

世界装饰艺术与设计文化

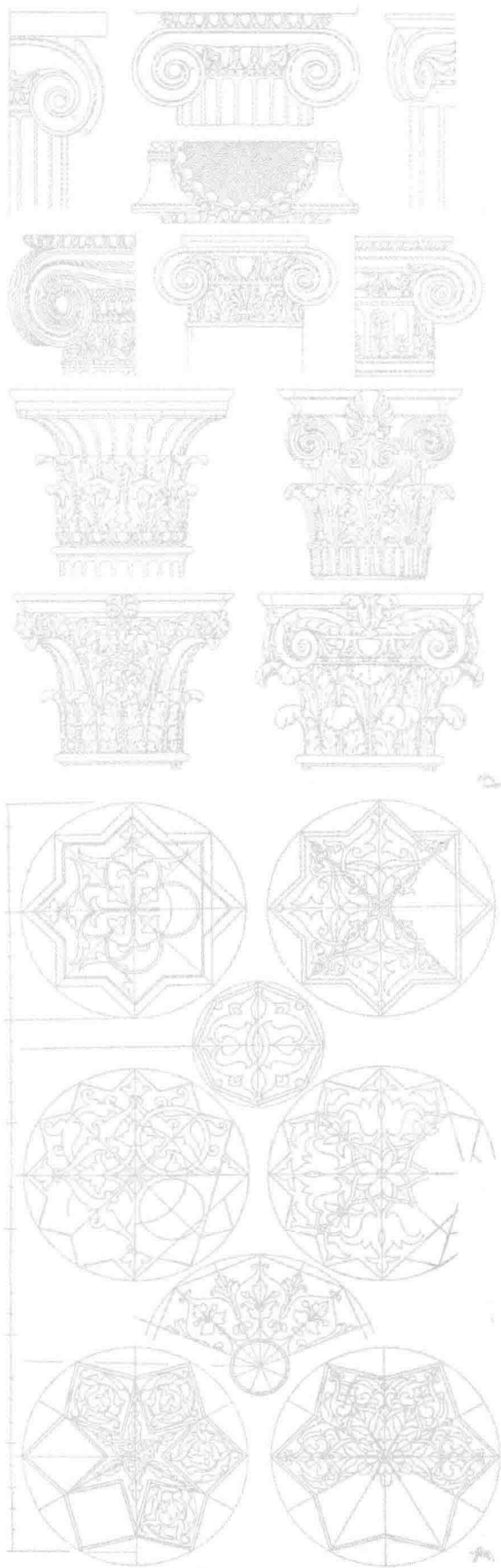
世界古典纹案 设计

shijiegudianwenan
sheji

(德) 弗朗茨·塞尔斯·迈耶 著

刘艳红 徐培文 梁甜甜 译
王文婷 常 乐

辽宁科学技术出版社

世界装饰艺术与设计文化

世界古典纹案 设计

shijie gudian wenan
sheji

(德) 弗朗茨·塞尔斯·迈耶 著

刘艳红 徐培文 梁甜甜 译
王文婷 常 乐

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

世界古典纹案设计 / (德) 迈耶 (Meyer, F.S.) 著; 刘艳红等译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2015.5

(世界装饰艺术与设计文化丛书)

ISBN 978-7-5381-9151-6

I. ①世… II. ①迈… ②刘… III. ①纹样—世界—图集 IV. ①J532

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第046765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29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 260mm

印 张: 31.5

插 页: 4

字 数: 450千字

出版时间: 2015年5月第1版

印刷时间: 2015年5月第1次印刷

责任编辑: 闻 通

封面设计: 杜 江

版式设计: 袁 舒

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-9151-6

定 价: 298.00 元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

简介

装饰物，从狭义上讲，主要指从天然植物中改良、演变而来的装饰基本纹案。与几何纹案不同，这些基本纹案是拥有茎、叶、花的天然图形。

如果仅仅是画在纸上的图形，而并没有被制作成实际的物体，比如一个叶状纹案，就是抽象的“装饰物”。当这个抽象的装饰物用来美化修饰其他物体时，就成为“装饰的基本元素”。

“装饰”，是运用各种基本元素美化物体的艺术加工过程。同时，装饰也象征着一件艺术品的制作完成。如，花瓶装饰艺术家可将装饰物置于花瓶上。

装饰的基本元素包括：几何线、装饰物、天然植物、手工制品、动物和人物的纹案。这些装饰基本元素作为装饰的原材料，依照某一公认的原则，以不同的排列方式进行混合搭配。

由于本书篇幅有限，只能简要介绍在历史上早已普遍使用的装饰基本元素，而装饰的基本原理并未包含其中。

人类手工制造的任何装饰，无论是原创，还是早已熟知的基本理念，都万变而不离以下两个原则：

一、装饰依照匀称、稳定、对称等原则，进行点与线的排列与连接或是几何图形的组合与分割。

二、装饰源于装饰者再现外界天然事物的意愿。最常见的便是对天然的植物、动物或人物形态的仿制。而自然界中的天然形态，本身就是装饰品的模板，如结晶体（雪花）和一些自然现象（风、浪等）。这些丰富的天然资源启发了人类，进行手工制品的制作。

