

高等工科院校设计类造型教材

编著 李连志 詹旺 李江 上海书店出版社

装饰新解

主编 伍立峰

J525/43

2008

高 等 工 科 院 校 设 计 类 造 型 教 材

装饰新解

编著 李连志 詹 旺 李 江

 上海書店出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰新解 / 李连志, 詹旺, 李江编著. —上海: 上海书店出版社, 2008.5

高等工科院校设计类造型教材

ISBN 978-7-80678-829-5

I. 装... II. ①李...②詹...③李... 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 (2008) 第055214号

装饰新解

主 编	伍立峰
编 著	李连志 詹 旺 李 江
责任编辑	邢泽民
整体设计	 润泽书坊+刘烨+田磊
技术编辑	丁 多
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
经 销	全国各地书店
地 址	200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海精英彩色印务有限公司
版 次	2008年5月第1版第1次印刷
开 本	787×1092 mm 16开
印 张	3.75印张
印 数	1—3 000
书 号	ISBN 978—7—80678—829—5/J·367
定 价	20.00元

高等工科院校设计类造型教材

编写单位

上海理工大学出版印刷与艺术设计学院

天津美术学院视觉传达设计系

苏州科技学院传媒与视觉艺术学院艺术设计系

河北科技大学艺术学院

浙江工业大学艺术学院

黑龙江工程学院人文科学系

序

装饰图案是艺术设计教学的重要基础课程之一，如果说素描是造型艺术的基础，那么装饰图案就是设计艺术的“基础”。它与艺术设计各门类之间有着紧密联系，如染织、陶瓷、建筑装饰、金属工艺、动画卡通、平面设计等都涉及到装饰图案的内容。学习装饰图案有助于培养学习者装饰造型审美、装饰造型思维和装饰造型技巧，对提高形式语言把握能力、创意能力有深远的影响。

随着高等艺术设计教育的发展，一些新的设计基础课程不断增加，但这丝毫不影响图案在设计基础教学中的重要地位，许多新的基础课程正是在装饰图案教学的基础上不断深化发展和演变的。然而，传统的图案课程也确实存在一定局限性，这就需要在继承的同时，拓展该课程的研究领域和教学思路，站在“大设计”的角度上，重新审视“装饰图案”的内涵与外延，加强与其他基础课程的结合与交融，探索适合当代高等艺术设计教育的图案课程体系，是本书所思考的重点。

我们总结近年来的教学及创作经验，对装饰图案发展与演变、创作与应用作了分门别类的叙述，对装饰图案的艺术特点、形式法则、写生方法、素材搜集等内容进行了详尽的介绍，并辅以图例及示范作品。包括不同地域、不同时代的作品以及当代著名艺术家及各大院校优秀学生作品，希望能给装饰图案的学习者和爱好者提供参考。

希望本书能给当前的设计教育带来思考和争鸣，不足之处希望得到大家的批评。思想与批评将有利于艺术设计教育的健康发展。

目录

第一章 装饰图案综述	001
第一节 何谓装饰图案	001
第二节 装饰图案的类别划分	001
第三节 学习装饰图案的作用和意义	004
第二章 装饰图案的历史演变与发展	006
第一节 中国传统图案的演变和发展	006
第二节 民间装饰图案艺术	009
第三节 外国装饰图案艺术	011
第三章 装饰图案的艺术特征、形式美法则	013
第一节 装饰图案的艺术特征	013
第二节 装饰图案的形式美法则	015
第四章 装饰图案造型的构成元素一点、线、面	016
一、点的构成	016
二、线的构成	017
三、面的构成	018
第五章 装饰图案素材和图形变化	019
第一节 装饰图案的素材	019
第二节 装饰图案的图形变化	020
第六章 装饰图案作品欣赏	021

第一章 装饰图案综述

第一节 何谓装饰图案

装饰图案是具有特定的适合范围和实用性的一种设计形式和体例。早先的装饰图案都是在器物 and 实用品上附加的图形或纹饰,图案起着画龙点睛的作用,是与工艺制作相结合、与材料相统一的一种艺术形式。

装饰图案具有多种解释含义,第一种解释是从字面上讲,装饰即装点与修饰,图案即相关图形的设计方案,那么对图形方案的设计和修饰就称为装饰图案,这里图形指的是附属在器物上的装饰纹样,而不是指器皿的外形。

第二种解释是一种规范的、对称的或平衡的、平面的花纹样式,花纹样式是装饰图案的别称,传统图案中,以二方连续、单独纹样、角饰纹样、适合纹样和四方连续最为多见。

第三种解释是将写生的自然物象或积累的图形资料,经过归纳、取舍、概括、添加等艺术设计方法,使写生的自然物象或收集的图形成为更完美的装饰图形或纹样。纹样也是图案的一种称谓。图案在染织产品、陶瓷日用品、金属制品、编织用品等产品上使用时,一般称为纹样。

