

李砚祖 著
中国人民大学出版社

装饰之道

351.12

1123166

J502

93-38

装

之

李颀祖著·中国人民大学出版社

李颀祖著·中国人民大学出版社

道

饰

0123166

(京)新登字 156 号

装饰之道

李砚祖 著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

经销者：新华书店总店北京发行所

印刷者：北京市丰台区印刷厂

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：310 000

印 张：14.75 插页 2

版 次：1993 年 6 月第 1 版

印 次：1993 年 6 月第 1 次印刷

册 数：1—6 200

书 号：ISBN7-300-01490-9/J·14

定 价：平装：15.80 元 精装：21.00 元

题 记

道者，万物之所然也，万理之所稽也。
理者，成物之文也；道者，万物之所以成也。
故曰：道，理之者也。

引自《韩非子·喻老》

前言

呈现在读者面前的这本《装饰之道》，以笔者的博士论文为书名，可见本书的主要内容是论装饰的，是一本文集。从文章看，近10万字的《装饰之道》是笔者在王家树教授的指导下完成的博士论文，原来构想按中国装饰艺术发展的总体历程以及这种发展与中国文化的互为关系，来描述和阐述中国装饰艺术的理念和理论。这个大题目由于时间关系，所写出的仅仅是整个构架的开始部分，涉及的只是装饰艺术发展初期阶段与文化及文化观念的一些基本问题，文章还要继续做下去。本书所收的另十几篇文章，尽管题目各异，主题都可以说是论装饰或与装饰艺术相关的。从内容来看，可以分为六部分，《装饰之道》与《工艺与装饰》是直接写装饰的，占了书的将近一半；《广告文化与广告艺术》和《现代艺术的骄子——现代陶艺论》、《编织写出的视觉新形式——现代纤维艺术论》三篇

是写现代工艺美术的,接着的是论工艺美术学的几篇短文和论民间艺术的两篇文章;《瓦当的装饰艺术》、《秦汉漆器的工艺与装饰》两篇,以史为主,是撰写的工艺史论的一部分;最后三篇是属于工艺思想史研究的内容,《诸子工艺思想研究》一文是在张道一教授指导下完成的硕士论文;十余篇文章大致上包括了笔者这几年注意的范围。自觉所学甚少,难免捉襟见肘,而书海无边,学海无涯。但从这些文字中可以看出作者这几年的心路历程,也留下了十年苦读的印迹。

装饰艺术是一个极需要研究者关注的一个课题。不仅在现代社会中的现代艺术现象与装饰艺术有着直接的关联,而在于装饰艺术对于理解整个人类或一个民族的艺术、文化、历史具有重要的意义。装饰艺术的历史不仅是一部艺术史,也是人类以装饰艺术的特殊语言和方式写下的一部视觉艺术形态的文化史,在这样一个广阔的时空背景中,装饰艺术有着众多可以重新接受、认识 and 解释的内容。

如同笔者自身的学习和研究刚刚开始迈步一样,对装饰艺术的认识和论述也是初步的、一般性的,这里期待着大家的交流与批评。

最后,首先向我的两位导师张道一教授、王家树教授表示衷心的感谢,教诲在心,师恩如海,在困惑、艰难和幼稚之时,导师的教导、恩爱和扶持成为我奋起的臂膀。还要感谢中央音乐学院张帆教授,他对书稿提出的建议使我深受教益;感谢人民出版社赵福琪先生和我兄弟晓辉的热心支持和帮助。

1992年7月20日

目 录

第一篇	装饰之道 ——中国装饰艺术文化心性研究 (1) 引言(1) 纹样与文化(6) “观物取象”与象形方式(13) 从纹样到文字(27) 纹样之纹——书画所同之源(45) 寓意与兴象(49) 吉祥主题(56) “祥”大为“美”(63) 礼与装饰(70) 装饰的“礼化”(81) “绘事后素”之论(89) “绘事后素”与“先质而后文”(103) 重雕饰主张与非装饰思潮(108) 装饰的审美尺度与境界(115)
第二篇	工艺与装饰..... (129) 艺术与装饰(129) 装饰是工艺的适应方式与形式(134) 工艺方式与装饰范式(138) 图案与纹样(144) 纹样的图像学(149) 秩序的艺术(160) 装饰美的法则(166)

