

第一章 节庆装饰应用图案

第一节 中国节庆装饰图案 第二节 西方节庆装饰图案

XIANDAJIICHUTUANSHEJIJIAOCHENGYINGYONGTUAN

在漫长的历史发展长河中，我们的祖先不仅创造了绚烂多姿的民俗文化，形成了多姿多彩的传统节日，而且还创造了异彩纷呈、意味深长、蕴蓄着浓郁民族特色的节庆图案、吉祥图案。它们不仅反映出各国各族人民的传统生活方式、文化习俗、道德风尚和宗教观念，更传达出人们对美好生活的向往和追求。正由于这一点，千百年来它们在民间广泛流传，为人们所喜闻乐见，直至今日作为传统文化的精华仍旧焕发着蓬勃的生机。作为一种传统文化的载体，我们所选择、设计、运用节庆图案、吉祥图案时，必须首先领会其传统的象征意味与丰富内涵，了解其发展源流与应用范围，并在此基础上，使之与当今的社会生活相融合，相适应，为美好生活锦上添花。

第一节 中国节庆装饰图案

中华民族是历史悠久的文明之邦，其丰富多彩的年节风俗和节庆图案也较西方更为丰富，在长期的发展过程中，形成了众多自成一格、耐人寻味的吉祥图案。

一、春节装饰图案

春节是我国的古老节日，也是我国最重要的民俗节日。千百年来，围绕春节形成了许许多多各具特色的民间活动，其中有的带有宗教迷信色彩，如接神、敬天等，随着科学的普及和文化的提高，这些目前已逐渐被淘汰；而有的习俗经过改造则被赋予了新的内容，如燃放鞭炮、张贴春联、送拜年贴、挂年画、剪窗花、耍龙灯、舞狮子等等，不仅洋溢欢乐意味，也蕴藏着浓厚的传统文化色彩，因而历久不衰。在这些年节活动中，五色缤纷的装饰无疑是一个重要组成部分。

图1

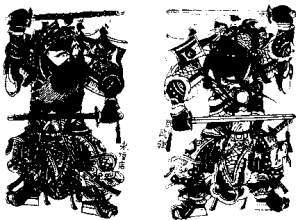
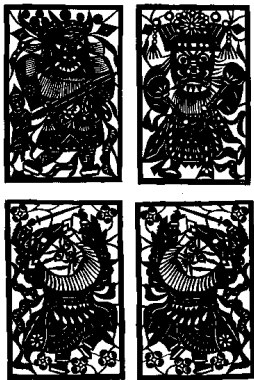

图2

年画是我国民间装饰中最受人民群众喜爱的一种艺术形式。早在汉代就有在门上画勇士、贴门神迎新春的习俗，经过历代劳动人民的辛勤创造，年画逐渐形成了构图饱满，线条粗犷豪放，造型简洁、生动、夸张，色彩鲜艳明快、富丽堂皇，装饰趣味浓郁的独特艺术风格，喜庆欢乐，热烈红火，极具乡土气息。年画装饰题材中最常见的是门神，高大威武、剽悍粗犷的“神荼”与“郁垒”，既装饰美化了房门，又可以辟邪镇宅，祈祷平安吉祥（图1、2）。其中，门神又有文武之分，武门神可分为将军、武财神、勇士等类型，文门神又有祈福、多子、辟邪等类型。除门神之外，年画也表现财神、灶王、土地、和合、八仙等各类神异形象。此外，年画还表现“五谷丰登”、“连年有余”、“金鸡报晓”、“春牛图”、“岁朝图”、“合家欢”等喜庆吉祥的生活题材以及各种戏曲故事（彩图1）。这类题材多用寓意、夸张、象征手法，生动别致，情趣盎然。在长期的年画创作中，民间画工总结出很多经验口诀，例如画人物时“面将无脖项，少女应削肩，佛容宜秀丽，神像须伟壮，仙贤意思淡，美人要修长，文人如鞭钉，武夫势如弓”，“怒眼眼挑把眉拧，衰客头垂眼离开，喜相眉舒嘴又翘，笑样口开眼又眯”等等。在配色上也总结出：“白间黑，分明板；红间绿，花簇簇；粉笼黄，胜增光；青间紫，不如死”、“浓不堆垛，淡不浅薄，密不