显然，所有的装饰基本元素都可以组合使用，如几何纹案可以与天然纹案组合等。此外，人类的想象力能将自然元素重组，成为并不存在的奇异图形，如狮身人面、半人马、美人鱼等以及带有植物末端的动物或人类。

在收集整理装饰的基本纹案过程中，除去那些非基本的、特殊的因素，按照以下原则，对装饰基本元素进行分类。

装饰可应用于无数物体中，其风格虽然各不相同，但并非随意变换：首先，装饰目的和被装饰对象的材质决定了装饰风格；其次，不同国家、不同时期的主流观念也对其产生影响。因此，装饰涉及众多重要领域。装饰的知识对于艺术家们来说是必不可少的。此外，装饰艺术还能指导大众文化并引起社会关注。

装饰的材料、形式与目的相互关联所形成的特征，或多或少受时代理念和国家性质的影响。这些特征被称为该时期该国的装饰风格。这里所提到的时期与国家，便是现在大家所熟知的标记艺术作品的简便方法：如“17世纪，意大利”。

大部分关于装饰物的书籍都是根据其制作时期和国家进行编排的，然本书遵循森佩尔、伯蒂歇尔和

雅各布斯坦所制定的原则：认为装饰是对基本元素的合成而不是对单一元素的分析，也就是说，装饰应倾向于基本元素的构建与发展而不是对其进行解析和推断。本书包含三部分内容：

第一章为装饰的基本元素或基本纹案。首先描述的是几何纹案，这些纹案由均匀分布的点和线、规则的角、闭合图形的组合与分割构成；其次是仿造动植物和人物的自然图形；最后介绍了借鉴艺术与科技的手制品图形，通常指奖杯或是标志一类的事物。

第二章是按照装饰物特征划分的装饰应用。主要讲述装饰物的功能，装饰对象构造和装饰物使用之间的相互关系。这一部分可分成五点。（1）扁带形装饰纹案（镶边、框架和纽带图形）；（2）自由装饰纹案（标志终结或完成的独立图形）；（3）支撑物（具备负重功能的装饰物）；（4）闭合图形，装饰于限定区域（嵌板）；（5）重复装饰纹案（无须考虑空间局限性的表面装饰，以几何和天然图形为基础，演变成的循环复制“纹案”）。

第三章阐述花瓶、金属制品、家具、画框、珠宝首饰、印章、书稿以及印刷品上的装饰应用。

关于本书各章节的更多细节介绍，请参照简介后的目录。

300张整幅模板，近3000幅插图，展现了不同时期、不同国家的装饰风格。本书用较多的篇幅描述了古希腊和罗马时期的装饰艺术，因为装饰纹案在那一时期最为突出，也是最美丽的装饰风格。其次便是丰富多彩、自由变换图形盛行的文艺复兴时期。描述中世纪装饰艺术品创作的篇幅较少。为了对比并保持完整性，本书还展示了少数颓废派艺术风格的装饰品。而现代的装饰品，作为装饰品体系中不可缺少的一部分，虽然其纹案设计灵感并非源于上古时代，在本书中仍有提及。

本书的插图，部分是作者的手绘原稿，部分是转自其他相关书籍。本书的主旨不在于提出新理念，而是以一种类似工具书的方式来编排已知的装饰品知识。遗憾的是，作者在实际装饰过程中所熟知的装饰品资源并不完全是教科书中所提到的学术知识。

本书各章节前，均有关于装饰风格、历史、基本元素、象征、目的及其应用的概述。在必要之处，本书以笔记的形式附上插图所示装饰物被发现的地点，现今收藏地以及装饰物的材质和尺寸。同时，本书还会对复杂装饰品的构造加以说明。

目 录

(章节与模板的编排顺序)

第一章 装饰的基本元素

A. 几何元素与基本纹案

1. 网纹	3
2~4. 带状纹案	4
5~7. 菱形纹案	9
8. 扇形、多边形和星形	9
9、10. 正方形及其分割	10
11、12. 八边形、三角形和六边形的分割	17
13~16. 长方形及其分割	17
17. 菱形的分割及不规则四边形	22
18. 圆形的分割及相交	22
19. 哥特式窗花格	23
20. 椭圆形	23

B. 自然形态

a. 植物 (花朵装饰)

21~23. 莨苕叶饰	32
24~26. 人造叶片纹案	34
27、28. 月桂树和橄榄枝	34
29、30. 藤蔓	41
31. 莲花、纸莎草、棕榈树纹案	41
32. 常春藤	42
33、34. 谷穗、啤酒花藤、旋花植物和 泻根属植物	49
35. 各种叶饰	49
36、37. 各种花朵	50
38~40. 果实装饰	56

b. 动物 (动物装饰纹案)

41~44. 狮子	57
45、46. 狮身鹫首兽、吐火兽	62
47、48. 狮头	63
49、50. 狮头、羊头等	71
51. 各种动物头像	71
52~54. 鹰	72
55. 翅膀	77
56~58. 海豚	77
59. 贝壳	85
60. 蛇	85

c. 人像

61. 面具	86
62~64. 怪诞面具	90
65. 美杜莎之首	91
66. 怪诞面具	91
67、68. 半身像	97
69. 斯芬克斯和半人马	97
70. 各种各样的头像	98

