

纹

饰

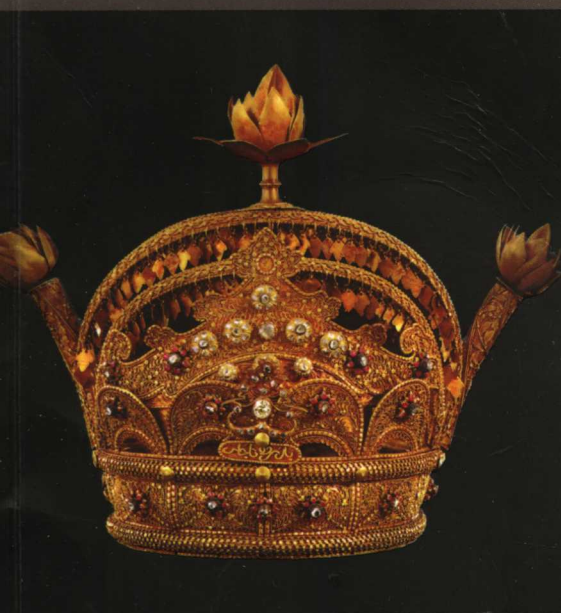
图典

饰物纹饰图典

钱永宁 侯慧俊 编著
上海科学技术文献出版社

金银一直被视为贵重之物，金银制品的价值不仅具有金银本身的价值，而且蕴含艺术上的审美价值。在三千多年的前代就已经有了金器，后来又产生了银器。金银器从实际使用上又可分为器物和饰物两大类。

许多美丽的传说、吉祥的图案包含在银饰中，戏曲故事、文化内涵、纹饰设计，大大丰富了民间大众生活。千百年来与民众生活紧密结合在一起。一个戒指、一对银镯、一只头簪不仅给人添加了一抹美丽，不仅是饰物，还可以传情达意，是礼物，也是信物。

J51/71

2008

钱永宁

侯慧俊

饰

物

主编

纹饰天下

纹

饰

图

典

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

饰物纹饰图典/钱永宁,侯慧俊主编. —上海:上海科学技术文献出版社,2008.5

(纹饰天下)

ISBN 978-7-5439-3479-5

I. 饰… II. ①钱…②侯… III. 装饰品—图案—世界—图集 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 021522 号

总 策 划:策人堂设计工作室

编 者:钱永宁 侯慧俊

责任编辑:胡德仁

书籍设计:策人堂设计工作室(021-62310005)

首席设计:王兴凯

设计助理:李从梅

图片编辑:朱卫平 李从梅

出版发行:上海科学技术文献出版社

社 址:上海市武康路2号(邮编 200031)

网 址:www.sstlp.com

发行电话:021-62494528

编辑电话:021-64378801

印 刷:上海界龙艺术印刷有限公司

开 本:889×1194 1/16

印 张:20

版 次:2008年5月第一版

印 次:2008年5月第一次印刷

印 数:1-3000

书 号:ISBN 978-7-5439-3479-5

定 价:120.00 元

Foreword 前言

纹饰无处不在。

从东方到西方,从城市到乡村;从日新月异的大街小巷、高楼大厦到我们平时穿戴的服装、饰品,以及居住空间的墙壁、地板和坐具上;从浩瀚的出土文物到每天使用的生活日用品,甚至在时尚男女的身体局部都会有纹身(纹饰);假如你去旅游度假,在欣赏人文景观遗产的同时,也能体验到古人的不朽智慧和能工巧匠手下的斑斑纹迹、款款图案;再假如你去饭店进餐,在享用美食的同时也能尽情地享受食雕上的各种装饰图案。举目环顾四周,你会发现:装饰图案已经融入我们的世界。

在我们的周围存在着大小不同、颜色各异的图案,它们或清晰或模糊,无处不在,无时不在。图案可以是纯装饰性的,使人赏心悦目;也可以具有重大的宗教和文化涵义,使人们远离邪恶,展望美好的未来。纵观历史,装饰图案通过象征符号、特定的颜色和优良的设计,使它们所要表达的内涵源远流长。即使是现代,一些东方古国仍然在一些主要建筑上使用特定的颜色和古老的符号进行装饰。例如,在中国的建筑和艺术中会大量使用红色、绿色(或者金色)、白色和黑色。对于中国人而言,这些颜色除了在视觉上丰富多彩,以外还具有更深的含义:每个颜色都可能象征着一种喻世、季节、方位和品质,甚至是表达某种情绪。