杂乱，疏不空旷”、“紫是骨头绿是筋，配上红黄色更新”等等诀窍。这些心得体会对于我们今天进行图案设计也很有指导意义。

剪纸也是春节传统装饰的重要种类。五彩彩纸剪成的各种花鸟虫鱼、飞禽走兽、人物故事，形象概括夸张，讲究虚实对比，线条规整流畅，色彩对比鲜明，为节日增添了祥和喜庆的欢乐气氛。根据粘贴位置的不同，春节装饰剪纸又有窗花、墙花、顶棚花、灯笼花、礼花、供花、门笺等不同种类，其纹样选择、谋篇布局也各有特色。其中窗花在中国北方流传最广，题材广泛，既有吉祥题材，也有戏曲故事，样式多自由舒展，除四角的角花与折剪的团花外，其外部轮廓没有什么限制，但为避免影响光照，一般尺寸不太大，且注意镂空透亮，窗花之间或内容上配套，或形式上相互呼应（彩图2、图3--5）；墙花又有炕围花、灶头花等分枝，炕围花题材以戏曲故事、民间传说为多，灶头花题材多取五谷丰登、连年有余等吉祥内容，有的图文结合，有的借物寓意，运用象征、谐音等

图5

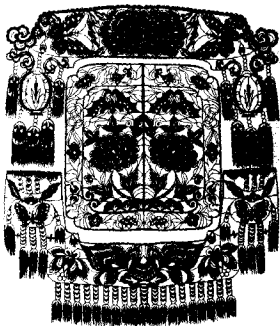

图3

手法构成（图6、7）；顶棚花多为折剪对称式的大团花，四隅衬以角花，题材多为卷草缠枝花纹（图8）；贴在宫灯、纱灯上的灯花多为整齐对称的适合纹样，贴在走马灯上的则以无边框的历史、戏曲人物为多（图9）；贴在礼品上的礼花常用吉祥图案，构图对称严谨（图10、

图4

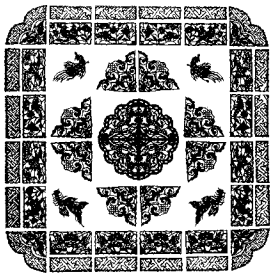
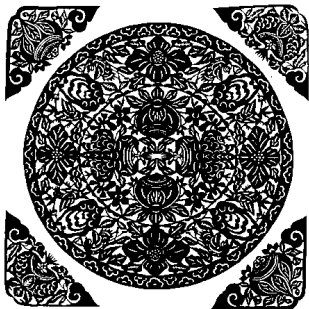

图6

图8

11); 装点祭品、供品的供花，题材则多与供品内容相一致；门笏，形如镂空锦旗，两边宽缘，下边是一排流苏，贴在门楣上，迎风飘动，煞是好看。图案多为规整几何纹和吉祥文字花纹（图12）。

图7

图9

图 10-A

图 10-B

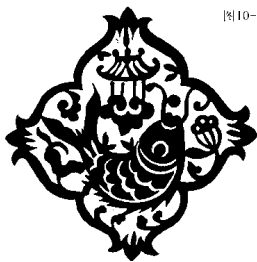

图 10-C

图 10-D

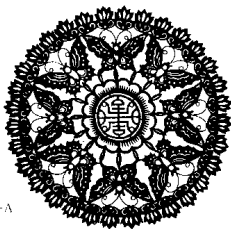

图 11-A

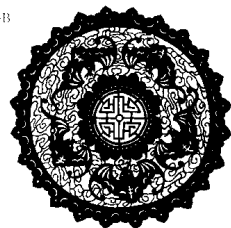

图 11-B

图 12

图 13

尽管今日中国已与传统社会有了很大区别，但作为一种传统文化的象征，春节图案仍有巨大的生命力，特别是在这个追求返璞归真、追求更高精神生活水准的时代，这些散发出浓厚而醇郁的乡土气息、历史气息、民族气息的艺术形式，更备受人们的青睐。尽管广大群众的居住环境早已今非昔比，但人们还是喜欢在新春佳节里在家庭、商场、饭店、文化娱乐场所的醒目之处装饰以传统的吉庆图案(图13—16)，人们更喜欢将传统的春节图案移用在贺年卡、馈赠礼品与广告、包装之上，用以表达人们对幸福美满生活的向往与追求，用以弘扬悠久的民族文化传统。

