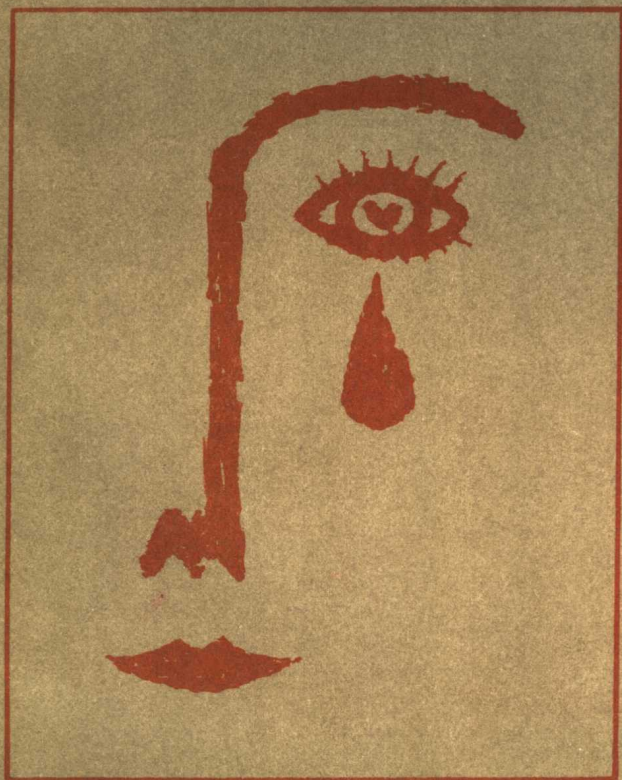

张道一 编

外国图案选

江苏人民出版社

外国图案选

WAIGUO TUAN XUAN

张 道 一 编

外国图案选

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行 江苏新华印刷厂印刷

1982年3月第1版 1982年3月第1次印刷 印数1—17,400册

书号: 8100·6·003 每册: 2.82元

图版摹绘者

张道一 冯健亲 刘道广 沈 斌等

责任编辑：卢 浩

封面设计：潘小庆

目 录

题 记 ····· 1

图 版

亚洲国家和地区图案 ····· 5
〔图版 1 — 94〕

非洲国家和地区图案 ····· 99
〔图版 95 — 112〕

欧洲国家和地区图案 ····· 117
〔图版 113 — 232〕

美洲国家和地区图案 ····· 237
〔图版 233 — 243〕

大洋洲及太平洋岛屿图案 ····· 248
〔图版 244 — 250〕

图版注释 ····· 255

题 记

一年之前，我们编了一本《中国古代图案选》，以便于工艺美术“古为今用”的参考；现在再将《外国图案选》呈献给读者，作为“洋为中用”的借鉴。

“洋为中用”，就字面讲谁也不能说深奥难解。但是，如何在艺术上“用”得适宜，而显见其效，可又不那么简单。因为它毕竟不是一件具体的什物，拿过来就能使用的；更何况只停留在口头上，既不知其“洋”，也无从谈到“用”。不妨打个粗俗的比喻：叫卖面食的商人，发誓要蒸出松软可口的面包，可是，他既没有面粉，又不懂面粉的粗精，更没有研究过如何调水、发酵、揉做和蒸烤。即使他怀有善良的愿望，又怎能供给人们那美味的食品呢？因此，要研究图案的“洋为中用”，必须先看到“洋”的图案，然后去分析、了解，从中提取有益的养料，以为我“中”所用。否则，只能是空泛的议论。在现时，要解决看到的问题，也就不容易。许多年来，门户闭塞，接触到的外国东西实在太少了。我们就是在这种景况下起步，翻点外国书刊，将所见的装饰图案摹绘下来，汇集起来；不仅自己看，也想给大家看，为“洋为中用”提供一份参考的资料。

在图案的学习和研究上，如何积极地对待“洋为中用”呢？这是个非常重要又须在认识上和实践上深入探讨的问题，不能事先开出这样那样的配方。我们编选本书的目的，是从我们现在的认识出发而确定下来的，这就是尽可能地选择一些各个国家和民族具有代表性的装饰图案。人类文化的发展，就其时间与地域而言是不平衡的。在不同的历史时期，不同的国家和民族都做出了自己的贡献。我们应该尽可能地客观而具体的了解这一点。“知己知彼”这句话，不仅对于研究工作是很重要的，对于如何提高自己的设计能力和提高自己的艺术水平，也是很重要的。