装饰图案或称图案、纹样,是与绘画、雕塑等纯艺术相对应的,既有很大的区别,又有无尽的联系,装饰图案内容量增加即是装饰画,思想性增强就可能成为装饰绘画或具有装饰性的绘画作品。这说明各造型艺术是相互联系的,是一个整体的不同方面或阶段。

装饰画(包括装饰画与装饰感的绘画)与装饰图案之间的关系,再进一步解释是这样的,装饰画等自由活泼,有主题和故事情节,图形形式可以是任意的形状,可以按主观意愿任意组合,可以对称、重复,也可以不对称、不重复,但构成的图形一定是相对平衡的。装饰画可以表现时间、地点、人物、空间、季节、场景的变化,可以装饰在物品上,也可以作为或者说是大量的作为独幅装饰图形装点在内外墙壁上,这就是壁画了。装饰画的尺寸完全根据空间而定,可大可小。它可以把发生在不同时间里的事物通过巧妙的构思将它们联系起来,使人们了解事物的发展和变化。室内外及公共环境的壁画、壁饰都是结合内容、材料、功能、审美的综合设计,应该包括在装饰画之中。

第二节 装饰图案的类别划分

关于图案的类别划分一向是“横看成岭侧成峰”。但归纳起来,我们不妨从空间、性质、风格、应用等多个角度对其予以类别界定和认识,目的是使学习者能够更立体地认识图案的范围与概念。

一、空间形式类别

从空间存在形式上划分,图案可分为平面图案和立体图案两类。平面图案是指在二维空间创作的图案作品,如在纸面或布料等平面媒介上创作的图案造型(图1-1);而立体图案则是指存在或依附于三维空间中的图案造型(图1-2)。

二、性质类别

从性质上划分,图案可分为基础图案和专业图案两类。所谓基础图案,旨在阐发图案艺术的共性特点、基本概念、构成规律及表达技巧,而不涉及实际应用的图案造型设计。通常,基础图案的实际成果虽可以成为专业设计的设计基础或素材,但它更多侧重于装饰感觉、装饰思维、装饰技巧的训练与培养(图1-3)。

图1-1

图1-2

图1-3

所谓专业图案，即结合特定用途、工艺、材料等而创作完成的实用图案造型。例如，染织图案、陶瓷图案、金工图案、建筑装饰图案、标志图案、卡通图案等(图1-4—图1-12)。

三、形式类别

从构成形式上分，图案可分为单独图案、适合图案和连续图案。单独图案，指一个独立的个体单位纹样；适合图案，指能适合在某一形状中的图案；连续图案，指由一个或几个基本单位纹样向上、下或左右连续，亦或向四方拓展的图案构成类型(图1-15、图1-16)。

四、造型类型类别

从造型类型上划分，图案可分为具象图案和抽象图案。具象图案，指具有较完整客观对象特征的图案造型，包括植物、动物、人物、风景、静物等具象形态的图案(图1-17、1-21)；抽象图案，指非具象的图案造型，通常为纯点线面的构成形式(图1-22)。

事实上，图案的分类方式远不止上述几种，或许因为图案研究者、应用者对其理解、应用等的角度不同，图案的类别划分还会存在着其他形式。本节只是对其常见的分类方式予以了最基本的介绍。

