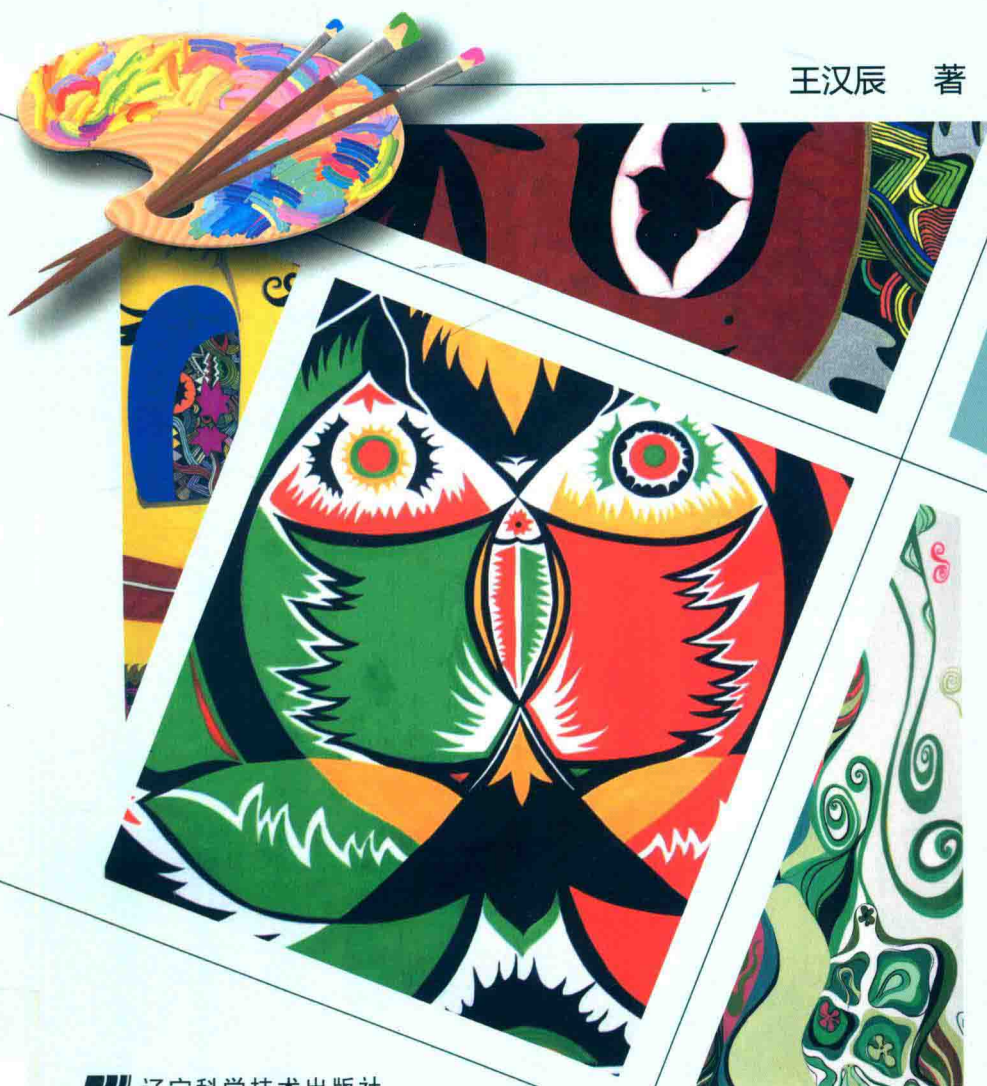

高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类

装饰艺术设计

王汉辰 著

 辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类

SHEJI
YISHU
ZHUANGSHI

装饰 艺术设计

王汉辰 著

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰艺术设计/王汉辰著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5591-0311-6

(高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类)

I. ①装… II. ①王… III. ①装饰美术—绘画技法
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第143224号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市精华印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 7.5

