

高等院校『十三五』建筑与环境艺术设计专业精品课程系列规划教材

Building Decorative

Pattern Design

建筑装饰图案设计

(第2版)

主 编 陈和平 揭长春

武汉理工大学出版社
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

高等院校『十三五』建筑与环境艺术设计专业精品课程系列规划教材

Building Decorative

Pattern Design

建筑装饰图案设计

第2版

主 编
副主编

丽

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑装饰图案设计 / 陈和平, 揭长春主编. — 2版. — 武汉 : 武汉理工大学出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-5629-5315-9

I. ①建… II. ①陈… ②揭… III. ①建筑装饰—图案设计—高等学校—教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第192629号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

责任校对: 王 毓

装帧设计: 亚 西

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.wutp.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 湖北恒泰印务有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 6.5

字 数: 234 千字

版 次: 2013 年 6 月第 2 版

印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87384729 87664138 87165708 (传 真)

· 版权所有 盗版必究 ·

高等院校“十三五”建筑与环境艺术设计专业精品课程系列规划教材 编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师
鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院院长、教授、博士生导师
田 高 武汉理工大学教授

副主任委员：(以姓氏笔画为序)

丁肇成(中国台湾) 朱明健 张建翔

委 员：丁 晓 邓 嵘 王珏殷 王梦林 刘小林 刘 博
刘 辉 朱 华 李 蕾 江 锐 邱 红 余庆军
张伟博 张岩鑫 张 健 张 焘 张朝晖 邹 欣
陈 峰 杨鲁新 杨 翼 易西多 郑肖予 周 燕
饶 鉴 曹 琳 蓝江平 蔡新元 熊承霞 魏惠筠

前言

建筑装饰图案设计是指设计者将自己的创作思维转换成视觉形象的过程。自然形象虽然很美,但它还不能完全满足人们对美的需求,人们的生活需要用更加理想更加超然的艺术形象加以美化。建筑装饰图案的设计是生活与自然的完美结合,是一种表现生活、超越生活的高智慧的表现形式;它将原有的视觉物象通过设计师的创意表现而赋予原形一种崭新的形象。根据视觉形象的特点,图案创意表现从造型、色彩、构图等方面使形象更完美、更理想,强化了建筑的装饰效果。建筑装饰图案是介于二维与三维空间之间的一种艺术表现形式,它以其独特的语言手段精练详实地记录了人类生活发展的历史进程。建筑装饰图案研究强调对于建筑细节的关注,解读这些图案,并将其运用于现代建筑设计之中是作为一名建筑设计师的基本能力。

本教材供建筑学、环境艺术设计学等专业人员及广大设计爱好者使用。为了便于读者更好地了解并掌握相关知识及设计创作方法,本教材结合实际需要,为读者提供了建筑装饰图案创作中最为典型且实用的各种技法,集中展示了古今中外众多优秀案例,深入浅出、图文并茂,便于读者学习掌握。

本教材共分为5章,第一章主要对建筑装饰图案的相关概念及发展历程进行了概述;第二章着重介绍了建筑装饰图案设计的四个核心;第三章承上启下,归纳了建筑装饰图案设计的理论成果;第四章图文并茂地讲解了不同建筑类型、不同建筑部位、不同建筑风格装饰图案设计的知识;第五章以作品欣赏的方式集中直观地展现了建筑装饰图案设计的美学表达。每章开头都备有本章内容提要和学习目标,供读者预习使用;每章结尾都附有训练和研讨题,以便读者自我检查对于各章内容的掌握程度。

教材在编写过程中,始终坚守科学、创新、实用的理念,结合教学实际要求合理安排各个章节的知识点和教学内容;为学生提供了大量来自国内外名师的设计作品和相关信息,为解决学生在学习过程中遇到的实际问题提供了重要的参考实例。希望教材中丰富的教学资源能够拓宽学生的眼界,能够为相关从业人员提供帮助和借鉴!

