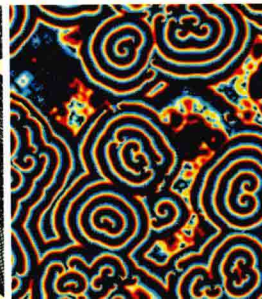
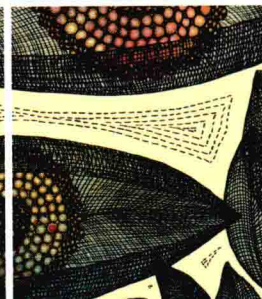
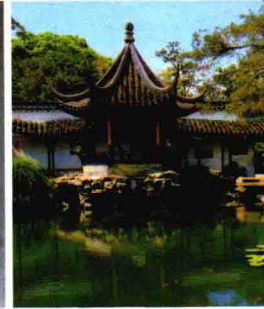

王峰 魏洁 主编

民间装饰艺术 及再设计

中国纺织出版社

MINJIAN ZHUANGSHI YISHU JI ZAISHEJI

民间装饰艺术及再设计

王峰 魏洁 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

民间装饰艺术及再设计 / 王峰, 魏洁主编. —北京: 中国纺织出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5064-9965-1

I. ①民… II. ①王…②魏… III. ①民间艺术—装饰美术—中国 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第196434号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 余静雯
版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2015年10月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 6.5
字数: 129千字 定价: 48.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

第一章 中国民间装饰艺术的文化根源	01
第一节 中国民间装饰艺术概况	01
一、中国民间装饰艺术的分类和基本特征	01
二、中国民间装饰艺术的特点	01
第二节 中国传统文化与视觉表现	06
一、中国传统建筑中的装饰艺术	06
二、中国民间美术中的装饰艺术	09
第三节 中国民间装饰艺术与民俗	12
一、民间装饰艺术研究基础	12
二、中国装饰艺术与民俗	13
第四节 中国民间装饰艺术与设计文化	13
一、中国风格设计概述	13
二、民间装饰艺术与现代设计的应用方法	16
 第二章 中国民间装饰艺术的主要形态	 19
第一节 传统建筑	19
一、古民居的建筑装饰	19
二、古典园林的建筑装饰	20
第二节 传统绘画	21
一、民间木版年画	21
二、汉画像砖	23
三、壁画	24
第三节 雕刻艺术	26
一、石雕	26
二、砖雕	27
三、木雕	28
第四节 用具与器物装饰	29
一、彩陶纹样	29
	01

30	二、青铜器纹样
30	三、剪纸装饰
32	第五节 民间服饰
32	一、历史上的服饰风格
33	二、多彩的民族服饰
35	第三章 中国民间装饰艺术的主要特点
35	第一节 中国民间装饰艺术的造型观念与审美特征
35	一、民间装饰艺术的生长环境
36	二、民俗文化与民间装饰艺术
37	三、民间装饰艺术的审美系统
38	第二节 民间装饰艺术的吉祥观念及历史变迁与传承
38	一、民间装饰艺术的吉祥观念
39	二、民间装饰艺术的历史变迁与传承
40	第三节 民间装饰艺术的造型方法与艺术风格
40	一、民间装饰艺术的原生性
41	二、民间装饰艺术的符号探究
42	三、民间装饰艺术的风格特点
43	第四节 民间装饰艺术与地域文化比较
43	一、民间装饰艺术与地域文化的融合
44	二、地域特征强化民间装饰艺术的典型性
45	第四章 中国民间装饰艺术考察
45	第一节 古典园林艺术考察
45	一、古典园林的艺术特点
47	二、园林艺术的设计元素
50	第二节 明清古民居考察
50	一、明清古民居的特点
02	

二、徽州明清古民居的概况、特点及设计元素	51
第三节 山西、甘肃壁画艺术考察	53
一、传统壁画艺术概述	53
二、山西的壁画艺术	54
三、甘肃的壁画艺术	55
第四节 云南、贵州民族风情考察	56
一、云南、贵州少数民族装饰艺术概述	56
二、具有民族风情的设计元素	57
第五章 中国民间装饰元素与现代设计实践	59
第一节 民族风格的视觉设计	59
一、图形设计	59
二、海报设计	74
三、包装设计	78
四、环境视觉设计	86
第二节 民族风格的公共艺术设计	88
一、公共空间艺术品设计	88
二、城市雕塑设计	89
第三节 民族风格的产品设计	89
一、日用产品设计	89
二、电子产品设计	90
三、玩具设计	91
第四节 民族风格的环境设计	93
一、室内空间设计	93
二、环境景观设计	94
参考文献	97

第一章 中国民间装饰艺术的文化根源

第一节 中国民间装饰艺术概况

一、中国民间装饰艺术的分类和基本特征

中国民间装饰艺术是指在中国地域内世代相传、形成特点,并在民间广泛流传的各种装饰艺术。

(一) 民间装饰艺术的分类

对于民间装饰艺术分类,学者们曾从造型艺术、生产工艺和功能用途等不同角度,做过一些比较具体的阐述。有的专家认为,历史上中国民间装饰艺术的生产制作,大体可以分为四种类型:

- (1) 自娱性的,即农民们自创自用的生产、生活用具。
- (2) 副业性的,由农民业余制作以补家用生计。
- (3) 职业性的,由城乡游方艺人制作,并走街串巷进行销售的。
- (4) 作坊性的,有固定生产场地,合作生产和销售的。

民间装饰艺术有很多种分类方法,有生活日用品类、传统节庆类、礼俗交际类、游艺竞技类等,其制作方法有绘画、印染、编结、刺绣、雕刻、捏塑、剪镂、扎缚、窑造等。

(二) 民间装饰艺术的基本特征

任何客观存在的事物,都有其自身所具有的特点,这些特点正是人民借以区别事物的依据。民间装饰艺术也是

有着一定对象的具体存在着的事物,它与任何事物一样,有着作为客观存在物的种种特征。作为一种文化形态,民间装饰艺术在其产生、发展、流传的过程中,显现出许多与其他艺术有所不同的特殊性质或差异,这些特征一方面是区别其与宫廷美术、文人士大夫美术以及其他造型艺术的主要依据;另一方面,也是正确认识和学习民间装饰艺术的基础。这几个特征归纳起来主要是原发性特征、集体性特征、承传性特征、区域性特征和工艺性特征。