字 数: 200千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2017年9月第1版

印刷时间: 2017年9月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

版式设计: 于 浪

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5591-0311-6

定 价: 48.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

http://www.lnkj.com.cn

目录 CONTENTS

第1章 中国传统装饰艺术的发展	006
第一节 新、旧石器时代的装饰艺术	006
第二节 商周、秦汉、魏晋南北朝时期的装饰艺术	008
一、商周时期的装饰艺术	008
二、秦汉时期的装饰艺术	009
三、魏晋南北朝时期的装饰艺术	011
第三节 隋、唐时期的装饰艺术	011
第四节 宋代的装饰艺术	013
第五节 辽、金、元时期的装饰艺术	014
第六节 明、清时期的装饰艺术	014
一、明代的装饰艺术	014
二、清代的装饰艺术	015
第2章 国外装饰艺术的起源	018
第一节 古埃及的装饰艺术	018
第二节 古希腊的装饰艺术	019
第三节 古印度的装饰艺术	021
第四节 古罗马的装饰艺术	021
第五节 古波斯的装饰艺术	022
第六节 阿拉伯的装饰艺术	023
第七节 小结	024
第3章 装饰艺术的形式美法则	027
第一节 条理与反复	027
第二节 对比与调和	028
第三节 节奏与韵律	030
第四节 对称与均衡	033
第五节 动感与静感	035
第六节 统觉与错觉	036
第4章 装饰色彩的应用	037
第一节 色彩三要素的对比	037
一、明度对比	037
二、色相对比	039
三、纯度对比	043
第二节 色彩面积的对比	047

第三节	色彩的调子	047
第四节	色彩的表情	052
第五节	色彩的肌理	056
第六节	色彩的绘画技法	060
第5章	装饰艺术的构图	064
第一节	构图的基本要求	064
一、	布局严谨	064
二、	主体突出	067
三、	空间虚实讲究	070
四、	层次丰富	074
五、	画面完整	077
第二节	构图的透视形式	081
一、	平视构图	081
二、	散点透视构图	081
三、	综合透视构图	081
第6章	装饰艺术的应用范围	084
第一节	建筑设计中的装饰艺术	084
一、	室内装饰画的应用	086
二、	室外装饰画的应用	087
第二节	景观环境中装饰画的应用	087
第三节	服装设计中的装饰艺术	089
第四节	产品包装设计中的装饰艺术	093
第五节	平面设计中的装饰艺术	094
第六节	插图中的装饰艺术	094
一、	插图的起源——从简约到繁复	094
二、	装饰风格的演变——从曲线到直线	095
三、	现代主义——抽象图形与摄影图像	096
四、	超现实主义——隐喻与幻想	097
五、	后现代浪潮——设计的多样性和多元性	098
第7章	当代装饰艺术	101
一、	涂鸦艺术的由来	101
二、	涂鸦艺术中的装饰语言	102
三、	涂鸦艺术的基本类型	102
四、	涂鸦艺术的形式特征	104
五、	西方涂鸦艺术的多元化装饰风格	105
六、	涂鸦艺术装饰语言的现代化应用	109
	优秀作品	113
	参考文献	120

高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类

SHEJI
YISHU
ZHUANGSHI

装饰
艺术设计

王汉辰 著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰艺术设计/王汉辰著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5591-0311-6

(高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类)

I. ①装… II. ①王… III. ①装饰美术—绘画技法
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第143224号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市精华印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 7.5

字 数: 200千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2017年9月第1版

印刷时间: 2017年9月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

版式设计: 于 浪

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5591-0311-6

定 价: 48.00元

联系电话: 024—23284740

邮购热线: 024—23284502

E-mail: mozi4888@126.com

http://www.lnkj.com.cn

前言 FOREWORD

任何一种绘画形式及表现手段都是由其独特性及自身的功能去反映生活和表现生活的，当代装饰绘画也同样离不开这一原则。尽管当代装饰绘画是利用某些材质和工艺加工手段表现具有工艺美的装饰艺术，但它仍属于艺术的范畴。抑或说，它是可以采用多种材料制作的，运用装饰规律创作的，富有装饰意味的作品。从历史的角度看，每当装饰艺术大发展的时期，也正是一个民族兴旺的阶段。伴随着时代前进的脚步，近年来出现的大量壁画及室内装饰画是一个有力的证明。现代化的新建筑群迅速建立，其多侧面、多角度的人造空间需要美去装饰，因此产生了对装饰美的迫切需要。

当代装饰绘画不但体现着画者的审美观，更体现着画者运用色彩、图形的能力和他们的综合艺术素养，所以它在现代艺术教学中拥有不可或缺的地位。笔者总结多年的装饰设计教学中积累的一些经验，也选用了一部分优秀的学生作品，希望把自己教学实践的感受，与大家分享、切磋，也为以后的装饰设计教学更科学、更规范尽一份微薄之力。

本书就装饰画的历史，当代装饰画的艺术特点及功用，色彩、图形的运用及技法，以及学生学习装饰画具体的实践过程都有独到的阐述。本书适用于广大的绘画艺术爱好者和具有一定美学基础的艺术类学生，是一部不可多得的参考教材。通过对历代装饰画经典作品和当代教师、学生作品的欣赏、分析，一定会给广大读者的学习、创作带来启迪和帮助。