本教材由揭长春、陆艳担任主编,章翔、游蕾、李丽担任副主编,在编写过程中,编者参考了同业专家及学者的一些研究成果。参与图片与文字整理的人员有陈华、子路等,在此一并表示感谢。由于编者水平有限,加之时间仓促,书中错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

2016年5月

目录

1	建筑装饰图案设计概述	1
1.1	建筑装饰图案的概念	2
1.2	建筑装饰图案设计的起源	3
1.3	建筑装饰图案设计发展简述	4
2	建筑装饰图案设计构成	19
2.1	灵感来源	20
2.2	素材选择	27
2.3	造型组织	30
2.4	色彩构成	34
3	建筑装饰图案设计理论探究	37
3.1	审美意识	38
3.2	美学体系	39
3.3	形式美法则	49
4	建筑装饰图案的应用设计	53
4.1	不同建筑类型的装饰图案设计	54
4.2	不同建筑部位的装饰图案设计	62
4.3	不同建筑风格的装饰图案设计	68
5	建筑装饰图案设计欣赏	75
	参考文献	97

建筑装饰图案设计概述

[内容提要]

· 本章主要阐述了建筑装饰图案的相关概念及其发展历程。通过本章的学习，能帮助学生建立起建筑装饰图案设计研究的整体框架。

[学习目标]

- 了解建筑装饰图案设计的相关概念及研究意义。
- 理清建筑装饰图案的发展历程。
- 掌握建筑装饰图案设计课程的学习方法。

1.1 建筑装饰图案的概念

1.1.1 装饰

在弄清建筑装饰图案的概念之前，我们先弄清装饰的概念。“装饰”一词是指什么？如何理解“装饰”的内涵与外延？

装饰的概念涉及范围很广，且与我们的生活密切相关。它可指女子的打扮，也可指物体表面附属的东西，更可指一种艺术样式或艺术门类。不同的理论家对装饰的内涵有着各自不同的见解。李泽厚在《美的历程》一书中说“装饰是精神生产、意识形态的产物”；海野弘在《装饰与人类文化》一书中讲到“装饰能为被装饰物增加光彩，但必须与被装饰物结合成一个整体，还应该以被装饰物作为自身存在的前提”。

“装饰”一词体现了中国哲学的宽容性和概括性，它的不确定性亦使之失去准确的界定，所以当代的“装饰”常常是各说各的理。从字面上讲，装者，藏也；饰者，物即成而加以文彩也。我们发现这个概念已不适用于今天。当今的装饰是总体设计中的一部分，是按照美的规律所从事的一种具有创造性的艺术活动；是一种精神的创造，是由活跃而丰富的想象力所生成的；是以表达思想感情为主的审美活动。装饰是观察，是发现，是能概括自然和社会中广泛存在的美的一种方式。装饰是人类爱美之本性使然，也是人类追求美的途径。装饰使人类的理想美和实用美巧妙地结合在一起，它是人类文明的象征，是人类文化发展的结果，是艺术发展的必然趋势（图1-1~图1-3）。

图1-1

图1-2

图1-3

至此，我们对装饰的理解可归纳为两个层面：一是装饰通过自身所具有的形象性、形式美、色彩美等视觉特征对其装饰主体的特征、性质、功能及价值等方面进行标示或加强。此时装饰处于从属地位，要求它必须与所装饰的客体有机结合，达到和谐统一的效果。二是装饰超越了“物品上的文采”这一概念，从装饰主体中独立出来，以其独特的艺术风格和博大的精神象征自成一体。

1.1.2 建筑装饰图案

建筑是人类区别于其他动物的奇妙活动之一，它为人们提供了生活、学习和工作的场所。人类在不断探求、发展、创造的过程中赋予建筑以自己的意识，这种意识以建筑装饰图案为载体得以体现。人类的信仰、渴求、思想、感情、功绩等都在建筑装饰图案中留下了痕迹。可以说，建筑装饰图案是依托人类的进步和建筑的发展而产生的，是装饰性与实用性相结合的一种美术形式，是把生活中的自然现象，经过艺术加工，使其造型、色彩、构图等适应于审美目的和实用要求并将其附着在建筑物或构件上的一种设计图样或装饰纹样。

建筑装饰图案具有装饰性和实用性。装饰性是指图案的精神属性，它充分体现了设计者的审美诉求（图1-4）；实用性是指它能满足人们的物质文化生活的需要，以服务生活为目的（图1-5）。建筑装饰图案和其他艺术形式一样，都是上层建筑的组成部分，同时也是人类意识形态的反映；社会的政治、经济、文化、哲学发展状况直接或间接地影响了建筑装饰图案的发展（图1-6）。

