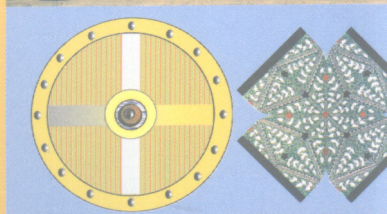
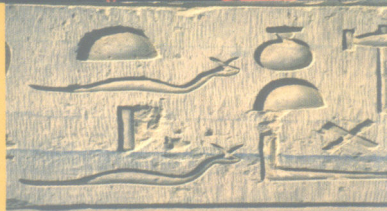

高等院校艺术表现丛书

装饰与表现

刘宏 主编 金琳 著

广西美术出版社

高 等 院 校 艺 术 表 现 从 书

装饰与表现

刘 宏 主编
金 琳 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰与表现 / 刘宏等主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.1

(高等院校艺术与表现丛书)

ISBN 7-80674-873-3

I. 装... II. 刘... III. 装饰美术 — 高等学校 — 教材 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 159570 号

高等院校艺术表现丛书

GAODENG YUANXIAO YISHU BIAOXIAN CONGSHU

装饰与表现

ZHUANGSHI YU BIAOXIAN

主 编 刘 宏

作 者 金 琳

图书策划 覃西娅

责任编辑 何庆军

文字编辑 马 琳

责任校对 罗 茵 陈宇虹 陈小英

审 读 林柳源

制作设计 佳来美来

出 版 广西美术出版社

发 行 广西美术出版社

地 址 南宁市望园路 9 号 (530022)

印 刷 广西南宁华侨印刷厂

开 本 787mm × 1092mm 1/22

印 张 $3\frac{14}{22}$

版 次 2006 年 6 月第 1 版

印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80674-873-3/J·584

定 价 29.80 元

前 言

艺术有两种表现方法，一种是再现，一种是表现。

我们当主张后者，正如马蒂斯说：我所追求的，最重要的就是表现……

这也正是本书的宗旨：关注无所不在的装饰，研究无所不能的表现。

谈及装饰，我们即刻就可感受到，譬如每天要进出的门……

门画，就是贴在普通农家大门上的那些五色的木刻版画，作为装饰，但又不仅仅是点缀，其中多还暗寓着辟邪和祈福的意思，这或许正好验证了那样一句话：“艺术装饰是人类需要愉悦和逃亡的反映。”这句话写在遥远的伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆的展厅入口处，这句话引领着人们进入展厅，同时还点出了我们内心的愿望。

让我们叩开装饰之门，领略装饰之美，探究装饰之术……

目录

引子	1
第一章 装饰之源	3
第一节 神灵崇拜	3
第二节 使用延伸	5
第三节 识别标志	6
第四节 民风习俗	9
第五节 审美需求	11
第二章 装饰之风	12
第一节 地域之别	
——古代装饰与昔日辉煌	14
第二节 时间之差	
——近代装饰与时尚	19
第三节 锦上添花	
——无处不在的装饰	28
第三章 装饰之法	31
第一节 四维之美	31
第二节 平面之美	35
第三节 适形之美	37
第四节 程式之美	38
第五节 形变之美	41
第六节 象征之美	44
第七节 重复之美	45
第八节 对称之美	47
第九节 材质之美	48
第十节 重彩之美	50
第四章 装饰之术	53
第一节 画绘刻剪	53
第二节 雕塑扎染	63
第三节 算	71

引子 昔日印加建筑的内部墙上，多以纺织物和凸的

金饰板来装饰，显得富丽堂皇。就连当年的西班牙征服者也不得不对神庙的装饰(金银制成的玉米和花)发出赞叹之声。

用图画装饰建筑是很普遍的，因为宫廷、神殿、寺庙、陵墓都用壁画进行装饰，所以壁画成为古代绘画的主要形式。有一个名叫伯孜克里克的地方，名字的意思就是“装饰绘画”(伯孜克里克，突厥语为“装饰绘画”之意)。伯孜克里克又叫宁戎窟寺，其遗址位于今新疆吐鲁番东部，在全部83个洞窟中，有40多个洞窟中有壁画。

