

高等院校设计艺术基础教材

ZHUANGSHI TUAN JI YINGYONG

装饰图案及应用

主编 肖飞 朱益民 周涛 副主编 周立新 金伟 高昱

湖南大学出版社

设计素描与速写 设计色彩写生 平面构成及应用 色彩构成及应用 立体构成及应用 艺术设计概论 中国美术史 外国美术史 中国工艺美术史 平面设计史 中国民间美术 设计艺术鉴赏 插图设计 文字设计 标志设计 图形创意设计 人体工学与艺术设计 设计图学 动画设计基础 电脑美术设计基础 装饰图案及应用 摄影基础及应用 中国书法艺术 设计思维与方法 编排设计 形态设计

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

装饰图案及应用

ZHUANGSHI TUANJI YINGYONG

主 编：肖 飞 朱益民
周 涛
副主编：周立新 金 伟
高 昱
参 编：葛晓婷 林志勇
涂兴华 林 陈
戴传珂 陈 君

湖南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案及应用 / 肖飞 朱益民 周涛 主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81053-812-8 (高等院校设计艺术基础教材)

I. 装... II. ①肖...②朱...③周... III. 装饰美术—图案学—高等学校—教材 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 066472 号

高等院校设计艺术基础教材

装饰图案及应用

ZHUANGSHI TUAN JI YINGYONG

主 编 肖 飞 朱益民 周 涛

责任编辑 胡建华

装帧设计 吴颖辉

出版发行 湖南大学出版社

地址 长沙市岳麓山 邮编 410082

电话 0731-8821691 8649149

E_mail: hndxcbs@126.com

经销 湖南省新华书店

印装 湖南东方速印科技股份有限公司

开本 889 × 1194 1/16 印张 6.5

版次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-81053-812-8/J·51

定价 26.00 元

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。而与当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 中国传统装饰图案 /2
- 1.2 中国民间装饰图案 /15
- 1.3 外国装饰图案 /19

装饰图案的本质

- 2.1 装饰图案的界定 /24
- 2.2 装饰图案的类别 /25
- 2.3 装饰图案的审美特征 /26
- 2.4 装饰图案的创意 /30

装饰图案的形式美法则

- 3.1 和谐法则 /32
- 3.2 平衡法则 /33
- 3.3 节律法则 /34
- 3.4 数理法则 /35

装饰图案的素材

- 4.1 装饰图案的写生 /38
- 4.2 装饰图案素材的其他来源 /41

装饰图案的构造

- 5.1 装饰图案的造型方法 /44
- 5.2 装饰图案的构图方法 /45
- 5.3 装饰图案中的点、线、面
与黑、白、灰 /48

装饰图案的色彩与表现方法	6.1 装饰图案的色彩 /52
	6.2 装饰图案色彩的表现方法 /54
装饰图案作品选	/59~92
参考文献	/93

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都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，为的是指导现代；指导现代，为的是更好地创造未来。

1.1

中国传统装饰图案

中国传统装饰图案历经七八千年的磨练，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 中国传统装饰图案的分期

(1) 萌芽期（从山顶洞人到新石器时代晚期）

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，画面使人耳目一新。

(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，追求现世与真实的生活；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，顺应了新工艺的特殊要求。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，画像砖图案的粗放线条，瓦当图案的影形造型，敦煌图案的神秘洒脱……这些原创语言奠定了中国图案语言的地基。

(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

造出了盈千累万的图案美，囊括了图案领域中的所有构成形式。普遍存在于中国传统装饰图案中的“S”形构图和“冂”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“卐”字形构图，就是由其变化而来的。“冂”形代表着火和光，在从商代到东汉的铜器、漆器等工艺品的装饰上，它一直扮演着构图的主要母题。

(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特点：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。在这两大特点主导下的装饰图案，极具中国特色和东方气息。