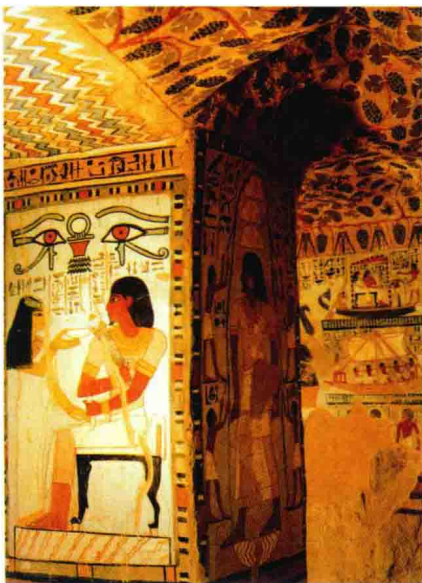

图1-4

图1-5

图1-6

诚然，建筑中的装饰图案与平面图案是有区别的，前者主要存在于二维和三维之间，较之后者多了一个维度。建筑装饰图案在形式和内容上具有独特的表现方式和艺术特征，但在某种程度上而言，它与其他艺术门类又相互联系、相互渗透，以其各自的语言形式阐述着共同的艺术规律。

1.2 建筑装饰图案设计的起源

建筑装饰图案设计源于人类长期的社会生产和艺术实践活动。农耕社会的到来，引导人们走出洞穴，走出丛林，用劳动创造生活，把握自己的命运；同时也开始了人工营造屋室的新阶段，建立了以人类为中心的社会秩序，真正意义上的建筑诞生了，建筑装饰图案设计活动随之应运而生。

母系氏族社会晚期的新石器时代，开始广泛地在室内地面上涂抹光洁坚硬的白灰面层，使地面达到防潮、清洁和明亮的效果。山西陶寺村龙山文化遗址中已出现了刻画着图案的白灰墙面，这是目前我国已知的最古老的室内装饰设计活动所留下的痕迹。

在古老的西方社会，当人类开始有规律地从事农业活动时，与建筑相关联的审美意识和设计活动开始萌芽。新的生活方式大约同时出现在尼罗河沿岸和新月沃地，后者呈弧形分布，从幼发拉底河与底格里斯河三角洲溯流向西抵达叙利亚，再由叙利亚南湾至地中海东岸，《圣经》的作者们认为那就是伊甸园的原型。那里出现了西方社会最早的建筑和最初的城市，在历史上一度以富饶繁荣著称。在这些古老的土地上定居下来从事农业活动的人们，开始筑起了神庙和王宫。建筑与城市在同一时期诞生，建筑装饰图案也随之起源了，正如我们所了解的那样，建筑装饰图案开始了它漫长而曲折的发展历程（图1-7、图1-8）。

图1-7

图1-8

1.3 建筑装饰图案设计发展简述

1.3.1 东方古典建筑装饰图案设计简史

(1) 中国

中国古典建筑以其独特的发展方式和艺术风格成为世界建筑遗产中的瑰宝，与之相伴的建筑装饰图案既是构成中国建筑艺术风格的重要元素，又可以作为独立欣赏和研究对象。装饰图案形象而具体地反映了中国传统的自然观、伦理观、审美取向和工艺技术，同时也是中国历史更迭变迁、政治经济发展和多民族文化融合的旁证。几千年来，中国历代艺术家、匠师和普通百姓以智慧和丰富的想象力创造出了一部绚丽多彩、美不胜收的建筑装饰图案历史。但由于中国早期地面建筑实物遭受天灾人祸几乎毁殆尽，记录有建筑装饰图案的古籍文献较少，这给我们全面准确地了解其历史进程带来了困难。幸而我们可以借助于出土文物、墓葬遗址、石窟壁画和现存的建筑实物来了解中国古典建筑装饰图案的发展脉络。

以仰韶文化和龙山文化为代表的新石器时代，陶器装饰纹样已获得相当的成就。其中以几何纹样的应用最为广泛，如三角纹（图1-9）、雷纹等，花叶纹、动物纹样也开始出现。图案的组合根据器形的特点出现了二方连续、四方连续等形式。这些纹样的出现反映了当时手工业技术和审美的发展程度，直接或间接地影响到建筑的发展。

图1-9

夏商时期，象形文字和青铜工艺的发展对装饰图案产生了重要影响。龙纹（图1-10）、凤纹、饕餮纹等动物纹样以及云纹（图1-11）、雷纹、涡纹、绳纹等几何纹样逐渐丰富起来，在殷墟出土的带有云雷纹样的建筑构件是目前我们发现的最早的建筑装饰图案。

西周的青铜器纹呈现疏朗、柔和的特点，增加了写实成分。青铜器“令毁”、“方鬲”表现了建筑的局部形象。春秋战国时期的瓦当、瓦钉、兽头排水口等是将各种纹样直接运用于建筑砖构件的典型实例，其构图对称工整，线条柔和疏朗，装饰性很强。