用图案装饰生活就更加普遍了。在云南的任何一个村寨，都可见热爱装饰的人们，无论生活富裕或贫穷(事实上，那时的生活并不富裕)，他们装饰的兴趣和水平都令人佩服。

装饰的典范——飞天

如 克里木特神秘的装饰风

克里木特生于维也纳郊区的一个鍍金鏤銀的手工匠人家庭，自小便受到装饰艺术的熏陶。克里木特和他的两个弟弟都进了维也纳的工艺美术学校学习，后来，两个弟弟继承了家族的事业，成了著名的工艺美术家，而克里木特则将金银铜版雕嵌工艺运用于装饰绘画，在他的绘画中，常采用镶嵌式的色块装饰，画面具有中国民间艺术与西方艺术混合的趣味性和神秘的装饰风格。

孟菲斯的设计 强调装饰性

与克里木特的东方情结相反，云南画派的画家大多学习和研究过西方绘画的色彩知识，尤其是被称为云南画派的领军人物丁绍光老师，用了几年时间，体验和学习西方绘画尤其是现代绘画的色彩，并创立了自己的新风格：在白描的基础之上（也得益于过去在麦积山与敦煌石窟的临摹和积累），融入西方色彩得来的灵感……由此渐渐为美国主流社会所欣赏。而那时，也正是云南画派噪声海内外的时期（20世纪80年代起），其中最具影响的重彩画，或多或少，都曾得益于云南25个少数民族的装饰艺术，有的作品，直接或间接引用了少数民族的装饰图案和色彩。远道而来的各地画家同样来到西双版纳铺满装饰的美丽坝子，汲取这神奇的养分。

建筑彩绘

第一章 装饰之源

宫墙文画，雕琢刻镂，锦绣被堂，金玉珍玮，仰观刻桷，错彩镂金……

人们花在非实用性方面的劳力和财富已远远超过了实用的需求，究竟是什么促使了当时远非丰衣足食的人们却为装饰付出了如此多的心血？

第一节 神灵崇拜

装饰之初，是不为装饰而装饰。其本意，不为观赏所用。对神灵崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜导致了装饰的产生。

一、神灵崇拜

埃及人崇拜太阳神、水神和其他诸神，相信法老是神的化身，生前死后都享有神的特权。相信人死后灵魂只是离开躯体漂泊于宇宙间，如果回归肉体人可以复活，因此把国王的尸体做成“木乃伊”妥为保存，并十分重视棺材制作和陵墓建造，以祈求复活。为了让国王在阴间仍能享受在人间时的一切欢乐，于是又把人间的事都画在墓壁上以供享受，这样，就产生了埃及的堪称经典的装饰艺术（雕刻、绘画……）。

装饰画，源于宗教的需求。

二、图腾崇拜

龙，是中国古代传说中一种有鳞有须能飞会走的神奇动物，它不仅体长多变，而且能招云唤雨，喷烈焰除妖，降吉祥于人间，上天入地无所不能。皇帝多自命为龙。

（一）图腾柱

立在蓝天白云的背景前，立在大路边，立在广场上，立在公园中，与极为现代化的物质环境相映成趣。在那些以整株参天巨树为雕刻面的柱杆上，刻着带有吓人长喙的恶鸟、满脸杀气的熊，还有鱼、狼、蛇、蛙，从柱的顶端至柱的底

