

普通高等教育艺术设计类专业「十二五」规划教材

图案设计

黄蓓 黄丽燕 成云波 / 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类专业「十二五」规划教材

图案设计

黄蓓 黄丽燕 成云波 / 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本教材充分契合艺术设计教学改革要求,致力于培养能够与设计产业无缝对接的人才,在结构上以教材的学术性、系统性为基础,并综合教辅书的功能性与实用性以及工具书信息庞大的优势,将 20% 的传统教学内容、30% 的最新教育理念和 50% 的经典案例解析与设计项目实训融合,通过讲解基础理论、知识点,分析设计案例,打开学生的视野,培养其设计能力,为学生学习后续的专业创作类课程打下坚实的基础。教材按照六个单元展开:第一单元,图案设计概述;第二单元,图案设计造型与表现;第三单元,图案设计的创作基础和形式;第四单元,图案设计创造力的培养;第五单元,图案设计色彩效果的传达;第六单元,图案设计在相关领域中的应用。

本教材可作为普通高等院校设计学、艺术设计、视觉传达设计、平面设计等相关专业的教材,也可供广大设计专业从业人员和设计艺术爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

图案设计 / 黄蓓, 黄丽燕, 成云波编著. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2013. 3
普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5170-0420-2

I. ①图… II. ①黄… ②黄… ③成… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第042002号

书 名	普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材 图案设计
作 者	黄蓓 黄丽燕 成云波 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 7.5印张 176千字
版 次	2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	30.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

我国的图案设计，历史悠久，源远流长。我们可以在历代的岩画、石雕、石刻、陶塑、建筑、服饰、漆器、剪纸刺绣等门类中，见到图案设计的身影。它已成为我国传统艺术领域中非常重要的组成部分。通过课程中对不同时期的图案介绍，图案设计为我们打开了了解古代历史、文化、艺术的大门，使我们对我国及各国的传统艺术有了系统、深入的认识。

图案设计是一门具备实用性的表现形式，它来源于生活，来源于人类长期的生活实践和艺术实践的过程。图案设计将人们的感知，经过艺术加工，使其在造型、色彩、构成等方面符合现实实用和审美的需求。我国的现代工艺美术设计也是从图案设计开始起步，历经了各个历史年代的变革和发展，对 21 世纪的现代艺术设计作出了突出贡献。图案设计应用的设计形式是多元化的，如产品设计、室内设计、服装设计、多媒体设计、平面设计等诸多领域。它所展现的时代气息和国际现代观念，都使我们深受影响和触动。

本教材分成六个教学单元，可归结为三大部分。

(1) 第一部分，论述图案设计的基本定义、基本的分类以及通过系统的介绍，使学生掌握图案发展的历史演变规律和艺术表现形式，帮助学生建立起基本图案理念和宏观的图案设计历史脉络。其次，通过对比图案设计与字体、标志、艺术理念的区别，了解图案设计的艺术特征和个性差异，更好地在当代艺术设计中把握图案设计的规律，为进一步学习和感悟图案设计的表现形式而做好铺垫。

(2) 第二部分，深入浅出地讲述了图案设计的表现形式和设计规律。通过关联现代设计中点、线、面三大构成元素和图案设计形式相结合的具体表现内容，使学生掌握图案设计多样的变化方法。同时，一方面强调传统图案造型的基本构架方法；另一方面也从现代设计思维的角度，多方位、多角度地阐述了当代图案设计的表现手法。

(3) 第三部分，通过讲述图案设计在现实生活中的运用和表现，使学生体会到图案设计所展现出的时代气息和艺术表现力，旨在拓宽他们的专业知识面，融会贯通地在各种设计领域内巧妙地运用图案语言。

本教材适用于高等院校设计类的不同学科，是一本设计基础的专业教材，旨在促进图案教学的发展，激发学生学习的热情，力求建立新的知识体系和探索新的设计思路，更新设计观念，从而推动设计艺术教育的发展。

黄蓓

2012 年 10 月

目录

前言

第一单元 图案设计概述1

第一节 什么是图案	2
一、图案的定义	2
二、图案的类别	3
第二节 图案设计发展概述	4
一、中国传统图案	4
二、西方图案	11
三、印第安图案	15
四、波斯图案和阿拉伯图案	16
第三节 图案与设计的关系	16
一、图案与文字	16
二、图案与标志	18
三、图案与传统艺术理念	18
四、图案与现代艺术理念	20
第四节 当代图案设计的趋势	21
单元小结	21
知识点链接	22