图1-4

图1-5

图1-6

图1-7

图 1-8

图 1-9

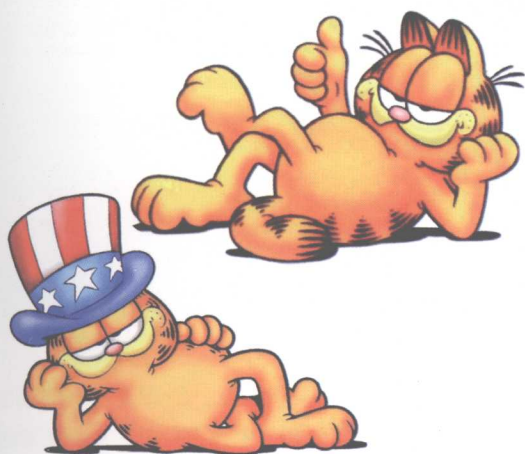

图 1-10

图 1-16

图 1-11

图 1-12

图 1-17

图 1-19

图 1-20

图 1-21

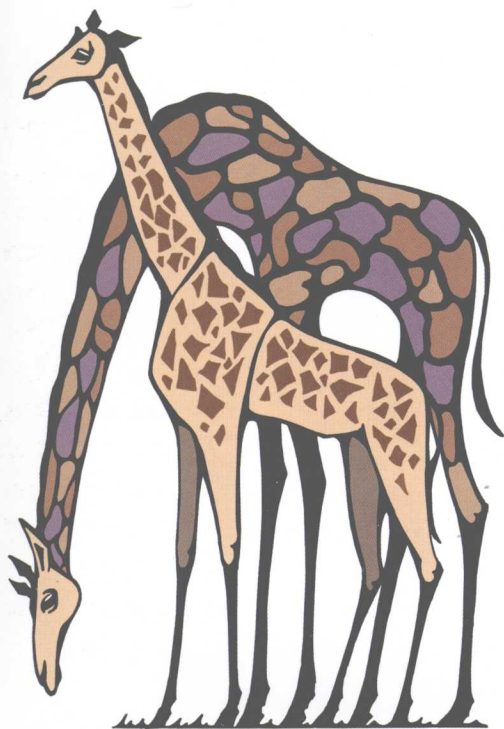

图 1-18

图 1-15

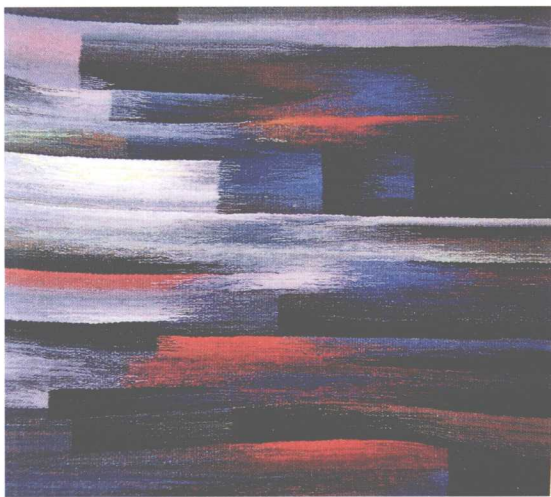

图 1-22

第三节 学习装饰图案的作用和意义

实践佐证, 研究图案造型基础的目的在于通过学习, 使学习者具有普遍意义的装饰造型感觉、装饰创造思维和装饰表达技巧, 这也是图案初学者在学习时应重点掌握的内容。因此, 能否正确地领悟上述既互相依存又互相独立的辩证统一关系, 将决定着图案创作者的学习质量及效果。

一、培养装饰造型感觉

培养装饰造型感觉, 即培养图案学习者依据审美直觉和审美意识有目的地去认识、观察、分析、辨别图案造型中的形状、色彩、构图、技法等诸语

汇时所具备的敏锐感受能力、理解能力和判断能力。经验表明, 除少数与生俱来便具有装饰天赋的人之外, 对于大多数从事该项工作的人而言, 良好的装饰造型感觉是需要经过长期的艰苦劳动和不懈努力才可获得的。要想培养良好的装饰造型感觉, 作为一名图案设计者首先应在生活中保持一种高度的视觉敏感性, 而这种敏感性主要体现在对客观事物所蕴涵的装饰美的自觉感知能力上。法国雕塑家罗丹曾说: “美是到处都有的。对于我们的眼睛, 不是缺少美, 而是缺少发现。”例如, 斑马身上的条纹、梅花花瓣的排列次序和孔雀尾羽的结构等都具有强烈的装饰之美, 如果我们熟视无睹的话, 我

们就不能欣赏它们,更不能利用它们为图案创作服务。反之,这些美的现象就可以为图案设计者提供用之不竭的创作素材及灵感来源。其次,在平日艺术创作中,图案学习者应养成不断地去接触与收集古今中外优秀图案作品的好习惯。这也是被实践反复验证的“感知”图案的重要学习方法,因为通过大量接触可以加深我们对图案美学价值的直观感受和开拓学习者的专业视野,并为今后艺术创作储存丰富的图案信息资料。

通过阅读、赏析介绍图案艺术的书籍、文章等文字资料,可以充实和强化对图案的理性认知。因为,文字注解是帮助图案学习者迅速提高图案审美鉴赏力与艺术品位的重要途径,而好的审美鉴赏力与艺术品位将为创作出优秀的图案作品提供素质契机。可是仅仅如上所述还是不够的,在媒体高度发达的当代社会,我们还应不拘一格地通过多种方式去磨炼装饰感觉和装饰悟性,只有这样才能够使我们创作的图案作品与特定的艺术设计要求和时代精神相得益彰。

二、培养装饰创造思维

培养装饰创造思维,即培养学习者运用图案设计基础所提供的造型普遍性和无限性原理,充分挖掘思维的创造潜质,这也是图案及其他造型艺术的本质所在。美国历史学家布尔斯在他的鸿篇巨制《发现者》一书中,曾把人类发展史浓缩与精纯为两个过程:一是发现,二是创造。如果我们把培养装饰造型感觉视为对图案美认识与发现的过程的话,那么,挖掘思维的创造力就是我们创造图案美的必然过程。