图 14

图 15

图 16

二、吉祥图案

中国装饰艺术精深博大，源远流长。在长期的发展过程中，中国装饰图案形成了有别于其他民族的推崇吉祥寓意的特点。吉祥图案始于商周，发展于唐宋，成熟、极盛于明清，它运用人物、走兽、花鸟、器物、吉祥文字与符号，以民间谚语、古语箴言、神话故事、历史传说为题材，通过借喻、比拟、双关、象征及谐音等表现手法，构成“一句吉语一图案”的艺术形成，赋予图案以致瑞呈祥、消灾灭祸之意。它因物喻义，物吉图祥，情景交融，妙趣横生，生动地体现出人们健康向上的进取精神和对美好幸福生活的追求，因而广泛应用于日常生活与喜庆场合，各种传统的、改良的、创新的吉祥图案遍及建筑装饰、家具陈设、玻璃陶瓷、印染织绣、首饰、服装、金工木作乃至机制日用品。

五福捧寿

图 17

中国吉祥图案内容丰富，题材主要有祈福、长寿、多子、富贵、喜庆、吉祥等类型。

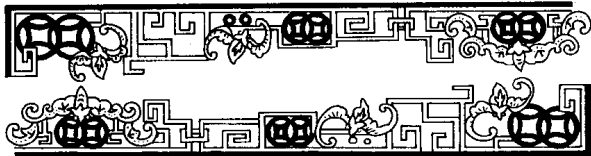
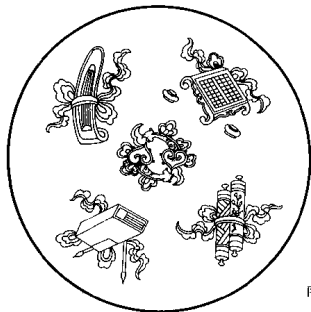

图 18

1. 祈福图案

民间以福、禄、寿、喜、财五福来概括个人与家庭幸福。蝙蝠由于谐音“遍福”而成为最具代表性的祈福图案。蝙蝠望着古钱中心的方眼图案，称作“福在眼前”；五只蝙蝠与云朵组合，谓之“福自天来”、“五福齐天”；蝙蝠图案中再加蝙蝠，或用蝙蝠组成福字，称“福中

有福”；五只蝙蝠环绕寿字称作“五福捧寿”；蝙蝠、寿桃、双钱组合则是“福寿双全”（图17、18）。此外，祈福还包含“有余”、“如意”之意，因而“连年有余”（莲花、鲤鱼），“百事如意”（百合、柿子、灵芝），“平安如意”（花瓶插如意）、“必定如意”（毛笔、银锭、如意）等也是常见题材（图19）。

四艺如意

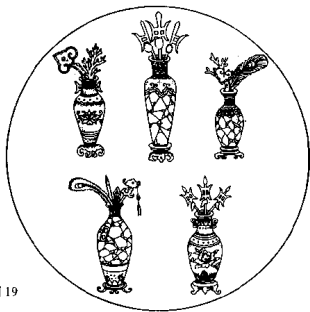

图19

岁岁平安

图20

双鹤齐寿

图21

灵仙祝寿

2. 长寿图案

古往今来祝颂长寿的图案不胜枚举，例如松鹤延年、灵仙祝寿（灵芝、水仙、天竹、寿桃）等，此外，灵龟、枸杞、绶带鸟、菊花、万年青等都可寓意长寿（图 20、21）。

3. 多子图案

子孙众多、世代绵延、香火不绝是中国古人的最大愿望。多子的石榴、宜男的菴草、送子的麒麟、绵延多实的瓜瓞、缠绕不绝的葫芦等都是多子多嗣的象征（图 22）。

4. 富贵图案

财物丰饶、官高爵显一直是世人所孜孜以求的。“官上加官”（公鸡与鸡冠花）、“连中三元”（荔枝、桂圆、核桃）、“平升三级”（花瓶插三戟）、“玉堂富贵”（玉芝、海棠、牡丹）、“招财进宝”，这些都是富贵的绝佳象征（图 23、24）。