目录 CONTENTS

第1章 中国传统装饰艺术的发展	006
第一节 新、旧石器时代的装饰艺术	006
第二节 商周、秦汉、魏晋南北朝时期的装饰艺术	008
一、商周时期的装饰艺术	008
二、秦汉时期的装饰艺术	009
三、魏晋南北朝时期的装饰艺术	011
第三节 隋、唐时期的装饰艺术	011
第四节 宋代的装饰艺术	013
第五节 辽、金、元时期的装饰艺术	014
第六节 明、清时期的装饰艺术	014
一、明代的装饰艺术	014
二、清代的装饰艺术	015
第2章 国外装饰艺术的起源	018
第一节 古埃及的装饰艺术	018
第二节 古希腊的装饰艺术	019
第三节 古印度的装饰艺术	021
第四节 古罗马的装饰艺术	021
第五节 古波斯的装饰艺术	022
第六节 阿拉伯的装饰艺术	023
第七节 小结	024
第3章 装饰艺术的形式美法则	027
第一节 条理与反复	027
第二节 对比与调和	028
第三节 节奏与韵律	030
第四节 对称与均衡	033
第五节 动感与静感	035
第六节 统觉与错觉	036
第4章 装饰色彩的应用	037
第一节 色彩三要素的对比	037
一、明度对比	037
二、色相对比	039
三、纯度对比	043
第二节 色彩面积的对比	047

第三节	色彩的调子	047
第四节	色彩的表情	052
第五节	色彩的肌理	056
第六节	色彩的绘画技法	060
第5章	装饰艺术的构图	064
第一节	构图的基本要求	064
一、	布局严谨	064
二、	主体突出	067
三、	空间虚实讲究	070
四、	层次丰富	074
五、	画面完整	077
第二节	构图的透视形式	081
一、	平视构图	081
二、	散点透视构图	081
三、	综合透视构图	081
第6章	装饰艺术的应用范围	084
第一节	建筑设计中的装饰艺术	084
一、	室内装饰画的应用	086
二、	室外装饰画的应用	087
第二节	景观环境中装饰画的应用	087
第三节	服装设计中的装饰艺术	089
第四节	产品包装设计中的装饰艺术	093
第五节	平面设计中的装饰艺术	094
第六节	插图中的装饰艺术	094
一、	插图的起源——从简约到繁复	094
二、	装饰风格的演变——从曲线到直线	095
三、	现代主义——抽象图形与摄影图像	096
四、	超现实主义——隐喻与幻想	097
五、	后现代浪潮——设计的多样性和多元性	098
第7章	当代装饰艺术	101
一、	涂鸦艺术的由来	101
二、	涂鸦艺术中的装饰语言	102
三、	涂鸦艺术的基本类型	102
四、	涂鸦艺术的形式特征	104
五、	西方涂鸦艺术的多元化装饰风格	105
六、	涂鸦艺术装饰语言的现代化应用	109
优秀作品	113
参考文献	120

第 1 章

中国传统装饰艺术的发展

原始社会（远古至约4000年前）的装饰艺术，大体分为旧石器时代的装饰艺术和新石器时代的装饰艺术。旧石器时代的装饰艺术主要体现在人体装饰上，如文身、绘身和体外彩绘等；新石器时代的装饰艺术则表现在玉器、彩陶及各种类型原始雕塑的纹饰和岩画上。从旧石器时代到新石器时代的漫长发展过程中，许多原始艺术被历史的烟尘所湮没，保存下来的只是凭借坚硬和不易腐烂变质的材料为依托的艺术。所以，装饰艺术与材料是密不可分的。

第一节 新、旧石器时代的装饰艺术

文身是用骨针、竹签、石针等利器在人体上刺出花纹，然后将青草汁或锅烟等自然染料揉入花纹，使之成为黑蓝色，这是一种永久性的人体装饰。这种古老的人体装饰艺术也一直延续到今天。