第二单元 图案设计造型与表现23

第一节 图案的设计元素	24
一、点的图案语境	25
二、线的图案语境	25
三、面的图案语境	26
四、点、线、面的图案关系	26
第二节 图案设计的黑、白、灰	27
第三节 图案变化的方法	29
一、简化法	29
二、添加法	30
三、夸张法	33
四、几何法	36

五、拟人法	36
六、组合法	38
七、想象法	38
八、巧合法	39
九、解构法	40
十、吉祥法	41
单元小结	43
知识点链接	44

第三单元 图案设计的创作基础和形式 45

第一节 图案创作基础	46
一、素材的采集	46
二、素材的提炼	50
第二节 单元图案的种类	55
一、独立图案	55
二、连续图案	56
三、适合图案	58
四、角隅纹样	60
五、形态的层次关系	60
第三节 图案设计的形式法则	61
一、变化与统一	61
二、对称与均衡	62
三、对比与调和	62
四、节奏与韵律	63
单元小结	63
知识点链接	64

第四单元 图案设计创造力的培养 65

第一节 视觉构思思维	66
一、直线性联想思维	68
二、逆向性联想思维	70
三、交叉性联想思维	71
第二节 图案设计的创意训练	74
一、单体元素重构训练	74
二、形式表象要素训练	76

三、综合思维表现训练	77
单元小结	77
知识点链接	78
 第五单元 图案设计色彩效果的传达	79
第一节 图案色彩基本知识	80
一、色彩的基础知识	80
二、色彩的对比和统一	83
三、调色练习	89
第二节 图案的色彩表现	94
一、图案的色彩特征	94
二、色彩的采集、转移和重构	94
三、图案色彩的基础表现技法	98
单元小结	99
知识点链接	100
 第六单元 图案设计在相关领域中的应用	101
第一节 传统中的图案设计	102
一、建筑设计	103
二、手工艺制作	104
第二节 现代环境下的图案设计	105
一、商业产品中的图案	105
二、新媒体中的图案	109
三、光的艺术与表演	109
单元小结	111
 参考文献	112
 后记	113

第一单元 图案设计概述

第一节 什么是图案

一、图案的定义

在现实生活中,图案无时不在,无处不在,就好像美无处不在一样。丰富的图案可以美化我们的生活,带给我们的生活许多情趣。在远古时代,图案最早产生时,仅仅是一种反映和表达生存与生活文化的视觉符号。

“图”是指图形、图画、图样,也包括图表、文字、示意图等;“案”是指观照、认识、计划、设想、处理事物的方式,有设计的内涵。那么,“图案”可以泛指对某些事物进行造型、色彩、纹样有计划的构想设计,或者根据计划遵循一定的材料、用途、经济、生产限制等来进行艺术的处理,绘制所需要的样式图形(图1-1-1、图1-1-2)。

图1-1-1 建筑天井玻璃图案

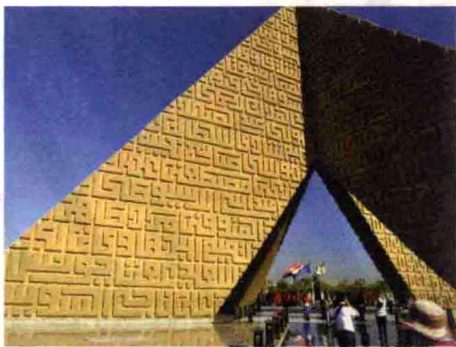

图1-1-2 埃及萨达特总统陵墓

“图案”一词是外来语,它原为日本在明治维新的日语汉字。

(1) 当时积极吸收西方先进的观念和技术,“图案”就是20世纪初日本人用汉字字义对译的方式对英文“Design”的意译。大约在1910—1920年期间,“图案”一词从日本传入中国。

(2) 《辞海》中对“图案”一词的定义是:“广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的通称。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’)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”

这个定义从广义和狭义两个方面对图案的范围和内容作了界定,图案的广义解释是对某种器物或建筑的造型结构、色彩、纹样的设计。狭义则指器物上的装饰纹样。在《现代汉语词典》中,“图案”从狭义的角度解释得更为具体:图案是“有装饰意味的花纹或图形,以结构整齐、匀称、调和为特点,多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上”。它指出了图案是具有装饰