秦汉时期的中国，封建社会生产力水平大幅度提高，礼制思想和等级制度得到强化，这些因素促使建筑装饰图案的层次和形式愈加丰富。砖瓦制作技术成熟，瓦当（图1-12）、画像砖、画像石、石刻图案等集写实与想象于一体，图案内容有动植物、人物、建筑等。阴阳五行之说也出现到图案中，如青龙、白虎、朱雀、玄武的纹样。汉代的墓葬和石刻开始将装饰图案大量用于建筑各部位，如斗拱、栏杆、窗、脊饰、天花等。斗拱的形式和地位得以确定，绘画、雕刻、文字的艺术手法被广泛应用于建筑装饰图案的设计。

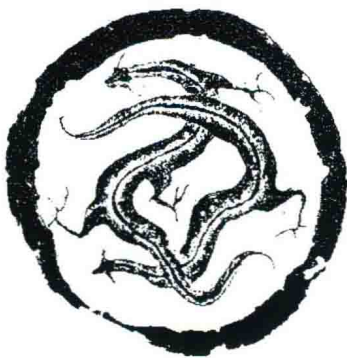

图1-10

图1-11

图1-12

魏晋南北朝时期，世事纷乱，士大夫阶级的享乐观促使绘画艺术兴盛发展。同一时期佛教在中国得到广泛传播，宗教题材的建筑装饰图案，如莲纹、忍冬草纹、飞天图案（图1-13、图1-14）、缠枝纹、火焰纹（图1-15）、如意纹样等大量运用于石窟、佛寺、佛塔建筑中，由此形成了外来文化与本土文化相结合的浪漫而理想化的装饰风貌，而汉代表现世俗生活的人事纹样却很少再现。

图1-13

图1-14

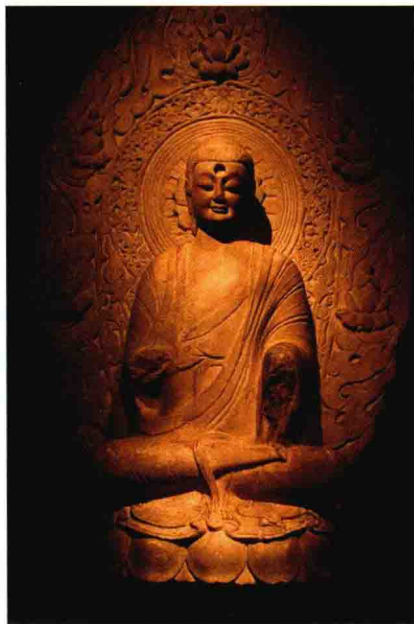

图1-15

隋唐时期，封建社会进入了盛期，建筑艺术得到空前发展。隋唐长安城遗址、敦煌石窟和佛光寺大殿等建筑实物无不彰显了盛世时期华美雄浑、雍容大度、兼容并蓄的建筑装饰风格。石刻和壁画中建筑装饰图案的运用进一步成熟；建筑中木构件本身充当了装饰的主角，斗拱、梁、枋、柱、天花的装饰趣味恰到好处，脊饰、台基、栏杆、门窗的配置得宜，反映出与封建社会鼎盛时期社会发展相适宜的气度和风貌。

宋代的建筑装饰图案较之唐代的趋于柔和、典雅、秀美（图1-16、图1-17），图案的宗教成分减弱，写实题材如花鸟等大量出现。建筑彩画的运用普遍，形成了五彩遍装、青绿彩画和土朱刷饰三种等级，运用退晕、对晕等表现手法，采用花草、如意、织锦等纹样，对后来的明清彩画程式产生了重要的影响。在建筑构件的装饰图案中，强调由构件本身所组成的几何图案（图1-18、图1-19），如勾片栏杆等。宋崇宁二年颁行的《营造法式》是一部关于建筑设计、结构、用料、施工的规范性巨著，对其后官式建筑装饰图案程式化的形成起到了推进作用，同时也进一步强化了森严的等级制度。

图1-16

图1-17

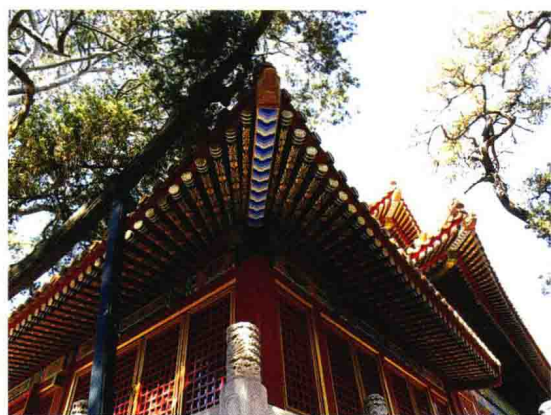

图1-18

图1-19

元代各民族文化相互渗透，藏传佛教、道教、伊斯兰教、基督教并存，因此带来了一些新的图案装饰风格。石刻拱券门、喇嘛塔等对明清时期宫廷建筑装饰影响较大，砖砌拱券技术和花饰得到发展。