如果我们站得高一点，看得远一点，就会望见地球上凡是有人烟的地方，处处都开着美丽的装饰图案之花——有的正在盛开，闪耀着各自的异彩；有的虽已开过，却结着丰硕的果实；还有一些簇簇小花，虽不十分引人注目，但也在那里张开花瓣，散发着自己的芬芳。人们创造着图案，并用这美丽的图案装饰自己、装饰物品和装饰生活的环境。即使在遥远的过去，原始人的物质生活并不富裕，可是从遗留下来的物品观察，当时的制作者在装饰

上所下的工夫，有的会超过创造直接的生活资料本身。而当居住在不同地域的人类开始有了往来时，也在文化上产生了交流。这种交流，正是装饰图案得以多样、丰富和发展的一个重要原因。

我们喜欢夸耀祖国的历史，和她在文化上给人的影响，在装饰图案方面也不例外。不论是我国的瓷器，丝绸，还是其它工艺品上的装饰图案，都曾以东方型的典丽之美受到了世界各国人民的珍视。但是，不应忘记另一个方面，即使是我们祖先的这些创造，也包含着吸收外国的长处，以营养自己。稍微有点历史知识的人便会晓得，譬如从汉代张骞出使西域起，通过“丝绸之路”，西亚和欧洲的文化曾在很多方面给我们以影响。佛教艺术的传入，直接促进了我国花卉图案的发展。古希腊的被称为“忍冬”的纹样，波斯的“联珠”纹，都以新的题材和样式吸引着我国古代的工艺匠师，并把它揉合到自己的设计中来。我们知道，图案的审美是不能离开物质生产的，而物质生产又被制约于科学技术的水平。一部几千年的工艺美术史，它的主要篇章都是以手工业生产为基础的。当欧洲的工业革命使科学技术推向近代化之后，图案的发展也随之进入了一个新的时期。在东方，日本走在了我们的前头，甚至包括“图案”这个词，都是日本人首先使用的。

历史的发展告诉我们，正常的文化交流是促进文化发展的一个重要因素。所谓“正常”，也就象人体的营养和健康的关係一样，对于食物，是不能禁忌过多也不宜狼吞虎咽的。在文化上则是善于借鉴。那种不让看、不让学的闭关保守和排外主义，固然是种短见，而盲目地崇拜和模仿也并非正途。在将近半个世纪之前，鲁迅先生曾就我国文艺的痼疾提出了“拿来主义”。拿来主义是相对于当时鼓吹“国粹”的“送去主义”而言的；而送去主义又是同长期的所谓“闭关主义”相因果。他指出：对于外国的东西，“要运用脑髓，放出眼光，自己来拿！”只有拿来，才能“占有，挑选”。而首先要“沉着，勇猛，有辨别，不自私。没有拿来的，人不能自成为新人，没有拿来的，文艺不能自成为新文艺”（《拿来主义》载《且介亭杂文》）。图案，特别是结合着近代和现代生产技术的装饰图案，当然也不会例外的。

这里，存在着一个了解和分析的过程。如果对外国的图案不了解，又没有经过科学的分析，即使拿来，也难以“洋为中用”。了解和分析，不仅在装饰图案的造型、结构和具体的技巧、手法上；更重要的，是透过艺术的形式，看到产生这艺术的土壤——不同国家、民族的风习和审美等。因此，在考虑外国图案的编选时，我们确定不以具体的图案所依附的材料和工艺为主线，而注意以下三个方面：

- 一、古典的（包括史前期的和以后各个历史时期的）；
- 二、民间的（包括农民的、牧民的和社会形态还较原始的土著民族的）；
- 三、现代的（包括结合现代科学技术和生产、生活的）。