意味的花纹或图形,是有一定形式特征(即体现结构整齐、匀称、调和为特点)的花纹和图形。

20世纪60年代,我国图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中也曾对图案作过这样的定义:“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。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样、装饰纹样等方案的通称。”对雷先生的定义,我们可以这样理解,他强调了两点:其一,图案是关于实用产品(包括建筑)在美术方面的设计,如对形式、色彩、结构等方面的设计。这一点明确了图案是具有审美性的艺术活动,它不同于产品在工程结构、机械原理等方面的设计。其二,图案设计往往要受到生产工艺、生产技术的制约,这是图案与绘画的差异。尽管图案与绘画两者都是运用形态、色彩等造型要素进行的视觉创作活动,都属于艺术活动的范畴,但区别是:图案是一项与工艺技术相结合的设计活动,而美术创作则主要是以创作者为中心,着重表达作者自己对社会、生活的感悟。雷先生的这个定义对图案的基本性质和图案设计活动的范畴作了清晰的界定,即图案是一项与生产工艺、生产技术相结合的艺术活动。这个界定至今对图案的研究与设计实践依然有着明确的指导意义。

二、图案的类别

分类方式有以下几种:首先按材料类型分金属、陶瓷、木雕,玻璃、纺织品(服装、布料、地毯、刺绣)、漆器、日用品、印刷品等图案。其次按照实际应用和艺术形式上分:平面图案、浮雕图案、立体图案、器物造型图案、空间构成图案等(图1-1-3~图1-1-6)。其中平面图案是指在平面物体上所设计如纺织品、墙面等使用的图案。立体图案指对三维物象的造型。色彩、构成的设计,如瓷器、家具、产品、建筑设计等。同时按形态表现分:具象图案、抽象图案、写实图案、写意图案、几何图案、自由图案等。总的来说,图案可以分成平面图案和立体图案。

图1-1-4 中国传统蜡染图案

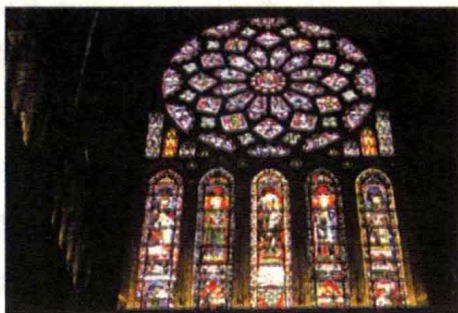

图1-1-5 西方教堂彩绘玻璃图案

图1-1-3 “中式窗花”透视裙亮相红毯的蕾切尔女星

图1-1-6 中国传统窗花图案

第二节 图案设计发展概述

图案是人类物质文明和精神文明的重要标志之一，它的形成、演变和不断丰富过程，反映了人类社会文明的不断积累、发展和进步。

各国、各民族的图案都有着各自独特的艺术语言，反映着一个民族的外部特征。

一、中国传统图案

中国传统图案是中国传统艺术中自成体系且颇具代表性的造型艺术。它的发展演变经历了漫长而复杂的历史过程。在这个过程中，装饰图案无疑受到了各时期思想文化、科学技艺和审美趣味的影响。

（一）原始时期

从距今约 170 万年的元谋人开始，至公元前 21 世纪的夏代被称为原始时期。这段时间里，原始宗教信仰渗透于人民的生活，他们常以舞蹈、图画以及巫术和葬礼等方式企望与神灵沟通。原始装饰图案正是这一时期精神文化的外在凝结，具有强烈的宗教意义。人们希望通过纹饰来获得特殊的不平凡的能力，求得祖先和神灵的庇护，并借此来驱除邪恶。他们以特定的图案作为氏族的标志，用来维系和加强以血缘为纽带的氏族共同体。

