

山 东 省 文 化 艺 术 科 学 重 点 课 题
装 饰 图 案 数 字 资 源 图 库

●从壹到一〇〇一 从壹到一〇〇一

郭磊 / 著 花卉方圆纹饰设计1000例

山东美术出版社

山 东 省 文 化 艺 术 科 学 重 点 课 题
装 饰 图 案 数 字 资 源 图 库

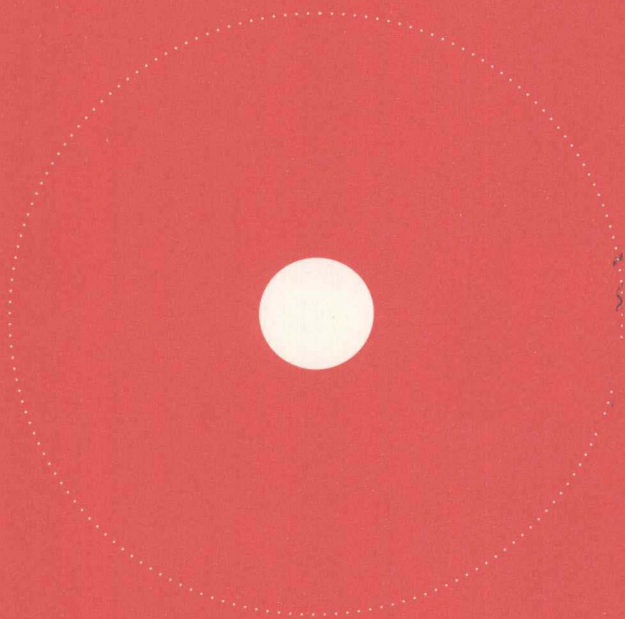
从壹到1001

郭磊 / 著 花卉方圆纹饰设计1000例

山东美术出版社

山 东 省 文 化 艺 术 科 学 重 点 课 题
装 饰 图 案 数 字 资 源 图 库

■ 从壹到10001例

郭磊 / 著 花卉方圆纹饰设计1000例

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

从壹到1000:花卉方圆纹饰设计1000例/郭磊著. — 济南: 山东美术出版社, 2008. 1
ISBN 978-7-5330-2420-8

I. 从… II. 郭… III. 图案—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第176316号

责任编辑:杨之鹏

封面设计:郭磊 刘田军

版式设计:刘田军

出版发行:山东美术出版社

济南胜利大街39号(邮编:250001)

电话:(0531)82098268 传真:82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编:250001)

电话:(0531)86193019 传真:86193029

制版印刷:山东新华印刷厂德州厂

开本:787 × 1092毫米 16开 15印张

版次:2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

定价:66.00元

中国的传统装饰艺术如同中国文明史的发展，有十分悠久的历史，从北京人的出现到黄河流域的仰韶文化，人们就在探索着为了生活而进行的装饰，再到今天艺术设计的繁花似锦，绵延上万年，给后人留下了丰富而又灿烂辉煌的累累硕果。世人每当谈到中国古代的文明，无不叹古胜今，感慨于古人能在那样的时代创下如此的成就，拜倒在中国传统艺术成就之下的也不乏其人。

感慨中国传统艺术的成就，接触者、学习者、研究者越来越多，发表的论文、出版的著作也不盛其多。资料记载，明代时期的宣德炉就是研究明代以前器物形态、花饰纹缕的时代结晶。新文化运动后，又有一批仁人志士从装饰艺术为人民大众服务为出发点，探索装饰艺术的发展轨迹和如何服务于大众生活，随后陆续出现了《中国图案做法初探》、《中国装饰艺术发展史》、《中国图案大系》、《中国器皿造型八千年》等众多有成就的传统装饰艺术的研究成果，至今天已目不暇接。这样的探索还在继续。

中国的传统装饰艺术的确丰富至极，从山顶洞人的串饰，到红山文化的玉猪龙，再到仰韶文化的人面鱼纹，史前的文明就记录了人们对装饰艺术的探索。进入有文字记录的历史以来，八卦十二章、饕餮夔龙、四神龙凤、富贵牡丹等有一定寓意甚至深层内涵的装饰纹样层出不穷，明清及近代的多种“图必有意、意必吉祥”的纹饰更是人们屡见不鲜的美好图样。不止千万的装饰图形中，取材广泛，形态多样，对今天的艺术设计仍发挥着潜在的作用。