二、中国民间装饰艺术的特点

中国的民间装饰艺术历史悠久,成就辉煌。流传有序、年代久远的作品已有5000~6000年历史。在漫长的历史长河中,我们的祖先充分发挥了他们的聪明才智,在不同的历史时期创造了形式不同、装饰题材与风格相异的、优美的、具有强烈的民族风格的装饰作品,这些作品是我们学习的优秀范本。我们在学习优秀装饰艺术的同时,也要学习祖先对美好生活和追求美的向往。

(一) 中国古代装饰艺术

中国古代装饰艺术是祖先留给我们的一个巨大的艺术宝库,我们在这个艺术宝库中进行的学习,应该带着两个目的:一是继承;二是借鉴、创新,把传统艺术发扬光大。

新石器时期的装饰艺术主要以彩

陶为代表。彩陶是在红褐色或棕黄色的陶器上绘制黑色、红色的装饰纹样。我国优秀的彩陶分布范围很广,其中最具有代表性的是黄河中游的仰韶文化和上游的马家窑文化。仰韶文化中的彩陶纹样以鱼纹、人面鱼纹、鸟纹、抽象的花卉纹和以抽象的鸟纹组成的几何纹为主。马家窑文化中的彩陶纹样以变化丰富的螺旋纹、波纹、舞蹈纹、蛙纹、联涡纹为主(图1-1)。

彩陶纹样的艺术特点:一是其装饰位置与器物的完美结合;二是不同的位置运用不同的装饰纹样;三是在装饰设计时,能体现不同视角的最佳效果,更能体现装饰艺术的完美性。

商周时期的装饰艺术以青铜器为代表,其冶炼制造工艺、造型、纹饰均达到了我国古代装饰艺术的高峰,是古代青铜艺术的鼎盛时期。商周是奴隶社会,青铜器主要为奴隶主使用,类别包括食器、酒器、乐器、兵器、工具、车饰等。青铜器的装饰纹饰大多以动物纹为主,这些动物纹一是以现实中的动物为蓝本,如象、牛、龟和蝉等;二是一种想象的、组合的、怪异的象征性动物,具有青铜器装饰艺术独有的神秘感、威严感,具有现代人所津津乐道的狰狞之美,其代表性的动物纹饰有饕餮纹、夔纹、凤纹等。饕餮纹,现代人又常称之为兽面纹。凤纹是商周时期最华美的动物纹,其造型为鸟形、长冠,冠部的

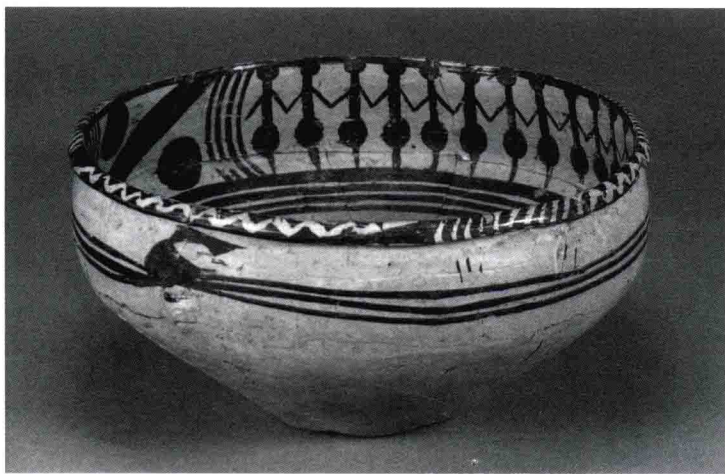

图 1-1 舞蹈纹彩陶盆 青海同德出土

图 1-2 商代凤鸟纹青铜车饰

图 1-3 东汉弋射收获纹画像砖

图 1-4 汉代漆器

装饰常常垂于颈部或背部，其尾羽的装饰更具有特色，修长卷曲如孔雀，是一种想象中的神鸟。青铜器装饰艺术其装饰纹常采用对称的形式，庄严而肃穆。另外，主纹和地纹的结合，更显得丰富而精巧（图1-2）。

战国时期的装饰艺术题材出现了一些以叙事画为主要装饰纹样的作品，有宴乐、射猎、战争、农桑等。宴乐渔猎攻战纹铜壶是这一时期的代表作品，铜壶用镶嵌法进行装饰，画面采用带状分隔手法，分成三层装饰面，达到了很高的艺术水平。这一时期的动物装饰同样继续保持了极高的艺术水准，如织绣品上的凤鸟纹，造型灵活、奔放、自由，以花朵和树叶组成的躯体和冠羽，显得浪漫而富有创造力。

汉代的装饰艺术空前繁荣，工艺

品种多样，装饰艺术水平较高。画像砖和画像石的装饰内容大多刻画了带有情节的生活场景，以及神仙、历史等题材。如宴饮、车骑纹画像砖（包括画像石）就表现了当时的社会生活现象。其他如以历史故事荆轲刺秦、泗水捞鼎等为表现题材的画像石也是当时的精品。弋射收获纹画像砖的手法与宴饮、车骑纹画像石的手法相似，画面分为两个部分。上部表现弋射，下部表现收获，动感非常强。射箭、雁鸟、收获为动，树、荷为静，动静相宜，装饰处理手法恰到好处（图1-3）。丝织品和漆器上的装饰内容，是以流动的云气纹为主要装饰纹样。在云气纹的间隔下，人、龙、马、鸟、虎等装饰其中，画面满而不乱，古拙而有装饰味（图1-4）。