因此，原始时期的装饰图案除对自然物象的简单模拟外，更多呈现的是一种“有意味”的形式。也就是说，原始时期的图案是原始社会人们精神生活的体现，通常是蕴涵了强烈宗教意识的标志性图形，故其表现形式多采用象形和象征的手法。将神化的植物和动物衍生各种传说，因此，我们在原始彩陶中常见到鸟纹、鱼纹、蛙纹、兽纹等。原始时期的图案以原始巫术为主要内涵，由原生态的自然型经过抽象化和符号化的装饰处理而成。从考古出土的实物来看，彩陶、玉器都是主要的原始图案载体，其中最能代表和体现原始图案艺术的当属原始彩陶上的装饰图案。如磁山、裴李岗、大地湾、仰韶、庙底沟、马家窑等文化类型地区出土的彩陶器物上的纹饰，多以富有意匠的造型、变化无穷的构成形式及合理的装饰部位，使原始彩陶的实用和审美功能得以完美体现（图 1-2-1、图 1-2-2）。

1. 动物纹

原始社会里，打鱼、狩猎是人们获取生活和生产资料的主要手段。在相当长的时期内，占据社会经济生活的重要地位。因此在彩陶纹饰中鱼纹、鸟纹、蛙纹、兽纹，及人与动物的组合纹都有着极其丰富的展现（图 1-2-3）。

图1-2-1 环绕漩涡纹

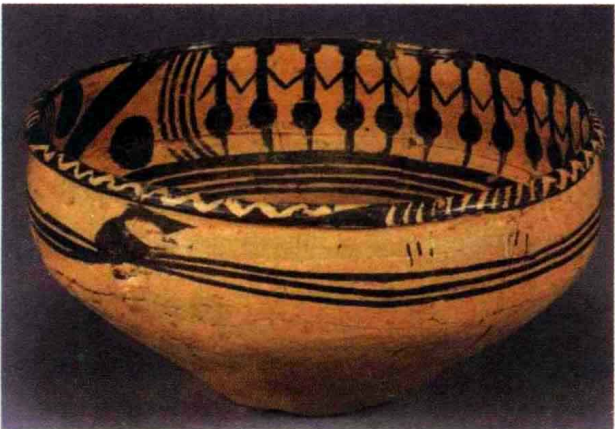

图1-2-2 彩陶盆

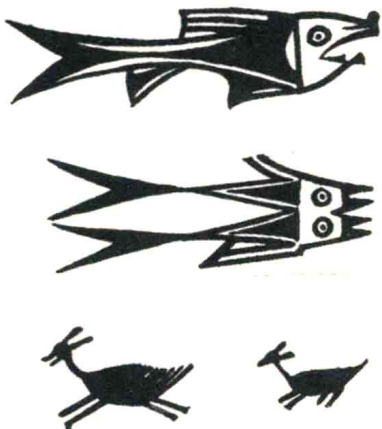

图1-2-3 动物纹

2. 植物纹

原始时期的植物纹彩陶器物上有花形纹、稻禾纹等，在仰韶、河姆渡、大汶口等文化类型中都出现过大量花形纹（图 1-2-4）。研究者对花瓣的适型组合形式与蕴于其中的精神文化内涵之间的相互关系争论较多，如有的从四出、八出的花形联系到原始的四方八位的时空观念；有的从花瓣的点、线组合联系到原始的生殖崇拜观念和图腾崇拜观念，等等。总之，在这些植物图案中，蕴涵了对自然物顽强生命力的向往和对自然界时空转换的迷惘，为今天研究其图形形式和由植物向植物图案转化提供了一定的思路。

图1-2-4 植物纹

3. 几何纹

在原始时期，动物纹、植物纹都呈现出简洁和规律性的造型趋势，几何纹亦是如此，以简练、概括的表现手法和丰富深刻的象征意义，实现了精神内涵与装饰形式的统一。

（二）夏、商、周三代时期

夏、商、周三代，是中国古代社会发展的重要时期，生产力有了极大提高，生产关系也逐渐演进。夏代已经使用铜器，到了商代，青铜器的制作工艺达到了顶峰，青铜器成为商周时期装饰图案的主要载体。

这一时期，动物纹占据越来越重要的装饰地位，尤其是商周两代，精神领域敬天崇神，装饰图案主要表现人与天的关系，动物纹成为人与天沟通的媒介。这时的动物纹无一不体现着敬天崇神的思想。图案的造型被加入了许多“有意味”的形式，因而使动物图案大都与自然界中的实际形象相去甚远。因其装饰载体都为祭祀用的礼器，要求图案的装饰性与祭神通天的祭祀功能相协调，呈现出威严的艺术效果，如狰狞怪异的兽面纹等。周代礼制的确立，又使装饰图案增添了新的主题，即服从礼治的需要，在纹饰中体现出“礼”的制约，如十二章纹，在服饰上以纹饰和色彩来区分尊卑，因而从某种角度看，礼治在制度上的规范化，也使装饰图案的艺术风格显得更加严谨，体现出某种韵律和节奏、变化和统一的秩序美。

