺艺术，尽管不是要完全除掉它。不过，爱尔兰没有被罗马人占据，所以这里的拉坦诺凯尔特传统又持续了几个世纪没有受到打扰，也没有什么外来影响。

后罗马时期

罗马时代过去之后，有两种影响显著地改变了隔绝的凯尔特艺术的外观，一是基督教，一是盎格鲁-撒克逊人。人们认为，凯尔特艺术中的带状交织源自科普特人的手绘稿，这是一些埃及基督徒，他们住在与世隔绝的沙漠社群中。而动物的交织则来自日尔曼艺术。英格兰东部苏特胡的盎格鲁-撒克逊墓葬，在那里发现了一些物件，它们表明了盎格鲁-撒克逊人与凯尔特人在思想观念、技术和货物上的交流情况。

这些新的风格出现在英伦岛屿的手绘传统上，在这里，它们与爱尔兰留存下来的凯尔特设计的拉坦诺流派结合在一起。有一些画面也变成了描述性的，不再是纯粹的装饰性，这是为了描绘四福音书中的一些场面。在留传下来的手绘稿中，最广为人知的是《凯尔斯书》和《林迪斯凡福音书》。这两本书都是神圣的艺术作品，很可能是在仪式上用的。单是这两本书，就包含了难以置信的凯尔特艺术的图案、造型和设计的财富。在它们的书页上，布满了无数错综复杂的线条和那般精微的细节，以至于肉眼看起来都很费劲。这真是一个奇迹，没有任何现代技术的帮助，却能够达到这样的精微。这些书显示了它们创造者的虔诚和技艺。这些创造者的作品成为多少世纪积累起来的知识和设计的顶峰。现在看到它们，人们仍然有一种奇迹和敬畏的感觉。

公元前500年时的凯尔特人接受了外来影响，将这种影响与自己的敏感细致结合起来，创造了一种毫无疑问属于他们自己的艺术形式。1000年后隔绝的基督徒凯尔特人，他们的爱尔兰手绘传统也产生了同样壮观的结果。如今被普遍认为是典型的凯尔特艺术的形式留存了下来，这是一种至今仍有广泛吸引力的艺术形式和风格。

6—9页的这些图案是现代绘制的凯尔特艺术，将现代与传统的色彩组合融合起来。第8页的图案是依据《林迪斯凡福音书》中一幅编织地毯的图案绘制的。

关于本书

凯尔特艺术的图案为手工制作提供了广阔的天地，这本书里收集了很多不同的种类，从简单的图案到更为复杂的形象，无论是新手还是富有经验的手工制作老手，都会发现它们很有吸引力。本书中的这些图案，许多都取自两本伟大的手绘稿《凯尔斯书》和《林迪斯凡福音书》。本书的“模板”部分，注意到了一些图案的历史溯源，但绝大多数图案都不能视为历史图案的严格复制，它们常常只是原来历史图案的一部分，而且为了实用已经进行了简化。在绘制这些图案时，作者考虑到手工制作的便利，用清晰和简单的线条来代表那种古代风格。有一些图案突出着古代凯尔特设计的原汁原味，而另外一些则进行了现代处理。不管你的口味是什么，所选择的制作方式是什么，也不管你的能力是什么水平，你都会在本
书中找到适合自己的东西。

如何使用本书

这本书是为那些手工制作者、艺术家，以及那些希望在自己的作品中应用凯尔特设计、但却发现如果自己涂涂画画来创作太过费劲的人所准备的。本书提供了丰富的、按不同主题来编排的凯尔特图案库，从简单的漩涡和明快的编结，到令人炫目的凯尔特风格字母，还有神话中的动物、比喻性的圣人和天使，以及生命树的流动花型。你可以复制这些图案，可以把它们转到你所选择的手工制作材料上去。

本书第一部分是一些操作性很强的建议，告诉你如何把一个图案转描到一些最常用的手工材料上，比如玻璃、镜面玻璃、纸、卡片和包括十字针织物在内的布料。第18至25页进一步指导更有效果地使用这些图案，对简化和装饰这些图案，对组合和改变它们，对应用和改变花边，以及色彩的使用，都提出了建议。富有启发性的“创意图库”（26—29页）是一些已经完成的制作，给你一些更有实用性的建议，以及许多点子和灵感，帮助你运用这些图案取得良好效果。

