

21世纪高等院校
艺术设计专业“十二五”规划教材

鲁晓波 蒋啸镝 / 顾问
张夫也 孙建君 / 丛书主编

装饰图案 设计

Decorative Pattern
Design

主 编 / 冯文博 孙 斐

 南京大学出版社

21世纪高等院校
艺术设计专业“十二五”规划教材

鲁晓波 蒋啸镝 / 顾问
张夫也 孙建君 / 丛书主编

装饰图案 设计

Decorative Pattern
Design

主 编 / 冯文博 孙 斐
副主编 / 刘 媛 杨 蓓 马志洁
参 编 / 李怡轩 李慧红

 南京大学出版社

内 容 提 要

本书由装饰的概念和内涵入手,从不同角度对装饰图案设计的类型进行讲解,深入分析了装饰图案的基本特征和装饰图案设计的变化方法,同时结合教学实践就装饰图案的构成形式、写生与创意表现进行详细论述,通过不同的课题设计让学生全面掌握装饰图案设计思路。

本书可作为艺术类高等院校相关专业教材,也可作为高职高专院校相关专业教材及专业人士参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计/冯文博,孙斐主编. —南京:南京大学出版社,2012.7
21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-305-09028-8

I. ①装… II. ①冯… ②孙… III. ①装饰图案—图案设计—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147652号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
书 名 装饰图案设计
主 编 冯文博 孙 斐
责任编辑 许斌成 府剑萍 编辑热线 010-82893902
审读编辑 李 清

印 刷 北京市全海印刷厂
开 本 889×1194 1/16 印张 9.5 字数 287千
版 次 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
ISBN 978-7-305-09028-8
定 价 48.00元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

序

Preface

装饰图案设计作为艺术设计类专业的基础课，它不仅培养学生的基本造型能力，也有助于提高学生的专业素质，培养创新精神，为今后专业学习和应用打下牢固基础。装饰图案设计因其表现语言独特，学习中不仅要掌握造型艺术设计所遵循的共有规律，更要从民族传统文化与世界文化遗产中吸取营养，探索图案设计艺术中的个性特征，才有可能使图案设计多样化的个性表现与设计价值的社会需求性有机结合。装饰图案的风格是图案设计与造型表现完美的统一，其艺术形象塑造取决于完美的造型表现和娴熟恰当的技法运用。这两者的有机统一，可以使作品得到进一步的完美与深化，以获取最佳的设计效果。

装饰图案是一种具有数千年历史的传统艺术形式，但在21世纪的今天，传统的设计与教学理念已很难适应时代的发展需要。对图案的形式表现和内涵表达，应从现代审美特性重新加以审视。如何使图案设计适应高速发展的社会需求，满足人们物质和精神审美观的时代诉求，使其创作思想与时代相吻合，是摆在我们面前的重要课题。对于这些问题的思考，虽然本书没有给出明确的回答，但却力图探索行之有效的解决途径，并希望能够给您以启迪与示范，这也是编者出版本书的初衷。

文如其人，本书是冯文博先生为人治学精神的体现，书中凝聚了他对装饰图案设计的认识和理解，是其多年装饰图案设计教学经验和研究成果的总结。书中的很多附图是渭南师范学院、延安大学创新学院、长江师范学院学生平时课程的习作，这些作品的表现技法、艺术效果均达到了很高的水准。解读这些作品，能给您更多的启迪，提高您对作品的表现技巧、视觉效果、情感表达、创新意识与实践之间关系的领悟能力。

艺术源自生活，设计可以美化生活。愿本书的出版给您提供清新的艺术元素，使您的“艺术设计”生活更具活力。

张郭军

渭南师范学院传媒工程学院教授

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

顾问

- 鲁晓波 清华大学美术学院党委副书记, 教授, 博导
蒋啸镝 湖南师范大学教授

丛书主编

- 张夫也 清华大学美术学院教授, 博导
孙建君 中国艺术研究院研究生院副院长, 教授, 博导

专家指导委员会名单 (按姓氏拼音排序)

