

高等院校艺术设计专业丛书

装饰图案

ZHUANGSHI TUAN

黄华明 李鸿明 编著

重庆大学出版社

装饰图案

ZHUANGSHI TUAN

黄华明 李鸿明 编著

重庆大学出版社

DESIGN

丛书主编 陈琰年 许 亮 董万里
丛书主审 杨为渝 李立新

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案/黄华明,李鸿明编著.—重庆:重庆大学出版社,2008.2

(高等院校艺术设计专业丛书)

ISBN 978-7-5624-4323-0

I.装… II.①黄…②李… III.装饰美术—图案学—高等学校—教材 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 205882 号

D E S I G N

高等院校艺术设计专业丛书 编委会

装饰图案

黄华明 李鸿明 编著

责任编辑:张菱芷 李定群 版式设计:张菱芷

责任校对:夏 宇 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

开本:889×1194 1/16 印张:7 字数:179 千

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-4323-0 定价:35.00 元

罗 力 四川美术学院副院长、教授
郝大鹏 四川美术学院副院长、教授
赵 健 广州美术学院副院长、教授
何 洁 清华大学美术学院副院长、教授
马一平 四川音乐学院成都美术学院院长、教授
吴家骅 世界建筑导报总编、深圳大学教授
肖 虎 中国传媒大学广告系教授
金定海 上海师范大学广告网络传播系教授
杨海军 河南大学新闻传播学院教授

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

随着我国改革开放的逐步深入及经济的迅猛发展,社会对设计的需求不断增长,艺术设计院系如雨后春笋般地遍布全国各地。设计教育如何顺序社会的发展,如何确立完善的设计教学体系,如何突出自己的办学特色,如何完善学科建设,如何提高教学质量等问题,成为大家关注的重点。教材,是这些重点的关键。

这是一套面向艺术院系设计专业教学的丛书,参与写作者均是一些艺术院系设计教学的中坚和骨干,他们不仅具有丰富的教学经验,严谨的治学态度,更重要的是具有强烈的使命感和责任心。编写前由重庆大学出版社组织了多次讨论,使大家取得了共识,形成了本套丛书以下特点:

根据 21 世纪艺术设计教育的发展走向及就业趋势、课程设置等实际,确定本系列教材的总体构架。

在研判目前较为成熟的同类教参、教材的基础上,扬长避短,以各门课程本科教育必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心,同时考虑到艺术教育的特点,为教师根据自己的实践经验和理论倾身长教学留有讲授空间。

作为艺术设计专业的教材,在编写时注意了从美术向设计的引导和转换,凸显艺术设计的特点;注意教材的师教关系,即体现教的特点和学的因素。

避免滥用图例,所用图例是对知识技术的视觉说明和效果展示。

设计应是国家创新体系的一部分,设计在各行各业的发展中将发挥着新的和更重要的作用。随着经济的全球化,我们的设计必须创建新的知识领域和技能以适应日渐残酷的竞争。作为人文学科的艺术设计教育需要不断地检测教学目的和调整发展方向,教材的编写应反映对艺术设计的现代性的研究,反映艺术设计的当代特征,反映对艺术设计发展走向的探索等,本教材在这些方面进行了不同程度的探索。我们知道,对教材的不断“完善”将是一个永恒的话题。

编 者

2002 年 8 月

装饰图案是指有装饰意味的花纹或图形符号。它是把生活中的自然形象,经过概括、变形、抽象的艺术加工,使其在造型、色彩和构图上创造出适合于人们视觉审美目的的一种设计图样,它是一门独特的艺术学科,有其特殊的形式语言和表达词汇。由于受生产工艺、物质材料、经济条件的限制,因此,设计时必须考虑到它作为实用艺术的功能性、社会性和审美性的特征。从装饰图案的发展与衍变的历史,我们不难看出,装饰图案是在社会政治、经济、文化的历史大背景下萌动、生发和扬弃的艺术设计形式,与人类的生活、生产和自然环境休戚相关,它既反映着物质利益,也体现着精神价值,总是洋溢着浓郁的时代气息。不同种族、不同地域、不同文化、不同国家的装饰图案都拥有各自的艺术语言。在我国,装饰图案艺术有着悠久的历史,是我国灿烂文化的一个组成部分。几千年来,我国劳动人民在艺术实践中积累了丰富的装饰图案创作经验,形成了中国自己的民族装饰图案特色。

对装饰图案的学习与研究,历来是艺术设计专业和工艺美术专业的重要基础课程内容,一直受到学者与专家的重视。由于装饰图案它兼具装饰性和实用性,有着特定的适用范围,因此,它作为构建现代艺术设计课程体系中的基础科目,与平面构成、色彩构成、立体构成等已成为设计艺术教育的必修课程,在艺术设计领域的运用非常广泛。可以说平面、色彩、立体、具象、抽象、意象、创意等图案分类都属于装饰图案的范围,建筑艺术设计、环境艺术设计、工业产品设计、服装艺术设计、装潢艺术设计、陶瓷艺术设计等领域也离不开装饰图案,因而,装饰图案在设计学科中占有十分重要的地位。尽管不同的艺术设计专业在应用装饰图案设计方面体现了艺术规律的一致性以及各专业所不能相互依赖或取代的差异性,但是,如果将装饰图案设计引入到各类的艺术设计之中,就能够通过学习和研究装饰图案设计的特征,在形象思维上解决装饰造型的基本问题,更重要的是能够全面遵循艺术形式美的规律,更好地继承和发扬各民族传统文化艺术,为以后的艺术设计专业课程的学习和研究打下良好的基础。毫无疑问,学习和研究装饰图案设计,通过有针对性的创意课程作业的训练,强化和提高学生的创作构思能力,增强表现能力,建立现代图案设计教学体系,这将对提高设计师的自身修养和培养创造性思维艺术设计人才具有深远的历史意义。