色彩

比起凯尔特艺术创造者们当时所拥有的色彩来，现代的颜色系列要丰富得多。不管是坚持贴近那些“古老”色彩，还是决定创造自己的色系，这都由你自己决定（参见24—25页的更多建议）。“创意图库”提供给你一些点子，它们是一些基于凯尔特图案而制作出来的令人叫绝、富有启发的作品。

手工制作的创意

玻璃画 凯尔特艺术富于流动线条，在手工制作中，可以用玻璃颜料勾勒出它们凸起的轮廓，色彩可以在这些区域里流淌了。

着色手工制作 那些比喻性的因素，如圣人和天使，用框画来表现效果很好。这些图案也可以直接绘制在木质家具、金属器具和陶瓷上面。

印痕压制 比如，可以从“绳结”和“拉坦诺”的模板中选择简单的图案来进行印痕压制。用一块细密的泡沫塑料切出想要的形象，然后可以随意印制在物体表面，比如手工制作的礼品卡。

图版印刷 本书的图案中，有许多图案可以制成图版，印制到各种手工材料上，或者是墙壁上和家具上。如果必要的话，刻制时要在几个部分之间增加“联桥”，把整个图案保持在一起。

剪纸 对于剪纸来说，凯尔特图案是很出效果的，即使是最为复杂的图案，也可以用彩色水笔或铅笔来装饰。在完成了的剪纸图案两面都涂上密封胶，用白色的PVA胶贴到你选定的物体表面上，最后至少再刷上五遍清漆。

马赛克 它们可以是很现代的设计，也可以是更为古老、更为传统的感觉，凯尔特图案对这些都适宜。这些图案中大块区域都可以用镶嵌来表现，而较小的部位则可以用来对形象轮廓进行渲染。

金属丝工艺 用金属丝来制作活动的、风吹过时会有声响的作品，凯尔特图案有一些漩涡图形，对此特别适宜。

蜡烛 贴花蜡是一种贴在纸上的薄蜡片，在手工材料商店和制蜡者那里可以买到。用手工刀从这样的蜡片上刻出一个图案，小心地从底纸上取下来，然后贴到白蜡烛上去，就是一个动人的装饰。

织物绘图 使用织物颜料可装饰任何种类的织物，其中包括丝绸。一种当代技巧就是把你的图案复印到转印纸上，然后把这个形象转印到诸如T恤和布艺这类物品上。

缝织 凯尔特缝织图案一直很流行。绳结和漩涡图案用缝织技法表现都有特殊的效果。凯尔特花边缝织用在床单的四边也非常好看。

嵌花 本书中的许多图案都由一些鲜明的轮廓构成，无论是手工还是机器进行嵌花，效果都很理想。

将图案应用于制作材料上

将你选择的图案应用到某种材料上，其技法要依据不同的表面质地来决定。针对一些最常用的材料，下面的内容提供了一些简单的建议。另外还解说了如何适应你的要求把图案放大或缩小。

放大和缩小一个图案

你可能想改变你所选择图案的大小来适应自己的需要。在你放缩之前，先看一看18页关于放缩对形象质量的影响。有三种方式可以改变图案的尺寸：

使用复印机

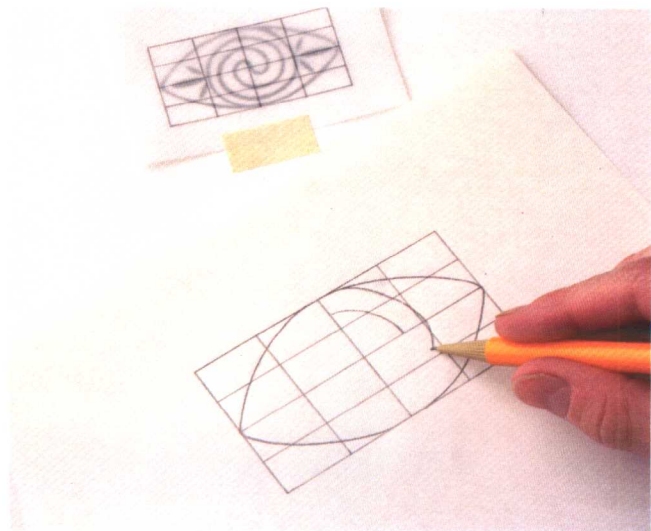
想要快而准确的结果，可以用复印机来放大或缩小图案，但你需要计算放缩的比例。首先量出你想得到的图案的宽度，比如是90毫米；然后量出原来图案的宽度，比如是42毫米。用后者来除前者，就得出了你所需要放大的比例：214%。要记住，放大总是超过100%，而缩小总是小于100%。