纹饰是人类视觉艺术中十分重要的内容之一,与造型共同构成了视觉艺术,随人类文明历程发展而发展,纹饰也可视为一种“符号”或“记号”,是人类区别于其它动物最大的表现形式。人类文明上下五千年,虽经过了无数的血雨腥风,历尽了几许沧桑蜕变,但仍留下无数珍贵出土文物,如青铜器、金银器、玉器、漆器、陶瓷器、织物、雕刻遗迹等。

近 40 年来,欧美国家已将符号(纹饰)的研究列为一项独立的学科,涵盖了衣、食、住、行、艺术、语言、文字等领域。美国学者皮尔斯(Charles S. Peirce)认为:在视觉方面可分为图像(Icon)、标志(Index)、象征(Symbol)三大类,而主要表现手法是造型与纹饰。

纹饰是人类文化中的主要符号活动现象之一,纹饰的发展早于文字是众所周知的事实。迄今遗留下来,现已成为人类文化的丰富遗产。

不论东方与西方,从身体的装饰到器物乃至建筑装饰,都是精神文化的具体表现。从美学的角度来看装饰纹样,任何时期的装饰纹样都表现出民族文化的精神素质。

纹饰设计是造型艺术的基础,是人文精神的体现。

在当代,无论是建筑物,工艺美术品,还是包装设计、装潢设计、书籍设计、染织设计、饰品设计,都无法忽略纹饰的实用和装饰功能,以满足人们对物质与文化的需求,以及美化生活的目的。纹饰的精神属性,体现人以及设计者本身的审美观。设计者根据内容要求,在先人的智慧结晶下,把对生活的愿望、理想以及大自然各种美的形象,用丰富的想象力和浪漫手法,进行加工、提炼、概括与典型化。通过纹饰特有的象征寓意、运用纹饰夸张、取舍的视觉形式,进行各类造型设计、创作与制作。因此,利用纹饰创作,在艺术构思上将受到时间、地域、信仰、习俗、经济等条件的一定限制,但在形象思维上,却可以海阔天空,不受时间、地点、现实生活的局限。

《纹饰天下》系列丛书是在《中外纹饰艺术大图典》的基础上,在上海科学技术文献出版社的大力支持下,在策人堂设计工作室和众多朋友的关心、鼓励、帮助下,历经春夏秋冬无数个日日夜夜编写绘制而成。丛书记录着作者与参与者的再创作的快乐与痛苦,旨在通过我们对纹饰的领悟、研究与再创造,能为现代和未来设计者带来一丝创意火花,为创新设计服务,乃是我们最大的心愿。由于作者水平有限,书中错误或疏漏之处,恳望广大读者与同仁不吝赐教,以便我们以后再版时更臻完善。

编 者

Contents
目
录

总

序

001

青
铜
镜
纹
饰

006

玉
器
饰
品
纹
饰

124

民
间
饰
品
纹
饰

166

人
物
雕
刻
纹
饰

268

Introduction

总序

“纹饰”是“装饰纹样”的简称,也可叫作“图案”、“花纹”、“纹样”。

纹与饰

纹:是指人类在自然活动中遗留和刻意制作的痕迹,无论是先古时代的彩陶、青铜器,还是现代工业制品和建筑物所做的外部装饰,包括对色彩的设计。同时,也泛指绘画和雕塑等作品上所描绘、刻镂的装饰部分。

饰:一般是指对于身体、器物、环境等所做的美化。在汉语词汇中,它与装点、装束、装扮、装修、修饰、妆饰、装潢等词义接近,只是在具体使用上有习惯的不同,有时已成为专称。饰在艺术中突出体现了形式美的法则,其形式美感最为明显,如对称、均衡、对比、调和、节奏、韵律、比率等。