本书以培养设计师素质为重点,既可作为高等院校艺术设计专业的装饰图案设计、装饰画等课程的教材,同时也适合于图书馆、艺术设计行业、企业等单位的专职人员作为参考资料,此外,还可以作为岗前培训教材和各类艺术设计工作者、感兴趣的读者自学用书。本书在清晰简洁地阐释装饰图案的基础知识、形式美感

及表现技法的同时,侧重科学训练方法的传授,将具体形象吸纳到抽象形式里,从形式美感入手,研究形式在情感层面的表达,依据专业特点,逐步导入设计主题,培养学生创造性的设计思维能力,并结合艺术设计各侧重方向的实际,重点评述了装饰图案在专业设计中的应用,图文并茂、由浅入深。

本书由黄华明教授、李鸿明老师共同编著。对本书编写给予大力支持的中央美术学院设计学院周至禹教授,清华大学美术学院装潢艺术设计系张歌明教授,广州美术学院设计学院胡川妮教授、美术教育系张弘教授,吉林大学艺术学院类维顺教授,广东工业大学艺术设计学院李青教授,以及此书编委会的各位专家表示谢意。

本书在编写过程中,参考和借鉴了相关学者的研究论著,同时采用了同行及学生的一些优秀作品。在此,谨向这些作者和给予本书支持的人士表示衷心感谢。由于作者水平及时间所限,书中难免有疏漏和不当之处,敬请有关专家、学者、各界人士及读者批评指正。

编著者

2008年1月

1 装饰图案概述	1	5.1 装饰图案的造型	50
1.1 装饰图案的概念	1	5.2 装饰图案的构图	54
1.2 中国装饰图案	2	5.3 装饰图案的组织形式	57
1.3 外国装饰图案	14	6 装饰图案的色彩	66
1.4 中西装饰图案风格简述	17	6.1 装饰图案色彩的基本知识	66
2 装饰图案的定位、类别及审美特征	23	6.2 色彩的混合	70
2.1 装饰图案的定位	23	6.3 色彩的对比与调和	71
2.2 装饰图案的类别	24	6.4 色彩的情感与象征性	75
2.3 装饰图案的审美特性	28	6.5 装饰图案色彩的来源	76
3 装饰图案的形式美法则	31	7 装饰图案设计表现技法	80
3.1 对称与均衡	32	7.1 装饰图案设计表现技法的意义	80
3.2 对比与调和	33	7.2 装饰图案的工具、材料与应用	80
3.3 条理与反复	34	7.3 装饰图案设计的几种表现技法	82
3.4 节奏与韵律	35	7.4 装饰图案设计的方法及步骤	86
3.5 动感与静感	36	8 装饰图案与应用设计	88
3.6 变化与统一	37	8.1 装饰图案与应用设计的关系	88
3.7 变形与夸张	38	8.2 中国绘画艺术中的装饰图案	88
4 装饰图案的素材来源及构思方法	39	8.3 视觉传达设计中的装饰图案	90
4.1 装饰图案的素材来源	39	8.4 建筑与环境艺术设计中的装饰图案	95
4.2 装饰图案的构思方法	46	8.5 服饰艺术设计中的装饰图案	97
5 装饰图案的造型、构图及组织形式	50	8.6 工业产品设计中的装饰图案	98
		参考文献	101

装饰图案概述

1.1 装饰图案的概念

“装饰”作为艺术范畴内一个常用而又涵盖量大的专用词,既有广义和狭义之分,又有名词性和动词性的双重属性。一般来说,装饰是指建筑环境内外的所有设计及陈设,或指具体物品的个别装饰物以及图案、纹样形态的视觉现象。从广义上讲,装饰具有极其普遍和宽泛的适应性,它统一于一切艺术行为或艺术表象之中,规定或制约着其特定的形式结构和意象本质。而狭义上,装饰则是指艺术设计中具体的技巧、手法或图形、纹样等。

“图案”是外来词,最早是由日本传入中国的。日本人在明治维新以后,努力学习西方先进的科学技术和优秀的传统文化,把英文的“设计”译成“图案”。而“图案”一词源于英文单词“design”。“design”从字面意义上理解,可以具有三种意思,即图案、设计、意匠。图案,即图样、方案;设计,即设想、计划;意匠,即意图、匠心。1928年,图案教育家陈之佛先生提出:“图案是构想图。它不仅是平面的,也是立体的;是创造性的计划,也是设计实现的阶段。”图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中,对图案的定义综述为:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生