5. 喜庆图案

古诗“久旱逢甘雨，他乡遇故知，洞房花

图 22

烛夜，金榜题名时”表明了中国人对喜庆的不懈追求。在喜庆图案中，除形形色色的喜字造型，“喜上眉梢”（喜鹊登梅），“眉开双乐”（梅花双鹿），“丹凤朝阳”、“鲤鱼跳龙门”、“鸳鸯戏水”、“花开并蒂”、“白头偕老”等均是常见题材（图 25·27）。

图 24

图 23

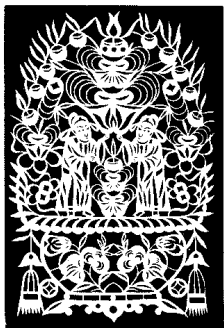
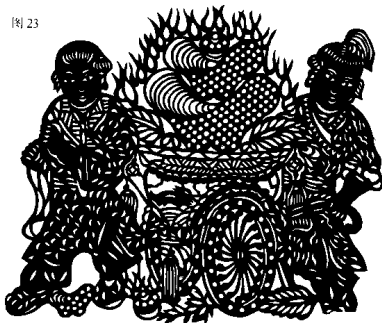

图 25

6. 祥瑞图案

以瑞禽仁兽等构成的传统吉祥图案有“龙凤呈祥”、“二龙戏珠”、“凤穿牡丹”、“双狮戏球”、“金玉满堂”（一缸金鱼或莲塘金鱼）、“岁寒三友”、“万象更新”（万年青、大象）以及宗教图案“八吉祥”（法螺、法轮、宝伞、宝盖、莲花、宝罐、金鱼、盘长）、“八宝”（宝珠、古钱、方胜、玉磬、犀角、银锭、珊瑚、如意）以及源自八仙传说的“暗八仙”（宝剑、莲花、扇子、渔鼓、玉箫、葫芦、拍板、花篮）等，不一而足（图 28—31）。

吉祥图案构思巧妙，主题鲜明，其构成方法通常有借代比拟、谐音取意、传说附会等，例如，以红梅、山茶借代春光；以松柏的四季常青、凌寒不凋象征长寿万年；以猫、蝙蝠谐音耄耋，象征长寿；以花瓶、马鞍谐音平安；再如源自神话传说的龙凤、麒麟、灵芝、寿星、八仙等纹饰。此外，有些吉祥

图 26

图 27

纹样不以实物形式出现，而是经艺术加工以符图文字形式存在，如盘长、方胜纹就是实有器物的抽象化反映，宝相花、缠枝纹、回纹则由自然物提炼出来，双喜、寿字则是汉字经艺术加工之产物。

吉祥图案与特定时代的社会心态、审美情趣、文化特质、民俗底蕴密切相关，但在长期发展中，难免鱼龙混杂，良莠不齐，其中某些掺杂封建、迷信、落后观念的纹饰如加官进爵、多子多福、三从四德等，与当代社会的意识形态已格格不入，应予摒除，但更多的吉祥纹样则表现了人们的理想与追求，时至今日仍放射着耀眼动人的光华。因此，对于吉祥图案，我们应在去芜存真的基础上发扬光大，不断创造出富于时代气息、民族特色的新样式、新风格。

第二节 西方节庆装饰图案

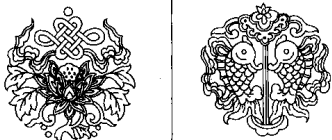
西方各国的节日部分来自宗教庆典，部分源于历史性的纪念日，在长期的发展过程中，两者均染上了浓厚的风土人情和世俗气息，进而体现为多姿多彩、情趣盎然的节庆装饰。随着中西文化交流的密切，西方民俗文化 with 节庆装饰在我国也产生了一定的影响。作为一种外来文化和外来艺术。我们首先必须充分了解其象征含义、艺术程式，了解它与特定的生活习俗、宗教信仰、道德风尚、文化传统的内在联系，从而结合本国特色，做到兼收并蓄、扬长补短。