如果你想把形象复印到描图纸上，要使用不轻于90克的描图纸。如果是从描图纸上复印形象，先把有形象的描图纸放在复印机玻璃面上，然后在它上面盖一张白纸，这样复印出来的效果清晰。

使用格子

如果你没有复印机可用，就可以手工使用格子来放大或缩小图案。把描图纸蒙在原来的图案上，用胶带固定好。在描图纸上画一个能够罩住形象的方形或长方形（见下面图示），然后用尺子把这个方形或长方形分成等分的横格和竖格。要依据图案的大小和复杂程度来打格子。复杂的图案分成1厘米宽的栅格，简单一些的可分成4厘米宽。

现在，再画一个你所需尺寸的方形或长方形，在上面打出栅格，要与你刚才在形象上画的栅格相配，如下面图示。现在你就可以通过重描原来形象来放大它了，并在所需尺寸上逐格照描。

转描一个图案

把一个图案转描到纸、卡片、木头、泡沫塑料和箔片上

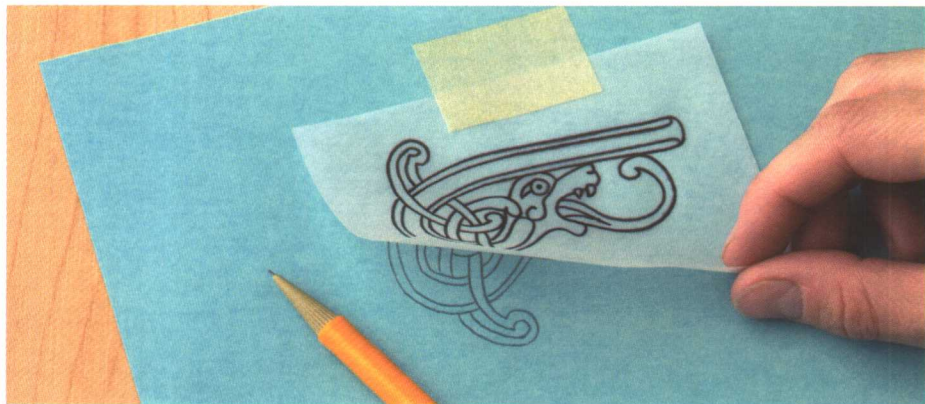
你可能想用光源箱来把图案转描到纸或者是薄卡片上去。对于在纸和纺织品上描图，一个光源箱是很有用的，你可以用家中的东西做一个。把一块透明的塑料板放在两堆书或两件家具之间，在下面放上一个台灯，然后把描图纸放在这片塑料上，再把需要描上图像的纸、薄卡片或者是纺织品放在它上面，图案就会看得很清楚，可以描了。不过，有时你选择的材料用这种方法不合适，这里还有另外一种方法。首先，先用尖铅笔把图案描到描图纸上，然后把它翻过来，用软铅笔在它的反面重描。描完后再翻过来，用胶带将它正面固定在你所选材料的表面。小心地重描这个图案，要用一点力，以便图案能够印到材料上去，但小心不要把它弄破了。

要让金属箔片出现浮雕效果的图案，可以把描好的图案固定在箔片上，将箔片放在软硬适度的纸上。用一根油墨用完的圆珠笔按压图案轮廓，让下面的箔片产生浮雕效果。使用同样的技巧击打箔片反面，可以产生凸起效果。

使用扫描仪

缩放图像的第三种方法就是使用平板扫描仪。当原有图像出现在你的电脑上后，你就可以用图像处理软件来调整大小，或者通过控制打印大小来缩放。如果你想要的结果超过了打印机的大小，有些软件允许你把一个图像分成几张纸来打印，把这几张纸拼合起来，你就得到了一个完整图像。