明代建筑装饰图案更趋于柔和、细密，风格与形式上更富于变化。斗拱构件逐渐演化为纯装饰构件，在民间建筑中变化成各种形式。私家园林的成熟促进了装饰图案的创新，磨砖、砖砌、木窗格、栏杆等形式更加丰富，在计成所著的《园冶》中留下较多记载。此外，琉璃技术得到较大发展，与之密切相关的装饰图案色彩更显华丽。

清代建筑装饰图案体系保存得比较完整，呈现出两极分化的局面：一方面官式建筑进一步被森严的等级制度所左右，更加繁密、复杂且程式固定，甚至于出现了僵化和呆板的倾向；另一方面民间建筑装饰趋于自由活跃，题材广泛且图形多变。清代官式建筑融合了藏、蒙等少数民族风格，给建筑装饰带来了变化，也增加了神秘色彩。清代晚期，西洋建筑图案得到运用，为中国几千年的建筑装饰发展带来了新元素（图1-20、图1-21）。

图1-20

图1-21

中国古典建筑装饰图案在一个以木构建筑为主要载体，以汉族文化为基本背景的系统运行中，形成了代代相承的脉络。又屡屡吸收外来文化的影响，从而不断丰富充实、变化发展，大致形成了一个由朴实淳厚（新石器时代）向神秘威严（商，周），向写实精练（汉），向雄伟豪放（唐），向典雅柔美（宋），直至纤细繁密（清）的建筑装饰图案风格的演变过程。

（2）印度

神庙在印度受到特别的推崇，从本质上说，它们更像是大型的雕塑，其外观的华丽程度甚至到了奢侈的地步。雕饰的内容包括植物、动物、神灵图案以及能够想象出来的各种图案。当然，这些都是神庙室外所见的内容，而神庙的内部，尽管也常有镀金，且配有绚丽的陈设和雕像，但整体而言却是简单而粗糙的。印度的奇异装饰因蒙古人的入侵而得到复兴，后为19世纪强占南亚的西方列强的文化所调和，从而永远改变了自己的建筑形式。

默哈巴利布勒姆的帕那瓦神庙（图1-22、图1-23）和纪念碑，位于马德拉斯的南部。这些沐浴着海风的圣陵残迹，装饰着轻柔温和浮雕的神庙，温暖而丰富的文化内涵使它们可爱而生机盎然，令所有前来瞻仰的人都备受感染。在这些岩穴神庙里，有舔犊的母牛和保佑着这座海岸神庙的希瓦大神的南迪公牛雕像。

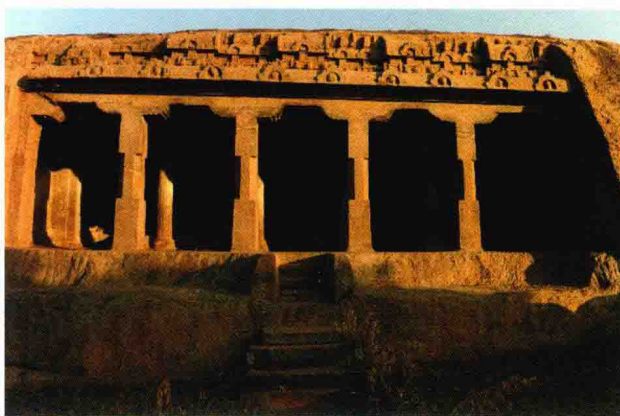

图1-22

图1-23

位于孟加拉湾的科纳克太阳神庙是婆罗门教派的代表性神庙。神庙的外形被设计成太阳神苏利耶的战车形状（图1-24、图1-25），有12对轮子和7匹马装饰。这座神庙是印度最庄严的建筑物之一，不仅外形宏伟、比例完美，更体现出一种宗教的和谐。神庙里有三尊神像，分别代表早晨的太阳、中午的太阳和黄昏的太阳。建筑的线条装饰、涡纹纹、人物及动物图案等都使神庙在印度众多神庙中显得特别。现存的神庙遗址中，舞厅和饭厅都倒塌了，只留下一些残垣断壁供人们瞻仰膜拜。