产等条件制约下,制成图样,装饰纹样等方案的通称。”《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释为:“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。所有的图案都具有装饰性,因而一般称为装饰图案。”(图1-1)

图 1-1 双耳陶壶

1.2 中国装饰图案

1.2.1 中国装饰图案概况

人类最早的装饰图案,可追溯到距今3万多年前的西班牙阿尔塔米拉洞穴中的野牛、鹿、马等动物图案,中国的山顶洞人遗址上的各种装饰品,还有新石器时代陶器上的多种形式的装饰图案(图1-2)。

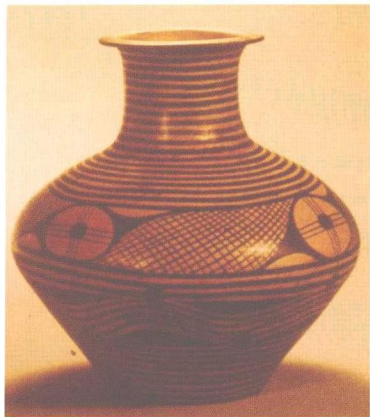

图 1-2 几何线条纹彩陶(新石器时代)

几千年来,中国传统装饰图案具有如此鲜活的生命力,这与它和民族的文化心理结构、文化渊源、情感表达方式有密不可分的关系。原始社会的巫术礼仪、自然崇拜使得最早的吉祥观念得以产生。据史书记载,早在尧舜之上的上古先民就已经崇拜天文,视山河为神灵,并重视吉凶之兆。商周之时,巫术盛行,预卜凶吉、趋利避害是人们普遍的理想信念。以此信念为基础,汉代出现的道教教义与儒学经学谶纬思想相互影响,并与封建统治阶级的意志取得大融合,形成了封建社会上层的希求富贵、皇权永固、企慕长生不老、羽化登仙等祥瑞意念。

中国装饰图案形式多样,名目繁多,是各民族在持续不断,数千年的造物活动中,集结历代能工巧匠的智慧和创作设计才华,不断融合宗教、玄儒、政治伦理和民情风俗,而形成的最具民族文化特色的装饰图案艺术体系。这些图案大体可分为:

(1)人形图案。其代表作品有青海柳湾出土的5人及11人的舞蹈纹陶盆、半坡的人面鱼纹盆(图1-3)。人面图案与鱼图案合为一体,其含义很可能是:以人面为图腾的部族与以鱼为图腾的部族之合并,人面的部族吞并了鱼的部族,属于异物同构的图案方式。

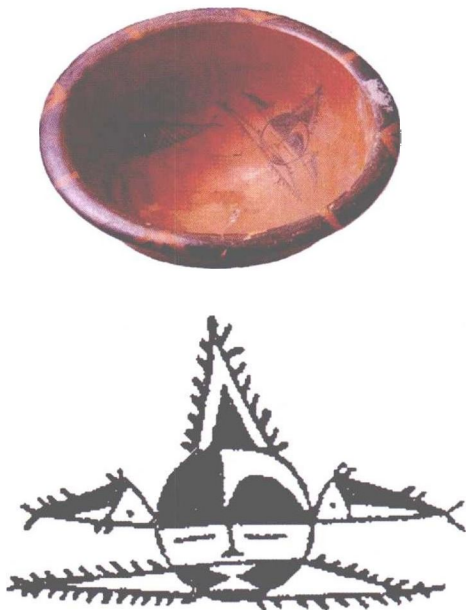

图 1-3 半坡的人面鱼纹

(2)太阳纹图案。其代表作品有郑州大河村出土的太阳纹陶片。

(3)动物纹图案。其代表作品有濮阳西水坡仰韶文化遗址发现的龙、虎纹图案,半坡、姜寨遗址出土的陶器上的鱼纹、蛙纹,临汝阎村出土的鹳鸟石斧图等(图1-4)。

图 1-4 四羊方尊
(商代)

(4) 植物纹图案。其代表作品有庙底沟遗址出土的各种植物纹陶器,此外还有各种几何纹图案和刻画符号等(图1-5)。

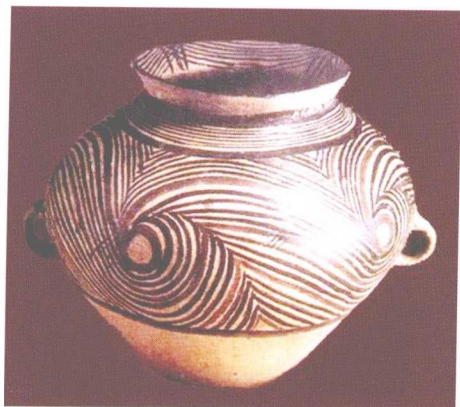

图 1-5 漩涡纹彩陶

1.2.2 中国传统装饰图案

中国传统装饰图案艺术有着悠久的历史 and 辉煌的成就。早在几千年前新石器时代的彩陶上,先民们就开始运用装饰画来装饰自己的生活,利用装饰语言来表达对美的追求和向往,它始于商周,发展于唐宋,成熟、极盛于明清。中国传统装饰图案的形式给人以喜庆、吉祥、祝福、消灾、灭祸之意。它一般运用人物、走兽、花鸟、器物、吉祥文字,以及民间谚语、古语箴言、神话故事、历史传说等题材,