C. 手工制品

71、72. 战利品雕饰	103
73~77. 标志物	105
78、79. 丝带	113
80. 各种装饰物	113

第二章 适用于特征的装饰

A. 带状饰		
81~84. 回文带饰	119	
85. 链状带饰	124	
86~90. 交织带饰	124	
91. 蔷薇带饰	126	
92. 棕叶带饰	135	
93~96. 脊椎带状饰等	135	
97. 渐开线旋涡带状饰	142	
98. 珠子造型装饰	142	
99. 改进的柱脚圆盘造型	143	
100. 改进的造型	143	
B. 自由装饰		
101、102. 连接装饰边	149	
103. 连接装饰边	150	
104. 屋脊边饰	151	
105、106. 山墙饰物等	151	
107. 石碑冠饰	152	
108. 镂空冠饰	152	
109. 十字架	153	
110. 金属十字架	163	
111. 尖塔装饰	163	
112. 金属尖塔	163	
113. 尖顶球状饰和花瓶	164	
114. 球形垂花饰	164	
115. 蔷薇花饰	165	
116. 卷花状浮雕和怪兽状滴水嘴	172	
117. 装饰铰链等	172	
118. 流苏	173	
119. 抽穗和帷幔	174	
120. 蕾丝花边	179	
C. 支撑物		
121. 叶饰支柱	182	
122. 凹槽支柱	182	
123、124. 柱基	185	
125、126. 柱身装饰	188	
127~130. 柱头	191	
131. 壁柱嵌板	193	
132~134. 壁柱柱头	199	
135. 枝状大烛台的烛台脚	202	
136. 枝状大烛台柱身	205	
137. 柱状大烛台柱头	205	
138. 栏杆柱	205	
139. 界标	206	
140. 扶墙	211	
141. 栏杆柱	211	
142. 家具腿	214	
143、144. 古典桌腿	214	
145~147. 托臂	217	
148. 支架	223	
149、150. 女像柱和男像柱	223	
D. 闭合装饰 (嵌板)		
151~155. 方形嵌板	228	
156. 星形嵌板	233	
157~160. 圆形嵌板	237	
161~164. 长方形嵌板	238	
165. 椭圆嵌板	239	
166、167. 半月形与横木嵌板	240	
168. 菱形嵌板	251	
169、170. 各种嵌板	251	
E. 重复装饰 (菱形花格)		
171. 方形菱格 (镶花地板)	257	
172. 圆形菱格 (马赛克)	258	
173. 鳞片状菱格 (珐琅)	258	
174. 圆形菱格纹案 (瓷砖)	259	
175. 圆形菱格纹案 (彩绘玻璃)	264	
176、177. 各种菱格嵌板 (壁画)	264	
178、179. 各种菱格嵌板 (纺织)	267	
180. 各种栅栏菱格嵌板	270	

第三章 装饰品

A. 瓶类

181. 基本的花瓶造型 277

a. 存储类容器

182. 双耳瓶 280

183. 瓮 280

184. 双耳喷口杯 281

185. 盆和盘 285

186. 安甬、雪花石膏瓶等 285

187. 花瓶等 286

188. 各种用途的瓶类造型 287

189. 坛子、圣器箱等 288

190. 洗礼池和圣水杯 294

b. 提水容器

191. 提水罐 294

192. 水桶等 295

193. 匙和勺 299

c. 注水容器

194. 注水壶等 299

195. 细颈有柄长油瓶等 300

- 196、197. 大水罐 304

198. 附有注水管的壶 305

- 199、200. 瓶子 305

d. 饮用容器

201. 双耳杯 312

202. 角状杯 313

203. 杯和樽 316

204. 圣餐杯和高脚酒杯 316

205. 高脚杯 317

206. 大酒杯 317

207. 各种玻璃杯 318

208. 马克杯 323

209. 啤酒杯 323

210. 现代饮用玻璃容器 324

B. 金属制器具

a. 照明用器具

- 211、212. 枝状大烛台 330

213. 古代的灯 333

- 214、215. 烛台 333

216. 手提烛台 334

217. 附有灯座的烛台 335

218. 吊灯 341

219. 附有枝叶的吊灯 341

220. 现代的灯 342

b. 宗教用具

221. 祭坛 342

222. 三脚架 346

223. 香炉 346

224. 十字架 347

225. 牧杖与圣物盒 352

c. 战争与狩猎用具、武器

226. 盾 353

227. 头盔 353

228. 剑 356

229. 匕首与剑鞘 356

230. 矛、枪及其他武器 357

d. 餐桌用具

231. 勺子 361

232. 刀和叉 362

233. 裁纸刀 363

234. 剪刀 363

235. 手摇铃 368

e. 各种家庭用具与梳妆用具

236. 门环 371

237. 钥匙 372

238. 手镜 372

239. 扇子 375

240. 各种用具 379

C. 家具

a. 座椅

- 241~243. 椅子 382
 244、245. 宝座与带有扶手的椅子 383
     246. 牧师座席 387
     247. 凳子 388
     248. 折叠椅 389
     249. 长椅 395
     250. 沙发椅与躺椅 395

b. 桌类

251. 桌子 398
 252. 书桌 399

c. 柜橱类

253. 柜橱 400
 254. 餐具橱 403
 255. 壁橱 403
 256. 衣柜 404

d. 其他

257. 桌子等 404
 258. 钟盒等 405
 259、260. 床与摇床 411

D. 框架

- 261、262. 建筑框架 416
 263、264. 镜框 417
 265、266. 悬挂用框架 418
 267、268. 印刷用框架 424
     269. 悬挂用板类框架 428
     270. 悬挂镶边 428