- 白天佑 甘肃政法学院艺术学院院长, 教授
陈劲松 云南艺术学院设计学院院长, 教授
戴 端 中南大学艺术学院副院长, 教授
丁 峰 徐州师范大学美术学院副院长, 副教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 教授
高俊峰 河北科技大学艺术学院院长, 教授
谷 林 山东轻工业学院艺术设计学院, 教授
关 涛 沈阳理工大学艺术设计学院副院长, 教授
郭立群 武汉工程大学艺术与科技学院副院长, 教授
郭线庐 西安美术学院副院长, 教授
何人可 湖南大学设计艺术学院院长, 教授, 博导
贺万里 扬州大学艺术学院副院长, 教授
胡玉康 陕西师范大学美术学院院长, 教授
黄兴国 河北师范大学艺术设计学院副院长, 教授
金雅庆 吉林建筑工程学院艺术设计学院副院长, 副教授
荆 雷 山东艺术学院设计学院副院长, 教授
李 兵 绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长, 教授
李 杰 中国传媒大学教授, 导演
李 林 淮海工学院艺术学院院长, 副教授
林 木 四川师范大学美术学院院长, 教授
刘彩军 山西大学美术学院副院长, 副教授
刘同亮 徐州工程学院艺术学院副院长
刘 丽 内蒙古建筑职业技术学院, 教授
马 刚 兰州商学院艺术学院院长, 教授
彭 红 武汉科技大学艺术与科技学院系主任, 教授
潘 力 大连工业大学服装学院院长, 教授
舒 平 河北工业大学建筑与艺术设计学院副院长, 教授
涂 伟 武汉科技大学艺术与科技学院院长, 教授
万 萱 西南交通大学艺术与传播学院院长助理, 教授
王承昊 南京晓庄学院美术学院院长, 副教授
王健荣 湖南师范大学美术学院教授
吴余青 湖南师范大学美术学院教授
谢 芳 湖南师范大学美术学院教授
徐伯初 西南交通大学艺术与传播学院副院长, 教授, 博导
徐青青 西安工程大学艺术工程学院院长, 教授
许 亮 四川美术学院设计艺术学院副院长, 教授
许世虎 重庆大学艺术学院院长, 教授
杨贤艺 长江师范学院美术学院副院长, 教授
袁恩培 重庆大学艺术学院教授
詹秦川 陕西科技大学设计与艺术学院副院长, 教授
张健伟 河南师范大学美术学院院长, 教授
张文川 河北大学艺术学院副院长, 教授
钟 磊 浙江树人大学艺术学院副教授

前言

Foreword

装饰图案设计是我国高等工艺美术教育开之初就已开设的一门造型基础课程。随着时代和工艺技术的快速发展，该课程在内容和方法上都有了很大的变化。一些陈旧的教学方法和造型训练方法已经不能适应当今设计教学的变化，应该予以改革。对于装饰图案设计，目前一致的看法是：以创意训练方式逐渐培养学生创新精神，通过新技术、新手段提高学生的创新能力，并对学生进行主动学习意识的培养，从而提高课堂教学质量。

面对这一要求，本书的编者通过对大量同类参考资料信息内容的筛选，结合自身多年的教学实践经验，根据时代发展，从图案的基本概念讲起，对图案的类型分类、图案写生、图案形式美法则和变化方法、构成形式、图案设计的创意与表现、图案设计的风格与手段以及在各行业的应用设计，结合学生的优秀作品进行了深入浅出的论述，并从实际出发，通过不同的课题设计让学生掌握全面的装饰图案设计思路。

本书由渭南师范学院冯文博担任主编，完成本书大纲的撰写、规划、审核以及第一章、第三章内容的编写工作。延安大学西安创新学院孙斐担任第二主编，主要承担第五章、第六章的编写工作，同时新乡学院李慧红老师也参与了第六章部分内容的编写。长江师范学院刘媛承担了第四章的编写。渭南师范学院李怡轩承担了第二章内容的编写。湖南第一师范学院杨蓓以及湖北大学知行学院马志洁为本书提供了部分素材并做了相关的编审工作。在编写过程中，我们参考、引用了很多国内外相关书籍和专业网站的相关内容，部分图片的素材和个别实例的初始原型也来源于网络，由于涉及的网站和网页太多，不能一一列举，在此一并予以感谢，尤其感谢为本书提供大量第一手资料的学生。最后特别感谢南京大学出版社编辑为本书出版所做出的努力。