在数字化时代的今天,创造力所展示出的巨大活力更加受到广大艺术设计工作者的极大关注,并将它视为设计的生命与灵魂。不难想象,如果失去创造力,人脑相对于“高速、高效、高质”的电脑便毫无优势可言,因为创造力是人脑生理机制的最大特点,也是人区别于机械和动物的重要标志。解析古今中外优秀图案艺术作品的共同特点,大多是因在创造力方面别具匠心而引人入胜、流芳百世的。故而,创造力向来都是评判图案作品优劣的重要标准。创造力要求每个人应当尽量做到与众不同,艺术家除创造外,没有其他共同的东西。图案艺术的发展史告诉我们,其本身最排斥的就是因循守旧、墨守成规。

在图案设计教学得失经验中,我们可以发现一个共同的问题,即在图案学习过程中只重视求同思

维,而忽视求异思维;只强调逻辑思维,而轻视想象思维的种种弊病,以致学习者在图案创作时思路闭塞,想象贫乏,其皆为不注重创造力培养和训练的结果。

对于图案艺术而言,创造力和想象力的重要性主要表现在,任何图案造型变化,都是来源于设计者对客观物象的艺术夸张,而变形、添加等夸张手法都是以想象、创造为先决条件的。要具备好的想象力、创造力,广博的专业知识和丰富的装饰图像储存将是展开想象的平台,因此丰富自己的艺术素养就显得不可或缺。在学习图案艺术的初期有意识地强化自己的创造思维和创造意识,将会在今后的图案创作中受益匪浅。

三、培养装饰表达技巧

在加强培养学习者的装饰造型感觉、装饰创造思维的同时,还应强化装饰技法的训练。因为无论从哪个角度看,图案设计都是通过物质材料实现的。图案之美,实际上是依据技术的运用程度,并在素材与技术的配合中创造出来的。精纯而娴熟的表现技巧,不但能使图案创作意图视觉化,而且也使得设计更加丰满,并使创作得心应手。否则,即使立意再好,判断力再强,不具备具体表现环节中的技术与技能因素,也难以流畅而完整地表达图案之美。大美学家康德就此曾说过:“艺术有其特殊性,即使掌握完整的有关知识也不意味着立即掌握了熟练的技巧。”因此,对于图案学习者而言,强调技巧概念和培养技巧能力就显得至关重要。要使图案创作者的艺术表达功力达到得心应手的理想境地,“多则熟,熟则精,精则升华”就成了操作技能水平最应遵循的训练原则。

在数字时代的今天,图案设计师除了要熟练掌握手工造型技法、技巧外,还应对现代化的造型手段,特别是对电脑能够熟练驾驭,才能使自己的图案创作更上一层楼。在电脑设计日趋成为设计主体工具的今天,它也为设计者提供了全新的图案创作思路和途径。如利用先进的电脑绘图软件,既可以创作全新的图案形象,又可以对原有的装饰造型予以多种诠释,特别在表达重复、换色、储存等方面,的确具有传统手工创作不可比拟的优势。为了契合时代节拍,今后的图案表现技巧的学习应着眼于手工与电脑并举的策略,但训练程序应为先手工后电脑。手工表达在前,因为它是一切图案造型的基础与条件;电脑设计在后,因为它是手工表达的延伸与飞跃。如果在实践中,我们不能协调、梳

理好两者的关系,我们在未来的图案学习中将会有所缺失。古往今来,人类在用手工技巧建构图案艺术过程中赋予作品的那份人文、灵动及亲和感,都是与严格执行数字指令调遣的电脑软件所显示的作品无法相提并论的。更何况,无论科技与艺术怎样阔步向前,凭借灵巧的双手编织美丽而富有情趣的艺术梦想的努力和实践都不会停滞,而只能伴随时代步伐被赋予新的文化内涵。或许今后,手工操作不再像现在这样重要,但其存在的价值永远毋庸置疑,因为这不单是造型艺术的性质所决定的,而且更是人类情感生活与精神世界的深层诉求。

总之,研究现代图案造型基础的目的就在于使学习者在学习过程中,能够拥有发现图案美的眼睛、拓宽创造图案美的思路及驾驭表现图案美的技巧。

第二章 装饰图案的历史演变与发展

第一节 中国传统图案的演变和发展

一、新石器时期的彩陶装饰

距今已有六七千年历史的彩陶分布很广,样式各异,造型完美,形象生动。原始人在最原始而简陋的条件下,创造了具有生命力的完美图形装饰,也是最原始的绘画作品,不能不使我们去深入地研究它。

彩陶装饰图案变化丰富,在造型的抽象性和色彩的概括性上都具有很高的艺术性,表明了先人对世界的感知和对美好生活追求的理想与智慧。在简洁概括的单纯造型上配以不同图案的装饰,通过烧制技术,使之呈现出红、黄、黑、赭、白、褐等颜色,更使器型生辉。生动感人的形象,简明抽象的造型,统一谐调的色彩,至今仍然使我们惊叹叫绝。在人类文明的远古时代,没有精巧的工具和技术,却能创造出如此精确的造型和如此完美概括的图形。直至今日,原始彩陶艺术仍然散发着独特的艺术魅力。