魏晋南北朝时期的石刻装饰纹有

神仙、动物、飞天和莲花等。飞天是佛教中在天空飞舞的神，又名“伎乐天凌空之神”，在佛教石窟和藻井图案中有很多表现（图1-5）。早期有裸体飞天，后为宽袍大袖，姿态飘飘，上下飞动，在以后的历代佛教装饰中均有表现。莲花纹、忍冬纹都是当时流行的花纹。“集芙蓉以为裳，因芙蓉而不为媒”，即是指莲花。装饰艺术作品除受佛教的影响外，当时玄学流行，崇尚清淡、恬静、超然物外，已失去汉代艺术的质朴与雄浑，形成一种清秀典雅、秀骨清像的风格。

唐代的装饰艺术在工艺水平和品种上都有新的成就，如铜镜、金银器、陶器、瓷器、纺织品、印刷品的水平都超越了前代。在各种本土和外来的动物纹样大量出现的同时，植物花卉纹开始作为装饰的主体，表现手法向写实方向

图1-5 巩义石窟中的飞天 北魏

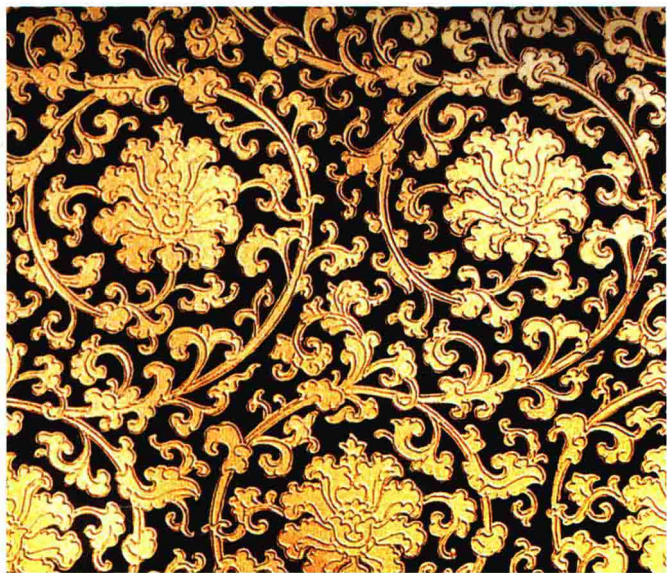

图1-6 唐代织物上的卷草纹

发展。卷草纹是唐代最具代表性的装饰纹样，这种纹样是在前代忍冬纹的基础上发展起来的，综合了多种花卉特点，其造型呈波状卷曲状，活泼流畅，花纹向上下或左右延伸，其间还点缀鸟兽与神仙等。联珠纹以小圆连缀而成的大圆为特点，故称之为联珠纹。宝相花的特点是多种大型花卉造型的综合，如牡丹、莲花、大丽花和蔷薇花等，经提炼、样式化而成。自唐代以后，历代的牡丹纹始终是一种重要的装饰花纹，唐代的牡丹纹常作为藻井图案的主要内容（图1-6）。

宋代装饰艺术的特点是内向的、静态的、理性的和典雅的，而元代装饰艺术则带有一种清新的、民族风格的美。

明代的装饰品种如瓷器有青花、五彩、斗彩、粉彩，明锦的品种也丰富多彩，金属工艺品有著名的宣德炉和景泰蓝（图1-7）。

清代在明代的基础上又有了新的发展，装饰工艺在技术上、创造上有其时代特点。缠枝牡丹纹锦、万字地缠枝莲纹锦都是多彩的丝织物，由多种不同颜色的丝线交织而成，色彩层次丰富，花型饱满，显得生动而不单调。清代的

装饰工艺在制作水平上是超越前代的，显得精美而又烦琐（图1-8）。

明清时期的吉祥纹样寄托了劳动人民的美好愿望，有浓郁的民俗特色，深受劳动人民喜爱，有极强的生命力。

（二）中国民间与少数民族装饰艺术

中国民间与少数民族的装饰艺术是我国优秀装饰艺术的一个重要组成部分。民间与少数民族装饰艺术一般表示一种艺术层次，即装饰艺术最基础的层次，它保持了人类创造历史的最初形态，许多装饰艺术门类如剪纸、刺绣、

图1-7 青莲花纹青花白瓷盘 明代

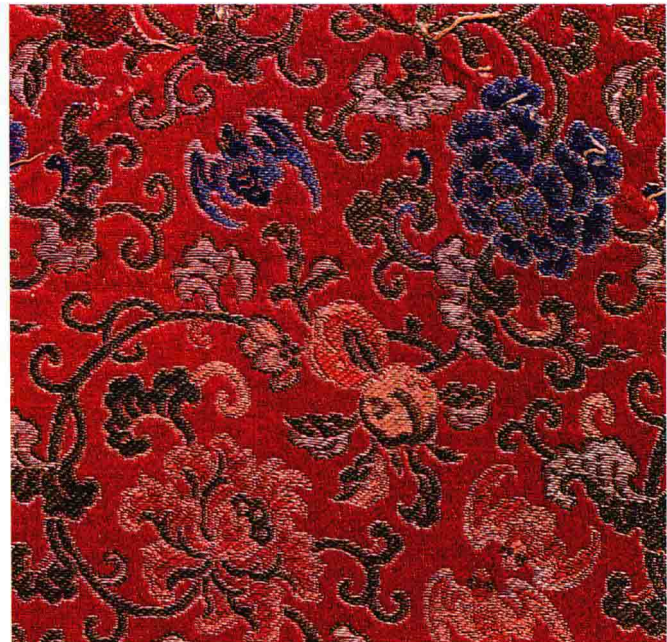

图1-8 缠枝牡丹纹锦 清代

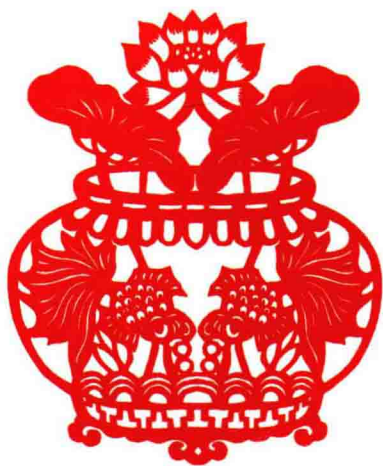

图1-9 金玉满堂(剪纸)