由于篇幅所限，本书对装饰图案设计未能做到面面俱到，没有覆盖到所有的知识点，比如对国外图案设计部分就没有涉猎。书中很多章节是从实践教学经验中总结而来，有着很好的实践指导意义，但难免有失之偏颇之处，衷心希望诸位读者予以批评指正。

编 者

目录

Contents

001 第一章 装饰图案设计概述

- 第一节 装饰图案的概念特征与类型 / 002
- 第二节 中国传统图案 / 008
- 第三节 装饰图案设计的流程 / 018
- 第四节 本课程的学习目的和意义 / 020

021 第二章 装饰图案写生

- 第一节 装饰图案写生的目的、方法和手段 / 022
- 第二节 装饰图案写生的表现方式 / 027
- 第三节 装饰图案写生的要点 / 029

034 第三章 装饰图案的形式美法则与构成形式

- 第一节 装饰图案的形式美法则 / 035
- 第二节 装饰图案的变化方法 / 040
- 第三节 装饰图案的构成形式 / 050

059 第四章 装饰图案创意表现

- 第一节 装饰图案创意思维概述 / 060
- 第二节 花卉植物图案的设计 / 060
- 第三节 人物图案的设计 / 063
- 第四节 动物图案的设计 / 064
- 第五节 风景图案的设计 / 066

069 第五章 装饰图案风格与表现

- 第一节 黑白装饰图案的表现和风格特征 / 070
- 第二节 装饰图案设计中色彩的风格与表现 / 081
- 第三节 材质与肌理在装饰图案设计中的表现方法 / 101
- 第四节 电脑手段在现代图案设计中的应用与表现 / 120

127 第六章 装饰图案在设计中的应用

- 第一节 装饰图案在工业设计中的应用 / 128
- 第二节 装饰图案在服装设计中的应用 / 130
- 第三节 装饰图案在平面设计中的应用 / 135
- 第四节 装饰图案在空间设计中的应用 / 139

146 参考文献

第一章

装饰图案设计概述

本章知识点：

- ▶ 装饰图案的概念与课程要求，装饰图案的特征和类型，中国传统图案。

学习目标：

- ▶ 掌握装饰图案的基本概念、类型、基本特征。对装饰图案能够有一个比较直观的了解和把握，从而为装饰图案进一步的学习和研究做好理论铺垫。

第一节 装饰图案的概念特征与类型

图案是人类最古老的艺术形式。它从远古的岩画开始,以其本身所具有的永恒艺术生命力,伴随人类社会历史不断发展。在当代,它依然生机勃勃,焕发出同人类密切联系、共同发展的艺术光彩。在现代化、高科技的社会条件下,图案的理论知识、设计手法、基本技能水准有了空前的提高。人们从不同的文化艺术角度审视这个古老而富有生命力的艺术形式,不断分析、研究、探讨它,为它分门别类。人们把图案按空间类型分为平面图案与立体图案;按所取材料分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案等;按其组织形式分为单独图案与连续图案;按基础训练和实际应用分为基础图案和专业图案等。其中,作为基础图案教材主要内容的平面图案,最具代表性、典型性,是学习现代图案设计及相关专业的基础。

一、装饰图案的概念

对于装饰的概念,蔡元培先生指出:“装饰者,最普通之美术也。其所取之材,曰石类、曰金类、曰陶土,此取诸矿物者也;曰木、曰草、曰藤、曰棉、曰麻、曰果核、曰漆,此取诸植物者也;曰介、曰角、曰骨、曰牙、曰皮、曰毛羽、曰丝,此取诸动物者也。其所施之技,曰刻、曰铸、曰陶、曰镶、曰编、曰织、曰绣、曰绘。其所写象者,曰几何学之线面、曰动植物及人类之形状、曰神话宗教及社会之事变。其所附丽者,曰身体、曰被服、曰器用、曰宫室、曰都市……人智进步,则装饰之道,渐异其范围。身体之装饰,为未开化时代所尚;都市之装饰,则非文化发达之国,不能注意。由近而远,由私而公,可以观世运矣。”蔡元培先生认为装饰是美术最根本最普通的表现,和人民生活息息相关,反映一个社会文化层次高低、生活水平好坏。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中对图案的定义综述为:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计,是在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样、装饰纹样等方案的统称。”

