

视觉艺术传播丛书

视觉艺术传播丛书
SHI JUE YI SHU CHUAN BO
CONG SHU

王传东 主编

装饰艺术的魅力

ZHUANG SHI YI SHU DE MEI LI

赵天蔚 编著

山东美术出版社

装饰艺术的魅力

赵天蔚 编

J509.1/30

中国美术学院图书馆

J509.1/30

2007

视觉艺术传播丛书

装饰艺术的魅力

ZHUANG SHI YI SHU DE MEI LI

王传东 主编
赵天蔚 编著

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰艺术的魅力/王传东著. — 济南: 山东美术出版社,
2007.5

(视觉艺术传播丛书)

ISBN 978-7-5330-2344-7

I. 装… II. 王… III. 装饰美术—美术史—世界 IV.
J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 051549 号

策 划: 刘东杰、徐 昱

责任编辑: 信 奇、张萌萌

整体设计: 王 妍

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 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 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 965 × 1270 毫米 32 开 4 印张

版 次: 2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

序

近年来,国内外学者纷纷提出“读图时代”的概念。的确,现代文化艺术正逐渐脱离了以语言为中心的理性主义形态,转向以形象为中心,特别是影像为中心的感性主义形态。美国学者阿尔温·托夫勒在他的成名作《第三次浪潮》中提出了三种文盲的概念。他预言:随着社会的演进和科技的发展,人类将产生“文字文化文盲、计算机文化文盲和影像文化文盲”。现代社会,随着摄影、电影、电视、录像及计算机、网络的日益发展,影像文化和视觉文化已成为现代文化的重要特征和鲜明标志。

现代视觉文化包含的范围很广,从传统的绘画艺术、装饰艺术到图形设计、摄影、电影、电视、动漫艺术直至现代随着计算机的发展、互联网的普及加之现在异军突起的三维动画等,都属于现代视觉文化研究的范畴。本丛书立足于现代视觉文化的特点,希望将最新的文化观念和艺术设计观念传递给广大读者。本丛书从摄影、影视、图形创意、动漫艺术、装饰艺术、多媒体影像设计等多角度出发,探讨现代社会中艺术设计与科学、人文主义相融合的价值和意义。本丛书从宏观的角度讲,超越了以往以单纯某学科为研究对象的传统模式,在讲述细节时有理论上的概括,在概括中又不乏细节和深入。

参与编写本丛书的作者都是高校各学科的带头人,在该学科长期从事高校教育及研究的专家。因此,他们对艺术设计、科学、人文文化相融合的价值和意义有着深刻的理解和自己独到的见解。他们以不同的视点和角度捕捉现代视觉文化的变化,书中不仅有各学科相应知识的介绍,创新、创意、创造力的诱发启示,更有艺术家对人文精神的思考。相信该套丛书会给读者带来多方位、多层次的视觉享受和体味,也希望丛书会得到广大视觉艺术传播工作者和学习者的认可和喜爱。

前言

装饰一词，西方最早出现于18~19世纪，泛指艺术修饰。装饰这个词在中国最早出现在5~6世纪，指修饰打扮。

早在文字诞生之前，人类就已开始使用图形符号来传情达意，新石器时代的彩陶纹样与刻绘在崖壁上的岩画刻符都记载下了人类最初对自然界的认识与理解，以及他们当时内心的希求与期盼。这些个图形随着时间的推移、历史的变迁，科学技术、材料工艺的不断演进，以及与外来文化不断融合而不断地延伸衍变，从而形成了中国特有的装饰艺术体系。

装饰艺术如同其他门类艺术一样，从其产生至今经历了漫长的发展历程，它兼容并蓄、广吸博取，为我们留下了无数珍贵的遗产。究其根源，是由于它所特有的装饰和美化生活的功能与特定的环境同步发展，并与之协调。这也是人类在探索其“存在意义”时的一个核心问题。

装饰艺术需要夸张，因此，也就更需要大胆的艺术想象。新石器时期马家窑类型的彩陶盆上的舞蹈图案，五人一组，手牵手，单体造型简洁，面向一致，排列有序，舞者手臂刻画为两道直线，表现出舞者的群舞动感，另外，整体纹饰图案中的平行线，斜行线及