彩陶这一时期所表现的装饰内容有:动物(鱼、蛙、鸟、鹿、狗、羊等)、植物(花、叶、干等)、人物、几何形(日、月、山、星、雷、云、水、火等)(见图2-1、2-2)。

二、商、周时期的青铜器装饰

青铜器以其独特的造型、纹样及铸造技术闻名于世。商、周两代是青铜器艺术的辉煌鼎盛时期,青铜器在造型上厚重坚实、威严庄重(也反映着两代

的繁荣强大),在装饰手段和艺术处理上有随形赋饰的绝妙配合,强悍的造型赋以致密的纹饰,使整个器型增加了疏密变化和节奏对比,远看造型博大,近看纹饰变化无穷。在此时期,如果没有相当的冶炼铸造技术是不可能具有如此特点的艺术形式的。另外,它又是皇权贵族表示权力和等级的象征,这也决定了青铜器的造型和装饰的特征性。主要纹饰有:饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹、象纹、几何纹、云雷纹、鱼鳞纹、窃曲纹、环带纹等(见图2-3、2-4)。

三、春秋、战国时期的青铜器、玉器等装饰

春秋、战国是诸侯割据、分争天下的动荡时期,也是奴隶制社会与封建制社会交替的时代,年年不断的战争在某种程度上促进了经济的发展,人们的生活方式也随之逐步改变,手工业制品形成了造型实用化、装饰图形生活化和工艺制作多样化的特点。这一时期的青铜器一改商周青铜器装饰纹样的神秘莫测、奇异凝重的特征,而将被装饰的形象越来越理想化、生活化,并开始出现有故事情节的场景,动物、人物、几何纹饰、风景同时出现在一个图形中,这在以前的装饰纹样里是从未出现过的(见图2-5、2-6)。

图2-1

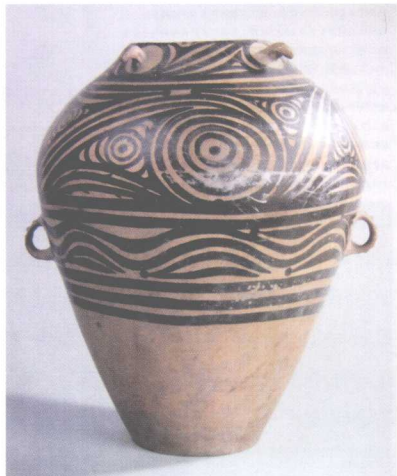

图2-2

图2-3

图2-4

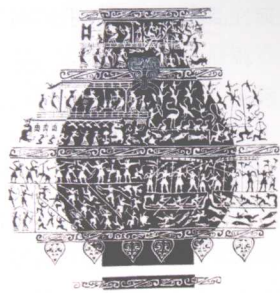

图2-5

图2-6

四、两汉的画像石、画像砖、漆器等装饰

汉代是历代封建王朝中统治时间较长的朝代，画像石、画像砖及瓦当等集中体现了汉代装饰艺术的风格和特点。其造型古朴饱满，形象生动有趣，布局与构图配合得当，在遵循知白布黑、因形守势的法则时表现出很高的艺术水平，工艺制作运用了以简托繁、底虚图实、粗糙与平滑的对比等处理手法，作品具有纳天地万物于方寸咫尺间的非凡想象力，这一切都为现代装饰艺术提供了独特的艺术表现语言。汉代的艺术表现形式，在今天看来仍然是美的，艺术水准也是很高的。此时的装饰内容以人物、动物为主，也有许多带情节的生活场景、民间传说及神话故事。

汉代有特点的艺术品种类很多，不同的工艺品由不同的装饰艺术形式构成。通达的丝绸之路繁荣了经济和文化，纺织、刺绣装饰艺术得到了发展，金属制品和玉器佩饰也形成了特殊的造型和装饰风格，它们与画像石、画像砖、瓦当相比，除工艺制作不同所形成的不同面貌外，表现内容更多的以动物为主，并附加云、水、山的抽象形状、几何及吉祥文字形等。这些工艺品以不同的面貌共同体现了汉代博大、浑厚、饱满而活泼的装饰艺术风格(见图2-7、2-8)。

五、魏、晋、南北朝的佛教装饰

魏晋南北朝时期因战乱使得经济发展受到了严

重的阻碍，文化艺术和工艺品制作也同样受到很大的影响，所以，这个时期留下来的手工艺品远不如汉代那么丰富。但是，魏晋南北朝时期佛教的兴起为艺术风格的形成又注入了新的活力。这一时期修建了许多寺院并开凿了一批洞窟。无论是寺院建筑上大量的石刻图案装饰，还是洞窟中众多精美完整的佛像和浮雕彩绘装饰图案，都有着非常明显的艺术特征。雕像多以威武霸气的金刚武士和温文而雅的慈面佛像为主，还有雄健凶猛的石狮与怪兽的石刻雕像。此外，还有许多独幅式的装饰图案和二方连续图案。表现内容有飞天、仙女形象，也有祥禽瑞兽的动物图案，还有频繁出现的莲花纹样和忍冬草图案，其中飞天图形和莲花图形最具代表性(见图2-9)。