图1-10 五福捧寿(剪纸)

织锦等,直接继承了原始艺术的实用与和谐的特征,其内容与纹饰还带有原始艺术的痕迹,有原始图腾崇拜的趣味。壮族、黎族、苗族的织锦中对于蛙、龙、葫芦的刻画,就可以说明这一点。

1.民间与少数民族装饰艺术的特点

我国的民间和少数民族装饰艺术根植于广大劳动人民的日常生活,土生土长,有浓厚的乡土气息,其内容与形式有许多独特的风格与特点。首先,民间与少数民族装饰艺术带有强烈的民俗文化的特征,与节庆民俗紧紧相连。同时,民间艺术作品有大量的反映生活、生产实践的作品,带有很强的原创性,具有健康、清新、质朴的生活气息,生机勃勃,充满活力。其次,民间与少数民族装饰艺术带有明显的群体性特征,其装饰艺术作品也带有一种明显的历史继承性,表现了原始艺术鲜明的集体性和共性,个性的表现常常不是民间装饰艺术的特点。最后,民间与少数民族装饰艺术带有明显的地域性特征,使各地的装饰艺术作品千差万别,以致形成了带有北方的粗犷、南方的细腻、西北的原始、东南的雅致等大致风格上的差异。另外,少数民族由于文化背景与汉族的差异,色彩运用带有一种神秘美、原始美,具有瑰丽浓郁的民族特色。

2.民间与少数民族装饰艺术造型方法

民间艺术的造型方法并不是直接以表现真实的自然物象为特征,而是借助自然形象,通过谐音、剪影、象征、几何等手法来表达美好的愿望。

谐音:如鱼、金鱼、瓜、蝶常常联想为“连年有余”“金玉满堂”“瓜瓞绵绵”等,表达财富和人丁兴旺的含义。

剪影:此法只能以表现大的整体造型为主,最大限度地进行概括与夸张,尤以剪纸、皮影、建筑装饰最为突出(图1-9、图1-10)。

象征:是原始社会装饰艺术常用的表现手法,如彩陶中的鱼纹、蛙纹、波纹等都是带有图腾性质的象征符号。

几何:这种表现手法大量地出现在少数民族的装饰艺术中,表现的形象是以直线为主,水平线、垂直线、斜线构成了简练、质朴的造型,其结构严谨,形象夸张,具有强烈的装饰味和民族气息。

3.民间与少数民族装饰艺术常见的品种

剪纸:剪纸在我国流行非常广泛,无论是汉族还是少数民族,都出现过许多剪纸高手。线与面的组织是剪纸艺术常用的手法,用线来表现形象与结构,常见的技法为阳刻与阴刻。阳刻线富有节奏感和装饰味;阴刻线显得圆润,有

石刻般的古拙味。这两种手法在一幅作品中常常会结合起来使用,以增强剪纸的表现力。

皮影:皮影与剪纸的造型特点近似,常常用两度空间的造型方法来夸张物象的轮廓,再加上镂刻和着色,因而比剪纸更加丰富、美观、多样。皮影中的人物分为生、旦、净、丑、鬼怪等类别,为了表演时活动的需要,人物常常分为头茬、身段两个部分。头茬包括脸谱、头饰两部分,如旦角一般为大额头、弧形弯眉、丹凤长眼、嘴小、下巴尖削有弧度,形象十分妖艳。脸谱的形成已经成为一种特定的程式化。皮影中常有一些神仙鬼怪的头茬,常常用写实的造型配上夸张的五官,非常传神。身段有多种,如帝王、将相的蟒袍和将军、士兵的铠甲等,装饰常常以动物、植物和几何纹组合,华丽而又多样(图1-11)。

织锦:“锦”字的结构为“金”和“帛”,表示这种丝绸织物和金子一样珍贵,实际上有些织锦确实常常使用金银丝,更显得华贵,价格不菲。南方少数民族如苗族、土家族、壮族、傣族、

图1-11 皮影 河南罗山

图 1-12 大花苗锦 广西

图 1-13 蓝印花布

景颇族等大多用织锦来美化自己,其装饰艺术的水平很高,如壮锦在明代已被指定为进贡朝廷的贡品。其装饰纹样大都与古代图腾崇拜相关联,动物纹反映了其多神信仰和神灵崇拜。受织锦工艺的限制,装饰纹样的几何化是其另一个特点,抓主要特征,大胆夸张想象,用直线交织,重复排列而成。另外,少数民族织锦大多色彩浓郁而富丽,这是由他们的审美习惯形成的(图1-12)。

蓝印花布:蓝印花布在唐代就已流行,在明清是民间普遍的服装用料和生活用品,在全国各地都有生产。蓝印花布以蓝、白两色为基调,具有清新纯朴、寓意吉祥的艺术特色,一般分为蓝地白花和白地蓝花两种。蓝地白花的蓝印花布由大小错落的点、短线精细组合而成,能呈现出一种夜晚星空般的闪烁效果,而白地蓝花则对比强烈,蓝色的花纹可以有连续不断的长线、块面来组合,因此显得粗犷、强烈、明快(图1-13)。

蜡染:蜡染是我国西南地区流传很久的古代印染工艺技术。蜡染的装饰艺术特点是纹样古朴、夸张,以动物纹、植物纹和几何纹的组合为主。蜡染上的植物纹和动物纹有些与彩陶和

青铜器上的纹样相似,带有远古气息。

“窝妥”是蜡染中常见的圆圈几何纹,与马家窑文化彩陶上的旋涡纹有异曲同工之妙(图1-14)。

刺绣:刺绣又名针绣、扎花、绣花等。刺绣有多种针法,如锁绣、补绣、打籽绣、齐针绣等。明清刺绣又发展成以表现绘画质感和特色的工艺欣赏绣品,与日常生活应用的绣品争奇斗艳,有些绣品的工艺细致入微,有鬼斧神工之妙。西北地区的刺绣以日常生活用品为主,其形象夸张、富有想象力,特征鲜明、突出(图1-15)。