“文身”一词，最早出现于周代《谷梁传·哀公十三年》：“吴、夷、狄之国也，祝发文身。”晋代范宁解释为“刻画起身，以为文也”。文身是在身体上留下永久性的花纹以美化身体。绘身是使用泥土、炭灰、油料等在人体上涂绘出某种花纹，这是人类最早的一种装饰，它可以防止蛇、虫的侵害，缺点是在身体上不能长久保存。体外装饰是指附着于身体某部位的装饰（包括衣着），如在头部、足部、腰部、颈部、腕部等部位悬挂或佩戴各种装饰品。这些装饰品是经人工加工过的自然物。在旧石器时代遗址中，装饰品的数量多、分布极广，是旧石器时代装饰艺术发展水平的重要标志。如河北阳原虎头梁遗址发现的13件，包括贝壳、石珠、鸵鸟蛋壳等钻孔圆形饰物，均可系绳悬挂于耳朵或颈上作为佩戴装饰品；山西峙峪遗址中发现一件直径为80.5毫米的单面钻孔石墨装饰品；北京山顶洞人遗址中也发现两片经过磨制的骨片。另外，宁夏水洞沟、河南小南海、辽宁金牛山和小孤山等古人类遗址中，均发现了石、牙、骨、贝（蚌）、蛋壳等材质装饰品。石质装饰品有钻孔的小砾石和石珠，磨制钻孔的石墨制品；牙饰品有用鹿、狐、鼬等齿制成的饰品；骨质装饰品有穿孔的亚腰形骨管，钻有小孔的青鱼骨、鸟骨扁珠；贝（蚌）类有穿孔的海蚶壳；蛋壳类有用鸵鸟蛋壳穿孔制成的扁珠等物。这些装饰品有单体悬挂的，也有串联在一起悬挂的。装饰艺术来源于生活，服务于生活。

从旧石器时代进入新石器时代以后，随着陶器的发明和使用，人类开始从野蛮状态逐渐进入到文明时代。彩陶上的许多纹饰已有单独和连续等多种构成形式，并能随器形的不同而出现种种变化，达到了器形与装饰的统一，实用与美观的结合。从考古发掘的实物证明，早期彩陶上的纹样主要受当时编织物的影响，编织物大都织法多样，纹饰规整，表现出一种规律性的、流畅的风格。仰韶文化中的彩陶除了以几何形纹饰为主外，还描绘有装饰性极强的鱼、鹿、蛙、羊等纹饰，最有代表性的是西安半坡遗址出土的半坡彩陶中的人面鱼纹陶盆（图1-1~图1-3）。马家窑文化中的彩陶除了几何铜纹、动物纹、植物纹外，开始出现了以表现原始舞蹈为内容的陶盆，这是较早出现的具有情节性的装饰用品。从原始彩陶纹饰的工艺风格看，色泽单纯、运线流畅，表现出一种特有的淳朴、浑厚和明快，给人一种单纯、粗犷、质朴的装饰美感。雕刻也是原始艺术的重要组成部分。原始雕刻具有实用性和

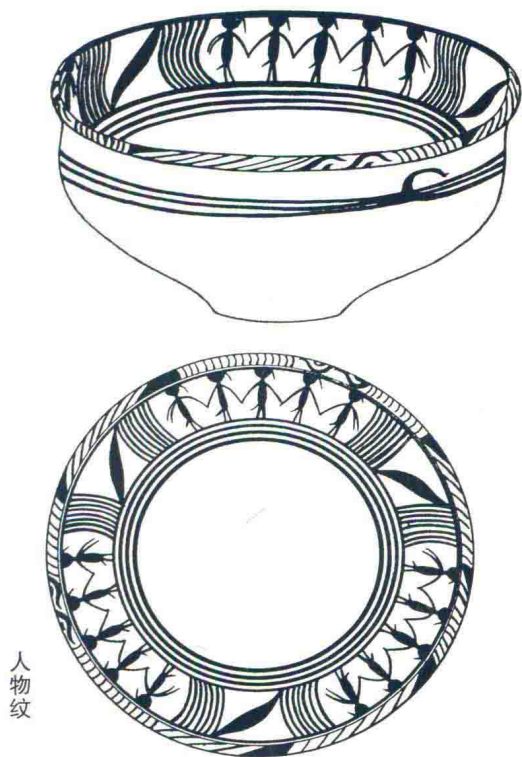

图1-1 半坡彩陶纹样1

图1-2 半坡彩陶纹样2

图1-3 半坡彩陶纹样3

象征性的特征，材料以石、骨、玉、牙、木、泥为主。石雕有河北武安仰韶文化中的人面石雕，四川巫山大溪文化中的双人面石雕等；牙雕有浙江余姚河姆渡文化中的鸟形匕，山东泰安大汶口文化中的透雕梳等；骨雕有陕西仰韶文化中的人头像等；陶雕有裴李岗遗址出土的陶猪、陶羊、陶塑人头像，仰韶文化出土的人物、动物、房屋和陶器，马家窑文化的女性陶塑，人形彩陶罐等；玉雕有红山文化的玉鸟、玉龟、玉猪、玉龙，良渚文化的玉斧、玉刀、玉琮等，有浅浮雕、高浮雕和圆浮雕等多种形式。原始岩画是指刻或画在岩石上的图画，具有很高的审美价值。在中国发现数百处岩画遗址，如广西花山岩画、云南沧源岩画、甘肃黑山岩画、内蒙古阴山岩画、江苏连云港将军崖岩画等。题材有人物、动物、日月星辰、房屋、武器、神祇、符号、手足印、人面、车辆、帐篷等，多方面反映了狩猎、战争、舞蹈、祭祀、生殖崇拜等内容。