图1-2-5 饕餮纹

图1-2-6 几何纹

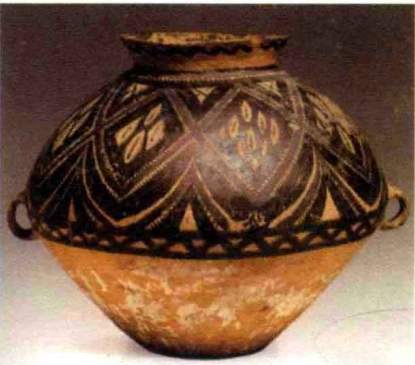

图1-2-7 环带纹

夏商周时期的图案主要有动物纹和几何纹。

1. 动物纹

本时期的动物纹有饕餮纹、龙纹、凤纹、鸟纹、象纹、龟纹、蚕纹等多种类型。其中饕餮纹最具代表性。

饕餮纹：也称兽面纹，广泛运用于商代青铜器的装饰，主要特点是臣字目，直鼻，口部有的省略，有的夸张列开，露出牙齿（图 1-2-5）。该图案除单独的兽面构成外，还有的以对称的夔纹组成。商代这种兽面纹多以工整、细密的云雷纹作地，地与图形成线条疏密的对比。至周代，饕餮纹逐渐简化和图案化，装饰部位也退居足部等次要部位。

2. 几何纹

本时期的几何纹主要有回纹、涡纹、方格纹、条纹等。商周时期，尤其周代晚期，对许多动物进行了简化变形后，呈现出类几何纹的形式，如环带纹、鳞纹、窃曲纹等（图 1-2-6、图 1-2-7）。

（三）春秋战国时期

春秋战国时期的经济和文化都有了较大的发展。这一时期发明了冶铁，铁制工具的使用对手工业起到了极大的推动作用。同时，随着奴隶制的逐步瓦解，封建制逐步确立，各诸侯国、各地区的经济也形成了自己地方性的特点。社会思潮的活跃，使文化艺术领域空前繁荣，出现了百家争鸣的局面。

经济、文化的进步促进了装饰图案的兴旺。在原有以青铜器为主要载体的基础上，以漆器、陶瓷、丝织、木器、竹编等为载体的装饰图案也有了很大发展。同时焊接、镶嵌、刻划、烫金、金银错（金银错是古代金属旧工装饰技法之一，早见于商周时代青铜器）等多种工艺和技法使装饰图案的表现力更加丰富。

这一时期的图案在继承传统的基础上又有了进一步的发展，各种动物纹表现得更加形式化和抽象化，如蟠螭纹和蟠虺纹等图案，减弱了体现动物特征的头部形象，使其剧本造型蜿蜒简练。相对于商代的“祭”、周代的“礼”，春秋战国时期的图案更多地走入现实，表现“人眚”，出现了一批反映社会现实生活中宴饮、乐舞、狩猎、耕种、攻战等新题材。但总体来说，图案仍然以动物为主题，天神观念依旧强烈地左右着人们的精神思想。

1. 动物纹

蟠螭纹：蟠，缠绕重叠之意；螭，《广雅·释鱼》：“无角曰螭龙。”指传说中无角的龙。该图案形式盘曲缠绕，重重叠叠。与此类似的还有蟠虺纹、蟠虺纹等。蟠螭纹呈四方伸展的四方连续图案结构，有学者认为汉代的云气纹与其有渊源关系。