西南少数民族的刺绣以苗绣为代表,其装饰纹样丰富多样,色彩浓郁,富有文化内涵。龙纹、鸟纹、蝴蝶纹、人纹是苗绣中重要的纹样,特别是龙纹最富有想象力和创造力,常常出现牛头龙身、龙身凤尾、人头龙身、鱼身龙头、蚕身龙头的造型,是古代图腾崇拜的反映。

玩具:民间玩具品种多样,一般是供儿童玩耍的器具,以泥玩具知名度最高。泥玩具中无锡惠山泥人、天津泥人张、淮阳泥泥狗、山东高密泥玩具、浚县泥玩具、陕西凤翔泥玩具等最为著名(图1-16~图1-18)。

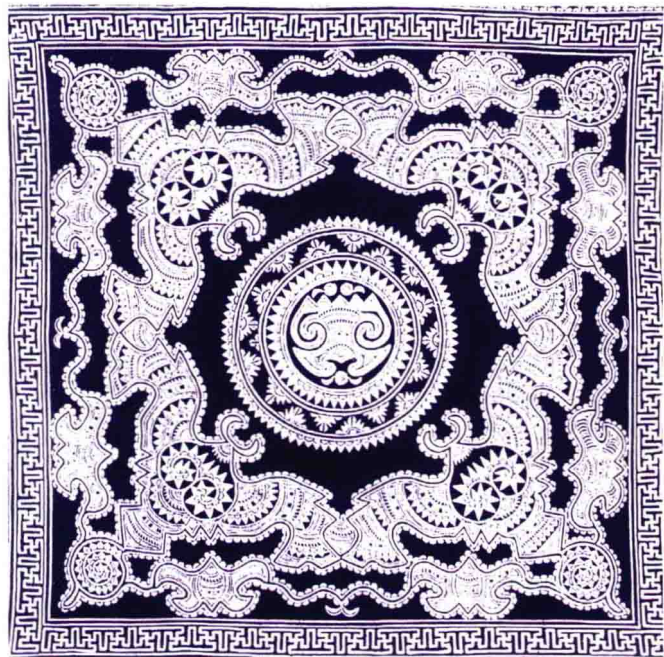

图 1-14 蜡染

图 1-15 苗族刺绣

图 1-16 惠山泥人大阿福 江苏无锡

图 1-17 泥叫虎 山东高密

图 1-18 泥猴 河南浚县

面玩具大多为街头民间艺人的创作，他们善于捏制各种人物、动物，并根据需要施以红、黄、蓝、绿、黑、白等多种色彩。面玩具大多体量小巧，为儿童所喜爱，至今已不多见。

布玩具中具有代表性的是北方的布老虎、南方的猴形和人形荷包，因其形象可爱，有地方特色，至今仍然受到人们的喜爱。

陶瓷玩具是陶土或瓷片捏制后经高温烧制而成的，质地坚硬、容易保存，至今仍可见以前各个时期的实物。

第二节 中国传统文化与视觉表现

中国传统民间装饰艺术有着悠久的历史 and 辉煌的成就。从几千年前新石器时代的彩陶开始，人们就用各种装饰纹样来点缀生活。随着时代的发展，生产工具和生活条件的不断优化，以及人们对美好事物的向往与憧憬，都加快了装饰艺术的发展。从彩陶、青铜器、帛画、漆器、陶器，几千年来中华民族千千万万的劳动人民在不同的历史时期创造了无数优秀生活用品和艺术品，它们不仅种类繁多、造型优美，而且装饰风格各异、变化多样，既具有浓郁的民族风格，又有鲜明的时代烙印，充分展示了我国历代劳动人民的聪明才智及各

个时代的风土人情。

中国民间装饰艺术是中国传统艺术宝库中的明珠，有着极其丰富的种类。从表现载体上看，大体可分为传统建筑中的装饰艺术和民间美术中的装饰艺术两大类。

一、中国传统建筑中的装饰艺术

中国传统建筑及建筑装饰几乎包括了所有的装饰门类，是集大成的艺术整体，其建筑设计理念和装饰内容、装饰风格与中华民族传统文化息息相关。建筑内外的装饰部位、装饰构件、装饰材料、装饰工艺、装饰题材、装饰风格等，更集中体现了中国传统装饰文化。

中国传统建筑装饰艺术的内容极其丰富和多样。广义上的传统建筑装饰包括建筑表面装饰、建筑周围的环境布置和建筑室内的装饰三个方面。

“雕梁画栋”这句成语很形象地诠释了传统建筑中装饰艺术的意义和地位。在传统木构建筑中，几乎每一个建筑构件都是独立的装饰艺术品，从门梁到门楣，从立柱到瓦片，无处不在的传统装饰图形与雕刻使得建筑细部尽善尽美。古代工匠还根据装饰对象的材质、形状、功能等的不同，创造和应用诸多不同的装饰方式和方法，如圆雕、浮雕、彩绘、髹漆、镌镂、压模等，不仅使得装饰手法丰富多样，还将传统建筑元素及

周边环境有机地结合起来。

在传统建筑装饰中，为了达到与建筑本身的统一与协调，往往在装饰上遵循主次分明，重点突出的原则。装饰部位也多集中在建筑构件及建筑结构的连接处，如屋顶的屋脊、檐角、檐口，屋架的梁、斗拱，划分空间的隔断及沟通部位，如门、窗、檐廊等，此外还有一些视觉焦点及传统观念中有特殊要求的部位。

传统建筑装饰从宏观入手，使得建筑与装饰相得益彰、和谐统一；从微观着眼，细致入微的工艺使得传统建筑装饰锦上添花。

中国传统建筑装饰艺术的研究内容，从装饰部位的空间位置上划分，大体可分为三个部分：即上部空间——屋顶装饰、中部空间——屋身装饰和下部空间——台基装饰。

（一）屋顶装饰

在中国传统建筑装饰中，屋顶占有一定的比重，也是建筑中赋予深层意义及彰显地位的主要部位之一。屋顶装饰主要有两方面内容：一方面是脊梁及建筑龙骨的连接部分及屋顶的动物雕塑；另一方面是屋顶瓦片的装饰，如在宫殿、庙宇等重要建筑屋顶铺设的琉璃瓦以及在屋檐处的瓦当、滴水作为装饰。屋顶装饰主要包括屋脊、琉璃瓦、瓦当等。