另有图像处理软件允许你改变图像的比例，比如让它宽一些或窄一些。要注意，不要弄得过分变形难以辨认。如果你喜欢电脑上形成的结果，就可以把它存起来反复使用。

把图案转描到镜子或陶瓷上

先把图案描到描图纸上，然后把描图纸翻过来，使用玻璃笔在背面重描。玻璃笔画出的线条是蜡质的，会很好地附在光滑表面上，所以用于彩色玻璃、镜面玻璃和陶瓷表面都很合适。玻璃笔芯易钝，但描图纸上的笔迹即使粗大一些也不要紧。用玻璃笔在描图纸背面描完后，用胶带把描图纸正面固定在器物表面，再用一支细铅笔重描，图案就会转印上去。

把图案转描到玻璃和有机玻璃制品上

大致地剪下图案，把它放在器具里面，用胶带固定好，可以在器物下面垫上毛巾以防止它破损或滚动。现在你可以看到玻璃后面的图案了，可以照描轮廓，或者是直接就画。

如果你想把图案转描到不透明的玻璃器具上，或者是图案很难贴到里面去的器具，如细颈瓶之类，就使用前面13页介绍的把图案转描到镜子或陶瓷上的方法。

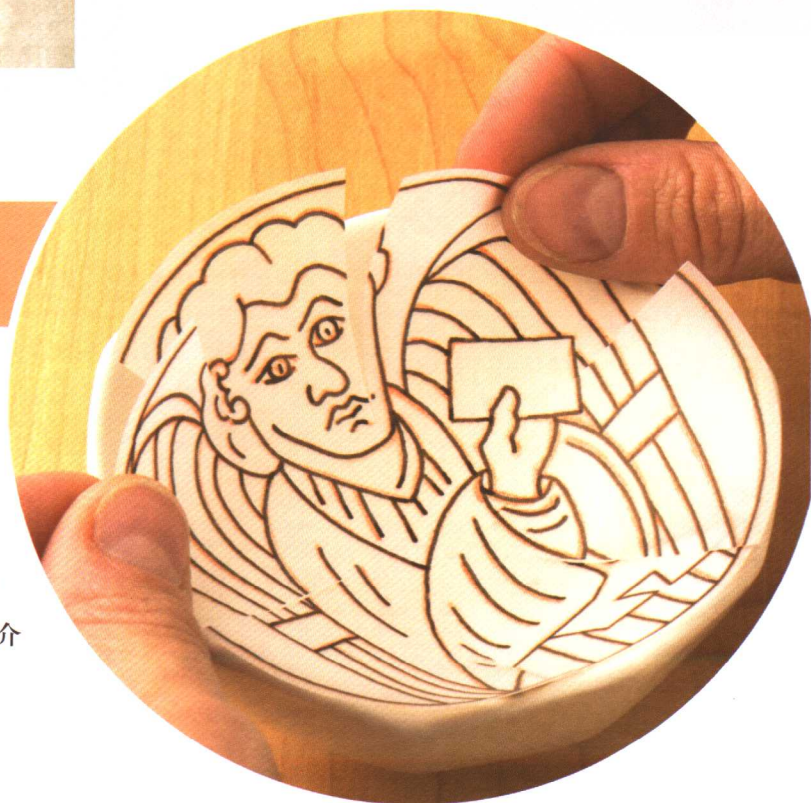
为齐边容器 制作一个模板

如果你想把一个连续性图案如一段花边，应用到一个齐边容器上，那么首先要制作一个模板。把一张描图纸放入透明的玻璃容器内，不透明的玻璃或陶瓷器具则环绕它。描图纸要与器具表面贴平，用胶带固定好。用铅笔在容器的上部边缘做一记号，在纸重叠的地方或杯罐把手的边缘也做上记号。

把描图纸拿下来，依照上面的记号和你所需要的模板宽度，

把图案转描到弯曲的器具上

图案可以转描到圆形器具上，但需要适应这种弯曲度。描下图案，翻过来进行重描（如果器具是陶瓷的话，使用玻璃笔）。将描好的图案纸从外面朝中心剪开，将它贴在器具表面。依据器具表面的凹凸情况，这些剪开的地方会有点重叠或张开。将其用胶带固定好，然后用前面介绍过的方法进行转描。