E. 珠宝

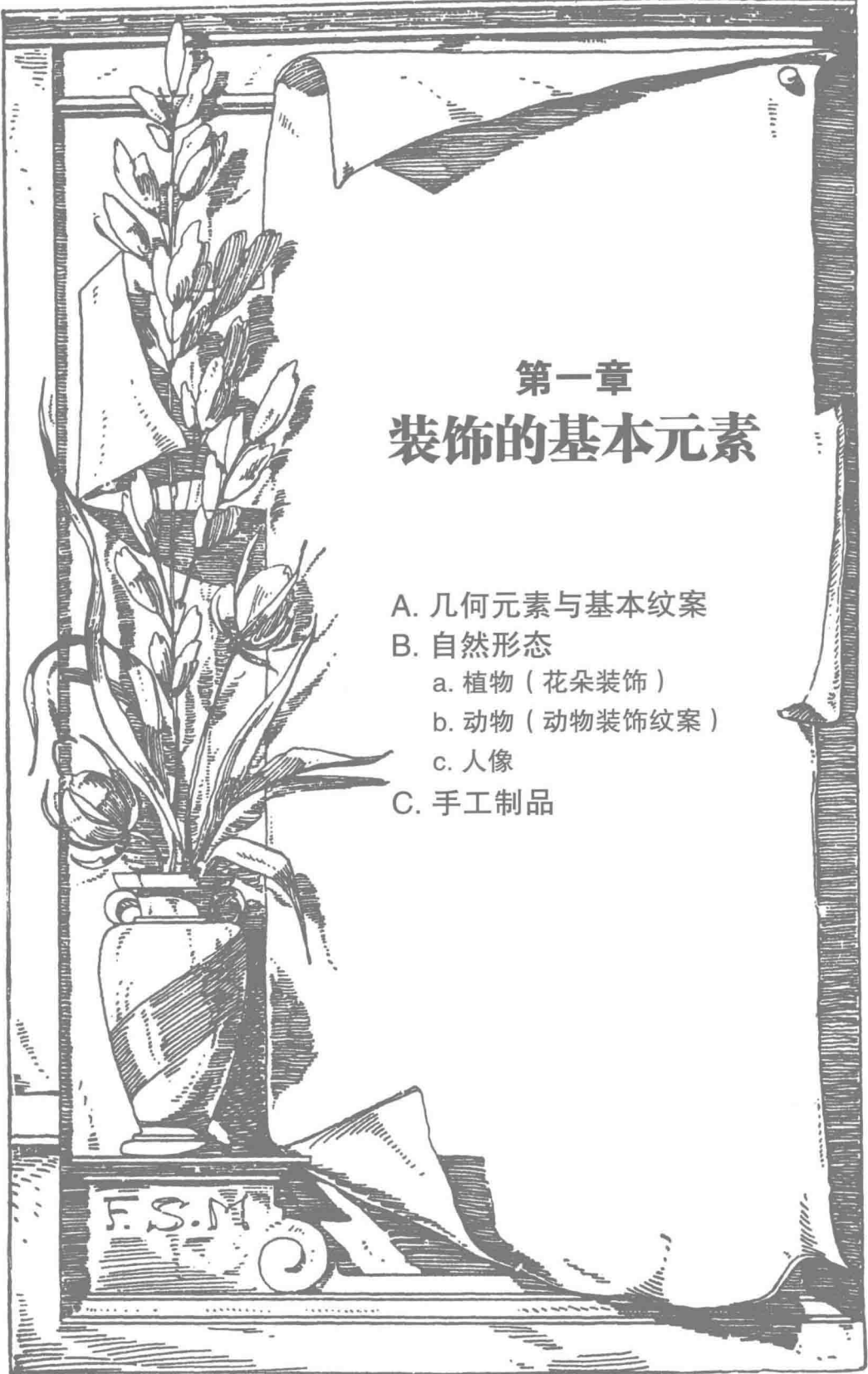
271. 别针 432
 272. 纽扣 434
 273. 戒指 434
 274. 锁链 438
 275. 项链 440
 276. 手镯 440
 277. 腰带、扣环和扣钩 441
 278. 垂饰 442
 279. 耳环 447
 280. 各式各样的珠宝 447

F. 纹章

281. 盾的色调与划分 452
 282. 盾的形状 453
 283. 普通的纹案 455
 284、285. 盾的纹徽 457
 286. 头盔的样式 462
 287、288. 头盔的装饰 465
 289. 王冠与小冠冕 466
 290. 纹章的配饰 470
 G. 书写字体和印刷字体等 (装饰文字)
 291. 罗马式字体 475
 292、293. 哥特式字体 477
 294. 古代英国的字体 477
 295. 古代德国的字体 477
 296. 现代书写字体 477
 297. 文艺复兴时期的字体 477
 298. 古罗马的首字母 478
 299. 古罗马字体 478
 300. 书写文字的构成、数字和字母组合 478