1. 屋脊装饰

屋脊作为建筑构件中重要的连接部位,也是建筑物中的制高点,固然成为了重点装饰的部位。屋脊分为正脊和角脊。

正脊由屋顶前后两个坡面相交而成,也称大脊。一般在其两端做装饰,称之为大吻或正吻。多以凤鸟、鹰、龙等动物造型进行装饰,除了正脊两端的装饰外,有的还在脊梁上做雕刻,还有附上宝塔、麒麟、双龙等装饰物的。

角脊指建筑物屋顶的四角,一般殿堂、庙宇等传统建筑的角脊装饰较多,以“仙人指路”“仙人骑凤”为装饰的最前端,其后为一系列瓦制兽状雕刻,以三、五、七、九等单数排列。北京故宫太和殿角脊有十个琉璃走兽,走兽的排列次序为龙、凤、狮子、天马、海马、狴、押鱼、獬豸、斗牛、行什。每种神兽都具有不同的意义,造型多以坐墩式为主,

图1-19 北京故宫建筑的角脊

形态表现夸张、特征明显,整体风格统一(图1-19)。

2. 琉璃瓦装饰

琉璃瓦最突出的特点是增加了建筑的色彩,由于其釉色光亮、色彩丰富,在传统建筑上运用后增加了很好的色彩元素。琉璃瓦的烧制技术自明清开始日渐成熟,釉色从最初的黄、蓝、绿三色发展至翡翠、紫、黑、白等多种颜色。用于建筑装饰的琉璃瓦的色彩在封建社会的制度中有着严格而规范的要求和明确的内涵性意义,既是中国社会发展的象征产物也是中国伦理道德和色彩文化的表现(图1-20)。除琉璃瓦装饰外,其他民宅建筑中的装饰一般采用的是青瓦(图1-21)。

3. 瓦当装饰

瓦当作为屋檐的构件和装饰,有圆形和半圆形造型,表面饰以图案或文字。在功能上瓦当还有固定屋瓦、保护檐口和房椽不受雨水侵蚀的使用功能。瓦当始于西周,秦汉时期的“秦汉瓦当”一词也反映了当时瓦当在建筑装饰中的地位。到了汉代,瓦当的烧制工艺日益娴熟,瓦当图案也有了极大的丰富,产生了动物纹、植物纹、云气纹、几何纹、文字纹等多种样式,在装饰技法上也有了更加生动的造型、巧妙的构

图1-22 汉代青龙瓦当

图和线面结合的布局。特别是青龙、白虎、朱雀、玄武四神瓦当及文字纹样瓦当将瓦当艺术推向了巅峰。魏晋南北朝时期,由于受到佛教的影响,瓦当装饰中出现了大量的莲花纹样。宋代以后瓦当艺术渐入衰境,已不再是传统建筑中装饰的重点(图1-22)。

(二) 屋身装饰

屋身装饰主要包括藻井、天花、墙、梁架、柱、枋、斗拱、雀替、门窗、栏杆等。

1. 藻井装饰

藻井是中国传统建筑中室内顶棚的一种构造。顶部呈穹隆状,外圆内方,施以彩画或雕刻。藻井的形制多样,有四角井、八角井、圆井等。藻井多用于具有一定象征与纪念意义的建筑物中,

图1-20 北京故宫建筑的琉璃瓦屋顶

图1-21 皖南民居的青瓦屋顶

图1-23 敦煌莫高窟藻井装饰

起到装饰和彰显地位与身份的作用。藻井中的装饰纹样多用在木构建筑中,同时也大量用在佛教石窟建筑中。其中藻井装饰应用最多的是甘肃敦煌莫高窟,在现存的492个洞窟中就有420个有藻井(图1-23)。

2. 天花装饰

天花是中国传统建筑内部用以遮蔽屋梁以上部分的构件。一般以木条作为骨架,施以板材。其中用大方格组成的天花形似棋盘,称为平(棋)。平(棋)在木框间放较大的木板,板下施彩绘或贴以有彩色图案的纸。一般居民用竹、高粱秆等轻材料作框架,然后糊纸。还有一种由密小的方格或斜纹格组成的天花,称为平闇。除此之外,还有海曼天花,指在较小的房间内,整间房间采用一块框架,直接施以装饰。

天花的装饰手法一般以彩绘为主。天花主要构成部分的框架称为支条,天花内部的木板称为天花板。装饰彩绘的主要部分也在支条和天花板上。支条的十字交叉部位画圆形图案,俗称“轱辘”,四周延长的支条上画如意云头图案,称为“燕尾”。天花板的装饰图案一般是彩绘外方内圆的图案,方形称

为“方光”,圆形部分称为“圆光”。方光内四角绘岔角图案,多为云纹,常作贴金处理。圆光为圆形适合图案,内容十分丰富,有龙、凤、鹤、花卉、文字等。多个彩绘方格组织在一起,呈现出秩序美感的同时也烘托了空间的气氛。

3. 斗拱装饰

斗拱是中国传统木构建筑中特有的并极其重要的结构构件,正如形容传统建筑的“斗拱飞檐”,还有的将斗拱的构造形式运用在桥梁等其他建筑元素中。斗拱由斗、升、拱、昂几个部件共同组成。斗呈方形,由实木制成,造型类似古代量米用的斗,因此得名。升位于拱的两端,介于上下两层拱之间,承托上一层枋或拱的矩形木块。拱是一种短枋木,形态似弓,呈略弯曲状。昂位于前后中线,纵向贯通斗拱的里外跳,前端尖斜下垂,昂尾向上伸入屋内,形似飞天,故又称“飞昂”(图1-24)。

斗拱的历史非常悠久,其产生和应用最早始于西周时期的青铜器上,直至春秋战国时期,斗拱才被运用在建筑中。唐代的斗拱已经发展成了复杂而完备的重要建筑构件。宋、元、明、清时期,斗拱开始注重装饰作用,其尺寸也由大变小,由雄壮变为华