六、唐代的图案装饰

唐代是中国历史上的鼎盛时期，国富民强，人民安居乐业。装饰艺术的品种不断增加，装饰风格也不断成熟。同时，经济的飞速发展带动了传统工艺品在造型及装饰上的革新，创造了举世文明的唐三彩艺术及宝相花、折枝花、团花、卷草等图案装饰，与国外的广泛交流，为中西结合、洋为中用的艺术发展提供了良好的契机。放眼世界，才能解放思想；博取众长，才能有所发展，这也正是今天我们仍然将唐代文化艺术引以为豪的原因之一。唐代的工艺美术品在造型上饱满而挺拔、简洁而有张力，图案装饰上富丽堂皇、雍荣华贵、题材丰富、结构丰满(见图2-10、2-11)。

七、宋、元时期的陶瓷装饰

宋代装饰艺术的特点和风格集中体现在陶瓷艺术上。这一时期是中国古代陶瓷艺术的一个高峰期，出现了定、汝、官、哥、钧五大名窑，它们以不同的造型和装饰风格及制作工艺各显风采。

宋代的陶瓷造型单纯挺拔、庄重高雅、工艺精湛，没有富丽的色彩装饰，但十分耐看。充分展示

图 2-9

图 2-11

图 2-12

图 2-13

图 2-7

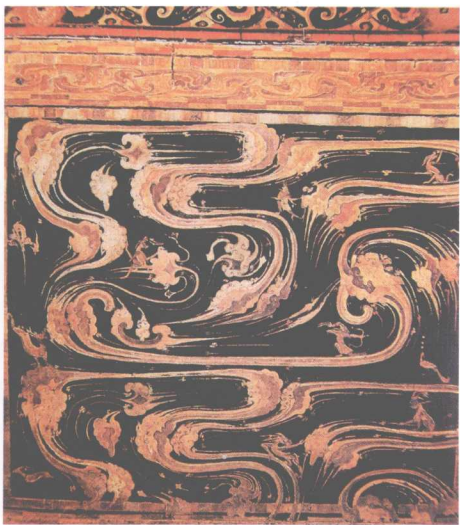

图 2-8

图 2-10

了宋代艺人们的超常想象力和精良的工艺水平。宋代最常见的装饰图案有牡丹花、莲花等。

继宋代之后，元代的瓷器品种和装饰特点又有了新的变化。沿海的开放、扩大和增进了贸易和文化上的交流，各种工艺实用品得到了空前发展，装饰风格和特点也随之发生了变化。元代的装饰风格一反宋代高雅的清风，不再将严谨镌秀的工艺视为最高准则，而代之以极为通俗、自由、不拘一格的装饰和审美趣味。让世人叹为观止的青花、釉里红等在这一时期出现，备受国内外的瞩目和欢迎(见图 2-12、2-13)。

八、明、清时期的图案装饰

明、清两代已到了我国封建社会的晚期，而欧洲正值工业文明的发端之际。明、清时期已有资本主义的萌芽，大规模的商品生产又对工艺美术品的造型、装饰、工艺和品种的推陈出新起着直接的作用。陶瓷、漆器、织绣、玉雕、竹雕和印染上的装饰已越来越受商品市场的制约，出现了纤细、庸俗、做作、华丽、繁琐的格式。尽管明、清两代的永乐年间和康熙年间出现过繁荣盛世，但并没有挽回装饰风格日趋庸俗的趋势，它们具有了欧洲罗可可艺术的特征，艺术品位和艺术格调降低是这一时期的总体印象。不过，由于技术的革新，明、清陶瓷装饰出现了斗彩、五彩和粉彩等新品种，还出现了特种工艺品种景泰蓝。明、清时期的斗彩和五彩瓷器在国际艺术品市场上有很高的定位。

明、清时期的装饰纹样主要集中在瓷器、丝织、玉雕、漆雕、景泰蓝等物件上。其中，以瓷器上的品种最多，内容涵盖了花鸟、草虫、动物、人物、风景等，表现形式上呈繁琐密集、细腻多变、层次丰富的满构图状(见图 2-14、2-15)。