图1-24

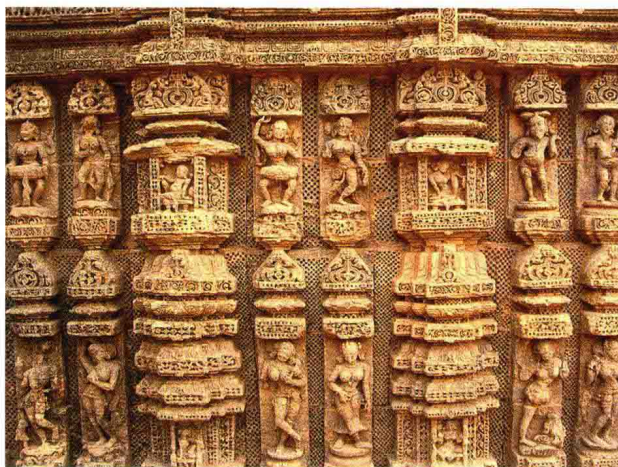

图1-25

(3) 日本

姬路市的姬路城堡（图1-26）经常出现在日本的挂历上，其地位如同德国的纽施旺斯坦因和英国的温莎堡。它不仅是一座极为美丽的建筑和宁静悠远的城堡，在日本人民的心目中，它还代表了日本近代史上的一个重要阶段，是江户时代的象征，代表了16世纪织田信长和丰臣秀吉对日本的重新统一。

姬路城位于兵库县姬路市的姬山上，因城墙与城楼系白墙灰瓦，形似白鹭，故又称白鹭城。姬路城城楼在所有城郭建筑中最富独创性，尤其是它的天守阁。城墙建于元弘三年，城楼天守阁共3层。天守阁是护城的祭祀坛，也是作城郭防卫用的高大城楼，墙上与楼门都有射击孔。城内还有千姬化妆楼、媼之石、菊井等名胜，极尽豪华之能事。姬路城天守阁从立面看近似正方形，在主城楼的四角紧密依附着大小4座附城楼。附城楼的设计，统一而有变化，给人以繁杂而雄丽的印象。站在姬山上远远眺望，楼阁重叠、变化多姿、蔚为壮观（图1-27、图1-28）。这是建筑技术摆脱奈良、平安时期那种典型划一的建筑原理的一次创造性表现。

图1-26

图1-27

图1-28

1.3.2 中国古典建筑装饰图案的特点

在中国特有的文化历史背景和建筑技术的影响下，其建筑装饰图案形成了自己独有的结构体系和艺术特征。其鲜明的外部和内在特点，主要表现在以下6个方面：

(1) 多元化民族和地域风貌的展现

中国古典建筑装饰图案的形式千变万化，不可胜数。例如，仅苏州清代民居的木窗格纹样，就有成百上千种图案，无法精确统计，更不用说各时期、各地区、各建筑部位所采用的各种装饰图案式样了。形式上的多样化，折射出中国建筑历史的、地理的、技术的、艺术的特定条件。如前所述，中国历史上朝代更迭频繁，战乱不断，建筑屡毁屡建，加之后朝往往因“铲王气”而故意破坏前朝宫廷建筑，促使建筑装饰图案翻新求变。汉唐时期引入西域和佛教文化（图1-29）以及元、清两朝的少数民族统治，都促进了装饰图案的多样化发展。

中国疆域辽阔,民族众多,各地区之间自然条件和生活习惯存在差异,民族文化和欣赏口味各具特色,这些差异和特点也同样反映在建筑装饰图案上(图1-30~图1-32)。

图1-29

图1-30

图1-31

图1-32

中国建筑具有较固定的格式。台基、木构架、装修、彩画、屋顶等都有相对稳定的形式语言,形式的稳定促使各部位的装饰图案分门别类有序发展。图案内容取材于动物、植物、自然形态、几何图形、神话传说、历史故事、社会生活及文字等,有着多样化的艺术背景,由此产生了精彩纷呈的建筑装饰图案,堪称世界建筑艺术之奇观。

(2) 封建等级制度的反映

中国建筑与仪仗、车舆、服饰一样,代表着所有者的社会地位和身份等级,其建筑规模和装饰图案的运用都不得随意僭越。历代对于建筑装饰图案的采用都有明文规定,例如,《尚书·大传》中说“大夫有石材,庶人有石承”;《陈书·肖摩诃传》中说“三公黄阁听事鸱尾”;《唐会要》中说“非常参官不得施悬鱼对风瓦兽通袱梁装饰”;《宋史·舆服志》中说“庶民之家不得施重拱藻井及五色文采为饰,仍不得四辅飞檐”;《元史》中说“诸小民房屋安置鹅项街脊有鳞爪瓦兽者,笞三十七,陶人二十七”;《明史·舆服志》中说“禁官民房屋不许雕刻古帝后圣贤人物及日月龙凤狻猊麒麟犀象之形,公侯脊用花样瓦饰梁栋斗拱檐角彩绘饰”;《大清会典》中说“亲王府制绘金云雕龙有禁,凡正门殿寝均覆绿琉璃脊,安吻兽门柱丹护,饰以五彩金云龙纹,禁雕龙首,余各有禁,逾制者罪之”。以上记载足以见得建筑装饰图案不仅是艺术作品,更是封建社会尊卑上下主从秩序的标志(图1-33、图1-34)。