1.1.3 新石器时期的彩陶装饰图案

彩陶距今已有 7000 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

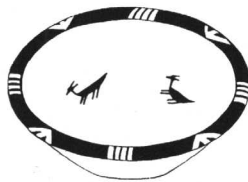
抽象的手绘几何形是彩陶图案的代表纹样。这些几何形图案是三部分素材的典型化和几何形化：一部分源于渔猎生活，比如鱼网和衣物的结构启发了人们的创意思维，产生了网纹、绳纹、编织纹等；一部分源于对宇宙世界中物象变化的观察，比如日纹、月纹、雷纹、云纹、星纹、火纹、水纹等；一部分由动植物演化而来，如三角形几何纹、曲折线几何纹、同心圆几何纹以及抽象的太阳几何纹和鸟类几何纹等。

也有一部分具象图案，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；且形态各异、变化多端，如鱼纹就有宽体、窄体与张口、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。

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。

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。

鹿纹（新石器时代）

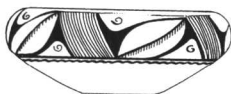
鱼纹（新石器时代）

鱼鸟纹（新石器时代）

(2) 图案构成或自由或格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。

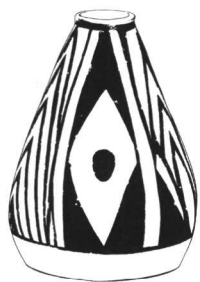
植物纹（新石器时代）

人面鱼纹（新石器时代）

舞蹈纹（新石器时代）

几何纹（新石器时代）

旋涡纹（新石器时代）

饕餮纹（商代）

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显现。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”得极为优秀。

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”、“鸟头鱼纹”等；同时，装饰纹样都落在陶器的腹部以上位置，适应了原始人席地而坐的视觉要求。

（3）图案色彩是建立在陶土本色上的黑色基调

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

1.1.4 商周时期的青铜器装饰图案

商周是中国青铜文化大发展的鼎盛时期，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，它是奴隶主用于宴飨、祭祀和丧葬等礼仪活动的，是政治权威的象征，它的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，如牲畜类的熊、牛、兔等，鸟虫鱼类的蝉、龟图案等，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。其作为纹样，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；西周后期失去了主体地位，转而出现在器耳或器足上。

②夔纹。是一种近似龙纹的怪兽纹，独角独足，多作侧面描写；或两夔相对组成饕餮纹，或作饕餮纹的附饰。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。

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，鬣的尾，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。

⑤象纹。相传殷商时期，中原地区盛产野生大象，因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。

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

奇的动物纹样水乳交融地构成了青铜器别具特色的纹饰造型。

(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, 造成迥异的节奏, 产生稳固的效果; 纹饰上的各类线型也安排得井井有条、凝滞严谨, 尤其是平行线和垂直线大量、反复运用, 制造粗犷的结构, 进一步强化了造型的雄伟端庄感。

(3) 合理布局, 形式与实质相倚为强

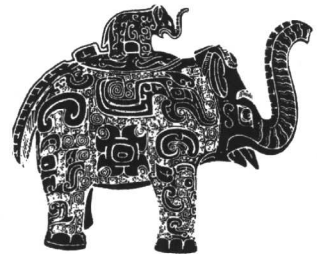
青铜器的图案构成凸显着三大特征。其一是“对称构成”。无论大鼎还是小器, 都很讲究布局的严格对称, 在器物的外侧, 左右对称地安排多组相同的纹样, 纹样本身首先是对称的, 安排起来又是对称的, 这样, 就能产生极强的稳定、庄严的秩序感。其二是“适合构成”。恰倒好处地把兽面和凤鸟等纹样安置于器型上, 你方我方, 你圆我圆, 并赋予平面的纹饰以立体的效果, 使它们自然得体、完美遇合。其三是“主地纹构成”。通常以饕餮纹为主纹、以回纹为地纹, 主纹和地纹相结合, 构成单独纹样, 其中的面有大有小、线有粗有细, 装饰主体得以突出。

夔纹 (商代)

鸟纹 (商代)

象纹 (商代)

1.1.5 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, 工艺美术趁势发展, 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, 巧妙而活泼。四方连续成为图案组织的主要骨格, 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。