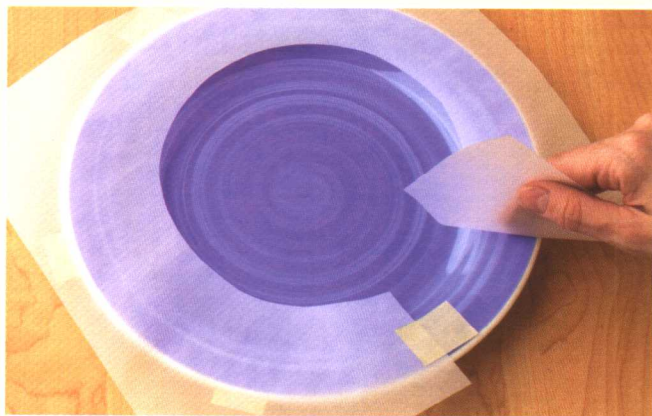

把这个模板剪出来，将它重新贴入或环绕这个器具，看看是否合适。依据模板的大小确定描图纸的大小，然后将上面的图案转描到器具上去。

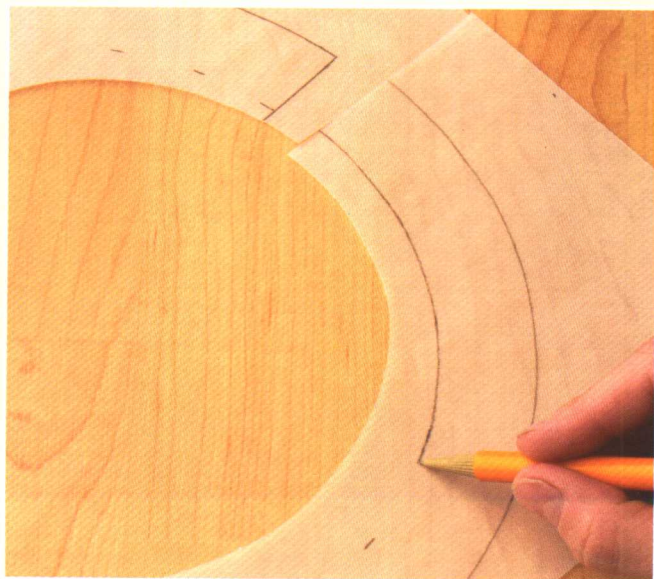

为盘子制作一个模板

1. 剪下一张方形描图纸，要比盘子的直径稍大一些。在纸中心剪掉一个圆，以便让纸能够在盘子上平贴。把纸剪开，在盘上放好，剪开的一个边用胶带固定在盘子上。当纸与盘子贴紧后，用胶带固定住，剪开的地方会重叠，重叠处要做记号。

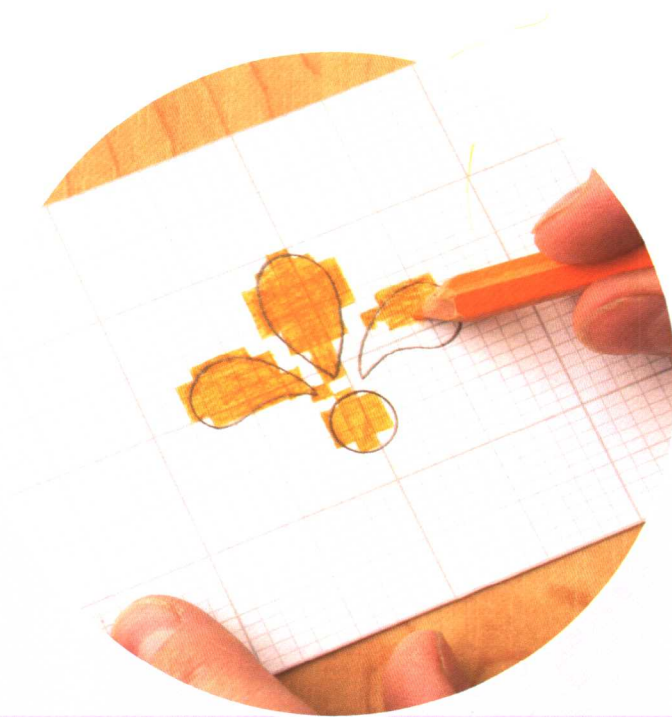
2. 把盘子翻过来，沿着盘边在描图纸背面画一圈，然后把纸拿下来，量出盘边的宽度，依画出的盘子边缘线将这个宽度逐点标出，然后将这些点连成一条曲线。这个模板就成了。