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释是:“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称立体图案)。”狭义图案的英文是“Design”,除含“图案”的意义以外,另有“设计”、“计划”、“图样”、“结构”等多种含义。

“图案”一词是20世纪初从日本传入的,其含义主要是指有关装饰、造型的“设计方案”。从汉语的字义上讲,“图”有“形象”、“谋划”之意,“案”有“文件”、“方案”之意,可理解为“谋划或形象”的“方案”。

综上所述,我们可以这样认为:装饰图案有狭义和广义之分。从狭义上讲,图案是指某种纹饰,即按形式美规律构成的某种或拟形或变形或对称或均衡或单独或组合的具有一定程式和秩序感的图形图案或表面装饰。广义的装饰图案指为达到特定的装饰目的而做出的设计方案,它涵盖了建筑装饰纹样设计、工艺品设计等类,从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰图案进行营构的方案设计。

二、装饰图案的社会文化特征

1. 艺术设计语言、思想的创新性

图案创意设计过程,是图案设计语言及其表达的图案主题思想的创新过程,古今中外的图案作品,都是这一创新过程的结果。如果没有图案设计语言、思想情感的创新,就没有新

的图案。古今中外图案作品的历史性变化,即图案图形、思想情感的不断变化、发展,就证明了这一点。历史上,特别是近现代史上,各国政权变更变换的政权性旗帜,其新旗帜上的图案就是这样的创新作品,如苏联解体后的新的独联体国家的新旗帜。图案创意设计语言、思想的创新性,是图案本身发展变革的根本动力。张道一先生说过,“古代图案再好,也不能替代今天的创造。真正意义上对文化遗产的利用是新创作的借鉴,即用前人的镜子照见自己的路,使自己的经验丰富起来。”所以我们必须善于观察和揣摩古代的作品,以便开阔自己的设计视野(图1-1)。

2. 传递文化思想、情感的信息性

图案创意设计具有目的性,是将某种新的文化思想、情感蕴涵于创新的图案艺术语言之中的艺术创造活动。其创新的作品就是传递某种文化思想、情感信息的载体。从古至今,图案创意设计均因传递思想情感信息而得到发展。如西方中世纪的家族族徽(图1-2),中国古代龙图形的标志(图1-3),现代国家的国徽、国旗等。传递文化思想、情感的信息性,是图案创意设计艺术不断发展的生命源泉。如图1-4所示十二生肖图案设计,通过中国民间剪纸和中国汉字宋体字体的结合,利用置换的方法体现了一种民族精神和审美观。

图1-1 传统图案和现代设计的结合

图1-2 欧洲家族的徽标

图1-3 汉代锦帛

图1-4 十二生肖

3. 跨越时空的文化艺术兼容性

图案创意设计可以将古今中外各种艺术门类,各种文化艺术思想、原理、方法、技能、形象等结合在一起;可以将自然界的、人类社会的事物结合在一起;可以将不同空间的、不同时代的事物结合在一起,或者说,可以将人类能感知到的任何精神的、物质的东西兼容在一起。图案的这种兼容性,是图案创意设计最本质的特点。譬如,人们可以将恐龙时代的“翼龙”同现代的飞机结合,将人物同动物、植物相结合,可以综合客观世界的事物形象,创造出意象中的、客观世界不存在的形象,可以将时代的、超越时代的不同地域、民族的各种思想、情结融于图案之中,将音乐的韵律、文学的方法等综合性地运用于图案创意设计作品之中等(图1-5)。2008年北京奥运会吉祥物“福娃”的创意设计,就具有这一特点(图1-6)。跨越时空的文化艺术兼容性,说明图案创意设计拥有无限的文化艺术空间。