通过象征、寓意和谐音的表现手法,赋予图案以吉祥之意,生动地体现出人们健康向上的进取精神和对美好幸福生活的追求,因而广泛应用于日常生活与喜庆场合。如今,各种传统的、改良的、创新的吉祥图案的使用遍及社会各个领域,如建筑装饰、家具陈设、印染织绣、首饰服装、金工木作乃至机制日用品等。

中国人的图案艺术是建立在不断的“原创”之上的,中国传统装饰图案是中国人各个历史时期的原创。中国传统装饰图案包括:原始时期的彩陶图案;夏、商、西周至春秋战国时期的青铜器图案;春秋战国至汉代的漆器图案;秦汉时期的瓦当图案;汉代的画像砖图案;经历了多个时代的敦煌图案;明代的明锦图案;清代的清绣图案,等等。中国人经过七八千年积累的图案样式、手法、语言、工艺,直到今天仍有极强的生命力(图1-6、图1-7)。

我国传统装饰图案种类繁多、内容丰富,它既代表着中华民族的悠久历史,也是世界文明艺术宝库中的巨大财富。从那些变幻无穷、淳朴浑厚的传统图案中,我们可以看到各个时代的工艺水平和中华民族一脉相承的文化传统,许多传统图案经久不衰,至今仍在沿用,保持了旺盛的生命力。中国各个历史时期的装饰图案形式丰富多样、各具特色,如新石器时期庄重大方、自然和谐的图案纹样,商周青铜器纹饰的雄浑神秘,春秋战国时期

图 1-6 彩陶图案

图 1-7 汉代的画像砖图案

活泼多样、灵巧多变的图案样式,以及佛教传入中国后与中国传统纹样的结合等,这些无不说明传统装饰图案的设计,无论是在造型方面还是在装饰上,都经历了从简单到复杂、单一到多样的过程。同时,在不同的地域、时代,中国传统装饰图案的特征也各有不同,在选题、表现手法和艺术风格上都有它的特点。

(1)中国传统装饰图案的发展

1)萌芽时期

从山顶洞人到新石器晚期是图案艺术的萌芽时期。这个时期,人们的艺术思维还处于直观状态,艺术手法也还显得幼稚,表现在图案的描绘上,即是显现出古朴率直、清新稚拙的面貌,加之人类对自然灾害和自然现象的不可知,所以多有一些形象怪异的图案。这反映了当时人类的心理、生活的特征。虽然如此,这个时期的图案艺术却为后世的图案艺术奠定了基础,开了先河。这表现在两个方面:一是基本图案符号的确立,如菱形、圆形、水波纹、云纹、勾连纹等,在后代的图案中得到广泛使用;二是在构图布局上,除了单体的图案外,还出现了二方连续的形式。

2)发展时期

从商以后到春秋时期是装饰图案艺术的发展时期。这个时期是阶级社会的形成和成熟的过程。统治者的高压统治,使人们处于思想拘禁、压抑的状态。所以图案上出现了饕餮纹、蟠龙纹等怪兽的形象,给人以狰狞畏怯的感观刺激,加之器物多大而厚重,又增强了几分严肃气氛。但很明显的是,这个时期的装饰图案艺术,从艺术手法和构图方式上,都大量地继承了上一个时期的纹饰,如菱纹、回纹、勾连纹等,不过线条显得僵硬死板,可能是用以喻义庄严和稳重。春秋后期及战国时期,因诸子百家争鸣,社会思想活跃,所以图案艺术也产生了许多新的形式。有抽象寓意的图案,也有生活场景画,图案的艺术手法也更为灵动活泼,使人耳目一新。

3)成熟和定型时期

秦朝时期,国家统一,秦始皇除了在政治上统

一外,还追求思想文化的统一。这个时期的图案艺术发展到了成熟和定型时期。虽然秦时政治制度严酷,但是作为意识形态的图案艺术,仍然反映出如战国末期那样的灵动,如行云流水般的轻松。这是因为,意识形态有它的惰性,它并不能立即与新的政治制度合拍;另外,图案作为一种艺术展现形式,是个体脑力劳动的结果,而绘制技法有一个代代相承的问题。所以,图案艺术并未随着政治格局的变化而立即改变形式和技术。因此,在一些图案中,那种狰狞恐怖的图案纹样仍然存在,如秦陵出土的夔纹大瓦当和铜车马上的一些图案,是当时严酷文化背景的反映。秦的装饰图案,总体趋势是走向写实,追求现世与真实的生活,如秦陵出土的形象逼真的兵马俑、百戏俑,构件精美、功能完善的铜车马,还有秦始皇对地下宫殿实用功能的要求等,都是这种思想的具体反映。

从以上历史源流,可以看出中国传统装饰图案发展轨迹的特点:

①图案的形式是由写实到写意的抽象发展。如蟠螭纹就是蛇的变形,如果不认真观察,则难以发现其所表示形象的本源。

②有了带有故事情节的图案,这是一个重要的发展,每一幅图案都是一幅生活场景画,都能够让人联想起一个个戏剧性的情节,真实地反映了当时当地的社会风尚。

③文字瓦当的出现。从一定角度讲,中国的文字本身便是图画的抽象化。文字瓦当的出现,说明了图案中的抽象意境进一步加强。图案抽象化了,但却使人对图案中所想说明的事物,一目了然,其示意的目的更加明确。

④图案纹饰的传承性使用。如新石器时代的鱼纹、涡纹、回纹、菱格纹等,在商周的青铜品中仍频频出现(如河南郑州白家庄出土的铜器等)。商周铜器中常使用的云气纹、凤鸟纹,各种几何纹也成为秦代装饰的主体纹饰,只是由于时代的进步,艺术表现手法的提高,使各种纹饰演进得更加精美、规范有序了(图1-8、图1-9)。

图 1-8 植物纹器皿图案

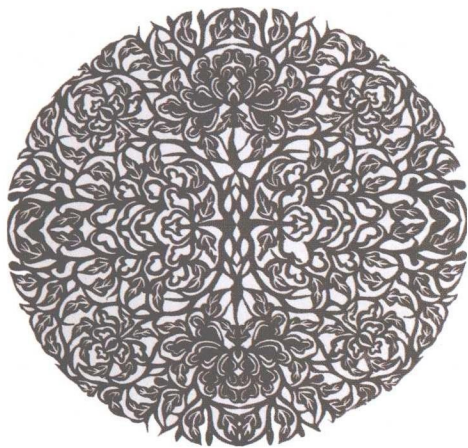

图 1-9 回纹装饰图案

(2) 几种典型的中国传统装饰图案

1) 铜器纹

青铜器是中国奴隶制社会体现权势和等级的物品,它不但本身具有较高的价值,而且在古代人们的文化思想意识中,这些青铜器都被赋予了神圣的权力,有至高地位的寓意。这些可以从许多出土的文物中得以说明。铜器纹饰常装饰在器物的腹、颈、盖和足部。纹饰的内容,大体可分为动物、人物和几何形三类。其中以动物纹样应用最多。动物纹样有两类:一类是变形奇特、虚拟的怪兽纹,如饕餮纹、龙纹、凤鸟纹、蟠螭纹;另一类是自然界的动物,如象纹、鱼纹、蝉纹、鹿纹、龟纹等。人物纹主要有宴乐、狩猎和战斗纹等。几何形纹主要有云雷纹、瓦纹、线纹、鳞纹、环带和重环纹等。

2) 饕餮纹

青铜器的常见纹样,为一种图案化的兽面,故也称兽面纹。首先采用饕餮纹这个名称的是宋代的《宣和博古图》。饕餮为传说中的一种贪食的恶兽,也比喻贪婪凶恶的人。青铜器上的饕餮面形,变化众多,一般表现为横眉裂口,宽鼻瞪眼,形象怪异。也有的双眉直立,有的眉作兽形,有的像正面的牛头形。构成多数以鼻为中心,作对称形。

3) 龙纹

龙被看做是自然力量的象征而加以崇拜。以龙作装饰大体有两种含义:一种是在《左传昭公二十九年》中提到,“龙,水物也。”说龙是水神,是水做的灵物;另一种是天象的象征,在《易乾》中提到,“飞龙在天。”以飞龙象征宇宙的星宿。古代农业社会,非常注意天象,认为天象的变化足以造成人间的祸福。这是古人对大自然力量的一种幼稚的解释。商周青铜器上的龙纹,基本形似蛇,作盘曲状,有耳,无角,无足,龙身排列有两列规则的鳞纹。属于龙纹的还有蟠龙纹、蛟龙纹、两尾龙纹等。

4) 凤鸟纹

铜器上的凤纹,为羽毛丰丽的鸟形,头上有上翘或下垂的羽冠。有的冠作三叉戟式;有的羽翼飘举,似做飞翔状;也有的翼、尾皆作三重,冠向前绕的,变化众多。鸟纹,一般长翎垂尾,或长尾上卷,作前视或回首状。

5) 彩陶纹

彩陶纹是新石器时代一种彩绘的陶器纹样。将彩先绘在坯上,然后入窑烧成,触水不脱。彩陶纹样主要有五大类:

①几何纹:包括三角形、方形、菱形、逗点形、锥形、弦形、线形、绳形、回形等。

②动物纹:包括鱼形、鹿形、蛙形、鸟形等(图 1-10)。

③植物纹:包括表粒形、谷壳形、枣核形、涡形等。

④人物形:包括人面鱼形、舞蹈形等。

⑤纺织纹:包括竹篮形、席纹形、布纹形、人字形、网纹形等。

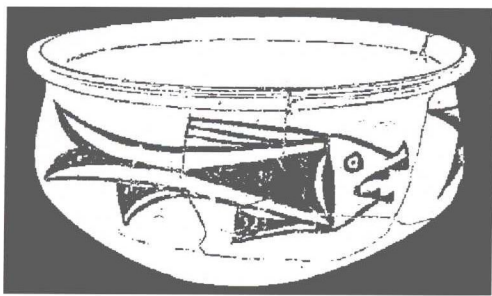

图 1-10 动物纹器皿

6) 瓦当纹

瓦当也称为瓦挡、瓦头,是我国古代建筑檐头筒瓦前端的遮挡。最初为半圆形,后演变成圆形。瓦当的图案有动物、植物、云纹、葵纹,以及动植物变形图案等。汉代动物纹瓦当,以西汉晚期的青龙、白虎、朱雀、玄武四神造型最为完美。它们都是像龙一样被人们创造出来的自然中没有的吉祥物,代表方位或四季。植物纹中,以八瓣“莲花”纹最为典型。