凤纹：凤纹出现于商代后期。这一时期仍有运用，其头有花冠，尾有翎羽。《山海经·南山经》：“丹穴之山……有鸟焉，其状如鸡，五采而文，名曰

凤皇，……是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。”这种臆想中的神鸟象征了美好和吉祥。

2. 植物纹

植物纹较之前代有了更多更丰富的表现，例如瓦当上的树纹，纺织品上的凤鸟花卉纹，还有铜镜钮座上的四叶纹等。

3. 攻战纹

春秋战国时期是一个列国纷争、战乱不断的时期，图案中出现的水、陆攻战的新题材是对这一时期社会状态的反映（图 1-2-8）。

4. 几何纹

菱格纹（图 1-2-9）中出现了大菱形套小菱形格式的“杯纹”，同时米字纹、编织纹、回纹等运用广泛。

（四）秦汉时期

秦代历时较短，未能形成自己显著的风格。汉代是我国多民族缔一的强盛时代，在 400 多年的时间内，经济文化得到了空前发展，形成了继战国之后第二个封建文化发展的高潮。辞赋、诗歌、乐舞、百戏等文学艺术形式的繁荣，使装饰题材得以丰富，一些神话、历史故事也成为装饰的题材，如伏羲、女娲、东王公、西王母、荆轲刺秦、泗水捞鼎、二桃杀三士等。

汉代重宫室的建筑，厚葬成风。在豪华宫室式的墓室中饰以彩画或石刻是当时的风尚。汉画像石、画像砖及彩画成为汉代图案的主要载体。

汉代图案仍受到天神思想的影响，尤其在东汉，谶纬异说泛滥，人们的观念的进一步宗教化和神学化。汉图案中大量出现的充满动势的云气纹正是升天思想的最好反映。同时，出现了许多具有吉祥含义的铭文与图案相结合的装饰新形式如：“登高明而望四海”。

1. 云气纹

云气纹（图 1-2-10）在汉代装饰图案中应用极为广泛，中国古代对“云”给予了极大的关注，并在神仙思想中有着重要地位。《说文》：“云，山川气也，从雨。云象回转之形。”《周礼·春官》：“保章氏以五云之物辨吉凶水旱丰荒之侵。”后来，云的吉祥意义又演绎出青云直上、为官高升的人间祈愿。

汉代云气纹流畅起伏的动势既可连接成带状，也可向四方漫延，形成铺满于装饰区域的面。既可单独运用，也可作为主体图案的辅纹，或连接或填充，以虚实相生的特有形式与主体图案共同构成完美的装饰空间。

2. 四神纹

四神纹又称四灵图案。考古表明，西汉出现了完整的四神图形，即青龙、白虎、朱雀、玄武（图 1-2-11）。此后，四神图案成为中国传统装饰图案中的代表性图案。四神分别代表中国古代神话中的东、西、南、北四方之神，是

图1-2-8 攻战纹

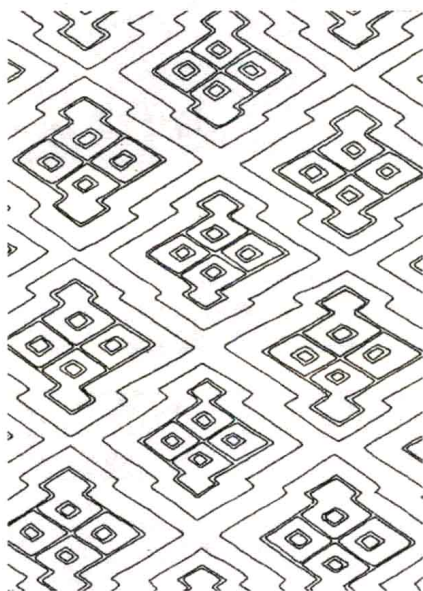

图1-2-9 菱格纹

图1-2-10 云气纹

图1-2-11 四神纹

图1-2-12 石窟中莲花纹

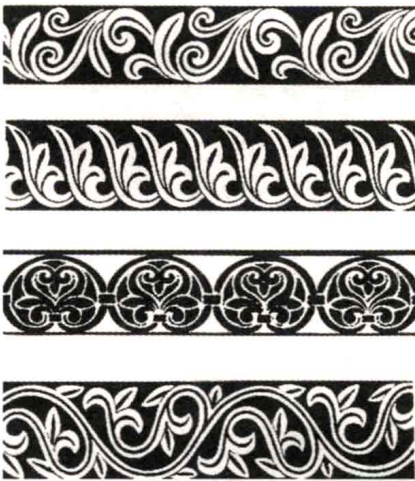

图1-2-13 石窟中各种忍冬纹

远古图腾崇拜、天体崇拜、古代天文学及阴阳五行说等多种思想交融的产物，因此，它不仅用于墓室建筑，也用于宫殿瓦当，具有辟邪和吉祥的含义。

魏晋南北朝时期，战乱引起的社会动荡和人口迁移，在一定程度上推动了文化的流通和交融。西汉末年传入的佛教在这一时期兴盛起来，随之兴盛的还有佛教的装饰艺术，许多与佛教相关的植物图案应运而生，如莲花纹、忍冬纹、菩提树纹等。