图1-5 通过神话传说创作装饰图案

图1-6 北京奥运福娃吉祥物所体现的文化的兼容性

三、装饰图案的艺术特征

1. 图案表现形式的装饰化

装扮、修饰、美化器物是装饰图案的根本性特征。器物上符合形式美法则的图案造型、构图、色彩等,以其色彩艳丽,形象生动、真切,富有思想情趣,展现使人人为之赏心悦目的美感,如图1-7所示。这种美感,使人在享受器物物质作用的同时,得到了精神享受。图案在生产、科学技术、工艺美术的发展中,其装饰性越来越强。现实生活中,日常用品的包装性图案,服装、窗帘等纺织品的印染图案,装饰居室的地板、壁纸、天花板图案,以及城市商店的门头、街道广告等图案,使人们的生活环境变得美丽充实。

图1-7 守望 张欣

2. 图案组织形式的秩序化

秩序感存在于装饰图案设计之中,无论变化与统一、对比与调和、节奏与韵律、放射与回旋,装饰图案都表现出一种秩序性。秩序性也是图案审美的尺度。装饰图案中秩序化了的元素组构,会使人的视觉产生主次、虚实、大小、节奏、韵律等视觉美感,在这些视觉元素组构中,主要体现在其排列的条理性、比例的适合性、节奏的合理性以及渐变的严格性上,这些秩序的法则遵循着化繁为简、化杂乱为条理、化模糊为鲜明的原则,从而造成一种重复、均衡、对称等性质的协调一致,使图案的组构达到秩序井然、鲜明易识、舒心悦目的效果,如图1-8所示。

图1-8 乡间的腰鼓 梁萍

3. 图案功能的从属性

图案都以器、物为载体，在器物的使用中体现实用性的价值。如新石器时代的鸟形、兽形彩陶器皿及其他彩陶器皿的彩绘图案，都以其所具有的美感和标志性作用等存在于人们的使用之中。到了传说中的仓颉造字时代，象征图案文字的实用性就更具代表性。现代的国徽、货币、邮票、交通标志、商标等图案，都具有传递信息的实用性（图1-9至图1-12）。

图1-9 徽标上的图案

图1-10 货币上的图案

图1-11 邮票上的图案

图1-12 交通标志上的图案

4. 图案内容意义的象征性

从古至今，人类创造的图案中，都具有文化思想内涵。我们现在所看到的远古岩画，新石器时代的陶器，夏、商、周以来的青铜器、漆器、丝织品、瓷器图案，都是如此。如唐代的宝相花图案，表示佛教文化中吉祥、如意的意思；明清时代官服上的补子图案，表示官吏文、武的类别以及不同的品级。流行于民间的图案，都有吉祥、平安、幸福、长寿等美好愿望的含义。文化思想是图案设计的灵魂，也是图案作品的灵魂，它指导着人类的图案设计事业不断向前发展（图1-13、图1-14）。