近观郭磊的《从壹到1000》书稿，为之注目。他是今天的艺术设计从业者，同众多同仁一样，也关注中国的传统装饰艺术，但在书稿中我们所看到的是他不同于一般的传统艺术爱好者，在对待传统艺术上他有思考。圆形、方形，这是他的作品的主要表现形式，内容是花卉草木为主的装饰图案，看似不复杂，其实是从对待传统艺术的理解上的深层挖掘，因为传统装饰艺术中方圆的生命力象征，花草的丰富寓意性，都不是简单的形式和内容的组合，再加上表现出的风格上如同传统装饰的重笔重墨，神韵亦在。天圆地方是中国古人混沌意识的宇宙观，取圆形方形这一基本形式来表现具有传统风韵的花卉图案，也是很耐人寻味的，有一种简单形式中探索传统装饰上表现出的精神文化诉求。

● 有一本书叫《中国艺术精神》，博大精深的中国艺术继承起来很难又不难，难，在于泥古，不难，在于如何吸取精髓进而创新。齐白石先生论艺术创作的“似与不似”精辟之言也在于此。鲁迅先生还讲过对传统优秀文化继承的立论，他说“对传统文化的继承不是片段的古董杂陈，吸取精华，留其精粹，以滋养及发达新的生体。”我们对待传统艺术就应该如此。学习历史不是回到历史，忆苦并不就是去“吃苦”，原始的彩陶装饰上有“人面鱼纹”、商代的青铜器上有“饕餮夔龙”、唐代装饰上有“缠枝花卉”、明清装饰上讲究“图必有意”，这些内容都有它深层的含义，这些讲究都有它的时代意义。面对这些我们怎么办，作为一种基础的历练、作为一种扎根艺术传统基础上的艺术表现，《从壹到1000》是很好的探索。要对传统文化有所理解，要对优秀的传统装饰艺术有所认识，就要认真地去揣摩它、读懂它。要读懂它就

要下一番功夫，圆形、方形的表现，就是一番功夫的结果。

徐思民 2007年10月31日于千佛山脚下

自序

随着对中国传统文化关注的回归，传统艺术正在走向视觉艺术的国际文化前台，并作为中国悠久文明历史的视觉形象代表，越来越受到世人的瞩目。改革开放以来近二十年，艺术设计伴随着经济的快速发展，对传统意义上的工艺美术进行了大范围的更新，并较为集中的体现在艺术设计教育体系中。包豪斯式的教育体系，欧洲、美国、日本的经验，香港、台湾的设计潮流，致使设计艺术教育在一段时间内逐渐建立出一套快餐式的教育模式。快捷、效率、冲击力、时尚化等具有更多功利思想的商业设计观念如潮水般涌入，从很大程度上满足了社会经济腾飞的需要。但同时，艺术设计文化特性的苍白也日益显现，在一味与国际设计潮流接轨的同时，民族性的丧失已成为不争的事实。国学、国粹、国艺，对于大部分七十年代以后生人的艺术设计者来说是陌生并且遥远的，工艺美术、造物思想、技艺传承，都被浓缩为视觉符号突兀的嵌在当代设计作品中，作为中西合璧的象征，成为一句口号或一种样式，如同北京西客站斗拱门楼上的巨大飞檐，沉重而无奈的挑立在半空中。

■ 八十年代读过南怀瑾的《论语别裁》，开篇的“三言两语”一文中提到学生要打倒“三四教授”，激情洋溢的声讨之后，却发现只打倒了名字，皮毛尚且不知何种模样，骨肉更是见所未见过的。以此比较今天艺术设计青年对待中国传统工艺美术的态度却有所同亦有所不同。所不同的是态度，中国文化，中国元素，美在民间倒是一直挂在嘴边的，写在论文里的，放在设计中的，姿态的理直气壮早已形成一股巨大的潮流时尚，在互联网上随便敲击“中国传统图形与现代设计”几个文字，怕要

有万计的文章在等候，一派歌舞升平。转过身来，汉堡包却早已塞到口中，生怕热劲过去，多、快、好、省，还是快吃为妙。而古朽的传统工艺美术，尤其是装饰图案设计，更加被现代青年才俊所不齿，甚至被以“设计当随时代”之名清理出艺术设计教育的教学大纲，代之以构成、概念、图形等课程。由此生成的世界通用图式和设计观念，正使越来越多的学子在文化开放的背景中陷入自身文化身份的迷失，同文化归属感的茫然一起，融入全球一体化发展的洪流中，逐渐成为文化夹缝中的“中间人”。何洁先生在“有容自从容”一文中有精辟论述，提出的“温故而化新、有容当包容、包容自从容”的观点适时而精辟。同其他艺术门类一样，艺术设计在世界舞台的话语权，重要的是来自对本民族文化的尊重、承袭和发展，来自于科技与人文协调与同步的发展，来自于从艺者的冷静与自省，来自于厚积后的薄发，来自于坦然与从容的心境，来自定位于世界文化艺术大家庭重要支撑的自信与自尊，知故、包容、融会贯通，思想文化与创造精神共存，在自家的沃土扎下深深的根，枝干舒展，任果籽飘向四方。