佉族图腾

龙

部一个扣一个。柱的底部往往是威武的男人雕像，在他的腹部、胸膛或耳朵里又刻着细小的人像。这些木雕柱儿，漆着彩蓝、艳红、鹅黄、翠绿等极为夺目的颜色。

印第安部族各自供奉某些神话中的具有非凡力量的生物为祖先，作为自己一族的图腾徽记。

而古埃及人崇拜被视为自己祖先的某种动物或植物，并将它们视为自己的保护神和本民族的吉祥物画在各种用具、建筑和战旗上。

（二）凤祥彩绘泥塑

陕西凤祥彩绘泥塑始于先秦西周时期，流传民间三千年之久。以花鸟鱼虫、祥鸟瑞兽为意象造型是中国古代图腾崇拜、生殖崇拜、神灵崇拜的遗存，反映出图腾时代的文化特点。彩绘泥塑以绘制毛稿、制模、翻坯、黏合成型，经精抛、彩绘、出线、装色、上光等数十道工序精制而成，以其形态逼真、粗犷夸张、简练概括、威武可爱的造型，大红大绿的色彩、酣畅淋漓的线条、浪漫神奇的纹饰而被世人称道。

三、生殖崇拜

（一）药叉和药叉女

古代印度的人物雕像中，多半是民间信仰的药叉和药叉女，药叉是男性的精灵，药叉女是女性的精灵。他们是古代印度人对生殖崇拜的产物，也是大地万物原生力量的化身，作为古印度民间自然的神而受到崇拜。源于人们对生殖的崇拜，药叉女的形象一般都是夸张的女性丰腴人体。

（二）舞王湿婆

“饕餮”和“情欲”的象征

良渚文化的玉琮王上的“神人兽面”纹样是一种“兼体”（或“双关”）造型：大母神或女战神的乳房兼为“怪兽”的眼睛，女神的阴户恰是“怪兽”的生育獠牙的血盆大口。这是生命意识极强的繁殖女神造像。猪（或虎）在文化史上是“饕餮”和“情欲”的象征。

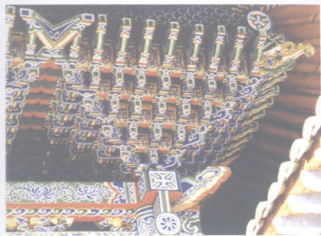

舞王湿婆

湿婆是印度教里三大主神之一，是主宰破坏和生殖两种权能的神，她生有三只眼睛和四只手臂，擅长跳舞，被尊为“舞王”。

第二节 使用延伸

有许多装饰是源于实用的延伸,如对建筑构件本身进行艺术加工形成建筑装饰,有些装饰又被引用到服装中。如陶器上的绳纹装饰,后来变成了不再是制作时的必然结果,而是有意施加的一种装饰。

彩绘是装饰,也是对木结构建筑的保护。

一、建筑

木结构是中国古代建筑的主要载体。这些木骨架大屋顶的建筑,在木构件上上油漆本是为了保护木材,木构件下加石础是为了隔湿,由功能需要竟然演变成彩画和雕刻。菱花窗格是为了便于糊纸,却演变出成百上千的图案。门钉,本是一种构件。古代的板门,用钉子连接木板,再在铁钉上加盖帽防止雨水腐蚀,后来门被改造,不再需要门钉这种构件了,但门钉作为一种装饰被保存了下来。殿堂建筑用的筒瓦,为了避免雨水沿钉孔渗到下面腐蚀木结构,得在钉头上加一盖帽,这种盖帽经过加工演变为各种小兽形。

二、服饰

人们对服装中的装饰问题是有不同看法的,较为一致的观点是:装饰是服饰采用之最先动机,是人类美化自己的最主要手段。几百年来,随着岁月的流逝,服装按照它自身的规律进行着演变与革新,装饰的动机和式样也随之发生了变化,有的被简略化了(甚至消亡了),也有的被复杂化。实用的遗留成为服装中的装饰(原属于实用的,后则仅仅作为装饰而被保留着)。