我们认为，这三个方面，是全面认识一个国家或民族的文化所不可缺少的。古代的图案，虽有过时和陈旧之感，但从中可以看出历史的沿革和传统；民间的图案，难免显得粗

糙和简单，却更能领略人民的质朴感情和审美趣味；现代的图案，虽然出现了种种流派，然而，在同科技和生产结合方面，也同样显示了各自的特点。

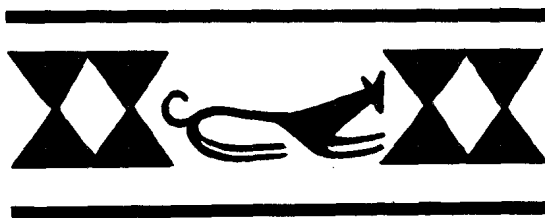
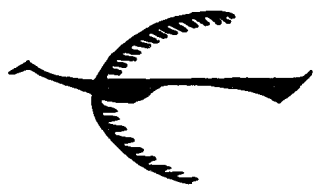
基于以上目的，由于本书的性质是提供参考资料，而不是展示研究的成果，所以，在编选的时候，尺度放得较宽。譬如说，有些在我们看来，不习惯的或不宜提倡的东西，以及有关宗教迷信的题材，我们也适当选了一些。以动物题材为例，人们对于动物的感情，是从历史上长期的接触中，在特定的环境和条件下凝结起来的。如壁虎和鳄鱼这类形象，在我国人民的心目中，很难说有什么美感。虽然在新石器时代和青铜器时代也曾见于工艺装饰，但以后几千年，几乎是看不到的；可是至今在别的国家，有的视壁虎为喜庆的象征，有的视鳄鱼为生命的象征，乃至成为国旗上的标志。两千多年来，由于迷信的缘故，我国人民一般对猫头鹰是没有什么好感的，可是在希腊神话中却是雅典娜的圣鸟，欧洲人还把它当作智慧和博学的象征。我国明清时代喜欢画蝙蝠，以蝠谐“福”音，视为吉祥；可是在欧洲，则是不吉利的“夜游神”。我国人民至今还乐于描绘喜鹊，然而，在西方却成了搬弄是非的“长舌妇”。如此等等，不胜枚举。我们应该以民俗学的知识，了解在装饰艺术上这些复杂的现象，进而了解外国人民的风俗习惯，审美喜爱、宗教信仰在艺术上的反映，把握住它的精神所在，并在艺术上研究和吸收其技巧的长处。

我们在编选的比重上，是考虑到重点的。古代埃及、古代希腊和古代波斯，在装饰图案上都有突出的成就。近代欧洲的图案，有些也是很出色的。在以往的美术史中，曾经忽略了古代非洲、美洲和大洋洲人民的创造。他们同样有着悠久的文化传统，丰富的装饰图案，但是遭到了殖民主义的疯狂摧残和破坏。因此，我们着重编选了上述几个方面的资料。而在东方，我们则较多地选择了日本的图案，包括他们古代的、现代的和民间的各种装饰纹样。日本是我国的近邻。日本人民是一个勤劳好学、勇于吸取别人长处并卓有创造的民族。我国古代的文化，特别是唐代的文化，包括了装饰图案，曾给日本以很大的影响。在日本古代的工艺装饰中，不难找出这种影响的痕迹，有些或是直接的摹仿，然其最终的结果，却是“日本风”的出现。日本近代和现代的图案，则是独步发展，其成就是令人钦佩的。鲁迅先生早就注意到了这个问题。我们不妨再引用他的一段话，他说：“即使并非中国所固有的罢，只要是优点，我们也应该学习。即使那老师是我们的仇敌罢，我们也应该向他学习。我在这里要提出现（一九三四年——笔者注）大家所不高兴说的日本来，他的会摹仿，少创造，是为中国的许多论者所鄙薄的，但是，只要看看他们的出版物和工业品，早非中国所及，就知道‘会摹仿’决不是缺点，我们正应该学习这‘会摹仿’的。‘会摹仿，又加以有创造，不是更好么？否则，只不过是‘恨恨而死’而已”（《从孩子的照相说起》，载《且介亭杂文》）。鲁迅先生的好友许寿裳回忆说：“他曾告诉我：汉画象的图案，美妙绝伦，为日本艺术家所采取。即使一鳞一爪，已被西洋名家交口赞许，说日本的图案如何了不得，了不得，而不知其渊源固出于我国的汉画呢”（《亡友鲁迅印象记》）。由此可见，日本学习