几十万年以前，在祖国辽阔的土地上，我们的祖先经过长期艰苦奋斗，共同劳动，创造了著称于世的远古工艺文化，虽然各地文化不尽相同，发展也不平衡，如黄河中下游的彩陶工艺，东海之滨的黑陶工艺，东南地区的几何印纹陶工艺以及其他工艺等，但它们都各自以独特的风格放射着艺术的光彩。其中实用和装饰的统一是一大特点。工艺美术中的装饰，是适应实用的需要而产生的。彩绘和刻画的装饰，多数是具有符号的作用，认识的意义往往大于审美的意义。器皿的立体装饰，最先是作为器体的部件，如盖纽、流、把手、耳等，都是为了提高器物的实用价值。有的经过压捏、堆贴，也是为了增加其牢固度。所以原始工艺的装饰，不是附加，而是和实用有机地统一的。

第二节 商周、秦汉、魏晋南北朝时期的装饰艺术

一、商周时期的装饰艺术

商周时期是中国历史上的一个重要时期，它结束了没有文字记载的史前时期，进入了人类文明新时期，产生了光彩夺目的青铜文化，并完成了由青铜时期向早期铁器时代的转变。青铜器是奴隶社会最有代表性的艺术品类，分为礼器、乐器、兵器、工具及车马等类型，这些器具上的装饰纹样内容多样，手法独特，结构严谨，显示出威严、端庄、肃穆、凝重的特色，具有独特而新奇的狞厉之美。殷和西周前期的主要纹饰是饕餮纹、龙纹和凤纹，基本为对称图形，表现出神秘森严的气氛。青铜礼器多厚重，是王权集中的体现。造型除注重实用外，还以现实和想象的动物形象为主题，制造出四羊尊、象尊、鸟尊等工艺精湛的艺术品。西周中期以后至春秋，随着“天命”“神权”的逐渐消退，纹饰上的神秘色彩也慢慢消失，取而代之的是清新、流畅、纤细玲珑的几何风格。春秋后期至战国初，纹样逐渐以写实为主，许多描绘人间生活的场面开始出现。战国时期是中国封建社会的开端，青铜器以日用器皿为主，纹样多为狩猎、习射、采桑、宴乐、攻战等生活场景（图1-4）。在构图上采用分段分格处理的方法，新颖而丰富，对以后秦汉时期的画像石、画像砖的出现起到了先导作用。商周时期的玉器以河南安阳妇好墓出土的最负盛名，这些小件饰物有各种动物形象，如玉凤、玉龙、玉鹦鹉、玉梳、玉鱼、玉龟等，将复杂的形象概括为生动、变化的平面图形，采用透雕的形式，以此获得更生动的情趣。漆器工艺在早期的造型和装饰方面极似青铜器，在春秋战国时期得到了空前的发展。纹样有各式云纹、几何纹、勾连纹、动物纹等，在色彩上喜用暖色调表现。商周时期的丝织工艺，基本与漆器工艺同步发展，纹样有龙凤纹、花卉纹、几何纹、狩猎纹等，往往采用蛇形的曲线变化来表现，从而获得气韵生动的效果。在色彩上，追求艳丽的色彩感觉。各种形象穿插相间，气氛极为热烈，例如，湖北江陵马山一号东周墓出土的大量丝织品，湖南长沙子弹库楚墓出土的御龙图帛画等，纹样生动、构图完整，极富装饰性。