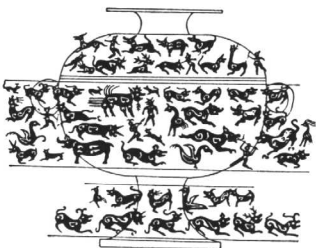
(1) 青铜器图案

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、刻划、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

青铜器纹样 (春秋战国)

动物纹 (春秋战国)

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 7000 余年的漆器制作历史，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、漆器与型器相结合。

装饰图案非常讲究骨格构成，浪漫而富于想象力。通过“S”形、“回”形、“米”形骨格的对称、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。常常采取黑地红纹，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。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、图案有几何形以及枝、叶、花等，绣地多用绢、罗，针法以辫绣为主，局部有时用平绣。

织绣图案（春秋战国）

(4) 玉器图案

战国时期的玉器工艺，在继承前代技术和艺术成就的基础上，更加精雕细刻。玉佩是当时玉器中的代表品种，呈龙形，透雕，装饰以涡云纹。

玉器（春秋战国）

1.1.6 汉代的装饰图案

汉代历经 400 余年,经济的持续繁荣使工艺美术获得了空前的发展。漆器和瓷器取代了青铜器在日常生活中的地位,很多工艺品种在材料、技术和艺术上都有突破,尤其是用在建筑装饰上的画像石、画像砖和瓦当等,代表了这一时期装饰艺术的最高水平。

汉代的装饰题材,大量的的是以人物和动物为主要内容的现实生活图景,或者宴饮、舞乐、狩猎、攻战,或者耕种、收获、冶炼、煮盐;另外还有一些神话、传说的内容。对这些题材所施的表现手法不落窠臼,在四个方面独树一帜:用剪影的方式侧重表现物象动态;用各种线型分割处理画面;用动物或文字填充装饰主体的余白;用减地的方法剔除纹样以外的空间。为此,汉代图案形成了自己独特的风格:无论是流动的云气纹,还是生动的飞禽走兽,都张扬着强烈的动感;分割和穿插各得其所,不乱不散,没有堆砌味,富有装饰美。

(1) 画像石

画像石是有一定情节内容的、以平雕为主的石雕,其实就是祠堂、墓室等建筑的装饰画。集中分布在鲁南地区、苏北地区、河南南阳地区、陕北绥德地区和四川地区。山东地区最为丰富:早期以孝堂山为代表,在平面上刻出线条来表现物象动态,质朴清新;中期以武氏祠为代表,用平面剔地法雕刻,敦厚浑朴;晚期以沂南为代表,用平面剔地法加细线刻,丰富宏大。画像石的题材多涉猎宴饮、舞乐、狩猎、耕作等生活和劳动场景,也有不少反映历史故事、神话传说、天文星象、祥禽瑞兽的。在这些造型中,以侧面描绘为主,表现形式为阳刻块面、阴刻线、阳刻线等,姿态生动。多采用平视体构图,或者是单一的生活场景,或者是不同情节的组合。

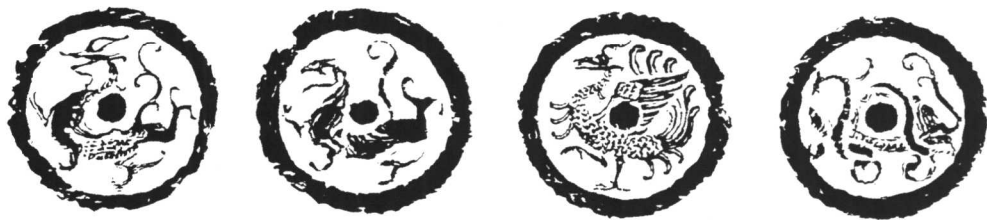
(2) 画像砖

画像砖是古代用来装饰祠堂、墓室的印纹砖,有空心和实心之分。表现形式为阳刻线条、阳刻平面、浅浮雕等相结合;用模型印制,或直接刻在砖上,有的施加色彩。内容涉及当时社会现实生活的诸多方面、神话传说等。形象简练生动、高度概括,一般采用影像造型、线面结合的手法来塑造形象,注意表现大形与动态,简化细节。建筑画法颇有创造性,它把建筑的结构和建筑的空间立体感,表现得淋漓尽致。构图富于变化,有平视体和立视体两种形式。后代园林建筑等多用画像砖,大都以浮雕、圆雕结合,俗称“花砖”。