远古的纹样大都具有符号的意义,其标识作用大于说明作用,表号意义大于审美意义:原始的彩陶纹样,大都具有符号的作用,成为部落标志和图腾标志;青铜器纹饰,也是以符号的意义为主;汉代的四神纹样,其符号的意义最为完备,最为典型;唐代以后,虽然纹样大多为花草,但仍具有符号的因素;明清的吉祥图案,符号意义得以进一步开拓和深化。

如果以运用纹样作为器物装饰的彩陶文化算起,至今已有六七千年了,从这漫长的纹样发展过程来看,纹饰在各类装饰器物中的渐进性明显地显现了出来。它的演变进程,是

人类文化从低级到高级,从简朴到丰富的提高过程。根据纹饰题材的发展,可分为几何纹时期、动物纹时期、花草纹时期和综合多样化时期。

纹饰的研究虽然极其复杂,牵涉面又广,但归纳起来不外乎有两个重点:一是有关纹饰的内容,二是有关纹饰的形式;前者主要探讨纹饰的主题寓意与象征,后者主要研究纹饰的造型与风格发展。纹饰的研究,根据器物的主题和内容,可以了解有关民族文化的源头,也可以反映每个时代的文化内涵与实质。

纹饰的形态与构成

纹饰是实用与装饰相结合的一种美术形式,它把生活中的自然现象,经过艺术加工,使其造型、色彩、构图等适合实用和审美为目的的设计图样或装饰纹样。

几何条纹是最简单的装饰图案,它可以是一系列水平或垂直走向的平行线条,也可以是一些锯齿状条纹。

无论用于内表面还是外表面的装饰,几何条纹都会产生强烈的方向暗示。例如:两条线条交汇形成角度,改变它们的角度就会产生一种强有力的设计语汇——菱形;如果用另一条水平线分割菱形,就会得到两个等边三角形;将等边三角形进行排列组合,可以衍生出无穷无尽的图案样式,例如将六个等边三角形拼合在一起,就会产生一个六边形。

除了三角形、菱形和六边形以外,线条交错还能产生另一种形态——八边形。对八边形进行排列,能形成各种辐射状图案。在伊斯兰教地区到处都可以看到类似的图样,清真寺和宫殿的地板、墙砖和窗户上,都会雕刻或绘制各种繁复精致的辐射花纹,因为伊斯兰教认为,世界起始于一些基本的几何形态,而这种八边形图案能非常完美地体现这一教义。

以上这些图案也可以结合曲线、圆和圆弧等形态进行变化,但无论如何都不会脱离正方形、矩形、菱形或三角形这些基本形态。

对于一个固定的纹饰来说,由于它所装饰的表面可能是纺织品、饰品或者是建筑的墙体、边饰,而这些表面的长度和宽度各不相同,所以必须考虑如何使装饰图案与装饰表面天衣无缝地结合起来,这种结合的过程称为“连续”或“反复”。

根据纹饰母题形态,纹饰的体裁内容通常可以分为五大类——植物母题、动物母题、几何或抽象母题、人物综合母题、民族特色母题。每一种图案形态都会随时代的改变而发生细微的变化。在所有的图案类型中,植物形态母题的应用最为广泛。

纹饰来源于世界各地不同的文化,而这些纹饰的灵感来源就是自然世界和基本的几何形态。有些纹饰还被看作是避祸祈福的象征,在很多文化中都会采用特定的母题和颜色作为吉祥符号,例如梵文中的“卐”字饰,就象征着好运。毫无疑问,大多数时期的纹饰都暗含着祈福的目的,而不同部落或家族制作纹饰所投入的时间、金钱以及技艺水平,都能反映出该氏族的地位和状况。花纹分别采用刺绣、编制、印染和绘画的方式进行制作,反映出普通大众同样希望拥有一些美丽的装饰图案,用来象征吉祥或表达一定的宗教内涵。

纹饰是工艺美术创作的一个过程,它最终还必须通过材料制作,使其成为物质产品;因此,它又受材料和制作条件的制约,这又决定了它与用途、生产、经济等的依赖关系。纹饰和人们的日常生活紧密相连,它的应用范围极其广泛,在美化生活、培养趣味、陶冶情操等方面都具有极为重要的作用。