7) 方胜盘长

八吉祥,八种佛教法物(法螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长)之一。《雍和宫法物说明册》载:“盘长,佛说回环贯彻一切通明之谓。”明清时广泛采用,含有吉祥之意,象征连绵不断。纹样应用极广,有四合盘长、万代盘长、方胜盘长等多种变化,人们通常也称它为“中国结”。中国结如其他中国艺术品般,多用自然形态、谐音来取其意,如用“吉字结”、“馨结”、“鱼结”结合就成为“吉庆有余”的结饰品,以“蝙蝠结”加上“金钱结”,可组成“福在眼前”等。以此类推又延伸出了“长寿安康”、“财物丰盛”、“团圆美满”、“幸福吉祥”、“喜庆欢乐”等祈福的内涵,作为民间祝祷的符号,成为世代相传的吉祥饰物(图1-11)。

再如中国联通的标志,索性直接采用盘长纹样,将传统图案赋予现代的意义,着重突出中国联通创新、活力、时尚的品牌形象(图1-12)。还有不少海报设计、印刷设计、字体设计、包装设计等,或在总体风格上,或在局部形式上,或在个体图纹上,借鉴和沿用了民间传统图案中的理念,并赋予新

图 1-11 中国结

图 1-12 中国联通标志

意,取得了很好的效果,受到了世界民众的公认和喜爱。

1.2.3 中国民间装饰图案

(1) 中国民间装饰图案的造型特点

中国民间装饰图案历史悠久、种类繁多、内容丰富、造型朴实美观,它体现着中国民间劳动人民的人生哲理和艺术内涵,反映着民间的美好意愿,并凝集着民族文化的精髓。中国民间装饰图案造型的特点是色彩鲜明强烈、热情奔放、夸张变形,以古朴大方为美。民间装饰图案艺术深深扎根在人民群众之间。从古到今,中国各种民俗被一代代传承下来,在漫长的岁月里,我们的祖先创造了许多令人向往、追求美好生活、民间寓意吉祥的图案。中国吉祥图案在遵循变化与统一的总原则的前提下,较为突出的造型特点有如下三个方面:

1) 具象题材、抽象运用

民间吉祥图案中的主要题材均直接或间接地

取自于自然界和平民生活中常见的动植物、器皿、用具等。吉祥图案在这些具象的事物造型中,不受具体形象的限制,往往服从视觉上的快感,而突破平凡的樊笼,体现出抽象形式的艺术美感(图1-13)。

图 1-13 鱼福图

2) 对称与均衡是构图的惯用手法

民间吉祥图案常常存在一中心线,在其左右、上下或四周配置同形、同色、同量或不同形但量相同或近似的纹样,这种组成形式称为对称与均衡的构图。其中,对称与不对称是依据纹样占据空间位置的状况而言的,它交代了吉祥图案组织单元的布局;而均衡与不均衡指的是纹样各部分力量分布的状况,它决定着吉祥图案的平衡美感。通过对称与均衡的构图手法,吉祥图案表现出一般描绘图案不同的视觉效果,更加具有组织性,这正是吉祥图案具备装饰属性的重要前提(图1-14)。

图 1-14 民间吉祥图案(一)

3) 繁复求变,乱中有序

传统图案的繁复有别于现代美术,传统民间吉祥图案的繁复有别于现代应用美术图案,传统吉祥图案的繁复绝不是简单的罗列,单纯的重复,它更加讲究在纷繁中体现出节奏和韵律,对比与调和,将疏密、大小、主次、虚实、动静、聚散等做协调的组织,做到整体统一、局部变化,局部变化服从整体,即“乱中求序”、“平中求奇”。这更增加了吉祥图案的层次和内涵,但从装饰应用的角度看,它对加工工艺的要求显然是比较苛刻的(图1-15)。

图 1-15 民间吉祥图案(二)

(2) 中国民间装饰图案的表达

中国被称为龙的国度。龙是中华民族的象征,是一种神圣、吉祥、吉庆之物,是英勇、尊贵、威武的象征。因而,在传统的纹样设计中,常把龙与其他题材贯穿在一起,表达一种吉祥的意境。如“龙凤祥云”图,把龙、凤和祥云连在一起,在古时象征着高贵、吉祥,现在则象征幸福和喜庆。“百事如意纹”纹饰以百合花、柿子及灵芝组成。“百合”和“百事”的百字互通,“柿”和“事”谐音,灵芝形态与如意形态接近,象征着一切事情称心满意。下面就几种具有代表性的中国传统民间图案表达方式进行分析,以求深入地了解 and 认识中国民间吉祥装饰图案。