术语表 488

第一章 装饰的基本元素

A. 几何元素与基本纹案

B. 自然形态

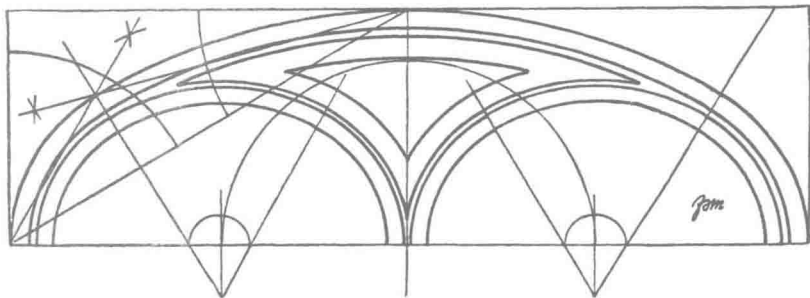
a. 植物（花朵装饰）

b. 动物（动物装饰纹案）

c. 人像

C. 手工制品

A. 几何元素与基本纹案

几何图形装饰物是最原始也是最古老的装饰元素。原始人类使用的工具，印第安人的文身都可以证明上述观点。缝隙处，丝线斜向将两边缝合，可能就是最早的折线；纺织品上的经线与纬线构成了矩形纹案的雏形；辫子发型也是辫子形纹案的原型。叉子形工具的革新带来环形纹案的发展；均匀间隔的点结合，构成多边形及多角星形。原始几何图形的逐渐发展与文化及知识增长各阶段密切结合，最终形成几何艺术形式。这些形式可见于摩尔式格子天花板、哥特式窗花格及扭索式等。几何学发展成为一门科学，其定理及证明对艺术设计的发展大有帮助。其证明就是，我们利用给出的轴线即可绘制出椭圆形。

几何图形装饰物可大致分为3类：它们或是连续的带状纹案（扁带饰）；或是闭合图形（嵌板）；或是无限延伸的平面纹案。在每种类型中，几何图形装饰物的基础可能是某一支、一个子结构，或一个网纹结构。我们就从最后一种开始，再依次描述带状基本纹案、平面纹案和花饰纹案。

网纹（模板1）

顾名思义，几何纹案（如镶木地板、马赛克、镶嵌玻璃等）中所需辅助线体系被统称为“网纹”。网纹有多种形式，最常见的是四角形和三角形网纹，由单个正方形和等边三角形组成。摩尔式纹案，与藤椅的编织相似，需要一个特殊的网纹。

模板1 网纹

1. 普通四边形。在同一方向的边线上划等分点，沿等分点画平行线，画 45° 对角线，对角线与平行线的交点为平行线的等分点，再沿这些等分点画另一方向上的平行线
2. 斜向四边形。在垂直线上画等分点，沿两边垂直线上的等分点斜向 45° 角画平行线
3. 垂直四边形，交替等分点。画法同图1
4. 斜向四边形，交替等分点。画法同图2
5. 摩尔菱形纹饰