纹饰从艺术形式来说,可分为平面构成和立体构成两部分。

平面纹饰是指在平面物体上装饰纹样,如花布、丝绸、色织布、刺绣、地毯、装潢、书籍装帧等的图案设计,均属平面图案的范畴。

立体纹饰主要由三维空间的器物造型构成,如陶瓷、玻璃、家具、钟表、电气用具等的造型设计,均属于立体图案的范畴。也可根据用途、材料进行分类,如染织纹饰、建筑纹饰、器物纹饰、饰品纹饰、人物纹饰和民间纹饰等。

在现在的美术院校,按纹饰性质来分,又可分基础图案和专业图案两类。基础图案阐述图案美的法则、写生、变化、组织、色彩等共性的艺术规律;专业图案是指结合具体用途,以及不同的材料和制作条件设计的图案。

一个民族的存在,必须有自己的民族文化,而民俗的传承正是民族文化的重要组成部分。在那些前人留传下来的优秀民族文化宝库中,我们可以看到许多载有文学、艺术、建筑和工艺美术,它们无不蕴藏着美。健康发展和延伸着的民俗精华,仍存在着我们的社会中,为人类的进步而服务着。

一切优秀的中西方纹饰遗产,都值得我们学习,都是我们在创新过程中需要借鉴的。这对于我们研究纹饰创作的规律,熟悉美的法则,使纹饰和生活、生产有机联系起来具有一定的启发和参考价值。

古老的中国是世界文明的发源地,悠久的历史 and 深厚的文化沉淀是先祖留给我们的巨大财富,而中国传统吉祥图案便是这宝藏中最美、最绚丽的一部分。在漫长的岁月里,

我们的祖先创造了许多向往、追求美好生活、寓意吉祥的图案。这些图案巧妙地运用人物、走兽、花鸟、日月星辰、风雨雷电、文字等,以神话传说、民间谚语为题材,通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法,创造出图形与吉祥如意完美结合的美术形式。我们把这种具有历史渊源、富于民间特色,又蕴涵吉祥企盼的图案称之为中国传统吉祥图案。我国的吉祥图案拙中藏巧,朴中显美,以她特有的装饰风格和民族语言,几千年来在民间装饰美术中流行,给人们对美好生活的向往带来精神上的愉悦。吉祥图案在民间深受喜爱,应用也极为广泛,无论在雕刻、织绣还是绘画、印染中都有着特殊的地位,吸引着广大工艺美术工作者为它进一步尽善尽美而探求、考证和应用,并创造出无价的艺术财富。

伊斯兰艺术成就主要体现在装饰艺术中,而伊斯兰装饰艺术又集中体现在清真寺建筑的墙面装饰以及织物、陶瓷、金属、玻璃等器皿的纹饰上。其美学原则既区别于西欧和中国,又区别于犹太教、基督教、佛教和其他宗教艺术。伊斯兰艺术善于用线,弯曲柔韧的线条贯穿于整个纹饰画面,而且这些象征枝叶的线条迷宫般地编织缠绕、回环延展,体现出极强的运动性。纹饰在形式上具有抽象、连贯、灵活、密集等特点,且能重合套叠,相互交错,分离组合,变幻无穷,既体现了装饰艺术语言的丰富性,又是传播伊斯兰教观念的特别符号,几乎每一个纹样都在观念上具有宗教意义,它是伊斯兰教美术的灵魂;因为在伊斯兰教里,宗教和哲学你中有我、我中有你,两者互为包容。伊斯兰装饰艺术虽然包容着多种文化体系的艺术成果,却是在服从伊斯兰教自身要求的基础上进行的融合和统一,在世界文化之林中绽放出独特而明丽的神性光华,值得我们尽情细究与深思。