弧线，构成了和谐、稳定、舒展、欢快和优美的画面。这一彩陶纹饰，生动地呈现出先民在刀耕火种时期的欢愉场面。它所表现的内容和形式使我们欣赏到了简约而生动的原始装饰美。这种精神、气韵在我国唐代的装饰艺术中也有较为明显的反映，唐代社会由于经济繁荣，国力昌盛，社会生活稳定。因而形成了我国古代装饰艺术的一个高峰。在我国的民间艺术中将夸张、变形、寓意等等手法贯穿于整个创作过程，它是将物象大胆变形，使其愈加生动有趣。互补色的大量运用使色彩形成强烈对比，由于地域的不同，形成了多姿多彩的民间艺术。江西及两广地区的民间艺术大多纤细巧致，北方则以粗犷、豪放见长，而少数民族地区又具有不同于其他的地域的特殊的表现风格。如“莲生贵子”、“鱼探莲”等等西北地区的剪彩就是通过夸张、变形创作出人们期盼生活幸福的美好心愿。又如，农家屋舍中的挂虎、五毒等饰件，色彩艳丽、造型别致夸张，这些浓郁乡土气息和地方特色的作品，无不体现出劳动人民对美的向往和对于装饰审美趣味的追求，可以说自然朴实的审美情趣深深扎根于人们的心里。已故著名工艺美术家陈之佛先生在他关于装饰学的手稿中写道：“装饰可以说是一种思想”。装饰艺术既然是思想的表现，故装饰亦与其他美术形式同样有时代的背景。古埃及时期的装饰，古希腊时期的装饰，罗马时代的装饰，文艺复兴时期的装饰，以及现代的装饰艺术的发展，多元共生，丰富多采。

目 录

序

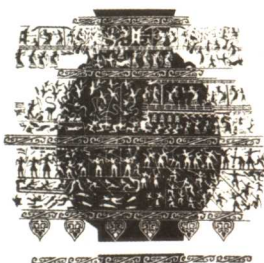
前言

第一章 中国装饰艺术的发展.....1

一、旧石器时代的装饰艺术.....1

二、新石器时代的装饰艺术.....2

三、商周时期的装饰艺术.....3

四、秦汉时期的装饰艺术.....5

五、魏晋南北朝时期的装饰艺术.....9

六、隋唐时期的装饰艺术.....9

七、宋代的装饰艺术.....10

八、辽金元时期的装饰艺术.....11

九、明清时期的装饰艺术.....12

第二章 外国装饰艺术的发展.....15

一、古代部分.....16

二、现代部分.....26

第三章 装饰色彩的应用·····	41
一、色彩三要素的对比·····	42
二、色彩面积的对比·····	51
三、色彩的调子·····	52

四、色彩的表情·····	56
五、色彩的肌理·····	57
六、色彩的绘画技法·····	62

第四章 装饰艺术设计的应用·····	67
一、概念式灯具设计与制作·····	67
二、彩绘葫芦·····	71
三、首饰的设计与制作·····	72

四、纸塑彩绘的工艺制作方法·····	75
五、民间年画新画·····	76
优秀作品欣赏·····	86
参考书目·····	120

第一章 中国装饰艺术的发展

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、绘身和体外装饰等。新石器时代的装饰艺术则表现在玉器、彩陶及各类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,许多原始艺术多被历史的烟尘所淹没,保存下来的只是凭借坚硬和不易腐烂变质的物质材料为依托的艺术。所以,装饰艺术与材料是密不可分的。

一、旧石器时代的装饰艺术

文身是用骨针、竹签、石针等利器在身体上刺出花纹,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。另外也有以穿唇、穿耳、穿鼻、凿齿等进行装饰的。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“刻画其身,以为文也。”是在身体上留下永久性的花纹以美化身体。绘身是用泥土、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、腕部等部位悬挂或配戴各种装饰品。这些装饰品是经人工加工过的自然物。在旧石器时代的遗址中,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