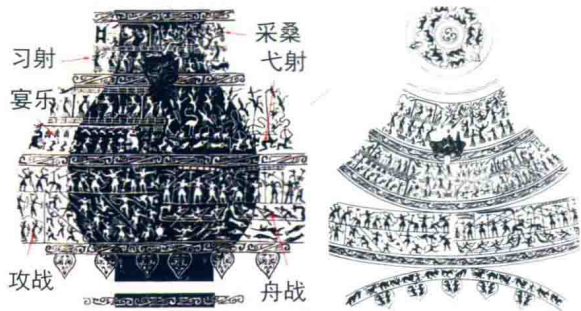

图1-4 战国宴乐渔猎攻战纹图（战国）

春秋战国时期的装饰艺术，具有它自己的特点和时代风貌。它具有时代的共同性和地区的特殊性。这时期，各个国家都有自己的官营手工业，也有私营的个体手工业。由于各国独立生产和发展，所以体现了春秋战国时期装饰艺术制作的地方性、普遍性和多样性。所谓地方性，就是在各地形成了地方的名产，如齐国的刺绣、楚国的漆器、吴越的刀剑。春秋战国时期的装饰，改变了商代的中心对称，单独适合纹样的图案组织，也改变了周代的反复连续，成为带状的二方连续的图案组织，而有自

己的时代特点，即以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的四方连续的图案组织为主要骨骼，它布满全身，不分主次。形成这种特点的原因，一方面是由于既继承了传统，又力图摆脱传统，进行创新，很像商周以来怪兽纹的抽象化和程式化，有传统的因素，但又不放在主要的地位；一方面也与装饰的制作技术有关，这时期已采用模印的装饰手法，这种印花的连续延展的应用，形成了上下左右网状连接的装饰效果（图1-5、图1-6）。

图1-5 青铜器纹样1(战国)

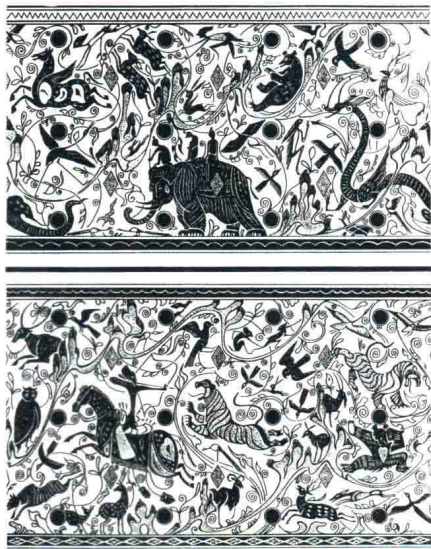

图1-6 青铜器纹样2(战国)

二、秦汉时期的装饰艺术

在中国装饰史上，秦汉艺术显出了极大的气魄，从秦兵马俑到万里长城，从宫殿园苑到汉画像，无一不显出“大”的特征。秦代的装饰艺术主要反映在宫殿建筑装饰、漆器装饰、兵马俑以及瓦当和壁画上。湖北云梦睡虎地出土的漆盂绘有一鸟二鱼，造型、色彩、线条简朴粗犷，装饰感极强。画像砖、瓦当和铜镜上表现的奔兽、围猎、字母、鸟、鹿、豹等形象，虚实相映，结构严密，生动有力（图1-7）。阿房宫是秦代宫殿建筑的代表，《史记·秦始皇本纪》载，“先作前殿阿房，东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人，下可以建五丈旗，周驰为阁道，自殿下直抵南山，表南山之巅以为阙，为复道，自阿房渡渭，属之咸阳，以象天极阁道绝汉抵营室也。”可惜只能从文献记载中看出它的宏大、壮丽、威风特色。秦始皇陵南据骊山、北临渭水，前后费时40年才完工。其兵马俑大且写实，并且数量多，是一支庞大的守卫秦皇陵的地下御林军。

汉代的装饰艺术主要体现在帛画、墓碑壁画、漆画及雕刻结合的画像石、画像砖上。帛画主要是出土在湖南长沙马王堆一号汉墓、山东临沂金雀山九号汉墓等处，内容以反映西汉封建贵族生前和死后的生活为主，人物均采用侧面造型，线条流畅、色彩浓艳、构图饱满完整。墓室壁画主要出土于内蒙古、山东、甘肃、河南、河北、辽宁等地，内容多反映的是墓主生前的生活状况。最具代表性的有河南密县打虎亭汉墓壁画、河北望都汉墓壁画以及内蒙古和林格尔汉墓壁画等。汉代漆器，在传统的彩绘、针刻、浮雕、银扣及铜扣的基础上，新创了“金扣器”和镶嵌工艺。主要以朝鲜平壤乐浪古墓和长沙马王堆一号汉墓出土的漆器为代表，构图气势豪迈，针刻运线细如游丝，形象简朴，色彩层次丰富且艳丽，装饰效果强烈。织物以锦的织造更为出色，一般用4~5套色织成汉代的织绣，工艺表

鸟兽纹1(汉)

鸟兽纹2(汉)