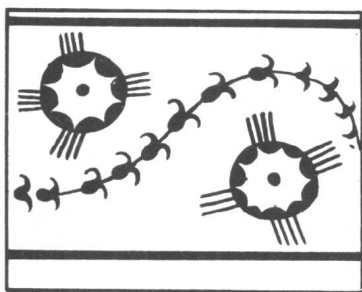
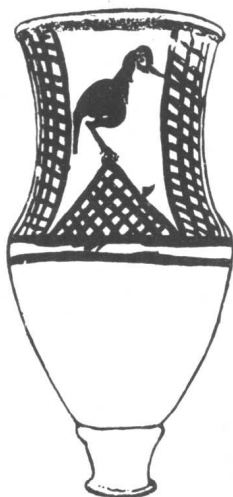
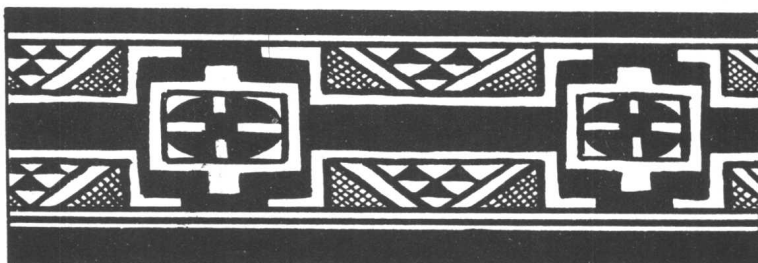
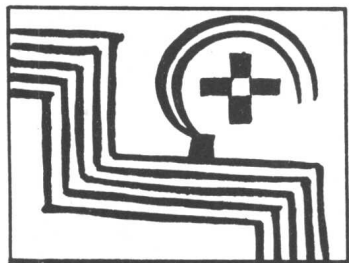
古代中国的装饰图案，由摹仿而创造，可叫做“汉为和用”，从而取得了成功的经验。我们提倡“洋为中用”，对于日本人的这种经验，不是也值得我们取法的吗？

“它山之石，可以为错”；“它山之石，可以攻玉”。让我们记住这些带有哲理性的古代诗句吧！现在呈献给读者的《外国图案选》，虽然不够全面也比较粗糙，谈不到尽收外国图案的精华，然而，总算是一个开端，也可说是“慰情聊胜无”罢。早在近半个世纪之前，日本人已经编出了《万国图案大辞典》、《东西图案大成》，难道我们不需要从事这样的资料工作吗？如果这本《外国图案选》的出版能引起有关方面的重视，并有有心者去努力，我们也就如愿了。

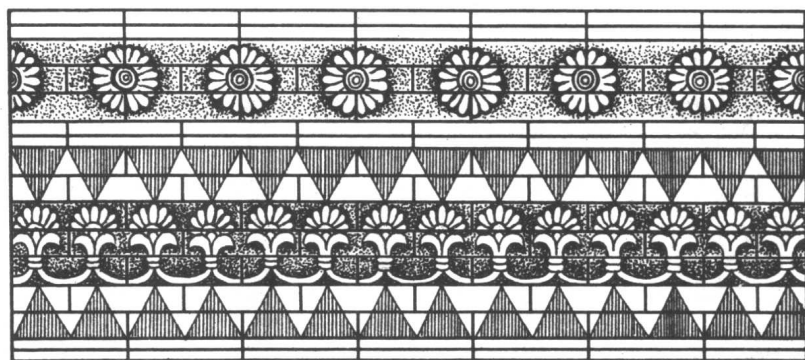
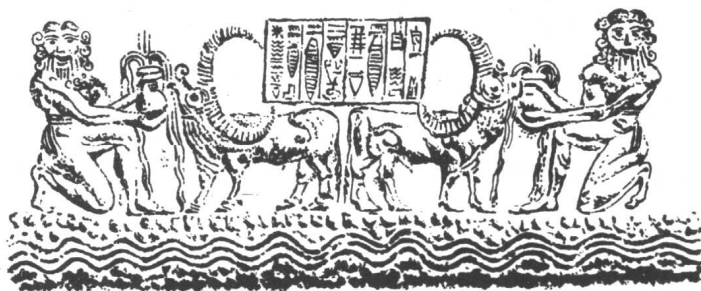
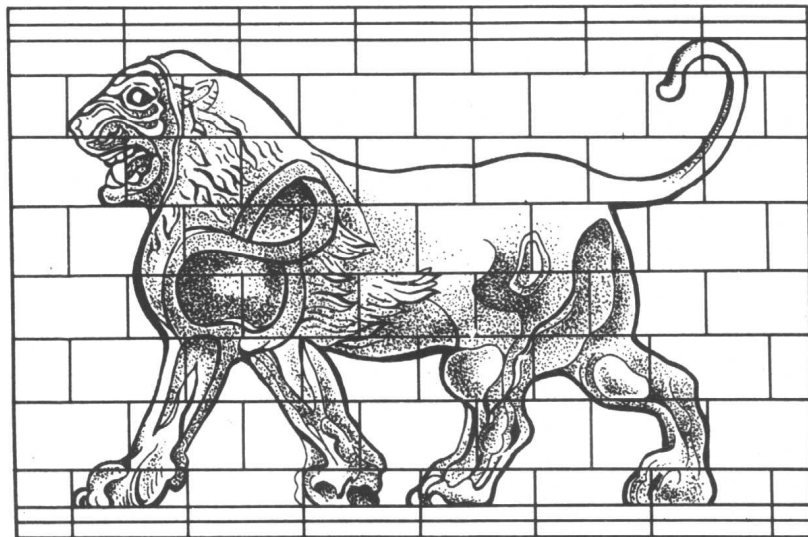
一九八〇年国庆日，张道一记于石头城。