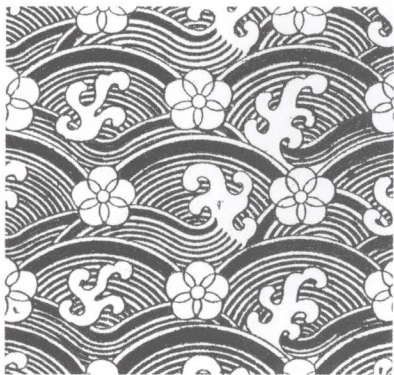

图2-14

图2-15

第二节 民间装饰图案艺术

民间图案是历史上广为流传于民间，有独特风格及特点，并区别于宫廷、皇族等上流社会艺术的装饰图案，基本上用作百姓生活日用品上的装饰，很少用作欣赏品和陈设品。民间图案由于民族和生活习惯不同、审美情趣不同、地域材料差异和工艺手段不同，形成了很鲜明的地域特征和自身风格。即便是同类的手工艺品种，其造型、装饰、色彩都有很大的差异，朴素自然、无拘无束、活泼亲切的装饰风格和土生土长的乡土语言又是它们的共同特征。

一、民间图案的内容

民间图案的内容虽以动物、人物、植物、禽鸟等作为装饰，但装饰的内涵已远远超过装饰的本身，表现了吉祥如意、祈盼福寿的象征意义。桃子在民间比作长寿之意，也称寿桃，蝙蝠取“蝠”与“福”相同的谐音，以桃子和蝙蝠组合的福寿图，意为长寿是福；以松树和鹤组合的“松鹤延年”图，表明延年益寿的愿望；表现多子多孙，常以绽开的石榴喻其内涵。以儿童、莲花和鲤鱼表现欢庆春节；以鸳鸯戏水表现美满婚姻和爱情幸福；以门神、钟馗为装饰，表现驱邪避鬼、保平安的心愿。这些巧妙的安排，使原来单纯的植物、动物、人物有了新的寓意。

同时，民间图案有很多内容还表现了历史故事、神话故事和民间传说，丰富的内容和场景纳于咫尺间，大胆的夸张和取舍，形象地体现了主题内容，让观者开门见山、一目了然，如“大闹天宫”、“八仙过海”、“劈山救母”、“老鼠取亲”、“白蛇传”等。民间图案中还出现了许多几何形纹饰，我们常常可以在少数民族的工艺品及织物上看到。

二、民间图案的表现形式

民间图案的表现形式是通过寓意、联想、象征、夸张等手法来传达对美好事物的追求，如运用谐音寓意、指物表意、虚幻想象等，使图案充满了美妙的理想气氛。

1. 谐音寓意是借文字的读音相同并运用文字中的动物、植物、花鸟、鱼虫等不同形态的图案来表现美好愿望的吉祥语言，在民间图案中应用得最为普遍。如“百事如意”，将柏树和柿子树组合成如意形，“百”字的谐音为柏树的“柏”，“事”字的谐音为柿子树的“柿”，借此表现万事顺心、事事如意。再如图案中金鱼戏水游动，周围环绕荷叶荷花、莲蓬和水草，“金鱼”通“金玉”，环绕周围的荷叶、莲花等有荷塘之意，“塘”通“堂”，“金玉满堂”一词是表现富有的意思，意为富贵和财富多多。还有“合和如意”，以食盒与荷花寓“合和”，“如一”通“如意”，意为百年合和、万事如意。

在民间图案中像谐音寓意的内容还有很多，如喜上眉(梅)梢、吉祥(鸡羊)如意、福在眼前(钱)、连(莲)年有余(鱼)等等。

2. 虚幻想象是指许多在现实生活中存在，但由于处在背面或受物体遮挡等原因而无法看到的部分，通过虚幻和想象的手法把这些形态表现出来。这种方法也称透叠法，它使画面生动形象，有趣多变，通俗易懂，有很强的装饰性。

立体派画家毕加索表现人物的头与身体时，常把看不见的背面部分也表现出来，将两个侧面的头和身体共用于一个正面头和身体。民间图案中这类形式也很多。例如：在受孕的母马腹中显现幼马的形象，在蛇的腹中画出被吞噬的小鱼和青蛙，在不同的植物和果实中画出内部结构，在鸡蛋中画出即将出壳的小鸡形象等。这些表现手法为图案装饰提供了新的表现语言，拓展了图案装饰在平面化领域里的发展空间。利用虚幻和想象的方式在现代绘画创作中也是经常使用的手法之一。

3. 指物表意是将老百姓心目中理想的、美好的和能带来吉祥的植物、动物形象联系在一起,组合成如意的图样,以示对幸福美满生活的向往。如“鸳鸯戏水”、“龙凤呈祥”等图案表现了男女的美满爱情和幸福生活;“松鹤延年”图案中的松与鹤则是表达长青长寿、延年益寿之意;“榴开百子”图案表现了多子多孙是福的美好愿望,成为装点生活、祈盼幸福、表达夙愿的理想素材。