(一) 翻边裤脚

翻边裤脚,原是为预防裤子沾泥而采用的一种临时办法,穿者从泥泞的街上回到屋内旋即放下。到后来裤子的末端翻摺起来不放下,变为纯装饰。

(二) 补丁和窟窿

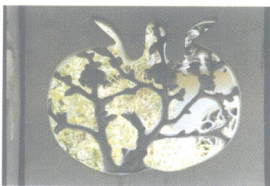
以前的衣服在肘部和膝盖部容易破,打了补丁可继续穿,现在的补丁是一种装饰,一种时尚(牛仔服的布料质地是极为牢固的,却故意磨出了窟窿,模仿从前流

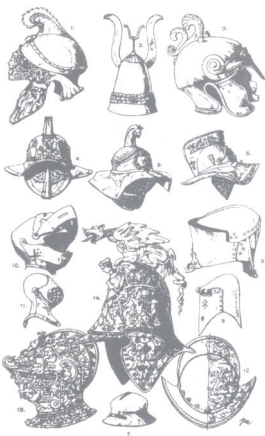
陶器上的绳纹装饰

黑漆描金药柜

苏州沧浪亭漏窗

盔胄装饰

浪汉穿的带补丁的裤子，故意做出显眼补丁，还有在服装的布料上甚至印有效果很逼真的补丁图）。

三、器物

（一）陶器上的绳纹装饰

古代陶器的起源，根据考古学家的推测，是用黏土涂在编制或木制的器皿上烧制产生的，最初目的是使其能耐火，但人们逐渐发现，成了形的黏土脱离赖以成形的器皿后，也可以达到这个目的。这样，由编织或缝制技术所产生的这种形式，便成了陶器最初在制作中所获得的形式，是经长时期的应用而成为工艺造型进一步发展的基础。陶器上的绳纹装饰，后来长时期保存着，也不再是制作时的必然结果，而是有意施加的一种装饰。

（二）黑漆描金药柜

韩国人习惯于在地上铺软垫和地席在上面坐卧，因此木器家具的设计是根据这种习惯发展形成的。韩国家具的特点是简单、图案精致、形式小巧紧凑、实用。柜子和其他木器上使用金属合页和装饰品不仅是为了加固结构，而且也为了增加美观。制作合页、扣锁和各种装饰物的材料最常用的是白铜、青铜、紫铜和铁。

（三）盔胄

古代盔胄本身往往赋有双重功能：实用的防护和审美的威慑。殷商的战盔已相当精美，其上往往装饰成恐吓敌人和妖鬼的饕餮，与古希腊开有“眼孔”的头套式盔胄有些类似。

这类青铜战盔，其实与所谓的“鬼面”，四目方相、双眼饕餮同样是兼为了辟除邪魅，只不过做成“人面”或“鬼面”罢了。这种饕餮化或兽化的人面，不论装饰于器皿、盾牌抑或实用物之上，目的都在攘辟邪恶。

第三节 识别标志

一、等级标志

汉语中的“雍容华贵”、“富丽堂皇”这些词语是表明：地位越高贵，装饰越华丽。而且，作为权力、地位、礼仪的

玉兽面 琮 良渚文化

象征，不加修饰不行。据《大戴礼记·劝学》记载，孔子曾说过：“……君子不可以不学见人，不可以不饰……”

（一）建筑装饰曾是等级的一种标志

建筑的一切雕琢刻镂，其目的就是为了“辨贵贱”，从庞大的建筑物本身到小小的装饰纹样，都得成为世间尊卑贵贱的标志。据《唐会要·服志》记载，具体的规定有“王公以下舍屋不得施重拱藻井……非常参官不得造轴心舍，及施悬鱼、对凤、瓦舍、通拊、装饰”。色彩更有贵贱之分，“青赤黄白黑，五方正色也”，黄色、红色只能为宫殿所用，小官、庶民只能用粉青杂饰。门钉的颜色也有定规，皇帝用红门金钉，王府用绿门金钉，三品以下黑门金钉……至于龙凤，成为皇帝的宫殿专用，任何人不得僭用。