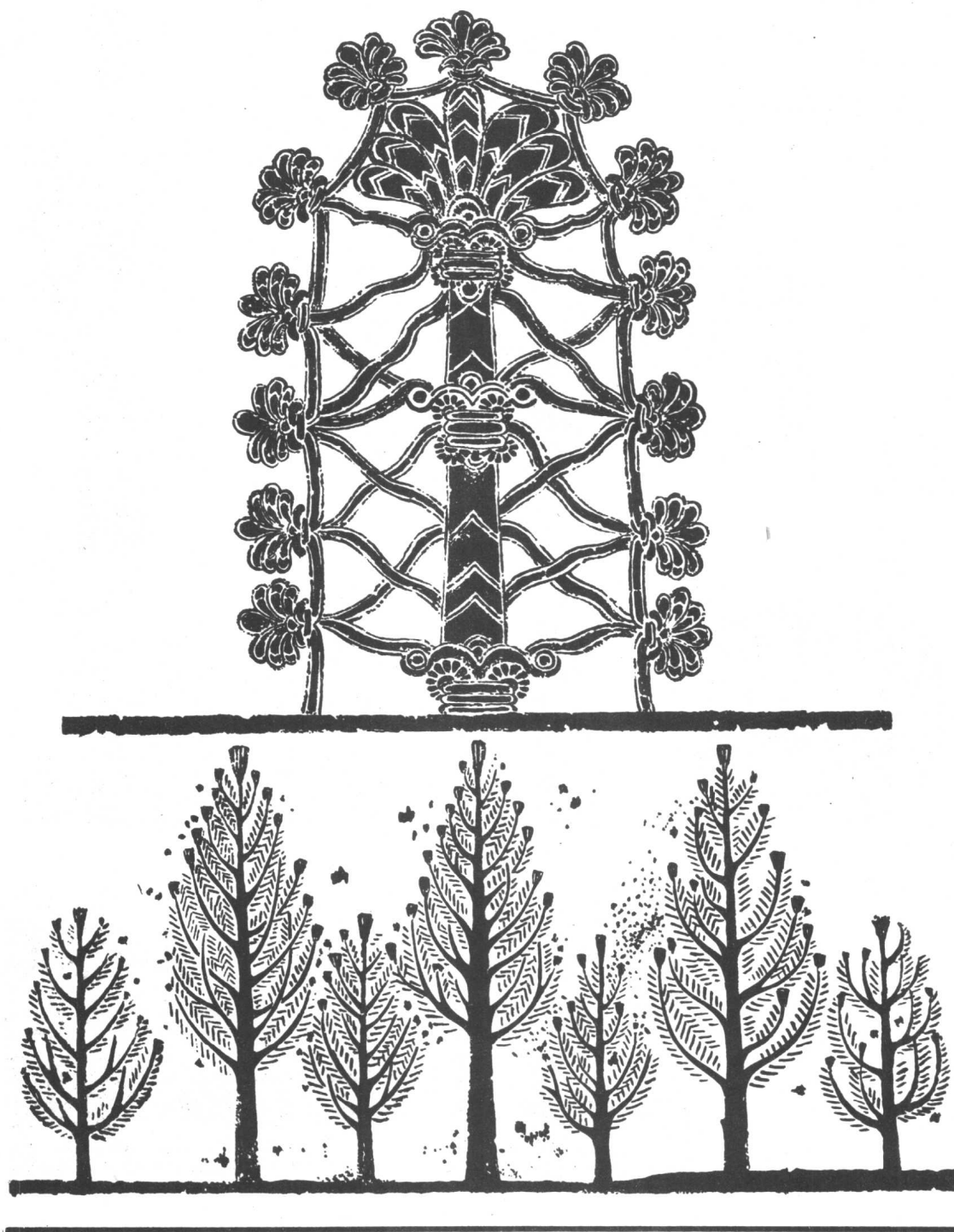
图版 1 古代西亚陶器图案

图版 2 古代西亚陶器图案

图版 3 古代西亚装饰图案

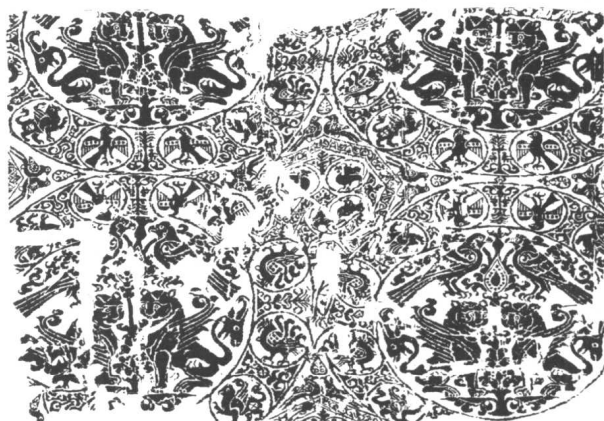
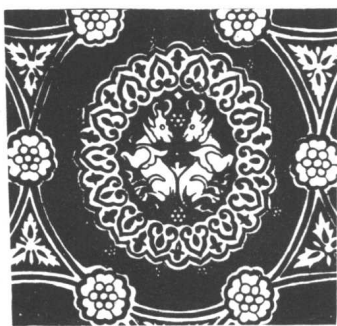