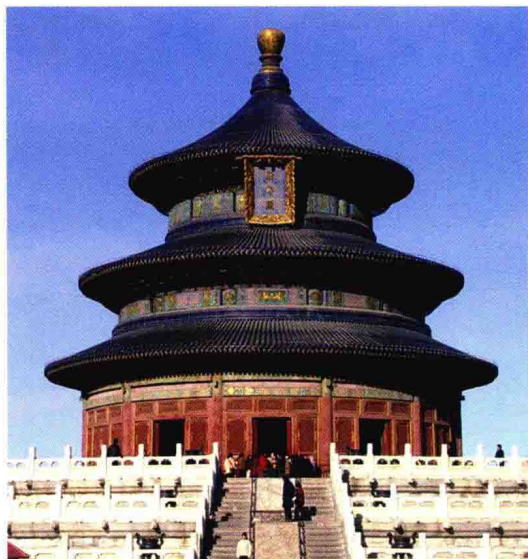

图 1-33

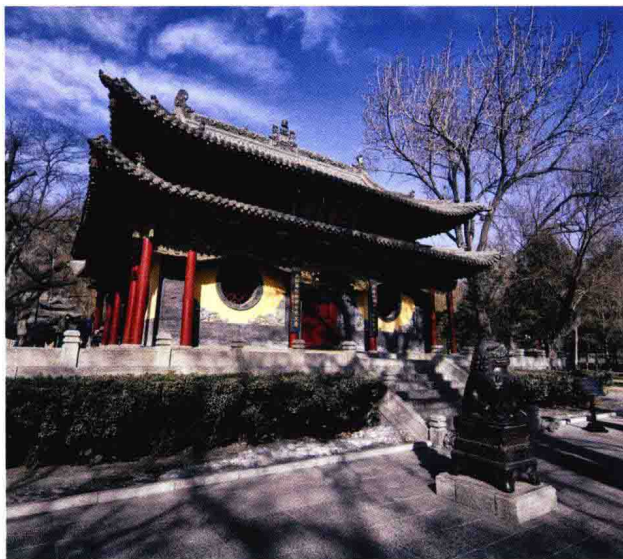

图 1-34

(3) 与中国文字的紧密联系

中国文字源于象形图案，例如，日、月、山、川、雷、雨、云、气等自然现象，凤、鱼、牛、羊等动物以及宫、廓、席、窗等建筑形象，经过写实和提炼形成了生动且具有概括性的图案化文字（图1-35、图1-36）。就在同一时期，这些图案化文字又被直接当做图案运用于建筑装饰中，如云纹、雷纹、渊纹、山纹、凤纹等。表示明亮的“同”字演化成各种各样的涡纹，在早期瓦当和砖纹中常常出现。涡纹后世又演变成石刻卷草纹和缠枝纹，用于清式彩式中的旋子，成为中国建筑装饰图案中最重要的曲线母题。

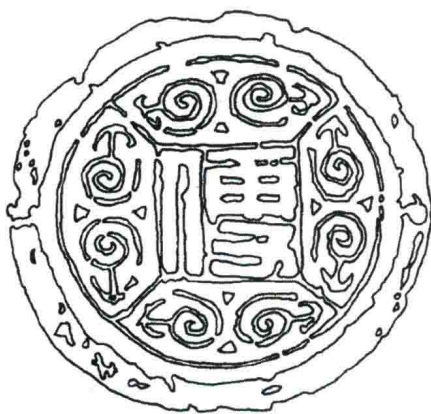

图 1-35

图 1-36

一些表示吉祥的汉字本身也成了建筑装饰图案，例如“福”、“寿”、“五”等字。汉瓦当上还出现了“长乐”、“未央”、“益寿延年”等字形纹样，把汉字书法艺术与联匾相结合作为建筑装饰内容也很常见。