① 第一种表达方式是以被表现的图、形、物的名称谐音而成的意念,如喜上眉梢、竹报平安、百事如意等。如民俗文化的内容丰富多彩,烟标上表

现最多的是吉祥、喜庆方面的题材。设计人员利用文字、图案通过对某些自然物象的寓意或谐音,表达人们的情感与愿望。例如,新郑卷烟厂的“喜梅”牌,利用民俗文化中喜鹊登梅枝来表达“喜上眉梢”之意。梅枝取其谐音,意为眉梢,喜鹊则扣出“喜”字。

②第二种表达方式是给被表现的图形物以特定的、大众认可的吉利含义,如龙的凝聚、龙马精神、马到成功等。现存于南阳汉画馆的汉代画像石,是由一条龙和十八颗星以及刻有玉兔和蟾蜍的月亮组成的,这条龙就是整个苍龙星座的标志。其运用的浪漫主义手法,把带有吉祥含意的“如意纹”内容,综合到一个画面,给人以想象的余地(图1-16)。

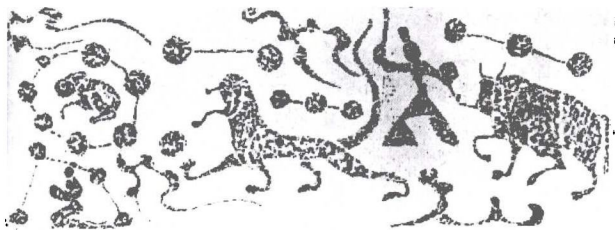

图 1-16 牛郎织女星(南阳汉代画像石刻)

③第三种表达方式是图形之外辅以文字说明的隐喻,如一品当朝、马上封侯等。例如,章薇的《紫福灵》作品,创意来源于吉祥的中国图案,神秘的紫水晶,相互搭配,相互衬托,把传统与时尚融合在一起,将美好的祝愿赋于一身(图1-17)。

以下是中国民间装饰图案中隐喻的代表性实例:

①装饰图案——在花瓶里插上如意。含义:“瓶”、“平”同音,瓶里插上如意表示“平安如意”。如意是一种象征吉祥的器物,用玉、骨、逐字竹子等制成。头呈灵芝或云形,它表示如愿以偿。古代如意只是一种爪丈,柄端如指,用以搔痒,可如人愿,故名“如意”(图1-18)。

②装饰图案——2008年北京奥运会吉祥物福娃贝贝传递的祝福是繁荣。在中国传统文化艺术中,“鱼”和“水”的图案是繁荣与收获的象征,人们用“鲤鱼跳龙门”寓意事业有成和梦想的实现,“鱼”还有吉庆有余、年年有余的蕴涵。贝贝的头

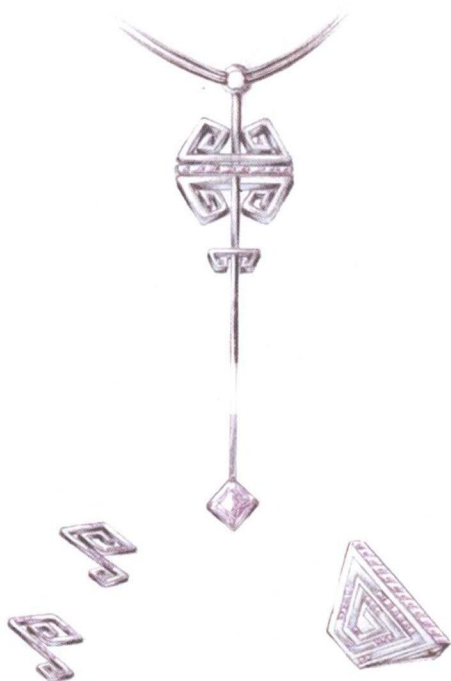

图 1-17 紫福灵 章薇

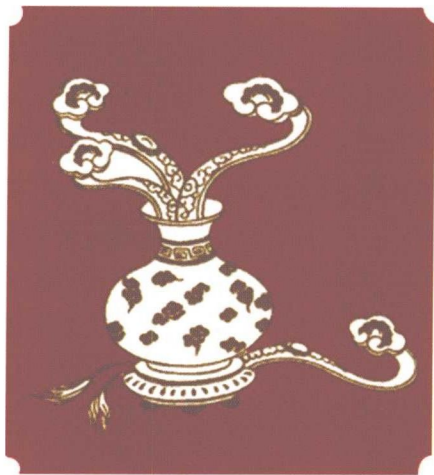

图 1-18 “如意”图案

部纹饰使用了中国新石器时代的鱼纹图案。贝贝温柔纯洁,是水上运动的高手,和奥林匹克五环中的蓝环相互辉映。而福娃晶晶来自广袤的森林,象征着人与自然的和谐共存。他的头部纹饰源自宋瓷上的莲花瓣造型。晶晶憨厚乐观,充满力量,代表奥林匹克五环中黑色的一环(图1-19)。