■ 吾自认愚笨，笨鸟又学不会先飞，只好沉下心来埋头苦干，先纹样，再图案，进而工、艺、史，一步步走来，倘佯在旧学古典不能自拔中，愈发汗颜，连“传统”二字也不敢言，唯有战战兢兢，静心履行，作些基础的功课，其中滋味，如饮山泉。每有风声吹过，告诉自己，慢慢来……

是为序。

■ 从壹到1000之 万

中国的传统装饰艺术如同中国文明史的发展，有十分悠久的历史，从北京人的出现到黄河流域的仰韶文化，人们就在探索着为了生活而进行的装饰，再到今天艺术设计的繁花似锦，绵延上万年，给后人留下了丰富而又灿烂辉煌的累累硕果。世人每当谈到中国古代的文明，无不叹古胜今，感慨于古人能在那样的时代创下如此的成就，拜倒在中国传统艺术成就之下的也不乏其人。

感慨中国传统艺术的成就，接触者、学习者、研究者越来越多，发表的论文、出版的著作也不盛其多。资料记载，明代时期的宣德炉就是研究明代以前器物形态、花饰纹缕的时代结晶。新文化运动后，又有一批仁人志士从装饰艺术为人民大众服务为出发点，探索装饰艺术的发展轨迹和如何服务于大众生活，随后陆续出现了《中国图案做法初探》、《中国装饰艺术发展史》、《中国图案大系》、《中国器皿造型八千年》等众多有成就的传统装饰艺术的研究成果，至今天已目不暇接。这样的探索还在继续。

中国的传统装饰艺术的确丰富至极，从山顶洞人的串饰，到红山文化的玉猪龙，再到仰韶文化的人面鱼纹；史前的文明就记录了人们对装饰艺术的探索。进入有文字记录的历史以来，八卦十二章、饕餮夔龙、四神龙凤、富贵牡丹等有一定寓意甚至深层内涵的装饰纹样层出不穷，明清及近代的多种“图必有意、意必吉祥”的纹饰更是人们屡见不鲜的美好图样。不止千万的装饰图形中，取材广泛，形态多样，对今天的艺术设计仍发挥着潜在的作用。

近观郭磊的《从壹到1000》书稿，为之注目。他是今天的艺术设计从业者，同众多同仁一样，也关注中国的传统装饰艺术，但在书稿中我们所看到的是他不同于一般的传统艺术爱好者，在对待传统艺术上他有思考。圆形、方形，这是他的作品的主要表现形式，内容是花卉草木为主的装饰图案，看似不复杂，其实是从对待传统艺术的理解上的深层挖掘，因为传统装饰艺术中方圆的生命力象征，花草的丰富寓意性，都不是简单的形式和内容的组合，再加上表现出的风格上如同传统装饰的重笔重墨，神韵亦在。天圆地方是中国古人混沌意识的宇宙观，取圆形方形这一基本形式来表现具有传统风韵的花卉图案，也是很耐人寻味的，有一种简单形式中探索传统装饰上表现出的精神文化诉求。

● 有一本书叫《中国艺术精神》，博大精深的中国艺术继承起来很难又不难，难，在于泥古，不难，在于如何吸取精髓进而创新。齐白石先生论艺术创作的“似与不似”精辟之言也在于此。鲁迅先生还讲过对传统优秀文化继承的立论，他说“对传统文化的继承不是片段的古董杂陈，吸取精华，留其精粹，以滋养及发达新的生体。”我们对待传统艺术就应该如此。学习历史不是回到历史，忆苦并不就是去“吃苦”，原始的彩陶装饰上有“人面鱼纹”、商代的青铜器上有“饕餮夔龙”、唐代装饰上有“缠枝花卉”、明清装饰上讲究“图必有意”，这些内容都有它深层的含义，这些讲究都有它的时代意义。面对这些我们怎么办，作为一种基础的历练、作为一种扎根艺术传统基础上的艺术表现，《从壹到1000》是很好的探索。要对传统文化有所理解，要对优秀的传统装饰艺术有所认识，就要认真地去揣摩它、读懂它。要读懂它就要下一番功夫，圆形、方形的表现，就是一番功夫的结果。