(4) 图案形式的通用性

中国古典建筑的组成和构件都有特定的程式，其装饰图案也有着较强的通用性。首先是建筑各部位的装饰图案可以通用，例如，窗格图案常用的有套方、方胜、回文、万字、冰裂、海棠、盘长纹样等，这些纹样也完全可以用于木栏杆、石栏杆、砖瓦花格窗、砖石铺地等建筑部位。又如如意纹，可用于裙板、斗拱、悬鱼、惹草、木雕、砖刻、石刻、柱础等部位。

其次是建筑装饰图案来源于其他装饰艺术，如饕餮纹来自于青铜器装饰；宋织锦纹彩画源于丝绸织物图案；民间包袱纹则更是直接模拟用花样包袱布披挂于梁枋之上的形象；还有汉砖的纹样，更是与当时的陶器纹样如出一辙，难分彼此。这些实例都反映出中国传统艺术在整体上的统一性。

(5) 形式、功能、材料、加工技术的相互统一

中国古典建筑装饰图案的形式与使用功能、制作材料和加工技术是相协调的(图1-37、图1-38)。例如,瓦当可以防止雨水腐蚀椽头、斗拱、月梁,窗格可用来贴纸或装明瓦,漏窗月洞门则用来借景,彩画可防止木材损坏。这些建筑构件也好,装饰也罢,它们都具有对应的功能,并不是为了存在而存在。

图1-37

图1-38

窗格以细长的木构件拼成,所形成的图案以拐子纹、直棂、菱花三类为主,发挥了材料的特性;斗拱以木块拼成,图案层次多且原理简明;石材易于加工,加以雕饰可丰富栏杆的造型;砖花窗图案细密,受制于砖的尺寸;彩画在梁枋间连续转折,反映了建筑结构和空间的变化。

(6) 寓意高贵吉祥,祈求富裕平安

中国古典建筑装饰中几乎所有的象形图案都运用了象征的设计手法,直接或婉转地寓意幸福、高贵、智慧、和平、富裕、长寿等美好愿望。“日月星辰取其照,山取其镇,龙取其变,雉取其文,虎雉取其孝,藻取其洁,火取其明,粉米取其养,斧取其断,亚作两己相背之形,取其辨。”这是天子衮服上“十二章”的意义,这些图案运用于建筑装饰亦如此。龙、凤代表尊贵;狮、虎代表威严;龟、鹤表示长寿;松、竹、梅代表高洁;莲花代表净土;飞天代表欢乐;忍冬象征益寿;缠枝象征绵延发展;如意象征佛法无边;火焰代表正义和兴旺;钱纹表示富有;云纹表示祥和等。

有些图案是取避祸防灾之意(图1-39~图1-41),如鸱尾、悬鱼是祈求防止火灾;石狮、铺首、套兽是镇邪之意。谐音的象征图案也很多,如鱼、瓶、柿、莲子、笔锭如意、蝙蝠铜钱等。一些常用事物图案也隐含象征意义,如琴、棋、书、画代表儒雅;暗八仙表示万事亨通。还有一些几何形图案通过联想得到象征意义,如回纹、盘长纹寓意连续不断;锦葵、步步锦表示前程似锦;冰裂纹表示纯洁;套方、井口表示富有。丰富的寓意与象征意义赋予了中国古典建筑装饰图案以活力,使其与建筑一起得以不断地发展和演变。

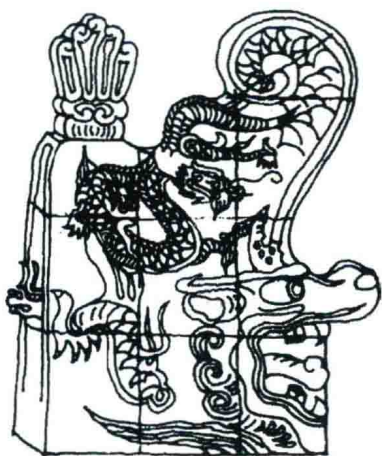

图1-39

图1-40

图1-41

1.3.3 西方建筑装饰图案设计简史

西方建筑装饰图案是世界建筑艺术之林的另一朵奇葩,其特殊的艺术价值再现了人类丰富的精神世界,记录了不同历史时期的不同特征。意大利建筑师布鲁诺·赛维在其《建筑空间论》一书中指出:“埃及式=敬畏的时代,那时代的人致力于保护尸体,不然就不能求得复活;希腊式=优美的时代,象征热情激荡中的沉思安息;罗马式=武力与豪华的时代;早期基督教式=虔诚与爱的时代;哥特式=渴慕的时代;文艺复兴式=雅致的时代;各种复兴式=回忆的时代。”