把图案转描到纺织品上

如果织物质轻色浅，图案可以直接描上去；如果质重色深，使用一个光源箱效果更好。把图案放在光源箱表面（参看13页如何用家里的东西临时做一个光源箱），上面覆盖织物。光线会照透图案和织物，你能够看到图案线条，就可以描了。

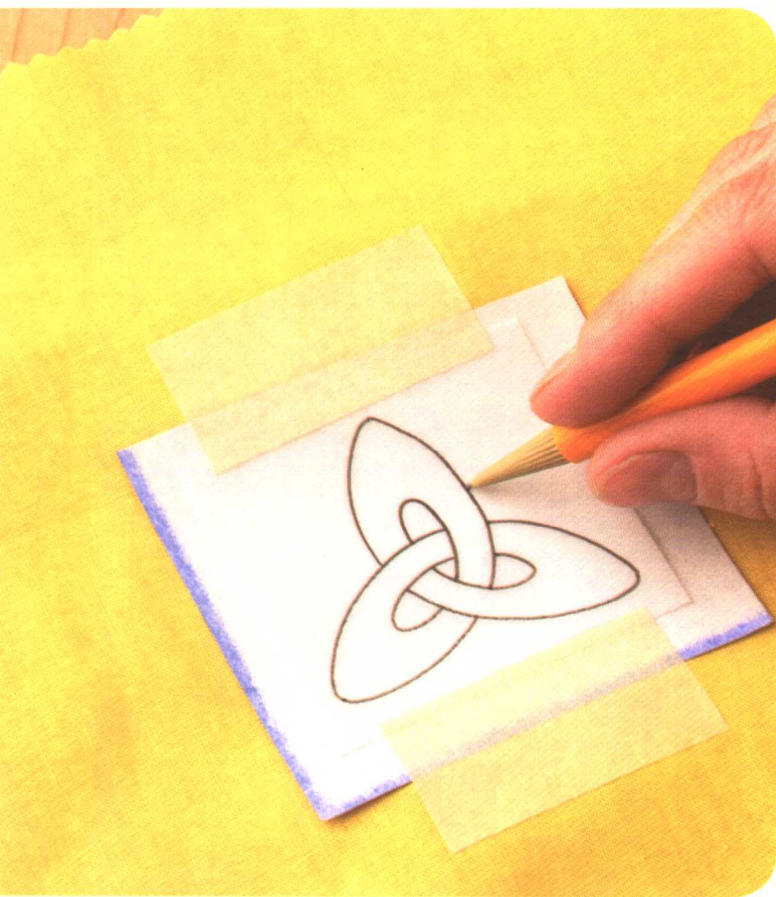
还有一种方法。找一张裁缝用的印纸，正面朝下放在织物上，再在上面放上图案，用胶带固定好。用一支尖铅笔描图案，它就会转描到织物上（如下面图示）。印纸留下的痕迹将来可以很容易地擦掉。