(3) 瓦当图案

瓦当是屋顶瓦筒末端的圆形或半圆形下垂部分，是中国式建筑的显著特征。其图案取材多与吉祥、辟邪有关，大体分成三类：一是卷云纹瓦当，这是最常见的一种瓦当，通常把一个圆形四等份后各饰一个卷云纹，或以直线相隔、四面对称，或作同向旋转。二是动物瓦当，造型单纯自然，极富韵律美，往往用来反映人们祈福求祥的良好愿望，如鹿纹（谐音“禄”，财富）、羊纹（谐音“祥”，吉祥）、獬纹（谐音“欢”，欢乐）、鱼纹（谐音“余”，富裕）等；还有极为流行的四神纹，由青龙、白虎、朱雀、玄武（龟蛇合体）四种动物组合而成，被广泛应用于铜镜、漆器、砖瓦等的装饰，还表示色彩、季节和方位，四种动物恰当地被安放在一个圆图中，不拘束、很生动、有力量，是图案设计中的佳作。三是文字瓦当，巧妙运用文字营造图案美，大多数都是吉祥语，也有用于宫殿的、用于寺庙的、用于墓葬的。瓦当图案是典型的适形造型，是圆形的适合纹样，非常注意圆心与瓦当圆周的对比处理。它的构成方式主要有四种：单独适合构成、二等份适合构成、“米”形适合构成和“囧”形适合构成，表现出流动统一的协调美。

(4) 金属制品图案

汉代的金属制品丰富多彩，有多种铜制品，还有金银错铜器、鎏金铜器、金银器等，这些物件的装饰图案也五花八门，其中最具有代表性的是1965年河北定县汉墓出土的“金银错狩猎纹铜车饰”，这是马车上的一个圆柱形零件，它的装饰分为四部分，每一部分都是由动物、植物和祥云组成，用金银错装饰狩猎主题的花纹，并镶嵌有圆形和菱形的绿松石，精巧华美。各部分之间又用菱形纹、锯齿纹、波纹装饰，使得构图丰满又主次分明。

(5) 织绣图案

汉代丝织品种类繁多，出现了大量生动复杂的花纹，主要有五种。

①云气纹：表现为线条的舒卷起伏，往往作为图案组织的骨格，其间可以安排各种飞禽走兽，它的使用，可以有效发挥分割画面、联系呼应、增加动感的作用。

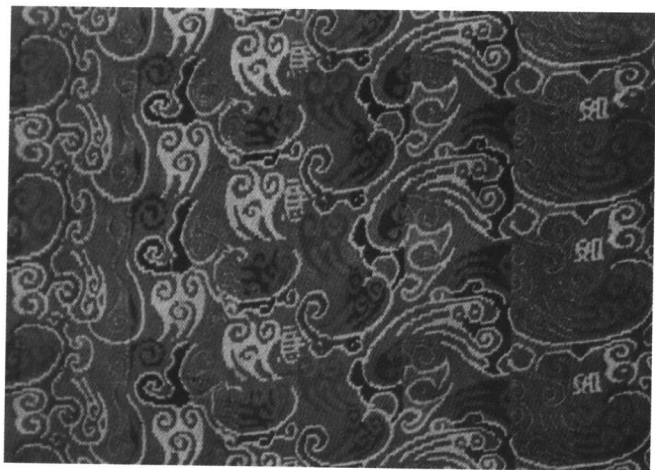
②花卉纹：最为流行的是茱萸纹，呈椭圆形叉刺状，线条流畅。

③动物纹：有孔雀、鹄鸟和长有翅膀的虎、鹿、羊、怪兽等。

④几何纹：有双菱纹、波纹、八角花纹等，其中的双菱纹往往由一个大的菱形两角挂以小菱形。

⑤吉祥文字：汉锦的一个突出特点就是用成句的吉祥语作为装饰图案。

汉代刺绣，针法主要是整齐牢固的辫绣（锁子绣），有闭口、开口之别，表现线条用闭口，填充装饰花纹则用开口。长沙马王堆汉墓出土的刺绣实物，有花纹精细的信期绣、有线条优美的长寿绣、有优游洒脱的乘云绣……品种丰富，制作优美。