图
28

图
29

图
30

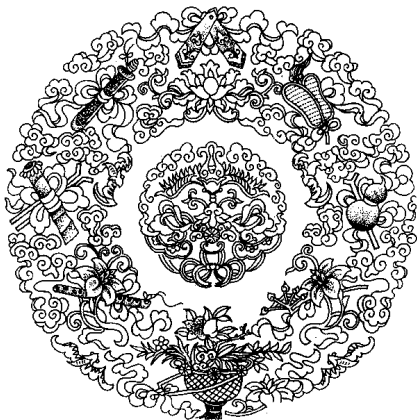
一、圣诞节的装饰图案

圣诞节是西方社会中最隆重、最重要也是最具特色的节日，它既是纪念耶稣诞生的宗教节日，也是阖家团聚、万众欢腾、辞旧迎新的世俗节日。节日期间从室内到室外、从家居环境到公共场所，林林总总的装饰令人眼花缭乱。圣诞图案题材虽然极为多样，然细分一下总不外乎反映宗教典故、民间传说、社会风俗以及季节特点这样四种类型：

1. 表现宗教典故的圣诞图案

圣诞节作为庆祝耶稣降生的节日，具有鲜明的宗教特色。温柔慈祥、圣洁美丽的圣母怀抱聪慧可爱的小基督，天真活泼、机灵顽皮的小天使们展开双翅在天空中欢呼雀跃，或吹响手中的号角，或奉上华丽的绶带。或手执百合与十字架，或播撒五彩缤纷的花朵；身着奇装异服的来自东方的三位先知手捧珍贵的礼物与牧人们一起朝拜新生的救世主；天上，象征救世主降临的星辰璀璨夺目，地上，象征圣母纯真无暇的百合花吐露芬芳……这些场面，构成了圣诞节装饰图案永恒主题（图 32）。

图 31

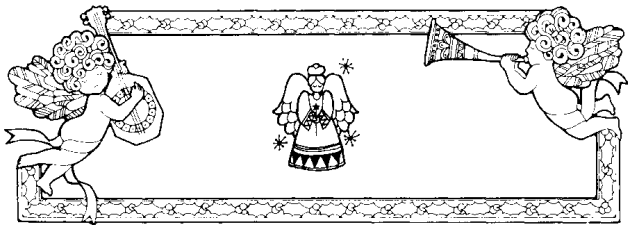

图 32

2. 描写民间传说的圣诞图案

围绕圣诞节的民间传说丰富多彩，其中圣诞老人的传说妇孺皆知。夜里，面目慈祥、白髯垂胸、红帽红袍、带着礼物的圣诞老人赶着鹿拉雪橇疾驰而来，通过家家户户的烟囱为孩

子们送来盼望已久的礼物。圣诞老人、鹿拉雪橇甚至圣诞老人的手杖、号角以及塞满礼物的布袜都成为圣诞节中最具人情味的装饰主题（图 33—37）。

3. 体现民间风俗的圣诞图案

圣诞节又是千家万户阖家团聚的日子。节日期间，每家都布置好枝繁叶茂、装饰精美的圣诞树，悬挂红果绿叶、丝带铃铛串起的美丽花环，点燃光影交迭、斑斓明灭的蜡烛，享用

图
33

图 34

图 35

肥美可口、异香扑鼻的烤鹅与火鸡。由此，圣诞树、花环、铃铛、蜡烛、火鸡、鸭鹅都成为圣诞节必不可少的图案母题（图 38—41）。

4. 反映季节特点的圣诞图案

圣诞时节正值隆冬，于是大雪覆盖的教堂、古堡、田野、乡村、森林、湖泊、晶莹剔透的雪花、冰凌、憨态可掬的雪人以及在严寒中傲然怒放的一品红，就成为圣诞节中随处可见的装饰纹样（彩图 3，图 42）。