墨西哥有高度发达的玛雅文化和阿兹特克文化,具有独特的本土艺术。米斯特克人仪式喜用彩陶和各种装饰品,如项链、手镯、戒指、鼻饰等,其中有最完美的金属制品,还拥有大量镶嵌制品。米斯特克人祖先还留下了大量抄本,最美的抄本现藏在大不列颠博物馆以及牛津的波德莱昂图书馆。抄本为平涂的色彩、无透视感,绘画色彩很美,纹饰造型生动。阿兹特克帝国的纹饰艺术主要体现在建筑、石刻、玉石雕刻、绘画等方面,具有独特的艺术形式和艺术语言,其人物、建筑的表现都具有很强的平面感,人物多为侧面;在表现艺术上,既有写实的描绘,又有极为怪异的形象,有着深厚的宗教色彩;不论是圆雕还是浮雕,石头的表面全都刻满了各种复杂的图解,通常在底板上都刻有夸张的地魔形象,并刻有文字符号,这些大型石雕主要服务于宗教,反映了阿兹特克人宗教杀祭的残忍习俗和阿兹特克人对于死亡主题的偏爱。

非洲艺术的原始性、单纯性可以用恣肆率性的强悍、天真自然的拙朴、神秘莫测的深邃和酣畅明快的显达来描述,并赋予非洲艺术明显的感性魅力特征,包括绘画(岩画、壁画等)、雕塑(陶塑、铜像、木雕、牙雕等)、面具、编结、织物、服饰、化妆、环境布置以及匠心独运的实用造型和装饰纹饰。非洲艺术的结构,像欧洲艺术一样表现为视觉形式元素的结构,但不取决于形式趣味和形式法则,又不同于欧洲艺术。

现代科技的发展,网络技术的应用使我们所生存的地域界线不复存在。“全球化”的趋势,同样也影响着我国的设计领域,设计语言与设计风格开始日趋国际化。传统装饰艺术重新引起了设计界的关注,由于传统装饰艺术源于生活,源于传统,有着纯朴的艺术样式,它反映着民族文化的精髓。在现代社会,传统装饰艺术已成为现代设计创作灵感的宝贵源泉。

东西方美术虽然缘于两种不同的文化体系,形成了不同的艺术体系,但在审美意识方面,它们在相互交融的过程中是互相渗透,互相影响着;西方的现代设计与东方的传统装饰艺术更有着惊人的相似性,从中更能体现传统装饰艺术在现代社会不容忽视的价值。

我们在学习西方现代设计理念的同时,需要把传统的装饰艺术精华融入其中,在设计中追求东西方文化的统一,追求传统与现代的统一,不盲目追求西化。在现代设计中既表现出中华民族的传统精粹,又能使设计作品更具有说服力和“精气”的所在,融会贯通、不断创新才是我们的长远目标,而传统装饰艺术在现代设计领域、现代社会中所体现出的价值,已远超我们设计作品的本身。

青 铜 镜 纹 饰

出其言善千里應之尚違斯義
同象以疑

青铜镜是古人日常生活中的常用工具,其发展历史极为漫长。在距今四千多年前的齐家文化中就已出现,而后经过商、西周、春秋,在战国时期得以发展,辉煌于汉唐,延续到宋元明清,直到近代逐步被玻璃镜所替代。铜镜的正面平滑光泽,背面一般都铸有各种题材的花纹或字铭,是研究古代装饰图案的重要资料。不同时期的铜镜有不同的艺术特点。

战国时期的铜镜随青铜工艺技术的发展和提高,铜镜的制造呈现出繁荣的局面,制作技术、图案装饰都达到了一定的水平。战国时期的铜镜以其制作和装饰,可分为北方和南方两个体系。北方铜镜,质朴简略,较少装饰,数量也不多;南方铜镜,精巧纤细,多花纹装饰,数量较大。其装饰花纹大多采用主纹和地纹相结合,即双层纹,主要有山字纹、双菱纹、禽兽纹、蟠螭纹、花叶纹、连弧纹等。