图1-13 有吉祥寓意的葫芦图案

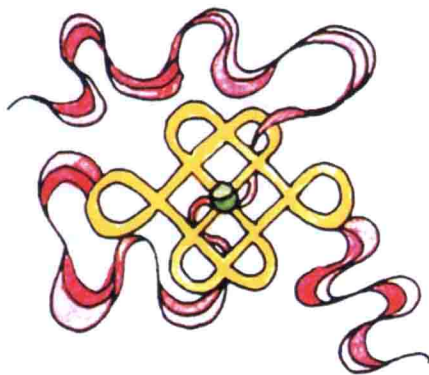

图1-14 有吉祥寓意的盘长图案

四、装饰图案的类型

1. 从表现内容的不同来划分

从表现内容的不同来划分,装饰图案分为风景图案、植物花卉图案、人物图案、动物图案等(图1-15至图1-18)。

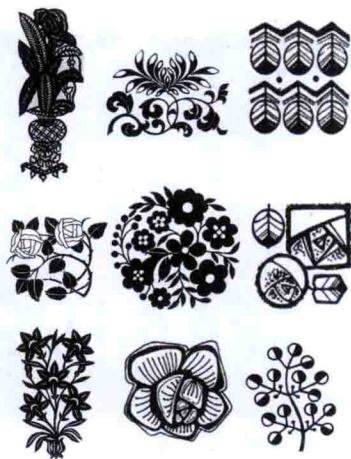

图1-15 植物花卉图案

图1-16 人物图案

图1-17 风景图案

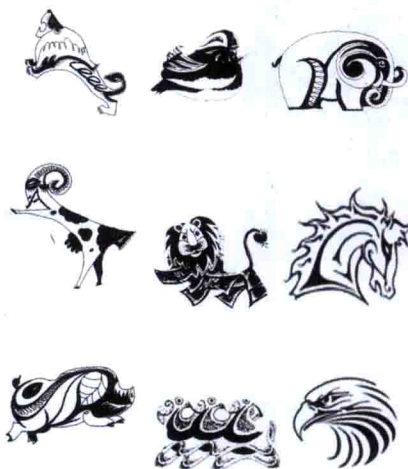

图1-18 动物图案

2. 从组织形式来划分

(1) 单独图案。单独图案是与连续图案相对应的图案名称。从图案的组织形式上划分,它是指与周围环境没有连续关系的、一种独立性很强的个体纹样单位。

(2) 适合图案。适合图案是受一定几何外形(正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、菱形、五角形、六角形等)制约的图案。适合图案的组织形式有“方形适合图案”、“圆形适合图案”、“椭圆形适合图案”、“多角形适合图案”等。

(3) 连续图案。连续图案纹样的组织形式有两种:二方连续和四方连续。二方连续装饰图案可以用于工业产品的边缘装饰,广告、装饰画的边框等;四方连续装饰图案纹样多用于印染类图案中:花布、被面、床单、地毯、台布等。两种连续图案均为消费者喜爱的装饰图案形式。

连续图案构成有一定的规律性,其基本骨架是构成单位图案的基本框架结构。在设计中,设计者针对装饰对象,按其单位纹样骨架进行设计,就可以满足大批量生产的需要。因此,在图案设计中,熟悉、掌握、运用构成图案的基本骨架是非常重要的。

连续图案的特点在于能适应现代化的生产工艺条件,省时省力。一幅基本单位图案经过反复连续后,就显得内容丰富,富于变化,便于进行大规模的现代化生产。

(4) 综合图案。这里的综合图案指的是把单独图案纹样、适合图案、连续图案综合在一起的一种图案组合类型,这种图案设计起来比较自由。

3. 从空间形态上来划分

(1) 平面图案:如装饰画、织物图案、扎染、蜡染、建筑装饰纹样等;