图1-24 山西丁村牌楼檐下斗拱

丽。明清时斗拱多使用在宫殿中,成为封建制度中等级的象征和重要建筑尺度的衡量标准。

斗拱的种类可以分为内檐斗拱、外檐斗拱和平座斗拱。外檐斗拱又分为柱头科斗拱、角科斗拱、平身斗拱。斗拱自身及其上雕刻或彩绘的装饰,起着美化构件的作用。

斗拱的发展和演变,体现了中国传统建筑的构造和工匠的发展水平,也在一定程度上反映了中国古代建筑装饰艺术不同时代的特征。

4. 雀替装饰

雀替作为中国传统建筑中的构件,位于建筑中的梁或阑额与柱的交接处。雀替的主要功能是起支撑建筑外挑木、檐与檩之间承受力的作用,同时将屋檐的重量传递到檐柱,使建筑更加稳固,也使得梁枋之间的跨距得以缩小,防止构架的倾斜。“撑拱”和“牛腿”的功能也与雀替类似,但在建筑中的位置与形态与雀替不同。

雀替是在建筑史中成熟较晚的一种建筑构件,直到清代才作为一种独特的建筑装饰被广泛地运用到官式建筑及民用建筑中,成为建筑中画龙点睛不可或缺的一部分,从而丰富了

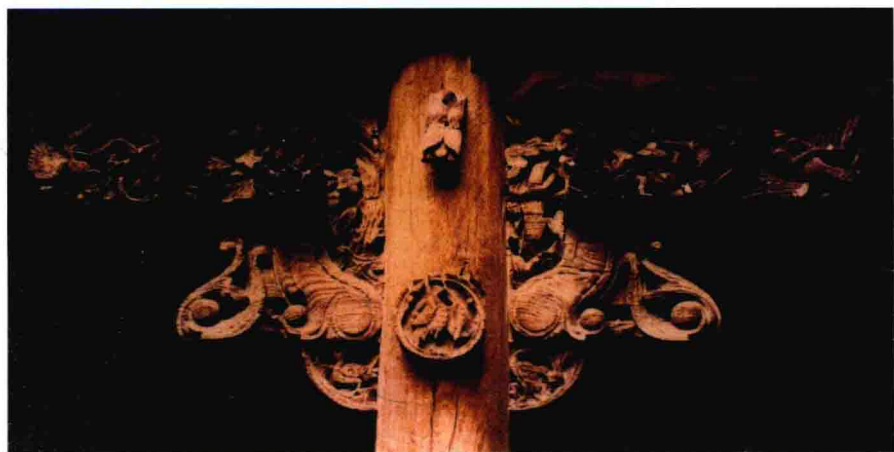

图1-25 浙江俞源村民居雀替

传统建筑装饰的形式与内容。雀替从形式和风格上大体可分为大雀替、龙门雀替、雀替、小雀替、通雀替、骑马雀替和花牙子。

从雀替的装饰风格和装饰特点来看,其造型优美,多取自福禄、太平、龙凤、麒麟等寓意吉祥的神兽或纹样,主题明确,图案及配饰搭配和谐统一,画面构思巧妙。技法上多以镂雕、透雕、浮雕等雕刻形式呈现(图1-25)。

5. 门窗装饰

门和窗既是作为空间划分和隔断功能的建筑构件,同时作为沟通建筑内外空间的桥梁,也是建筑装饰中的重要部位(图1-26)。传统建筑中的门致包含门楣、门簪、门钹、门铁、门墩等。

门楣是大门上部到屋檐下部的部位,往往施以大面积的砖雕作为装饰,如花卉、人物、动物等,也有施以彩绘图案的。门楣的装饰繁简也被作为传统意义中身份和地位的象征。

门簪是用来固定中槛和连槛的木构件,也称为“门龙”。由于其形态和功能与女性的发簪类似,因而得名。门簪的色彩多与大门的色彩形成对比,因而使得其装饰效果更加突出。门簪上的装饰纹样多以花卉、文字居多。花卉有荷花、菊花、梅花、牡丹等,文字有吉祥、如意、平安等。

门钹是固定在大门上的金属构件,外部多为六角形,内为圆形,中间

为方便拉开大门的门环。同时金属材质发出的击门声也似击打乐器的声音,造型也类似乐器中的钹。

门铁是装在大门下部的两块护门铁,一方面有保护大门的作用,另一方面其上的装饰也为大门做了点缀。图案一般为葫芦、如意、宝瓶等。

门墩是安置于门两端的承担大门转轴的石制构件。后端为方形,枕于大门门框侧下;前端为圆鼓状,雕以图案为装饰,同时也是古代封建制度中等级的象征(图1-27)。

6. 栏杆装饰

栏杆是中国传统建筑中最具有意境的构件,其上多以木雕和石雕的手法呈现出镂空图案。

(三) 台基装饰

台基是建筑物的底座,以土垒方台,四面砌砖石。台基的大小、高低都与等级和封建社会中的伦理道德有关。

须弥座是台基中制作考究的台基,又名金刚座。它最早运用在佛像中,以后延伸到传统建筑中,常用于宫殿和重要的寺院中。须弥座由圭角、下枋、下枰、束腰、上枰和上枋等部分组成一种叠涩(线脚)很多的建筑基座的装饰形式,通常用于尊贵的建筑物基座。后来一些家具,如屏风之类的底座也经常采用这种形式。其装饰多采用二方连续的卷草纹及其他花卉纹样,以及佛教的一些图形。须弥座的整体装饰效果曲直相映、

动静结合、立体和平面装饰都得以很好地配合。

台基的另一个重要的装饰部分为台阶。一级一级的阶梯称为踏跺,在宫殿和庙宇的踏跺中间,斜置的汉白玉上雕刻龙凤、云水等纹饰,称为“御路”,属于纯装饰性的构件,显示建筑的等级(图1-28)。