圣诞图案不仅在题材方面有着鲜明的传统程式，而且在色彩运用上也有约定俗成的习惯。红、绿、白三色构成圣诞节图案的主色调，其中红色象征着基督的仁爱、热情、豪迈与献身

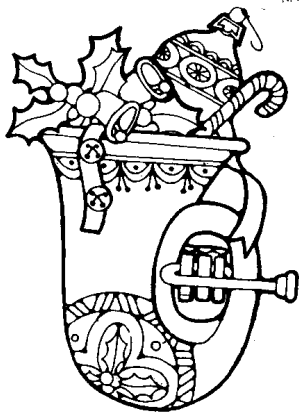

图 36

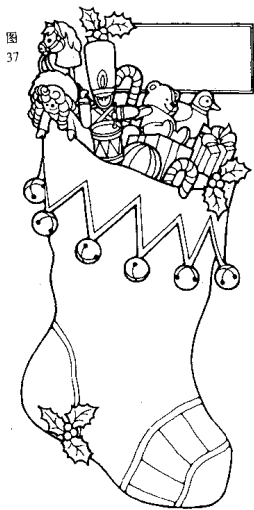

图
37

图 38

图 39

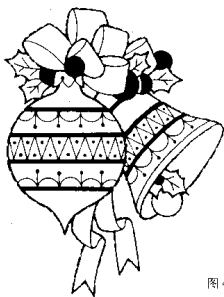

图 40

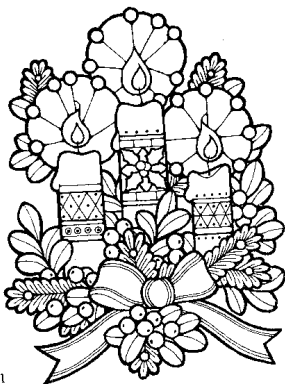

图 41

图 42

图 43

图 45

图 44

精神，白色象征着圣母的纯真、圣洁与荣光，绿色象征着生命、永生与希望。在此基调中再适当点缀以橙、黄、蓝、紫各色，便营造出一个欢乐祥和、童话世界般的圣诞之夜。

日常生活中，圣诞图案主要运用于三种场合：首先运用在五彩缤纷、幽默喜庆的圣诞贺卡上。圣诞贺卡诞生至今已有 150 年。19 世纪 40 年代，伦敦的一些艺术家与商人最早开始设计、印刷、出售圣诞贺卡，并很快风靡世界，成为家庭成员、亲朋好友、熟悉客户间互致问候、寄托情思、联络感情的有效手段；其次，圣诞图案也广泛运用于商店、教堂、学校以及其他各类公共文化娱乐场所的展示陈列、环境布置上，用以烘托万众欢腾的节日气氛，营造温馨怡人的环境氛围（彩图 4，图 45—47）；最后，圣诞图案也出现在圣诞树上悬挂的小坠饰、小

玩偶、小彩灯以及烛台、餐具等各类圣诞礼品、圣诞玩具及其包装用品上，藉以增强节日情趣，传达亲人间的美好祝愿（彩图 5，图 48、49）。

只有在对圣诞图案的象征寓意、传统程式了熟于胸的基础上，设计者才有可能进行大胆的探索与创新，以别开生面的图案来适应具体的设计项目、运用场合，适应不同时代、地区、民族的特殊要求。例如，在装饰题材的选择上，中国式的圣诞图案就很少采用宗教题材，因为基督教在中国流传不广。同样是布置环境，教堂要求圣洁崇高、庄严肃穆，多用宗教人物、宗教建筑来构成图案主体，手法端庄质朴；商场餐厅则要求轻松活泼、热闹欢悦，色彩对比强烈，手法夸张诙谐；而家庭环境则要求温馨平和、宁静怡适，色调温暖柔和。有时，流行时尚的变化也会折射到圣诞图案上，例如近年

图 46

图 47

图 48

图 49

时兴恐龙热, 则出现了骑着恐龙或乘着恐龙拉的雪橇的圣诞老人形象。此外, 不同年龄、职业、性格的人对圣诞纹样的喜好也不尽相同, 这一切都要求设计者对各种因素作全局考虑与深入分析。

二、其他西方节日装饰图案

除圣诞节外, 西方各国还有很多独具特色的节日, 由于它们与宗教、历史、民俗联系密切, 它们对装饰纹样的选择也各有侧重。同样

图 50

图 51

图 52