第三篇	广告文化与广告艺术..... (177)
	广告的界定与回忆(178) 大众传播与广告的文化和社会性(182) 实用与审美统一的美学个性(186) 广告的视觉传达与审美接受(190) 广告与现代艺术(196) 走向未来的中国广告(200)
第四篇	现代艺术的骄子
	——现代陶艺论..... (204)
	作为现代艺术的陶艺(204) 艺术大师与陶艺(209) 陶瓷与陶艺(214) 泥与火的语言(217) 建筑式的结构与空间(221) 工艺技术与工艺艺术(224) 东方陶艺中的禅性(229) 中国的现代陶艺之路(233)
第五篇	编织写出的视觉新形式
	——现代纤维艺术论..... (241)
	纤维与艺术(242) 编织与数码(248) 走向雕塑与空间(254)
第六篇	工艺美术的文化学通观..... (262)
	工艺美术的文化观(262) 工艺文化与生活方式(264) 工艺文化和文化意义(265)
第七篇	工艺的再发现..... (270)

	“工艺美术”的广义与狭义(270) 工艺的再发现(271) 理论研究上对工艺的再发现(275) 从工艺美术到工艺文化(276)
第 八 篇	工艺文化与现代美术思潮…………… (279) 工艺艺术文化:母体与综合(279) 对流与整合(281) 新的趋势(287)
第 九 篇	建立中国的工艺美术学…………… (291) 工艺美术研究的三阶段(291) 工艺美术学的理论构架(295)
第 十 篇	对民间工艺美术发生学的思考…………… (299) 研究的目的(299) 发生的考察(300) 发展的品格(305) 沉积与流变(308)
第十一篇	木体实而花萼振 ——民间工艺与宫廷、士大夫工艺 比较…………… (313) 两条脉络(313) 两种方式(316) 迥异的功能与目的(320) 质朴之美与以贵为美(325) 不息的源流(330)
第十二篇	瓦当的装饰艺术…………… (333) 瓦当与屋面装饰(333) 画像瓦当(337) 几

	何纹瓦当(342) 文字瓦当(349)
第十三篇	秦汉漆器的工艺与装饰…………… (358)
	概说(358) 造型设计(361) 装饰方式(375)
	装饰纹样的内容与形式(384) 线的魅力
	(393) 色彩语言(396)
第十四篇	“邢不如越”与文人士大夫工艺审美观
	——兼谈“唐陆羽《茶经》之‘邢不如越’
	辩”一文…………… (399)
	“邢不如越”(399) “比德”之釉色(401)
	益茶与品瓷(404) 工艺内外(407)
第十五篇	刺绣的境界
	——读《绣谱》笔记…………… (411)
	“艺之巧拙因乎心,心之巧拙因乎境”(412)
	画绣之别(415) 刺绣之道(418) 审美之
	维(420)
第十六篇	先秦诸子工艺思想研究…………… (425)
	弁言(425) 本末之争——先秦工艺物态环
	境与矛盾焦点(427) 用与美——工艺造物
	的本质特征(432) 自然与雕饰——审美理
	想的两极世界(438) “以玉比德”——中国
	工艺文化的一根敏感神经(445) 技、器、道

的变奏(451) 人与物——理性与人格

的选择(456)

● 第一篇 ●

装饰之道——中国装饰艺术文化心性研究

● 引言

装饰作为艺术范畴内一个常用而又涵盖量大的专用词，有广义和狭义的区别。在英语系中，涉及于装饰之义的语词有好几种写法，除 decorative art 一词专指装饰艺术外，其它词所谓的装饰，一般可以分为两类，一类如 decoration，主要指广义上的装饰现象，标示整体意义上的装饰、装潢，如建筑内外部的所有设计和陈设；而指具体品类或个别的装饰物以及图案、纹饰形态这些狭义的装饰现象，一般用 ornament 来标示，但 decoration 一词也标指这类具体的装饰品类。日本《设计词典》对装饰一词所作的解释包括4个方面：（1）赋予美的行为，不仅仅表现为外表的装饰，也包括现代设计中所谓“无装饰”的美，而这种追求材料、结构、功能特性的美，本身也是一种装饰；（2）作为动词来