6. 图5的细节放大版

7. 三角网纹。该纹案的构图基于等边三角形，可从两种角度排列，如图8和图9所示

8和9. 图7的细节放大版

带状纹案（模板2～模板4）

模板2～模板4包含一系列的带状基本纹案。这些纹案都是由规则分布的点连接而成的。模板2中的点是由直线连接的，模板3中则是弧线，模板4是直线与弧线的结合。

模板2 带状纹案，直线版

1、7、8和14. 希腊

2. 折线

15. 摩尔式扭花纹

6和16. 这些例子可见于纸张上的折叠线条

17和19. 原始人使用的工具上的浅浮雕

18. 希腊花瓶绘画，基本纹案：织棱线

20. 波浪线与莲花，埃及墙画（欧文·琼斯）

模板3 带状纹案，弧线版

5和13. 波浪线

10. “钱串”纹案（将钱币穿在一条线上）

17. 罗马式装饰，来自查理大帝时期的福音书，8世纪，卢浮宫图书馆，巴黎

18. 罗马式壁画，瑞典教堂

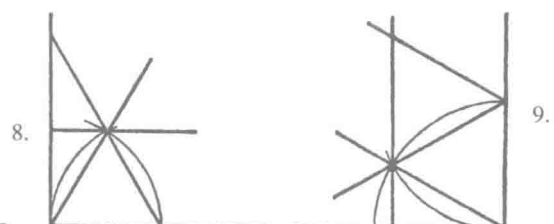
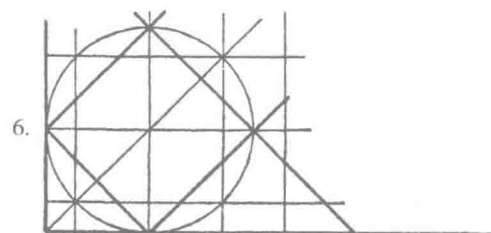
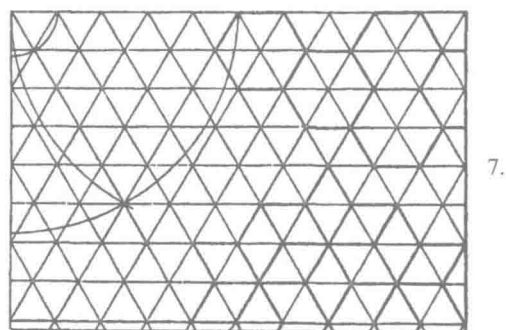
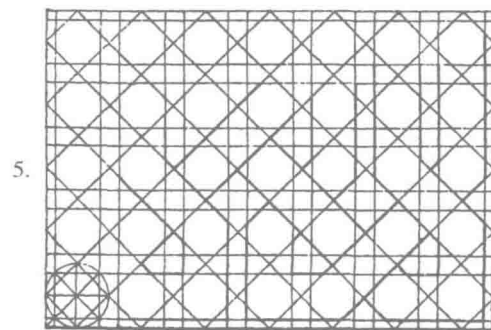
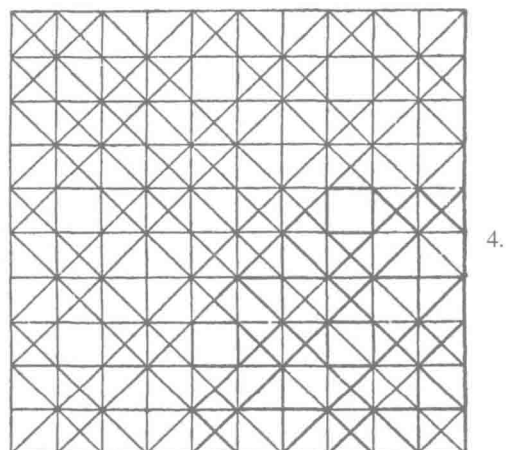
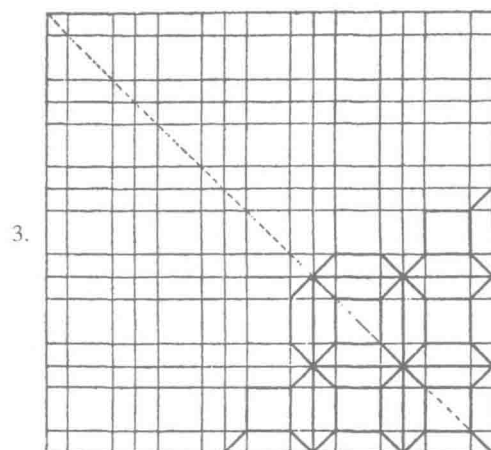
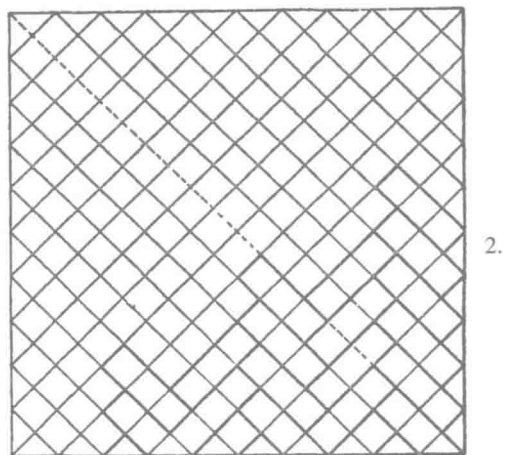
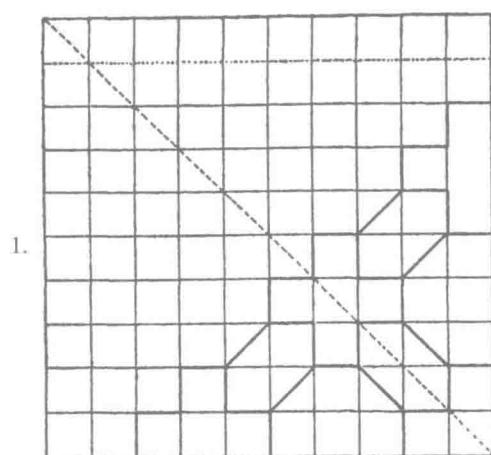
19. 中国波纹花瓶装饰纹案（拉西内）