此外,还有传统建筑装饰彩画。建筑彩画根据其难易程度及等级高低可分为五彩遍装彩画、碾玉装彩画、解绿装彩画等;根据装饰部位的不同,又可分为梁枋彩画、天花彩画、斗拱彩画、橡塑彩画等。

二、中国民间美术中的装饰艺术

中国民间美术是中国传统文化中的瑰宝,传承了中华民族的悠久文化历史,记载了社会发展的过程,有着极其丰富的表现种类和装饰风格。民间美术是基于大众文化背景下衍生而来的艺术种类,在百姓日常生产及生活中占有极大的作用和影响。下面就民间木版年画、剪纸、木雕面具、泥塑玩具等几个品类来介绍和评析民间美术中的装饰艺术。

图1-26 皖南民居格扇窗

图 1-27 门墩装饰

图 1-28 台基装饰

(一) 木版年画

木版年画作为民间美术中的典型代表,是一种民间木刻画,其中包含了年画、门画、门神、桃符、纸马以及北宋时期的仕女雕版、明代功德版刻、金陵刻版等。根据产地的不同,又分为苏州桃花坞木版年画、天津杨柳青木版年画、杨家埠木版年画、晋南木版年画、开封朱仙镇木版年画、佛山木版年画等。

年画是我国民间在春节及其他具有纪念意义的节日时张贴的一种民间画种。年画历史悠久,从汉代开始就有在门上贴勇士、画面的风俗。传统的木版年画大多含有祝福新年的寓意,线条单纯、色彩鲜明、画面气氛渲染强烈,如《五谷丰登》《春牛画》等。20世纪在上海开始将年画运用在商业宣传领域。

门画是我国民间年画的一种表现形式,也称门神,具有“御凶”辟邪的

意义。旧时的家庭过新年时要在门上贴门画,用以祈福平安吉祥,同时也作为装饰。

桃符是古时百姓的习俗,在元旦的时候用桃木反写神荼、郁垒二神名,悬挂门旁,用以压邪。

纸马,俗称“甲马”,是古代祭祖用牲币,后来演变成用偶马,即木马。以纸为币,用纸马供奉鬼神,施以彩绘图案。

苏州桃花坞木版年画,是我国南方流传最广、影响最大的民间木版年画,由于产自江苏桃花坞而得名。明代开始逐渐形成自己的风格,清雍正、乾隆时期达到鼎盛时期,是当时全国木版年画的南北中心。制作过程主要有画稿、刻版、印刷三个程序。印制方法主要采用彩色套版,色彩只选用红、黄、绿、蓝和黑五种颜色。题材多样,构图饱满,形象鲜明(图1-29)。

天津杨柳青木版年画,是我国北

方地区流传最广,影响最大的民间木版年画。因产于天津杨柳青而得名。据现有的资料记载,杨柳青年画始于明崇祯年间,清雍正、乾隆时期逐渐繁荣。后因石印本兴起,渐渐衰落。杨柳青木版年画多取材于戏曲故事、胖娃娃和美女,寓意喜庆、吉祥。制作方法主要采用木版水印套色,后填色描绘人物及服饰,多以粉金晕染,别具特色(图1-30)。

潍坊杨家埠木版年画,是山东潍坊杨家埠地区的木版年画。始于明代,早期受到杨柳青年画的影响,之后自成体系。题材广泛,主要有风俗节庆类、戏曲故事类和神话传说类。色彩运用丰富,多用大红、桃红、黄、蓝、紫、黑等颜色(图1-31)。

(二) 剪纸

剪纸是我国传统民间美术中常见的品种之一,全国各地都有不同风格和特色的剪纸作品。由于各地区和各民族

图1-29 黄金万两(木版年画) 苏州桃花坞

图1-30 双美图(木版年画) 天津杨柳青

图1-31 刘海戏金蟾(木版年画) 潍坊杨家埠

的风俗习惯不同,剪纸作品也就各具特色。剪纸大致可以分为单色剪纸、彩色剪纸和套色剪纸三类。

单色剪纸,指用单一色彩的纸完成的剪纸作品,纸张的颜色有红、绿、褐、黑白等。单色剪纸是流行最广、数量最大的剪纸作品,由于单色对比强烈、明快醒目,具有很强大的感染力(图1-32)。

彩色剪纸,指在同一作品中有两种以上的色彩。彩色剪纸既可以用多种颜色的纸,也可在白色纸上进行着色处理,通过套、分、拼接等手段,组成完整的剪纸作品。

除此之外,还有填色剪纸、拼色剪纸、染色剪纸、熏烟剪纸、金色彩纸剪刻等多种剪纸表现手法(图1-33)。

(三) 木雕面具

面具在我国作为民间美术品起源很早,可上溯到原始社会。在面具艺术发展的历程中,受到诸多传统文化因素的影响,出现了许多新的形象。如魏晋南北朝时期出现了表现佛教题材的人物面具,唐代出现了表现道教题材的人物面具,明清时期的面具表现更加丰富多样。直至今日,流传在安徽、江西、湖

北、湖南、贵州等地并保留下来的傩戏面具以及西藏地区由原始宗教衍生而来的面具等充分体现了丰富和复杂的宗教文化内涵,同时也体现了一种独特而神秘的装饰艺术风格。

各地区的民间面具虽然各具特色,但在装饰艺术的美感表现和表现手法上有着共性。为了凸显表演不同角色的性格、特点、身份等,造型和色彩上多运用夸张和鲜艳的对比手法,将人物表现得更加突出。民间面具艺术具有神秘、

粗犷的艺术效果,反映了宗教艺术与民间艺术相互借鉴、交流和融合的过程,并在装饰艺术领域里形成了独立的风格与个性(图1-34)。

(四) 泥塑玩具

中国传统民间泥塑玩具起源于东汉时期。至宋代出现了与“七夕”节令相关的,供乞巧和祈生等民俗活动使用的泥玩具“魔合罗”,它是一种做工精致的小泥娃娃。明清时期,在江南地区就出现了民间泥塑玩具市场。民

图1-32 唐媳乳母(单色剪纸) 山西静乐

图1-33 蝴蝶石榴(染色剪纸) 河北蔚县