汉代铜镜具有较高的艺术性和装饰性。纹饰以草叶镜、星云镜为主,此外,还有四乳禽兽纹镜、四乳四虺纹镜、四乳四神纹镜、四叶纹镜、神兽镜、规矩镜等,其图案纹饰一般用青龙、白虎、朱雀、玄武四神,故又称为规矩四神镜;画像镜,其装饰大多为浮雕的人物、车马、歌舞、龙虎、瑞兽等题材。此时期的铜镜较之前代已有发展,其镜面微凸,使人面得以全部照出,较为科学;纹饰多柿蒂、钮较大,连弧纹大多在内区,创浮雕式做法,纹饰突出,种类增多,铭文大多是吉祥字语。

汉代铜镜,其装饰由钮座的放射式到轴对称,由平面到浮雕,边缘更为复杂,而铭文已成为整个纹饰的重要组成部分。做工精良,纹饰优美,属中国古代工艺美术之珍品。

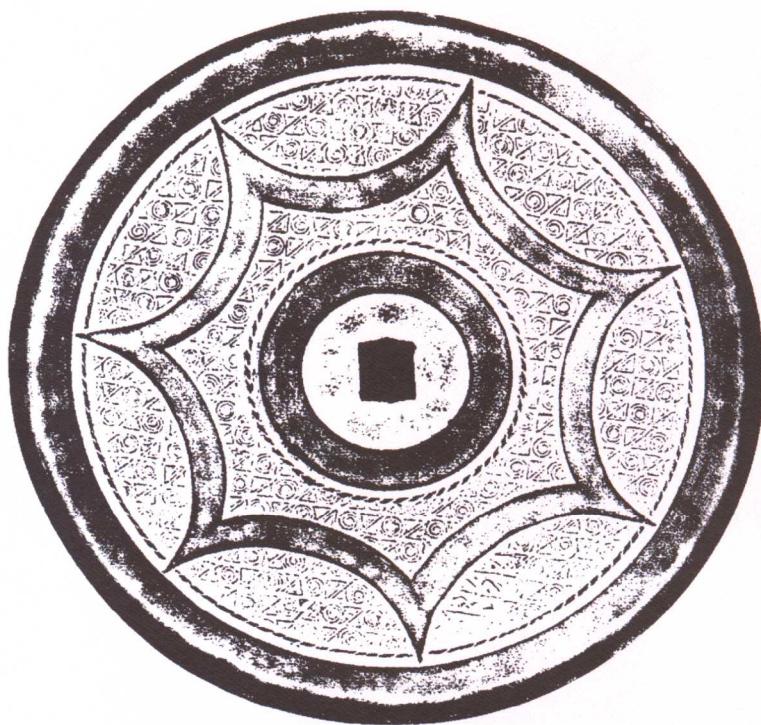
随着隋唐盛世的来临,中国铜镜史上的先汉镜、汉镜的传统模式从形状、纹饰、纹饰样式到铭文的文词和书法彻底被淘汰出局,全新的铜镜风貌出现了。铜镜形状依然还保留有圆的,但方的、菱花形的、葵花形的、莲花形的、椭圆形、带把的镜子相继出现,而且渐渐地占据了重要地位。铜镜的花纹出现了海兽葡萄镜,主要装饰为葡萄纹,间饰海兽;瑞兽镜,取材于云龙、龙虎、狻猊、嘉禾等。龙纹多为单体,劲健有力;四神镜,其纹饰有青龙、白虎、朱雀、玄武等;此外还有花鸟镜、鸾鸟镜、瑞花镜、人物镜、盘龙镜为主,其中花鸟镜,装饰花纹为鸟雀和花

枝,雀绕花枝的多菱花式,双鸟衔绶的多葵花式。瑞花镜,也称宝花镜,主要用团花、花枝、宝相花等作装饰。人物镜,如嫦娥奔月、真子飞霜、吹笙引凤、伯牙弹琴等,也有现实生活中的人物,如打马球、狩猎等。晚期主要有八卦镜、卐字镜……铭文的内容,明显向生活、爱情方面迁移,形式也逐渐变成联体文,并且颇富文采。铭文书法则变成楷书。给人们的印象是中国古代铜镜从天上转移到了人间。

隋唐铜镜足足辉煌了三百余年,到了北宋年代已基本画上了句号。宋、金、元、明、清时期的铜镜,可以说是已处于中国铜镜史的尾声。

■ 连弧纹镜