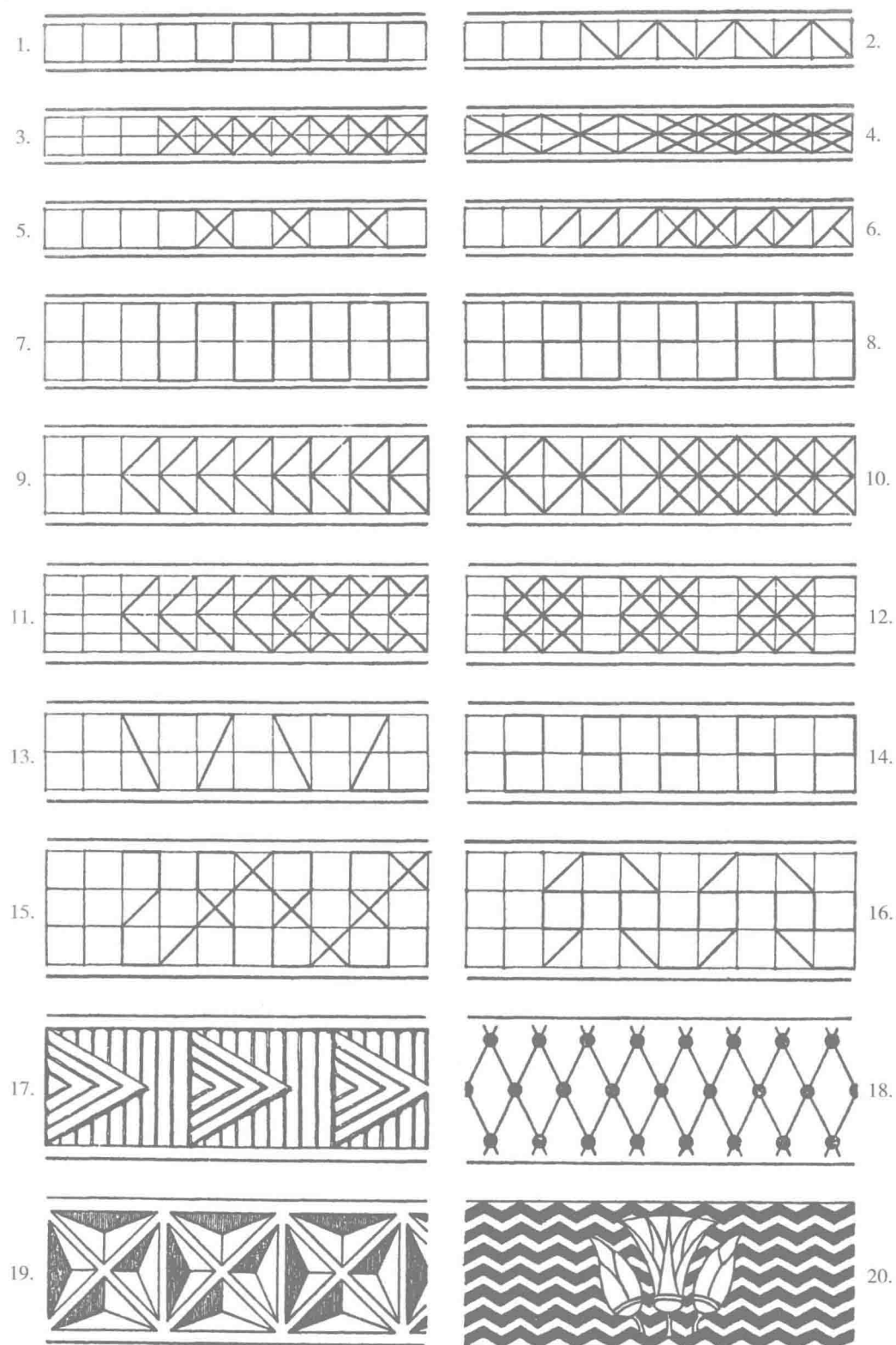
模板4 带状纹案，混合版

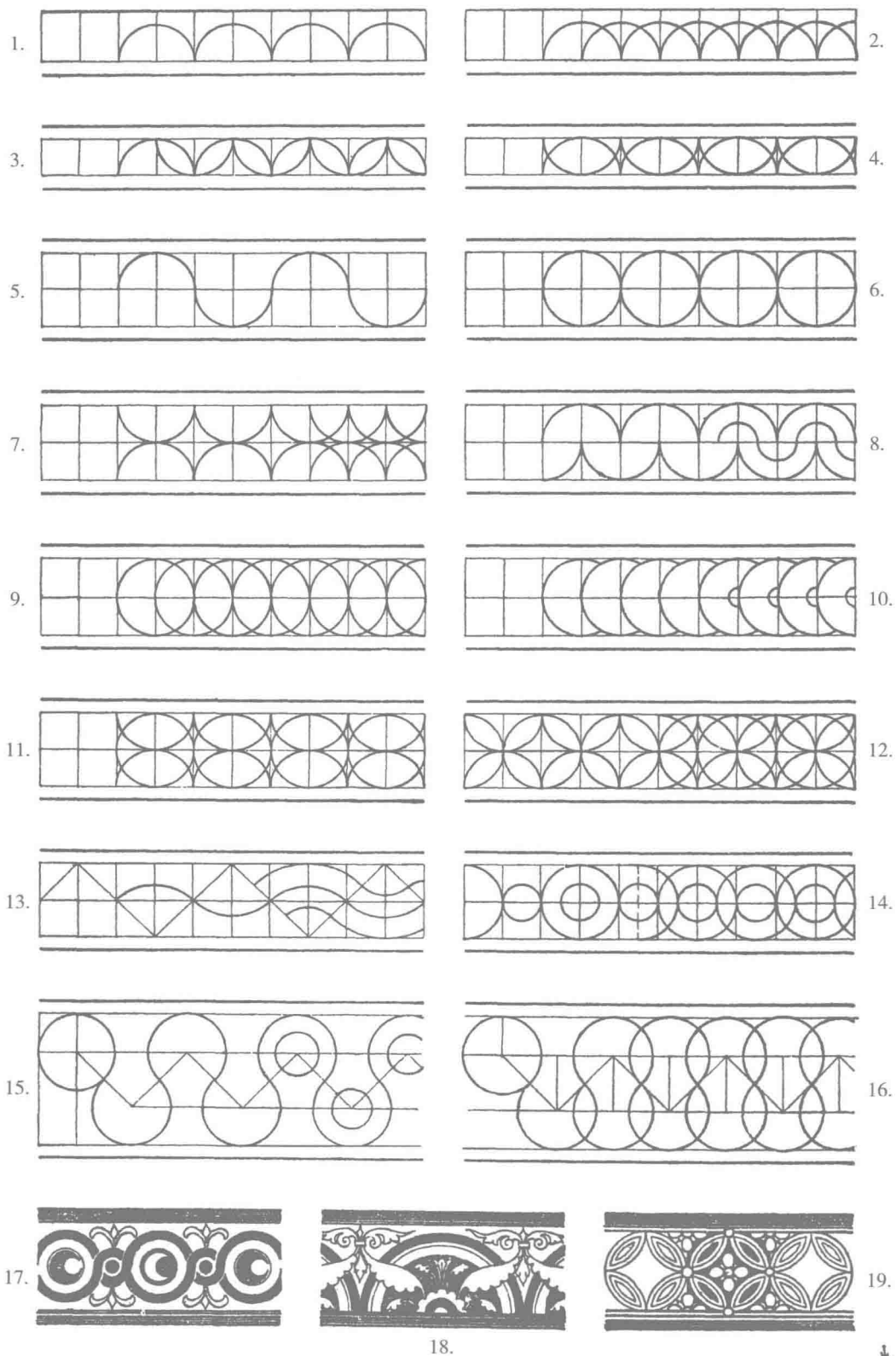
13. 罗马式玻璃画，圣都会教堂，特鲁瓦