（二）建筑的色彩反映了建筑的地位

宫殿地位最重要，色彩也最强烈；依次为坛庙、陵墓、庙宇，色彩的强烈程度也递减而下；民居最普通，色彩也最简单。

（三）图腾柱是为印第安部族的酋长而作

墓葬用的图腾柱，是为印第安部族的酋长而作。酋长死后把骨灰或骸骨用盒子装好，然后放进内有空腔的图腾柱中，再以厚实的雪松板将穴口封上。图腾柱上的雕刻展示被安葬者的血统、地位、权力和荣誉，甚至反映他们的功绩与经验。

由装饰图案组成的识别标志，包括家族徽章、地域标志等。

中尉

少校

少将

海军大尉

海军上校

海军中将

上等水兵

海军中士

军衔：等级的识别符号

图腾柱的守望人是由头戴高帽的蹲着的人组成，帽顶一环又一环，就成了圆柱状，据说，帽子越高，表示守望人所效忠主人的地位越高。

二、种族标志

通过身体或服饰来表明部落成员或社会成员的等级、地位和身份。

（一）文身

文身图案是以各种伤痕重复出现的，属于文化的范畴，而不是属于自然的范畴。部落的记号和社会层次的标志可以由这类伤痕图式发展而来，逐步形成一套复杂的记号和标志系统。

（二）独龙族的文面

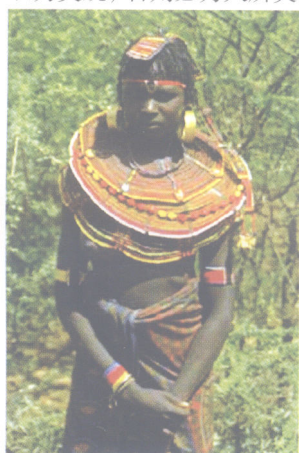
云南独龙族的妇女自古有文面的传统，在《云南南北界勘察记》中说：“满脸皆以刺刺小孔，涂以黑色，使成花纹以为美观，否则必为人所笑耳。”由于年代久远，关于它的成

独龙族的文面妇女

文面图案

不同民族不同的装饰 黑黝的肤色，不同的装扮习俗，服饰的色彩采用高纯度的色彩。

因至今已很难说清楚，一般认为，这可能是女性成年的仪式，或是识别群体、防邪避灾的标志。另一种看法则是：“俅女至十二三岁即文面，据说是怕被利芒拖走以偿牛债。”这也可看成在偏僻山区一群弱势女性自我保护的措施。直到1966年，“最后的一批”文面女性谢世。

日本 浮世绘

梵蒂冈壁画

第四节 民风习俗

不同的风俗各以不同的装饰方式出现,但都有相似的目的:祈福消灾,趋吉避恶。

民间装饰和民俗活动有极为密切的关系,是伴随民俗活动而发展的。在民间的节日庆典、婚丧嫁娶、生子祝寿、迎神赛会等活动中都有民间装饰。

一、门笺

始于唐代的云南门笺(中国人春节挂门笺,云南民间称“门钱”),是用来贴挂于门檐、外窗檐、神龛、橱柜等处的形似幡旗的剪纸,内容大都是吉祥用语、十二生肖、吉祥文字以及瑞兽祥鸟、民俗故事之类。门笺的张贴多为单数,呈供的门笺为五张,剪纸图案的大红底上贴金色单个图案,热闹喜庆。

二、年画

旧时,家家户户在春节期间,由大门到厅房,都要贴各种花花绿绿、象征吉祥富贵的年画,以求新春欢乐之气氛。相传中国之有年画,约始于唐代而流行于宋代。富贵人家多喜欢悬挂老寿星、紫微星,福、禄、寿三星或梅兰竹菊等花鸟图,但仍以张贴门神更为多见。