此时期，铜原料的缺乏与铜器的衰落，促进了制瓷业的发展，瓷器遂代替铜器进入人们的生活，中国工艺美术的主流也从青铜时代转为瓷器时代。

（五）魏晋南北朝时期

汉代开通的“丝绸之路”，在魏晋南北朝时期继续畅通，为本土文化与外来文化接触、交流提供了有利条件，许多异域风格的装饰形式逐渐被吸收融合，形成这一时期装饰图案独特的风格。例如，从装饰主题看，花草等植物图案开始大量地登上装饰舞台；从装饰风格看，此前中国本土图案中标志性、符号性的具有象征意味的图案，日益被自由、生动、充满生活趣味的装饰图案所取代。一些以人间生活为主题的装饰壁画的出现，使许多装饰图案变得更具绘画性，如江苏南京的竹林七贤砖雕、洛阳的拾椹供亲石刻等。

1. 莲花纹

随着佛教的盛行，象征佛教圣花的莲花纹（图1-2-12）在本时期大量出现，不仅与佛教相关的佛造像的底座、背光有莲花纹，敦煌莫高窟的壁画藻井中有莲花纹，而且器物、建筑上的莲花纹也比比皆是，如出土的莲花尊、莲花柱础、莲花瓦当等。莲纹成为魏晋南北朝时期最具时代特征的装饰图案。

2. 忍冬纹

忍冬，药草名，又名金银花。对于忍冬纹（图1-2-13）的起源，学术界观点很多，有人认为源于我国汉代的云气纹，有人认为是一种外来的图案，也有人认为是荷叶的侧面纹饰，众说不一。但有一点是确定的，即在南北朝时期，它伴随着佛教的传入而广泛流行。

（六）隋唐时期

隋代历时较短，经济文化处于承前启后的阶段。唐代疆域统一，国力强盛，政治开明，经济腾飞，为手工业的进步和装饰图案的创新开拓了新天地。例如，金银器制作技术的提高使唐代金银器图案大放异彩；三彩瓷的出现，完成了瓷器由单彩向多彩的跨越；纺织业的纬线显花，以及染缬方法的丰富成熟，使得唐代的织物图案更加华美。

唐代的中原文化与异域文化、周边文化广泛交流，在社会生活、文化艺术等各个领域表现出强烈的异域风采。受其影响，唐代的装饰图案呈现出以下特色：在风格上，与唐代豪放、浪漫的时代风尚相一致，呈现出圆满、繁复、华美、绚丽的特征；在形式上，一些突破传统的、吸收了外来图案形式的新造型

大量涌现,如宝相花、卷草纹等。纵观这一时期的图案,既有对外来图案的兼收并蓄,又有在此基础上的推陈出新,呈现出一派繁荣景象。

从这一时期开始,花鸟纹成为装饰舞台的主角,大量出现在唐代金银器、瓷器、砖雕、壁画等各种载体上。唐人以花为饰的习俗在唐诗中多有记载,如“桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂”、“带垂钿裤花腰重,帽转金铃雪面回”,这些诗句生动地描写了葡萄、花卉等植物图案在服饰上的应用。

1. 宝相花纹

宝相花纹(图1-2-14)是一种吸收了莲花纹、牡丹花纹、云气纹等多种图案形式综合而成的花卉图案造型。其基本形式是由向内外翻卷的、层层叠叠的卷花构成。

2. 卷草纹

卷草纹(图1-2-15)是一种盛行于唐代的花草纹,又称唐草纹或唐卷草,其基本形式是以波状形态向左右或上下延伸。卷草纹的起源说法较多,通常认为与汉代卷云纹、魏晋南北朝的忍冬纹有传承关系。