东汉锦

1.1.7 南北朝时期的装饰图案

南北朝时期，战乱频繁，社会动荡，佛教勃兴。开窟造像和兴建寺院为工艺美术注入了新的活力，铜器、石雕、织绣等工艺类别赋有浓厚的宗教色彩。一些精美的佛像、雄壮的武士、威武的石狮，层出叠见；包含飞天、祥禽瑞兽、莲花、忍冬等的大量浮雕彩绘，源源而来。清秀空疏的内容取代了传统的神兽云气，装饰艺术别有洞天。

(1) 石刻装饰图案

这一时期的石雕工艺成就突出，多为立体圆雕，石窟雕刻、石佛、陵墓前的石兽和石柱等是主要类型。装饰纹样以卷草纹最多，它由变化丰富的叶子组成，枝干卷曲成二方连续状。同时，出现了一些独幅式的装饰图案，内有神仙、高士、孝子等形象，有出行、讲道、舞乐等场面，构图优美，意境深远。

飞 天

(2) 飞天

飞天形象一般由年轻女性造型及其飘逸的披肩、长裙和舞姿构成，人物可以持乐器、托莲花、举宝瓶，也可以空手自由飞翔，表现灵活，画面舒展。它的应用空间很大，或作为边饰、或用于装饰佛光、或融入到具体的壁画中。多采用群体组合的方式，常与莲花、忍冬一起构成画面，婀娜多姿，装饰性极强。

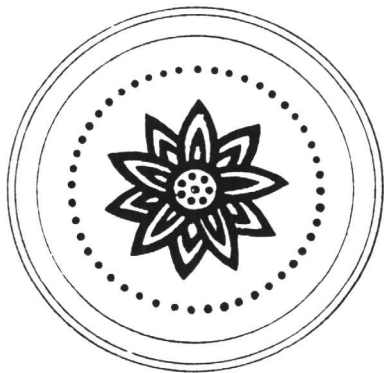
忍冬草

(3) 忍冬草

图案忍冬和莲花，是我国古代装饰中最早出现的植物纹。南北朝时期的忍冬纹，有单叶、双叶之分，顺向、背向之别，可以独构或组构成单独图案和连续图案，清瘦而程式化。常用于壁画、藻井边饰和石雕、龕楣等。唐代变为卷草，近代也称香草。

莲花图案

(4) 莲花图案

装饰上采用莲花，在我国有着悠久的历史。出现在不同图案中的莲花，多是花头造型：正面呈放射对称状，中间为圆形莲蓬，周围是匀称的花瓣。广泛应用于装饰日常生活品、藻井图案、佛像台座以及各种边饰图案。

1.1.8 唐代的装饰图案

唐代的经济发展、思想自信、政策开放，带来了工艺美术的全面繁荣，陶瓷、染织、漆器、金银器、木工等非常发达。装饰艺术进入到了一个高度成熟的转折期：脱离了商周以来的古朴特色，艺术风格上丰满富丽、活泼清新；开始从几何纹和动物纹转向，大量采用花草植物纹，创造了宝相花、折枝花、团花、卷草等装饰图案；积极运用多种技法进行装饰，极大地丰富了图案的艺术表现力；使用大弧度的外向曲线造型，运用多种色彩表现色阶，确立牡丹的植物纹主题地位，以此来表现欣欣向荣的生机和景象；陶瓷走向多色釉，丝织花色增多，金银器和铜镜制作更加精美，唐三彩艺术举世闻名。