三、民间图案的种类

民间图案的种类繁多,流传很广。不同地区不同民族有各自不同的种类,因地制宜,因材施教,

于是形成了民间图案的不同类别,并且在不同工艺制作方法下又形成了表现图案的特殊形式。民间图案的制作工艺并非工业化生产所带来的标准化产品上的装饰图案,而是以最简单的器械、工具和手工操作表现图形装饰。即便是相同的构图,也很难一模一样,由此可以看出民间图案装饰的自由性和个性化特征以及劳动人民的聪明才智和非凡想象力。民间图案的种类很多,最为多见的当属剪纸,另外还有蜡染、刺绣、蓝印花布、泥玩具、木版年画和风筝等等(见图2-16—2-22)。

图2-16

图2-17

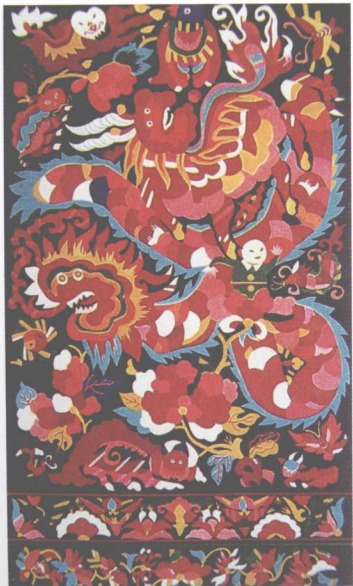

图2-18

图2-19

图2-20

图2-21

图2-22

第三节 外国装饰图案艺术

由于地域、民族、历史文化的不同，世界各地的艺术风格也各具特色。纵观世界的装饰图案，它们在产生和发展的过程中既保留了独有的民族特色，又融合了本民族以外的文化。

一、埃及

埃及是世界四大文明古国之一，在世界文化、艺术领域有着重要的地位。埃及的金字塔呈单纯的几何形体，神秘而永恒，原始而现代。埃及的象形文字以画为字，而绘画时则以字作画。埃及图案主要以人物为主，并由大量的动物组成，人物头为正侧面，而上半身为正面，到了下半身又改为侧面了，这是为了更好的表现人物各部位的特征。高度的程式化、鲜明的本土化、强烈的宗教色彩，具有特定的象征意义的造型，构成了埃及标志性的艺术语言(见图2-23)。

二、希腊

希腊也是世界四大文明古国之一，建筑、雕刻、绘画、陶瓶等艺术均有极高成就。希腊陶瓶艺术，特别是用线的艺术表现力很高，具有生命的律

动感。陶瓶描绘内容，一般为战争、体育运动、民间故事、神话诗歌等。植物纹样以忍冬花(金银花)和掌状叶(棕榈)为主。作品风格以写实手法为主，精工细作。色彩运用上以强烈的黄、红、蓝为主(见图2-24、2-25)。

三、波斯

古代的波斯为四大文明古国之一，地处东西方交通要道，手工业生产极为发达，具代表性的有地毯、细密画，作品融东西方艺术特色，兼收西方写实、东方装饰的特点，以诗歌为创作内容，多层次、多视点、多侧面、多姿态表现。图案追求形态完美，构图极有装饰性，具有代表性的联珠图形为大图形边缘安排小圆珠外框，多单色手涂，内容有狮、象、鸟等动物，其结构严谨、连接自然、造型独特、图案精细、线条流畅。波斯对我国唐代文化影响很大(见图2-26)。

四、印度

印度为四大文明古国之一。古代它被中国称为“身毒”、“天竺”，自唐玄奘起改称“印度”，即美好明亮之意。印度是一个善于造神的民族，一切的艺术、绘画、雕塑都是以神为中心，有亚洲最早的阿旃陀石窟艺术，与中国的敦煌艺术一样著名。民间绘画为拉吉普特绘画；宫廷绘画为“莫卧儿画派”；建筑上以泰姬、马哈尔陵为代表。中国佛画中的立体凹凸渲染法是学习借鉴印度绘画而来的。印染方面以更纱纹样为代表，还有原始的佩兹利纹样，以后逐渐发展到欧洲各国(见图2-27)。

五、非洲各国民间图案

这里的非洲各国一般所指的是热带非洲，不包括古埃及文明影响的尼罗河平原。非洲各国民间艺术代表性的有木雕，内容包括祖先像、神像、图腾柱、面具等与宗教有关的内容。木雕形象夸张，特别强调头部造型。若是人形则有跪、坐、仰各种姿态，若是脸谱则有喜、怒、哀、乐各种表情，还有的是人与鸟兽合为一体。抽象的与具象的组合，体现了人类的原始本性，超脱了尘世的欲念(见图2-28)。木雕材料以黑乌木、红木、铁木为主，质地坚硬、纹理细腻，更显作品古朴大方、神秘高雅。其他艺术形式还有扎染、蜡染图案和仿蜡染的基高纹样、基坦卡纹样及源于桑给巴尔的重矩形、重中心对称式的康茄纹样等(见图2-29)。

六、澳洲及太平洋各岛屿土著装饰图案

太平洋岛屿上的居民以原始渔猎为生，对周围自然环境无力改造，而对自身则有强烈的美化意