(2) 立体图案:指在三维空间中创作的图案样式,如石雕、陶瓷制品、金属制品、砖雕、木雕、泥玩具等(图1-19至图1-23)。

图1-19 石雕图案

图1-20 陶瓷图案

图1-21 铁艺图案

图1-22 砖雕图案

图1-23 木雕图案

4. 从使用途径来划分

从使用途径来划分,装饰图案可分为染织图案、陶瓷图案、建筑图案、服饰图案、青铜器图案、漆器图案和壁画图案。

5. 从语言的表现形式来划分

从语言的表现形式来划分,装饰图案可分为抽象图案、具象图案、意象图案(图1-24至图1-27)。

6. 从教学研究来划分

从教学研究来划分,装饰图案可分为基础图案和专业图案(图1-28)。

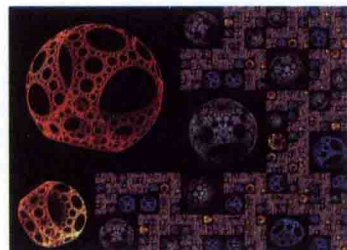

图1-24 点构成的抽象图案

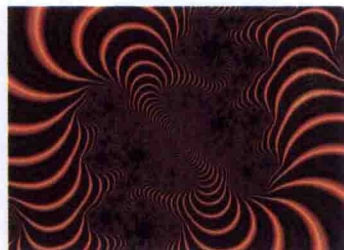

图1-25 线构成的抽象图案

图1-26 面构成的抽象图案

图1-27 意象图案 杨蓓

图1-28 纺织专业图案 杨蓓

第二节 中国传统图案

一、原始图案

1. 岩画——岩石上的图案

岩画是旧石器时代先民们刻在岩洞壁上,或其他岩壁、岩石上的图案。我国是世界上发现岩画最早最多的国家。南北朝时期的地理学家郦道元,游历万水千山,写有名著《水经注》一书,书中记载我国内蒙古大兴安岭呼伦贝尔市鄂伦春旗、宁夏大麦地等地的岩画。近些年,人们在西藏、贺兰山(图1-29)、内蒙古克什克腾旗白岔河(图1-30)等地相继发现岩画。宁夏大麦地岩画早期距今8000—7000年,是目前发现最早的旧石器时代的岩画(图1-31)。旧石器时代,人们改造自然能力的标志就是能制造粗糙的石器,这也标志着人类是以顺应自然环境的方式生活。由于工具的简陋,人类为生存而进行生产活动时显得异常艰辛,尤其是打猎,在现代人看来,都是用石块、木棍在同野兽拼命。这种获取食物的活动,有顺利、有坎坷、有成功、有失败,有时会受伤甚至丧生。这些必然会引起人们的思想、认识及其情感的波动变化;成功、胜利会给人们带来满足、喜悦;失败、受伤会给人们带来惊恐、悲伤、愤怒。人类最初的思维、情感变化,自然要以某种方式表达出来,如哭、笑、喊、叫、蹦跳等。随着人类生活经验的积累,思维能力的不断增强,在岩石上刻图形作为思想情感的表达方式、记忆的方式、某种愿望要求的表达方式,以满足原始生活的需要,这就产生了岩画。

图1-29 贺兰山岩画

图1-30 内蒙古克什克腾旗白岔河流域岩画

图1-31 宁夏大麦地岩画

虽然我们不能像古人那样去理解岩画,但岩画却以其特有的艺术风格向我们传递着古人的思想、艺术、生活情感信息。

2. 彩陶图案

大约五六千年前的新石器时代,黄河、长江流域及东北等地区的先民认识自然、改造自然的能力已经有了空前的提高,先民们能够从事农业、渔猎、放牧等活动。同时,人们对于火的使用功能有了更进一步的认识。人们在利用火照明、取暖、烧烤食物的过程中,认识到火有把泥土变坚硬的功能。于是,先民们就逐渐地学会了制造陶瓷,并用来取水、煮食物、储藏粮食。“可以想见,原始先

民不管是出于审美的需要,还是其他需要,开始在陶器上第一次进行纹饰时,在用红色颜料沿着陶器表面画出一条宽带纹时,他们的激动和欢乐绝不亚于现代人在一幅精美艺术品完成时的陶醉。最初的纹饰就是这种有意识创造的结果,其具体的纹饰可能与具体的心理需要和精神活动相关。”考古发现的大量彩陶实物就说明了先民们用火进行生产、生活的这一历史事实。人们把此时的陶器称为新石器时期的彩陶,彩陶上的图案称为新石器彩陶图案。考古发现的有黄河流域仰韶文化的半坡彩陶(图1-32、图1-33)、马家窑文化的马家窑彩陶、半山类型彩陶(图1-34、图1-35),马厂类型彩陶(图1-36、图1-37)及龙山文化的黑陶等。其彩陶图案有人物、动物、植物和几何纹等。

图1-32 半坡彩陶(一)

图1-33 半坡彩陶(二)

图1-34 半山类型彩陶(一)

图1-35 半山类型彩陶(二)

图1-36 马厂类型彩陶(一)

图1-37 马厂类型彩陶(二)

原始彩陶图案在人类艺术史上绝对是一朵奇葩,论构成形式,最早的富于原始精神气息的彩陶图案还谈不上结构和审美的完善,但从精神上说,它简约、单纯而又神秘莫测,深深地吸引着今天的学者和设计家不断地去研究它、探索它。从原始彩陶图案的发展中,我们可以透过古人的设计手法,看到他们与现代图案设计师在形式和审美上相同的追求。