图1-7 装饰纹样

明这一时期是我国染织史上的第一个兴盛期，织物品纹样布局都达到了很高的水平。就长沙马王堆出土的云纹图案来看，其线条舒展流畅、动感强，用的都是“S”形。由此可见，汉代云纹图案在此时有了新的发展，既在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相同的节奏，又以自由延伸的“S”形骨架表现一种大气、协调的美感，从而奠定了中国为“丝绸王国”的地位。以轻盈、精巧、别致而著称的漆器工艺在汉代也达到了顶峰。其工艺制作精密，装饰纹样主要也是舒展、流动的变形云纹、动物纹、植物纹、几何纹，但漆器工艺品上较多的云纹，常见的形式是二方和菱形连缀的四方连续。郑振峰说过：“汉代的艺术是精致的，但没有琐碎之感；是浑厚的，但没有板涩之感；是生动活泼的，但没有浮躁之感；是写实的，同时也结合了伟大的传统的幻想。”汉代装饰风格，基本上可以用“朴”“厚”两个字概括，“朴”是创作作风，“厚”是给人的印象（图1-8~图1-12）。

汉代的装饰风格，可以用质、动、紧、味四字来概括。质，它具有古拙、朴质的特点。但古拙而不呆板，质朴而不简陋。动，流动的云气纹，使装饰面产生多样的变化。生动的飞禽走兽，富有劲健的生命力。漆器、织锦、金银错等的装饰，都使人产生一种动感。紧，汉代的装饰是满而不乱，多而不散。它是密中求疏，疏中有密。画像石的布局是满的，也是多的，但运用多层分割，运用云气纹的穿插，使它联系并统一起来。紧凑而不是繁缛，填充而不是堆砌。味，这里指的是装饰味。汉代的纹样具有它独特的风格，即样式化的装饰美，这种美耐人寻味，富有韵味。

图1-8 画像石1(汉)

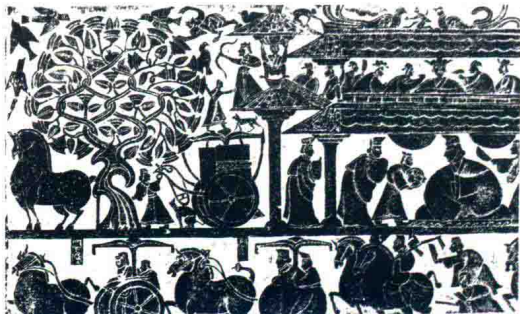

图1-9 画像石2(汉)

图1-10 画像石3(汉)

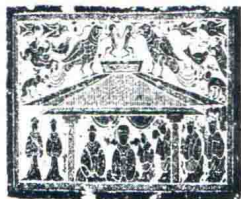

图1-11 画像石4(汉)

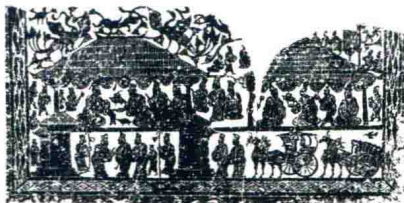

图1-12 画像石5(汉)

汉代的装饰图案的表现手法，具有以下特点：①变形的处理——剪影法。汉代图案在刻画形象方面，多用剪影法的侧面处理。因而它侧重于观察物象的特征和性格，表现其典型的动态。②构图的处理——分割法。汉代的装饰画法，多用线做分割处理，有画像石的人物之间，漆器、织锦的云气纹之间，大多填以各种动物，或填以文字。大小相宜，动静相间，相映成趣。③材料的处理——减地法。减地法主要是指石刻。画像石多用保留装饰的物象，而剔去纹样以外的空间。这种方法，既省工省料，又取得良好的艺术效果。汉代石刻的这一手法，对后世的各种雕刻，对陶瓷的化妆土或釉彩的剔花，都有深远的影响。

三、魏晋南北朝时期的装饰艺术

魏晋南北朝时期，装饰艺术受到了佛教艺术的影响，产生了独特的艺术风格。这一时期的绘画艺术逐渐兴起，已形成了独立的画科，并出现了一批专业画家。同时，由于佛教的兴起，莲花、忍冬、飞天、缠枝花等成为这一时期的基本纹饰，尤其南北朝时期更加风行，在石刻、陶瓷、铜镜、织锦上随处可见。飞天又名“香音神”“凌空之神”，持乐器者称“伎乐天”“音乐天”“乐神”，是佛教中欢乐的象征。另外，石窟中除佛像、壁画以外，还有藻井、壁带、龕沿、枋沿、佛像背光处等的装饰。纹饰有弧线形的忍冬纹、曲线形的云气纹、直线形的几何纹等。甘肃敦煌莫高窟，位于敦煌东南高约25千米的断崖上，自秦至元代均有建造，有面积约45 000平方米的壁画和2 000多身彩塑像，被誉为东方艺术宝库。其中有十六国、北魏、西魏、北周时期的壁画等，题材以佛、菩萨为主，也有佛本生故事、佛传故事等，色彩以土红、粉绿为主，并以彩墨烘染。甘肃麦积山石窟壁画题材以佛本生故事和佛传故事为主，色彩主要采用施朱、点绿的手法。