使用，即使用一定的装饰材料进行装饰活动；（3）标指装饰性；（4）作为一种工艺方法、技术，如漆工艺的描金绘、景泰蓝的掐丝、点蓝等装饰工艺技法。中国《现代汉语词典》把装饰解释为在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观和专指装饰品这两方面的意义，虽然不准确，但也是从广义和狭义两方面来认识的。蔡元培在1916年5月著述的《华工学校讲义》中曾将装饰专立一章加以阐述，他认为：“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，曰几何之线画、曰动物及人类之形状、曰神话宗教及社会之事变。其所附丽者，曰身体、曰被服、曰日用、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。”^①蔡元培所论述的装饰也是从广义的范畴来认识的，这里，装饰与工艺美术、实用艺术或应用美术同义，因而关系国计民生，反映文化生活水平。由此看来，广义的装饰主要泛指一切装饰行为和装饰现象，而狭义的装饰主要指装饰行为的结果，即“装饰艺术”之义，如具体的装饰品类、图形、纹样等等。

装饰作为一种艺术方式，它以秩序化、规律化、程式化、理想化为要求，改变和美化事物，形成合乎人类需要、与人类审美理想相统一相和谐的美的形态。装饰由于它自身的性质，具有

普遍适应性和艺术的整合力，在建筑、绘画、雕塑、工艺等领域以及在整个生活空间的安排塑造上，装饰与其作为一种形式，不如说作为一种力、一种规范和一种基本性质被统合于其中。这里的装饰不等同于修饰、粉饰、涂饰和矫饰，不是做表面文章，文过饰非，而是一种改造，一种创建，一种新的整合。因此，作为艺术形式的装饰与作为艺术方式、艺术手段的装饰，在各自的层面上表述着装饰的静态属性和动态结构特征，形成互为互补的关系。在作为艺术形态、艺术形式的层面上，装饰作为艺术为人欣赏和接受；在作为艺术方式、艺术手段的层面上，装饰是一种制作技巧、一种工艺方式、一种成型手法，是一个动态的装饰过程。装饰作为艺术的形式或图式，它可以是一种纹样、一个标志、一个美的符号，它有显见的形式自律和范畴。装饰作为一种艺术方式或艺术手段，它可以最终导致装饰艺术的完成，也可以存在于最终不是装饰艺术而是绘画、雕刻、戏剧等其它艺术形态中，这就是所谓“装饰性”的存在。所谓装饰性，实际上就是人的装饰意志和装饰自律的属性所导致的装饰品格，而不是一种具体化的形式和美的风格，它存在于任何种类的艺术形态中。把装饰性理解为人的装饰意志和装饰自律的属性，而不是一种具体化的形式和美的风格，这并不是说装饰性是一种空泛而无指定的东西，装饰性首先是一种性质，一种通过装饰形式得以抽象化、图式化、视觉化的艺术品质。它包括装饰艺术的自律——秩序、平衡、多样统一的基本法则和变化与复合，程式化、类型化、意象化的艺术方法以及明晰简洁的图式结构特征在内。

装饰现象本质上是一个文化现象。装饰的产生是以人类文

明和文化的发展为基础的，它本身便是文化的产物和文化的一种存在方式。装饰作为文化是人类文明进步的标志，人生来就完全没有装饰，必须自己动手装饰自己，装饰是人生活动的一部分，也是他劳动创造的一种成果，这种活动和成果无疑是人类的文化表现，而且，人类的装饰意志、动机从一开始便是文化性的。