用细格制图纸把图案转描到编结物上

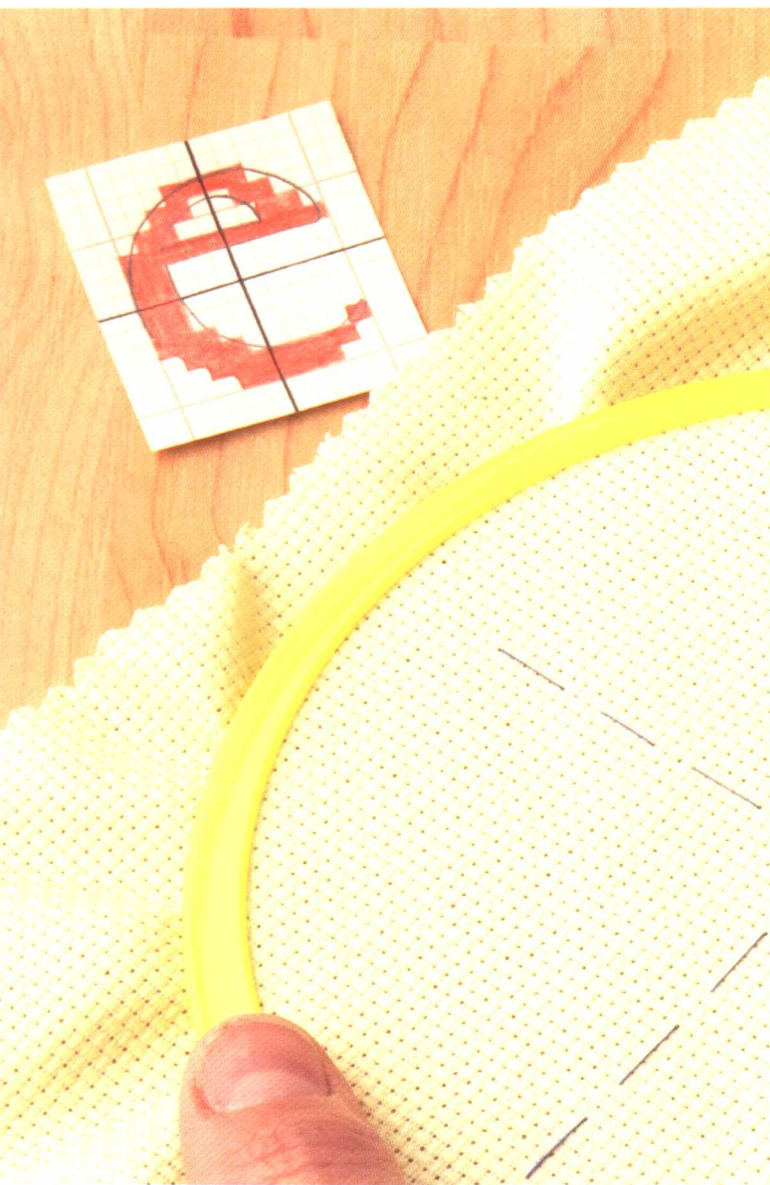
不要用一般的平面绘画纸，而要用细格制图纸来绘制一个编结图案（编织针的宽度超过了高度，所以细格制图纸更为合适）直接把图案转描到这种纸上（参看13页关于把图案转描到纸上的方法），纸上的每个方格就代表一针。你得保证自己不对图案中那么多的格子感到厌烦，因为它们就是你图案中编结针的数量，以及最终这个图案的大小。如果图案中各格区有不同的颜色，就使用彩色的水笔或铅笔将这些格子填满。

依据这个完成的图样选择一种针法来编结，图样的格子从右朝左数是顺时针，从左朝右数是反针。这样，一件某种针法的编结物上，就会有你想要的图案了。按这个图样来编结，先从右到左编结第一行，然后从左到右编结第二行。

把图案转到针尖帆布和十字针织物上

针尖帆布和十字针织物上的图案可以用两种方法实现，一是使用制图纸，二是把图案转到帆布或织物上，然后用针固定。

使用制图纸

把图案描到制图纸上（参见13页“把图案转描到纸上”）。制图纸上每个方格代表帆布上和十字针织物上的一个格。你得保证自己对图案中那么多的格子不会感到厌烦，因为它们就是你图案中编结针的数量，以及最终这个图案的大小。

直接把图案转到帆布或织物上

如果是开织帆布或色浅的织物，可以直接把图案转描上去。首先，在图案中心和布料中心都做一个小小的十字标志；然后，下面放上一个光源箱（参见13页），把布料放在图案上面，二者的十字线对准，用胶带固定好，用一支防水笔来描这个图案。如果是闭织帆布和十字针织物，也可以使用裁缝的印纸来做（见16页“把图案转描到纺织品上”）。

用彩色水笔或铅笔为图案各部分格子着色。如果图案的边缘越出了一个格子，这些地方你就可以使用半针。按图案的中心画出十字线标志作为依据（见左边图示），在织物的中心也缝上一根十字线作为依据，然后依据图样来缝织。