总之,中国民间装饰图案因物喻义、物吉图祥、将情景融为一体,因而主题鲜明突出,构思巧

图 1-19 第 29 届奥运会吉祥物 北京 2008 年

妙,形成了独特浓郁的民族色彩和个性。也正由于图案的吉祥含义表达了人们对美好理想的向往和追求,因而被应用在社会生活的各个方面,尤以在染织、地毯、陶瓷、雕刻、建筑、服装、首饰等工艺美术用品和喜庆场合的应用更为广泛。民间装饰图案是我国传统艺术的一颗璀璨明珠,已日益引起世界美学、民俗学的瞩目。中国民间装饰图案内涵丰富、文化底蕴雄厚。现代装饰图案设计是从中国民间装饰图案中发展来的,但又不是中国民间装饰图案的简单翻版和重复,通过对中国不同发展阶段的探讨和研究能使我们进一步认识中国民间装饰图案的构成特点。

(3) 中国民间装饰图案的种类

中国民间图案艺术是广大农村劳动人民为满足自身精神生活的需要而创作,并在他们自己生活中广泛应用和流传的美术作品。其中主要有剪纸、木版年画、刺绣、面具与脸谱、皮影等。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艺术形式。

1) 剪纸

民间剪纸是中国古老的传统民间装饰艺术,它历史悠久、风格独特,深受国内外人士喜爱。剪纸的主要材料是纸。纸是中国的四大发明之一,过去一直公认造纸术是蔡伦于公元105年前后发明的。后来陕西省扶风县出土了西汉时期的纸,专家

们认为纸在我国出现的时间要提前到汉平帝之前,可能在宣帝时期(前73—前49)。不管结论最后怎么确定,在纸发明之前,不会有真正的剪纸。但用其他薄片材料用于剪刻镂花,却在有纸之前。

民间剪纸是使用剪刀或刻刀在色纸上进行阴或阳的制作而形成的装饰贴画,其图案多用于节日、民间喜庆或民俗活动中贴于窗户上,通称为“窗花”。主要以花卉动物、喜庆吉祥纹样、故事、人物、戏文、时俗等题材为内容。其特点是造型高度概括,变形夸张,简练清晰,线条工整流畅。在构图上讲究对称、重复等装饰手法,视觉效果非常图案化。色彩对比强烈、明快,给人一种简洁、单纯、朴实的感受。民间剪纸因其地域及时期的不同呈现出差别。现代剪纸用各种颜色纸作材料,以剪和刻的方式表现形象,在传统的基础上更具有夸张、变形、抽象的特点。新疆维吾尔自治区博物馆现藏有保存完好的北朝剪纸作品《团花剪纸》,此作为多层折叠后剪出的菊纹、几何纹图案,形象饱满精致,体现了很高的剪纸技艺。剪纸风格南北存在差异,北方地区表现为粗犷豪放、造型简洁、浑朴自然;南方地区表现为构图繁茂、流畅灵巧、秀丽精致等。

剪纸材料(纸)和所用的工具(剪刀和刻刀)决定了剪纸具有它自己的艺术风格。剪纸艺术是一门“易学”但却“难精”的民间技艺,作者大多出于乡村妇女和民间艺人之手,由于他(她)们以现实生活中所见所闻的事物作题材,对物象观察,全凭淳朴的感情与直觉的印象为基础,因此形成剪纸艺术浑厚、单纯、简洁、明快的特殊风格,反映了农民那种朴实无华的精神。在构图上,剪纸不同于其他绘画,它较难表现三度空间、场景和形象的层层重叠,对于物象之间的比例和透视关系也往往难以突破。它主要依据形象在内容上的联系,较多地使用组合的手法,由于在造型上的夸张变形,又可使用图案形式美的一些规律,作对称、均齐、平衡、组合、连续等处理。它可以把太阳、月亮、星星、飞鸟、云彩,同地面上的建筑物、人群、动物同时安排在一个画面上。常见的有“层层垒高”或并用“隔物

换景”的形式(图1-20至图1-22)。

2)民间年画

年画,顾名思义,就是过年(春节)时张贴的画。旧时候,每当春节来临,新的一年即将到来的时候,家家户户都把房院打扫得干干净净,在堂房、卧室、窗旁、门上及灶前,院内的神龛上,贴上焕然一新的年画,既用以创造喜气洋洋的新年气氛,又借以祈求上天赐给幸福,消除灾祸与不幸。民间美术品呈平面形态的,具有装饰风格和装饰功能的画

面即是民间年画(民间装饰画)。民间年画,是我国的一种民间艺术,是中国传统的“中国画”形式之一。一般是采用工笔画形式,也有兼工带写意,当然也不乏大写意的传统中国画法。年画分为门画、屏画、灯画、扇面画、墙贴画和挂画(图1-23)。

年画早在东汉、六朝时就已存在了。宋代时,年画已很兴盛。清代康熙、乾隆年间,年画的作坊日益发展。当代的年画,也是在沿袭历代传统年画,以及受到日本的浮世绘、西方的现代派油画影

图 1-20 中国民间剪纸(一)

图 1-21 中国民间剪纸(二)

图 1-22 中国民间剪纸(三)

图 1-23 门神(年画) 四川绵竹