我们把装饰不仅理解为一种艺术，更理解为一种文化。装饰作为文化，一是因为装饰作为人类行为方式和造物方式所具备的文化性和文化意义，二是装饰作为装饰品而存在所具备的文化意义。装饰品类从一定意义上说是文化品类，它的存在价值在于文化质或文化意义，即装饰品类本身首先是文化的产物，其次本身是文化的物化形态，这种物化形态是整个社会文化系统的一部分，与整个人类文化系统相关联，“一物的结构与其使用的方法相结合了才成为它的文化实体。”^②装饰作为文化，是文化的符号，传达和表述着一定的文化信息和社会属性，“一根手杖的装饰常是它所带着文化的，仪式的，或宗教的意义的表示”^③，装饰艺术“以自己现实存在和社会功用的完整性而成为文化现象”^④，它是人类文化行为的产物，是由文化的价值观、关系所表达和塑造的，因此，人类学家把装饰艺术作为一种文化现象来研究，他们搜集和描述世界各民族的装饰品、体饰、各种服装、毛毯和地毯设计、陶器和编结物的式样、建筑装饰、其它日用器物的装饰甚至仪式打扮、戏剧歌舞等等，以把握装饰艺术所反映和表现的事物本质以及人类文化的发展与进步。

装饰作为一种社会文化现象，是文化发展到一定阶段进入

一个相对成熟领域的产物，因而装饰往往成为文化的构成要素，成为区分不同文化类型和文化层次的主要参照。装饰具有文化的所有品格，它能以文化的艺术方式而使文化艺术化；这样，装饰的文化性就不仅表现在作为艺术结果的层面上，而更多地表现在装饰行为的意义上，装饰作为人的内在欲求，渗透在整个社会行为之中，使社会行为具有装饰的文明色彩，加深了自身的社会文化意义。由于社会对个人行为的秩序性要求和整个社会行为的秩序化，人的社会行为实际上成了一种装饰性的文化或文明行为，这里，“礼”与装饰有了某种同构的关系，装饰的存在无疑使整个社会文化的品质提高到了艺术性的层面；社会生活的秩序性建构与装饰艺术结构的契合，装饰艺术秩序之美、形式之美与社会化的人的文明行为以及文化行为之美的同构，使装饰在整个社会存在上有了更广泛的意义和深厚的基础。

装饰是人类文明的方式和产物，当装饰成为人类生存和发展不可缺少的一环、成为人生存生活的必备内容时，装饰实际上成了人的一种生活的方式，即艺术化地生活的方式。孔子时代所倡导的礼、乐、诗、书、御、射的礼乐生活方式与现代人生活方式的艺术化形式虽然不同，但人们在生活中对艺术的追求则是一样的，所表现出的生活方式中的装饰性倾向也是相同的。装饰是人行为的艺术，装饰化行为是人类特有的文化行为，也是区别于其它文化行为的艺术行为，这种行为相对于人类的自然行为，在日常生活中表现为一种文明礼貌的特征，注重个体仪容姿态的修饰和美化，注重行为的礼仪规范；在诸如舞台之类的场合中表现为表演行为。装饰的文化意义，不仅在于装饰作

为艺术产品的文化意义，更重要的在于社会和人自身行为发展进步的文化意义，装饰积淀着人类生命的意志，是人类通过文化和艺术方式展示生命力的形式，也是人类依靠艺术的方式塑造自身文化品格的形式。

装饰是种特殊的力渗透于人的行为和其它艺术形态之中，它服务于人类生活，又使人类生活艺术化了。它渗透于其它艺术之中，使其它艺术形态具有了装饰的品格即所谓的“装饰性”，在油画、中国画、版画、戏剧、舞蹈、音乐、诗歌等诸多艺术中，都不同程度地存在着装饰性，有的本身亦是装饰的产物，在这一意义上可以说，戏剧、舞蹈等表演艺术都与人日常行为进一步装饰有密切关系，诗词是文词的装饰，书法是文字书写的装饰，音乐则是声音的装饰，图案纹样则是自然形象的装饰……，这些都以装饰的方式为手段为中介，拉开了与原有形态之间的距离进而成为艺术。

中国的装饰之道是中国文化之道，也是中国艺术之道。理解中华民族的艺术与文化，应当从理解中华民族的装饰艺术入手，理解中华民族的装饰艺术必须从理解中华民族“纹化”的艺术（纹样、符号化的艺术）开始。

本文正是在上述认识的基础上来探讨中国传统装饰的文化艺术的内在机制的。

● 纹样与文化

纹样是装饰艺术中的一个重要内容，是按照一定图案结构规律经过简化、抽象等方法而规则化、定型化的图形。卢卡契认