15. 檐壁，房屋，伯恩，17世纪（拉西内）

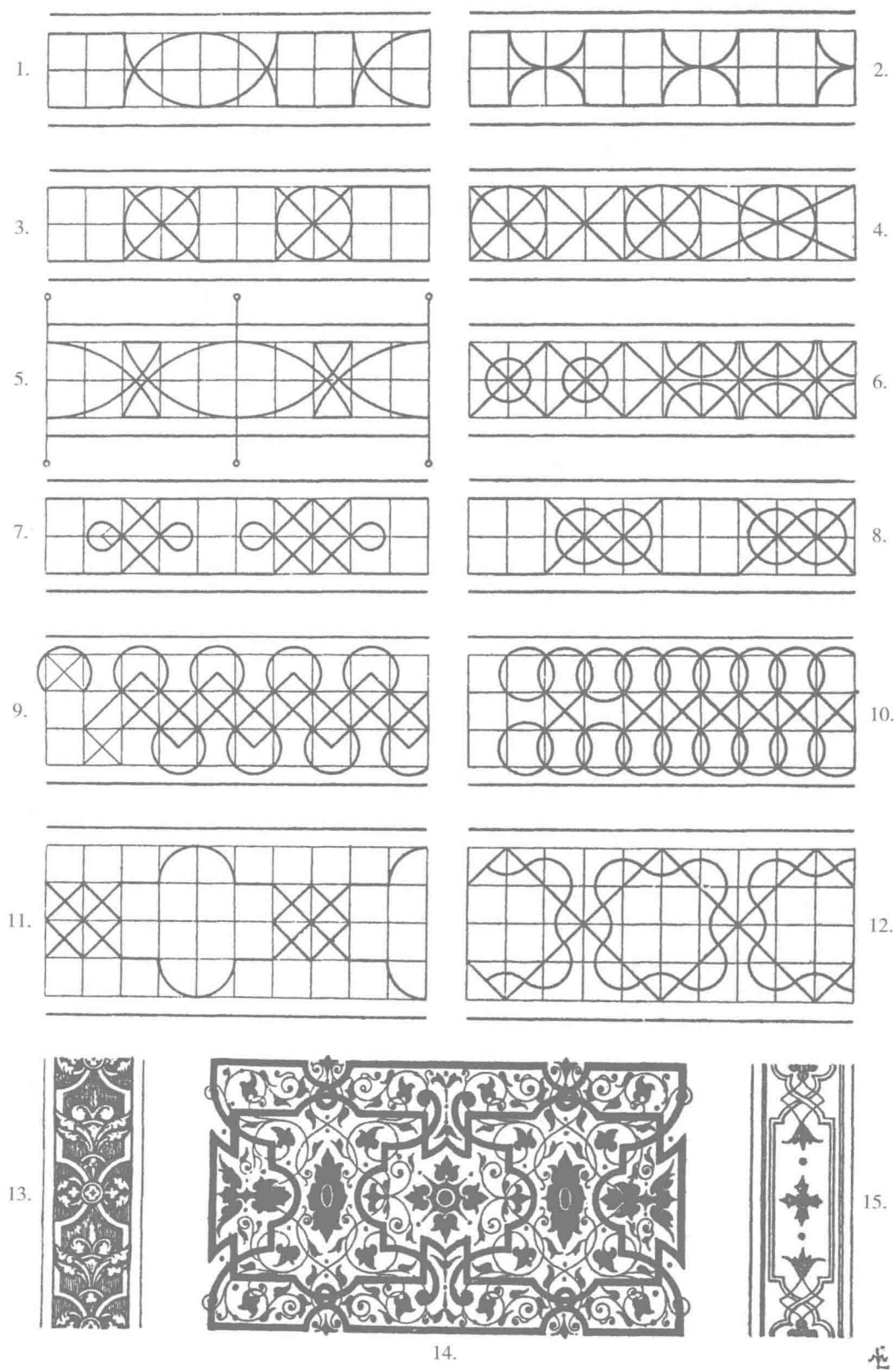
注意：弧线相交处，为避免断点，两条弧线中心点和交点应在同一直线上。

模板3 带状纹案，弧线版

模板4 带状纹案, 混合版