徐思民 2007年10月31日于千佛山脚下

自序

随着对中国传统文化关注的回归，传统艺术正在走向视觉艺术的国际文化前台，并作为中国悠久文明历史的视觉形象代表，越来越受到世人的瞩目。改革开放以来近二十年，艺术设计伴随着经济的快速发展，对传统意义上的工艺美术进行了大范围的更新，并较为集中的体现在艺术设计教育体系中。包豪斯式的教育体系，欧洲、美国、日本的经验，香港、台湾的设计潮流，致使设计艺术教育在一段时间内逐渐建立出一套快餐式的教育模式。快捷、效率、冲击力、时尚化等具有更多功利思想的商业设计观念如潮水般涌入，从很大程度上满足了社会经济腾飞的需要。但同时，艺术设计文化特性的苍白也日益显现，在一味与国际设计潮流接轨的同时，民族性的丧失已成为不争的事实。国学、国粹、国艺，对于大部分七十年代以后生人的艺术设计者来说是陌生并且遥远的，工艺美学、造物思想、技艺传承，都被浓缩为视觉符号突兀的嵌在当代设计作品中，作为中西合璧的象征，成为一句口号或一种样式，如同北京西客站斗拱门楼上的巨大飞檐，沉重而无奈的挑立在半空中。

■ 八十年代读过南怀瑾的《论语别裁》，开篇的“三言两语”一文中提到学生要打倒“三四教授”，激情洋溢的声讨之后，却发现只打倒了名字，皮毛尚且不知何种模样，骨肉更是见所未见过的。以此比较今天艺术设计青年对待中国传统工艺美术的态度却有所同亦有所不同。所不同的是态度，中国文化，中国元素，美在民间倒是一直挂在嘴边的，写在论文里的，放在设计中的，姿态的理直气壮早已形成一股巨大的潮流时尚，在互联网上随便敲击“中国传统图形与现代设计”几个文字，怕要

有万计的文章在等候，一派歌舞升平。转过身来，汉堡包却早已塞到口中，生怕热劲过去，多、快、好、省，还是快吃为妙。而古朽的传统工艺美术，尤其是装饰图案设计，更加被现代青年才俊所不齿，甚至被以“设计当随时代”之名清理出艺术设计教育的教学大纲，代之以构成、概念、图形等课程。由此生成的世界通用图式和设计观念，正使越来越多的学子在文化开放的背景中陷入自身文化身份的迷失，同文化归属感的茫然一起，融入全球一体化发展的洪流中，逐渐成为文化夹缝中的“中间人”。何洁先生在“有容自从容”一文中有精辟论述，提出的“温故而化新、有容当包容、包容自从容”的观点适时而精辟。同其他艺术门类一样，艺术设计在世界舞台的话语权，重要的是来自对本民族文化的尊重、承袭和发展，来自于科技与人文协调与同步的发展，来自于从艺者的冷静与自省，来自于厚积后的薄发，来自于坦然与从容的心境，来自定位于世界文化艺术大家庭重要支撑的自信与自尊，知故、包容、融会贯通，思想文化与创造精神共存，在自家的沃土扎下深深的根，枝干舒展，任果籽飘向四方。

■ 吾自认愚笨，笨鸟又学不会先飞，只好沉下心来埋头苦干，先纹样，再图案，进而工、艺、史，一步步走来，倘伴在旧学古典不能自拔中，愈发汗颜，连“传统”二字也不敢言，唯有战战兢兢，静心履行，作些基础的功课，其中滋味，如饮山泉。每有风声吹过，告诉自己，慢慢来……

是为序。

■ 从壹到1000之(圆)

目录

前言

自序

方形 ■

圆形 ●

F0001

F0002

F0003

F0004

F0005

F0006

F0007

F0008

F0009

F0010

F0011

F0012

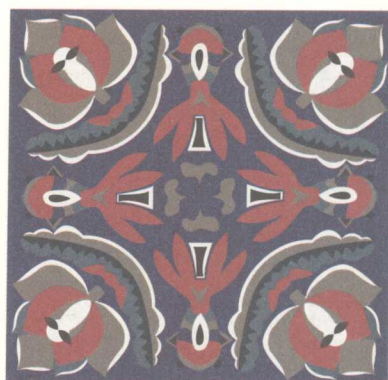
F0013

F0014

F0015

F0016

F0017

F0018

F0019

F0020

F0021

F0022

F0023

F0024

F0025

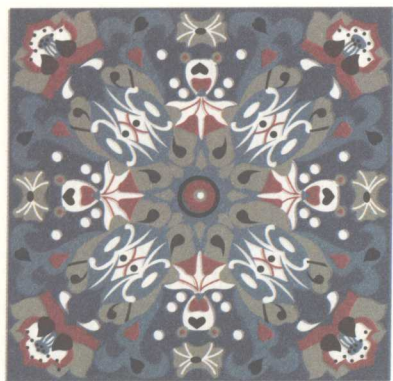
F0026

F0027

F0028

F0029

F0030

F0031

F0032

F0033

F0034

F0035

F0036