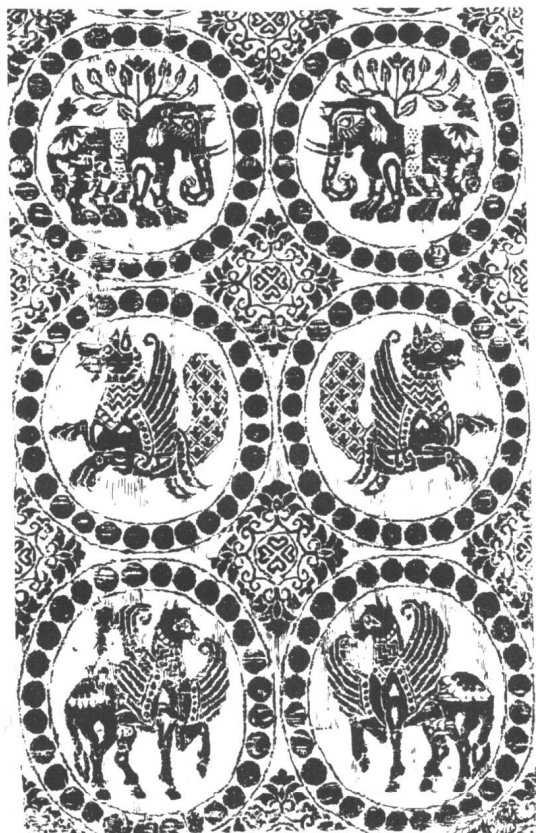
图版 4 古代亚述树形浮雕

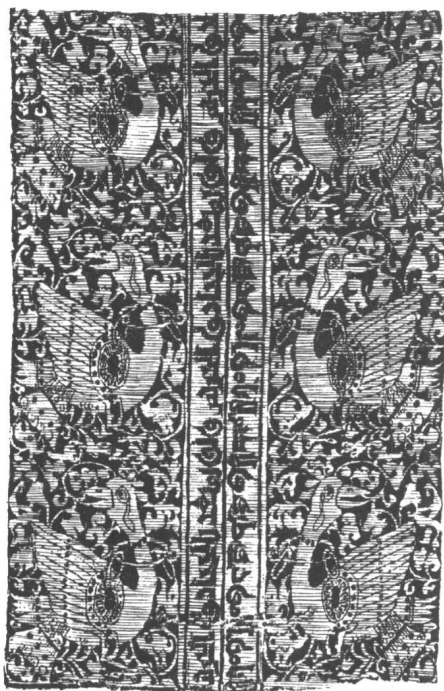
图版 5 波斯萨珊时期的银盘图案

图版 6 波斯金属工艺图案

图版 7 波斯联珠纹锦缎图案

图版 8 波斯织物图案