发现两件经过磨制的骨片。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)、蛋壳等装饰品材质。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、獾、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，喙部磨孔的贝壳；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。

二、新石器时代的装饰艺术

半坡彩陶纹样

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创造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型彩陶中的人面鱼纹陶盆。马家窑文化中的彩陶除几何铜纹、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；陶塑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、房屋和陶祖，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

半坡彩陶纹样

网纹水纹

旋涡纹

水纹

旋涡纹

旋涡纹

花纹

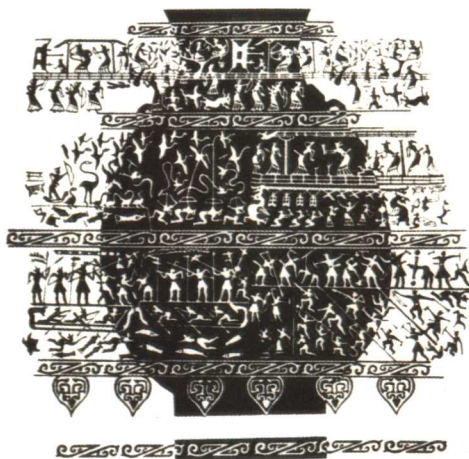
半坡彩陶纹样

龙，良渚文化的玉斧、玉刀、玉铎、玉琮等，有浅浮雕、高浮雕和圆雕等多种形式。

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。

三、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，进入了人类文明时期，产生了光彩夺目的青铜文化，并完成了由青铜时代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、夔纹、龙纹和凤纹，基本

青铜器纹样（战国）

青铜器纹样（战国）

为对称形，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”的逐渐衰退，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。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、玉鸂鶒、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

青铜器纹样（战国）

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，极富装饰趣味。

四、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、子母鸟、鹿、豹、蟠螭等形象，虚实相映，结构严密，生动有力。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巨大、壮丽、威风的特点。秦陵南踞骊山、北临渭水，前后费时40年才竣工。其兵马俑大且写实，并且数量多，是一只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、墓室壁画、漆画及雕绘结合的画像石、画像砖上。帛画主要出土于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情况。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，工艺表明这

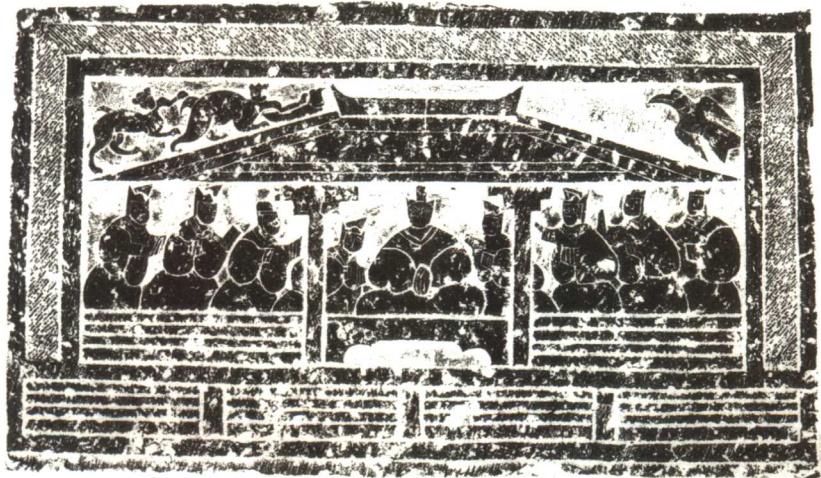
锡器纹样

画像石（汉）

一时期是我国染织史上第一个兴盛期,织物品种与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发展,既在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相间的节奏,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是云纹,常见的形式是二方和菱形连缀的四方连续。