剪纸 库淑兰

多为追求吉祥和美满的主题。

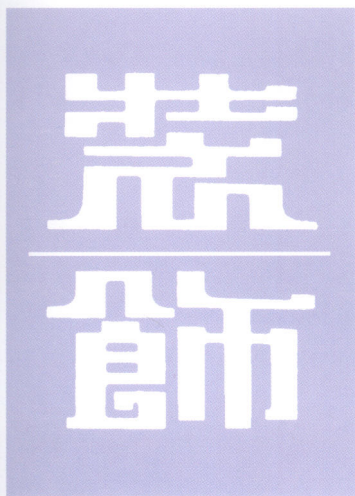
剪纸 库淑兰

剪纸

三、剪纸

中国民间剪纸象征着繁衍昌盛、辟邪纳祥，内容多依附于民间特定的风俗习惯。家中办喜事，在屋里贴上一对坐帐喜花，求雨贴“独女捣棒槌”，求晴贴“扫天婆”；娃娃生病，剪一串吊魂的小人（民间剪纸中象征繁衍与保护的娃娃造型，统称为“抓髻娃娃”）。

装饰二字本身充满了装饰感。

第五节 审美需求

“爱美之心，人皆有之”，这才是装饰永远流传的根本。

从“装饰”的词意来看，“装”是一个动作的过程，“饰”则具有遮掩美化的意味。从字面上讲，装饰是针对某一主体而言。“装饰”这个词最初的含义比较简单，在中国，“装饰”一词最早出现时，就是指修饰、打扮。不过，随着时代的发展，装饰的含义逐渐变得广泛。在西方，“装饰”这个词出现于十八、十九世纪，泛指艺术修饰……以后又出现了“装饰艺术”、“装饰派艺术”、“纯装饰”、“装饰风”等词汇，也有了专业的学院和研究机构。

如 唐以胖为美 唐朝女性的体态丰满。

如 以脖子长为美，不惜忍受苦痛，层层加套环强使脖子变长。

唐以胖为美

以脖子长为美

第二章 装饰之风

帽

鞋

扇子

据人类学家的考证,一个原始人的精神上最先之需要是装饰,在大多数原始民族中有不穿衣服的民族,而没有不装饰的民族。

从脸面到全身,都曾有装饰的刻痕;从头(帽)到脚(鞋),装饰伴随人的一身;从扇子到火炉,装饰更替于四季;从摇篮到石棺,装饰服务人的一生;从宫殿到陵墓,装饰跨越了人的今生和来世。

装饰无处不在!

宫殿、民居、园林、桥梁、石窟、祠堂、庙宇、陵墓,木雕、石雕、金雕,更有陶瓷、服饰、剪纸、刺绣、印染、绘画……装饰的样式及纹饰随处可见。

纹饰有抽象的几何形、具象的自然物和有象征寓意的吉祥纹等。

几何纹有弦纹、乳丁纹、云雷纹、涡纹、绳纹、鳞纹、瓦纹、窃曲纹、环带纹、重环纹、连续纹、目纹、格纹,具象纹如羊角、火镰、鸡冠纹、环纹、浪纹、人字纹、齿纹、植物纹、山水纹、云纹、兽面纹、夔纹、龙纹、蟠虺纹、鸟纹、象纹、鱼纹、龟纹、蝉纹、蚕纹、宴乐狩猎纹、战斗纹,寓意纹如蝶恋花纹、凤穿花纹、鸳鸯戏水纹。

各种纹饰被广泛装饰于方方面面,雕塑如彩塑(寺观彩塑、小型泥人)、建筑石雕、金属铸雕、木雕、象牙雕、犀角雕、青铜雕、砖刻、面塑、琉璃建筑装饰件等。

玩具如泥玩具、陶瓷玩具、布玩具、竹制玩具、铁制玩具、纸玩具、蜡玩具。

染织刺绣有蜡染、印花布、土布、织锦、刺绣、挑花、补花。

编织有草编、竹编、柳条编、秫秸编、麦秆编、棕编、纸编、藤编、草编、柳编。

食品有面花、面点造型、糕点模、糖果。

火炉