“从人类审美意识和艺术发生学的探讨中,我们知道,主体审美意识对客体的建构永远都是一个过程。彩陶几何纹饰一经发生和物化成形,对于审美主体而言,无疑又成为审美客体,它所提供的各类形式结构、线面的特质、色彩的节奏、形象的韵味等比自然形式更易对主体审美行为和创造活动产生影响。在这个过程中,主体心理和视觉逐渐形成了以均衡、运动感、对比、适度、和谐、曲折、圆润、空灵、敦厚等为标志的审美尺度,并以这种尺度进行更富有审美意味的构形活动,促成几何纹饰新造型模式的形成。而每当一种纹样的造型模式达到形式的自足时,对主体审美心理和行为而言,它就成为旧有的审美模式,它所提供的形式刺激及由此而来的兴奋程度就不断衰减下来,主体对这种纹样的构形过程也就逐渐停止,而新的构形因素则在原有纹样母体的形式律动中结构和成形。这种主客体相互作用的心理运演过程形成了几何纹饰演化的重要机制。”

二、先秦图案

青铜器上的图案是先秦时期文化的主要表现形式之一,青铜纹饰虽然是新石器时代陶器纹样的继承和发展,但它的美学风格却发生了质的变化,青铜器图案由于时代因素,多表现尖锐的阶

级对立、严酷的阶级斗争，是统治者权力的象征，鼎上动物图案蕴涵有统治者政权威严和神圣不可侵犯的思想情感。尤其商周时期青铜纹饰气氛神秘、森严可怖，体现出一种狞厉之美。这与它深刻的历史内涵相关。器物上的图案主要分为以下几种。

1. 饕餮纹

饕餮是理想化的，食欲无止境的凶猛神兽。饕餮纹指装饰在器物腹部，以鼻为中心，眼、耳、角左右对称的兽面纹，饕餮纹是统治者权力威武、凶猛的象征，如图1-38所示。

图1-38 饕餮纹

2. 夔龙纹

夔龙纹是器物上的独角独足龙图形，造型和现代龙的图形相似。夔龙的首、身、尾在图案中多有变化，四周又大小不等，以示远近空间的云纹，表现夔龙独行云中的神威情态，如图1-39所示。

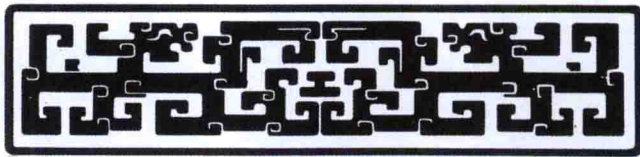
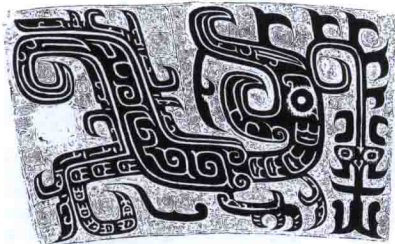

图1-39 夔龙纹

3. 云雷纹

云雷纹是商周青铜器上的典型装饰，发展到后来演变成吉祥纹样回纹。云雷纹盛行于商周这个尊神事鬼、畏服天命的历史背景和文化氛围里，为其注入一种集合神权观念和敬畏情绪的凝重内涵。商周时代包括兽面纹在内的许多纹样往往是由云雷纹组合而成，所谓的云纹是指圆形的涡纹，而雷纹则是指方形的涡纹，因此由这类纹样组成的兽面纹往往带有很强的几何形装饰的特征。云雷纹的用途，既可以用做主体纹饰的底纹，到后期被用做独立的装饰，以粗与细、阴与阳的线条相互配合，或与乳丁纹合用，成为方格形的乳丁云雷纹，也可以丁形为骨，组成钩连雷纹，这类纹饰用做器物的大面积装饰时，无论器身有什么起伏变化，都不会产生变形的感觉（图1-40、图1-41）。

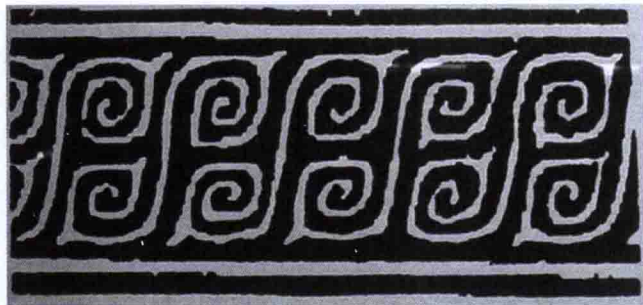

图1-40 云雷纹

图1-41 云雷纹铜镜