郑振铎说过:“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

画像石（汉）

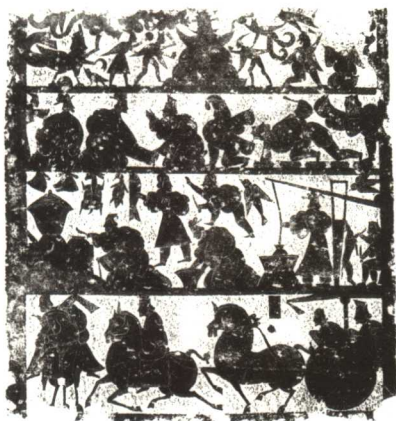
幻想。”汉代装饰风格，基本上可以用“朴”、“厚”两个字来概括，“朴”是创作作风，“厚”是给人的印象。

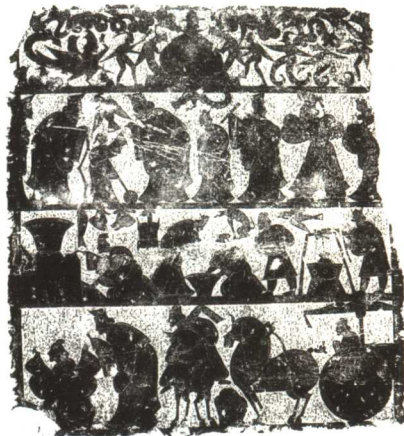
画像石（汉）

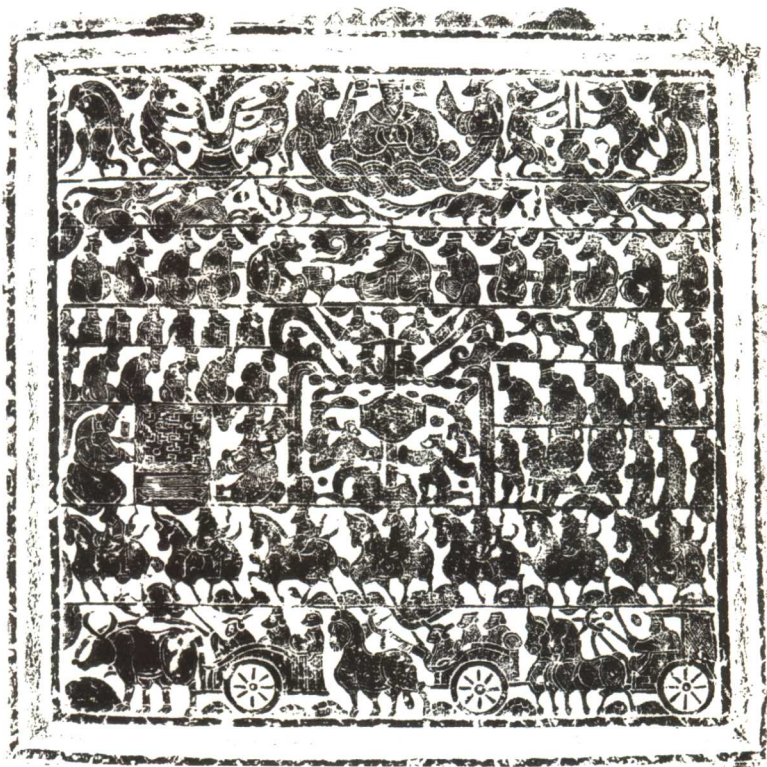
画像石（汉）

画像石（汉）

画像石（汉）

画像石（汉）

五、魏晋南北朝时期的装饰艺术

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、织锦上到处可见。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。纹饰有弧线型的忍冬纹、曲线型的云气纹、直线型的几何纹等。

甘肃敦煌莫高窟，位于敦煌东南约25千米的断崖上，自秦至元代均有建造，有面积约45000平方米的壁画和2000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，也有佛本生故事和佛传故事。画面构图打破了现实时空，色彩浓重、层次分明，具有现代感，线条简洁。新疆克孜尔千佛洞的壁画，主要表现佛本生故事、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；既要描写物体的外型，而又要求能表达人的感情，不但要追求形式美，而且要表达“意境”。形成了这一时期的艺术风格。

六、隋唐的装饰艺术

隋代的历史较短，它出现在大乱后。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生般气势磅礴。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。更主要的是，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，装饰艺术做出了更辉煌的成就。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，锦纹更加丰富，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