(七) 宋元时期

宋代图案受儒家理学思想的影响,追求精致内敛、含蓄隐约的艺术效果,概括起来有如下特点。

其一,结构形式相对规范,更多地体现出规律美。如几何纹盛行,常见有锁子纹、七巧纹、回纹、卐字纹。许多具象的花卉植物常在几何框架中展现,如“开光”,在几何或类似几何形区域内装饰花草等图案;又如“八达晕”,以八边形向四方延续的网格、花团组成四方连续的几何框架,在此框架中再装饰莲花、灵芝、桃等吉祥图案。

其二,注重“意境”的表达,即在装饰图案中体现诗情画意。如落花流水纹、四君子纹等。这一时期,许多绘画题材直接运用于工艺美术中,如刺绣、缂丝和瓷器纹饰都常惟妙惟肖地模拟绘画的题材和风格。

其三,具有民间的生活情趣。手工业和商业的发展,使工艺美术渐渐形成宫廷工艺和民间工艺两大体系,装饰图案也逐步分化为两种不同的审美倾向和艺术特色,反映市井生活、百姓情趣和吉祥祝愿的图案应运而生,如牧牛、童嬉等。

其四,写实性增强。“生色花”的出现是宋代图案写实风格的具体表现,它是一种写实的折枝花卉的图案形式。常见的典型图案有:婴戏纹(图1-2-16),形式有婴戏莲、百子图等;生色花(图1-2-17),一种写实的折枝花卉的图案形式。

元代图案在继承宋代以及漠北游牧民族图案特色的基础上,又受到阿拉伯图案风格的影响,总体风格豪放质朴、刚柔相济、粗疏有致。在色彩方面,织锦中大量用金,出现了被称为“纳石失”的金锦。陶瓷工艺中,釉下彩的青

图1-2-14 唐宝相花纹

图1-2-15 唐卷草纹

图1-2-16 婴戏纹

图1-2-17 生色花

花、釉里红得到了发展,开创了陶瓷的彩绘时代。在造型方面的特征有:

(1) 元曲的流行,使得许多杂剧故事成为图案的题材,杂剧注重情节性、叙事性的特征也被图案吸收。

(2) 图案在组合上多采用规矩地纹,常用刑字、回纹、绣球、缠枝等作四方连续的地纹,以加强图案的层次,烘托主题。

(3) 器物及服装的装饰上多用边饰,如常用变形莲瓣纹(图1-2-18)装饰器物,用如意纹装饰云肩。

图1-2-18 变形莲瓣纹

变形莲瓣纹是元代陶瓷上运用最广泛、最具时代标志性的装饰图案。它是在莲瓣纹的基础上加以变化,在瓣形中装饰各种珍宝,如珍珠、方胜、铜镜、犀角、艾叶等,通常以八种珍宝饰八瓣叶纹构成一个完整的装饰形。这种图形通常以边饰的形式装饰陶瓷器具的足部和肩部,用以象征财富,还具有辟邪等吉祥意义。明清时期,该图形也大量沿用。

(八) 明清时期

明代手工业有了较大的发展,出现了许多具有专业生产特色的中心城市,如宜兴的陶瓷,苏州、杭州的丝织,松江的棉织等。织锦、陶瓷、漆器及家具制作等都取得了较高的新成就。明初,郑和下西洋,带动了与域外经济文化的往来,大量陶瓷和丝织品远销国外。此外,明代通俗小说、科技杂论迭出这种注重生活性与实用性的风尚,在一定程度上使得装饰的风格趋向生活化,体现出现实性与艺术性的融合,从而明代的图案呈现出敦厚、大方、质朴的风格。

缠枝花:花枝缠绕呈网状向四方延伸,可因花朵的不同而有各种名称,如缠枝莲、缠枝牡丹、缠枝菊等(图1-2-19)。这种图案在明锦和明瓷器装饰中常常见。

清代作为中国最后一个封建王朝,承接了几千年来的工艺传统。清代某些时期对工艺美术的重视以及清代哲学思想对实践的倡导,都对清代的工艺美术产生着积极影响。这一时期,民间工艺繁荣发达。陶瓷、蓝印花布、刺绣、金工等都得到了较大的发展,各种材质的雕刻艺术和编织艺术也很兴旺。

清代的图案风格呈现出以下特色。

1. 纤巧繁琐的装饰风格

清代,特别是清中期以后,受西方洛可可装饰风格的影响,一些图案内容

图1-2-19 明清缠枝花纹