在南北朝时期装饰艺术的最大变化是思想领域扩大了，大大丰富了人们的想象力，也随之产生了各种各样的表现形式和表现手法。南朝时期在装饰绘画上以现实生活为根据，而又要求超越现实；既要描写物体的外形，而又要求能表达人的感情，不但要求追求形式美，而且要表达“意境”，形成了这一时期的艺术风格。

第三节 隋、唐时期的装饰艺术

隋代的历史较短，这个时期的装饰艺术与绘画给人的感受真像是在暴风雨之后，初见晴天般的清

新；又像度过了黑夜后红日初升般气势磅礴。艺术风格非常明显。

唐代在我国历史上是繁荣强盛的时期。国家统一，经济发达，文化繁荣，商品生产得到大力的发展。大部分手工业者成立了各种各样的手工作坊。在城市中，同样性质的作坊往往集中在同一条街坊，这种同业的集中称为“行”。据说当时长安就有220行，其中包括许多制作工艺美术品的作坊。更重要的是，我国的装饰艺术经过了战国时期、秦汉时期、南北朝时期，在装饰艺术与绘画的创作方面积累了丰富的经验，到唐代，装饰艺术取得了更辉煌的成就。唐代的装饰艺术突出地表现在石窟壁画和墓室壁画以及丝织、金银器、工艺雕刻、陶瓷器等方面。唐代的壁画有宫殿、寺观、石窟、墓室壁画等。唐代的织锦由于发展了纬线提花，锦文更加丰富，织造方法有本色、妆花和织金等题材，以鸟兽、花草为主。其中，鸟兽通常是成双成对，左右对称；花草则花中有花，叶中藏花，花中寓叶等，新颖别致。金银器上的珍禽异兽纹样，风格独具。唐代的青瓷以越窑为代表，白瓷以邢窑为新兴的代表，因此有“南青北白”的描述。铜镜的造型除圆形外，还有方形镜、亚字形镜、菱花形镜、葵花形镜等。主题纹饰以动物为主，有四神纹和十二生肖纹，也有似狮、似虎、似麒麟的瑞兽。瑞兽又常与葡萄、禽鸟相结合。以花卉为主题的装饰多取宝相花、莲荷及牡丹等。总之，唐代的装饰纹样主要有成双的花鸟、云线从容的缠枝纹、富于变化的连珠团花、明丽的宝相花以及小簇花等，所表现的是和谐的韵味和旺盛的活力，以至形成了气势宏伟的一代“唐风”。唐代的装饰绘画给人总的感觉是“厚”，中华民族的气质也是“厚”。鲁迅先生曾说过：“在唐可取佛画的灿烂，线画的空实和明快。”唐代的墓室壁画，都出土于皇室宗族的墓室中，如初唐的李寿墓，盛唐的章怀太子李贤墓、永康公主李仙惠墓等。李仙惠墓壁画中的宫女人物造型丰满、生动，线条圆润挺拔，设色明净，画面装饰效果极强。李贤墓壁画中的出行图、客使图、马球图等，表现了宫廷贵族的奢侈豪华、享乐的场面。李寿墓壁画中的农耕、放牧、杂役等，则表现了初唐的农牧手工业生产情况（图1-13、图1-14）。

图1-13 敦煌壁画1（隋唐）

唐代是我国封建历史阶段工艺美术发展的一个重要转折时期。从装饰艺术的艺术风格看，唐代起，就脱离了商、周和汉、魏、六朝以来的那种古朴的特色，而具有近代装饰风貌的因素。从装饰的题材和内容来看，原始社会的装饰纹样以几何纹为主，到商周以至六朝，装饰纹样以动物纹为主，自唐代开始，大量采用了花草等植物纹样，直到近代，在装饰内容上，也大都是以花草为主。装饰纹样内容的演变，决定于人类社会的发展，反映人类社会经济生产的水平。比如装饰

图1-14 敦煌壁画2（隋唐）