

615

中国
装饰艺术

郑军 编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国装饰艺术/郑军编著. —北京:高等教育出版社,
2001.7

ISBN 7-04-009722-2

I. 中… II. 郑… III. 装饰美术—中国 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033145 号

中国装饰艺术

郑军 编著

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009

电 话 010-64054588 传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 中国科学院印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 15.875

版 次 2001 年 7 月第 1 版

字 数 400 000

印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

插 页 16

定 价 41.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

中国装饰艺术一书,作者运用纵横两根线索来归纳和综合并一一介绍中国各个历史时期,各种艺术品种及其它们各自具有的独特的装饰风格等。全书内容包括中国装饰艺术概论,中国装饰艺术发展源流,岩画装饰艺术,陶器装饰艺术,金属器皿装饰艺术,玉器装饰艺术,漆工艺装饰艺术,丝织印染与服饰装饰艺术,瓷器装饰艺术,装饰性雕塑的流变,建筑构件与室内装饰品,装饰性绘画的流变,中国装饰艺术独特的吉祥纹样等。全书内容详实丰富,是学习和研究中国装饰艺术不可多得的一本好书。

序

意境之美

——《中国装饰艺术》读后

造型艺术的根本任务是艺术形象的创造。这种创造的成果，王国维称之为“意境”，黑格尔把它叫作“有意味的形式”。提法虽然不同，其要旨都在于一个“美”字。从疲于谋生到能够审美，这是人类在进化发展过程中其意识形态领域的质的飞跃。

在研究造型艺术的历史的时候，要特别注意到这样一个现象，即不论中外，真正意义上的造型艺术作品的出现，大约都在旧石器时代晚期或新石器时代初期，例如中国的彩陶纹样、西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画等，而且似乎从那时开始，东方和西方两大艺术体系的各自特色就已显著地表现出来。在丰富的彩陶纹样之中，充满了刻意设计的抽象纹样；而在阿尔塔米拉的洞窟壁画上，则跃动着栩栩如生的动物形象。前者侧重“意”的表现，把“境”中之物化作“意匠化”的特殊形象；而后者则侧重“境”的表现，通过“意”的努力，来塑造真实之物的“境界”。这两种不同的追求，体现在艺术手法上，就形成了“装饰”与“写实”两种不同的方法体系。为了写实，西方的艺术家们就要去研究透视、解剖、色光原理等等自然界的科学规律；而为了装饰，东方的艺术家们也在孜孜不倦地研究对称、均衡、比例、节奏等美学规律。人们无法判断它们的艺术形式孰高孰低、孰优孰劣，就好像人们无法断定男人和女人哪个更重要一

2 序 意境之美

样。这是我要阐明的第一个意思,即装饰艺术和写实艺术绝无高下优劣之分。但是,就美术史的研究而言,过去的工作似乎更注重对写实艺术的发生、发展和规律的研究和探讨,这一方面的著作可谓汗牛充栋;相比之下,对装饰艺术的系统研究,回想起来未免就有些凤毛麟角的感觉。记得在 20 世纪 60 年代,我刚刚从事教学工作的时候,主要的参考书是庞熏琴先生的《中国传统装饰画研究》,此书至今仍然是这一方面的权威著作。所以,当我看到郑军所写的《中国装饰艺术》时,那高兴的心情是可以想见的。我希望有更多的同志来从事这方面的研究,有更多的专著和研究成果问世。

什么是“装饰艺术”呢?本书援引了 9 种十分权威的解释,有简有繁、有详有略,可谓各有千秋。但我以为,首先要弄清楚的是“装饰艺术”和“装饰化的造型艺术”这两个不同的概念。所谓“装饰艺术”,是泛指一切起装饰作用的艺术,不但建筑上的彩绘、器皿上的纹样、衣服上的图案是“装饰艺术”,就是烫头发、抹口红之类也都可以算得上是“装饰艺术”,否则叫它什么?在这里,“装饰”是作为目的来体现的;而“装饰化的造型艺术”则首先是造型艺术的一种,是采用“装饰化”或者“意匠化”的手法来创作的造型艺术作品。在这里,“装饰”是作为一种方法来体现的,它最后归结为一种不以写实为追求,努力体现艺术家意念中的、自我满意的一种特殊的图像。用这种方法创造出来的绘画是“装饰画”,用这种方法创造出来的雕塑是“装饰雕塑”。因此我以为,像蒙德里安、康定斯基等人的抽象画,实际上是一种装饰画;亨利·摩尔、布朗库西等人的抽象雕塑,实际上是一种装饰雕塑。因为它们都是以“意”为主的“意匠化”的形象。最近在济南洛庄汉墓挖掘现场看到陪葬的驷马轺车上漆绘的装饰图案,就颇有些康定斯基所画的那些抽象画的味道,当然,它的产生比康定斯基要早 2000 多年。而每当看到霍去病墓前的“马踏匈奴”,或者宋代皇陵前的那些神兽、翁仲,我也

不由得对布朗库西的抽象雕塑产生一种“不过尔尔”的感觉。就因为它们都是“装饰化的造型艺术”。古今中外,其理也一。这是我要阐明的第二个意思。

至于装饰画的规律,本书作者在书中概括为“平面化、秩序化、单纯化、规律化、理想化”诸端,我很赞成。但作为中国的装饰画,当然又必然具有中国艺术的特点,如济南洛庄汉墓出土的一件青铜乐器——埙于上铸有一个美丽的装饰纹样:一个一笔画成的鹰,这个纹样也可以说是这些特点的全面体现。它的美丽,它的完整,它的饱满,它的力度,它的流畅,它的巧妙,是前所未有的。它是以鸟为图腾的东夷部落先民的伟大创造,是蕴蓄着无穷智慧的中华儿女的精神结晶。虽然不知道它的创造者是谁,但肯定无疑的是它和散布在祖国大地上的民间刺绣、剪纸、年画、木雕等等一样,是普通劳动者的伟大创造。尤其值得称道的是,它作为一件中国的装饰艺术作品,除了具有上面所说的诸多特点以外,又巧妙地体现着中国造型艺术以线条为主要造型手法的传统特色。一根几经曲折的线条和 13 枚凸出的点,组成了这个生动的形象。本书作者在谈到中国装饰艺术的特点时,除了线条的运用之外,还提到了变形、理想化等方面的要素,我对这个问题缺乏研究,不敢妄加评论,但就其与西洋装饰艺术的特点相比较而言,我感到中国的装饰艺术尤其重视造型的整合性和封闭性,它的对称、均衡、呼应、重叠等常见手法,都是为造型的完整性和封闭性服务的。这一条也贯穿在中国古代的文学艺术里,从诗经到楚辞、汉赋、骈文、律诗、词曲,无不以各自不同的方法在追求完整圆满的效果。“流水过弦拨清音,月光洒石苔痕明”;“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”等随手拈来,都是优美的图案。至于西方的装饰艺术,即以本书第一章第一节“中国装饰艺术的界定”中所举法国和比利时的“新艺术”(Art Nouveau)运动的典型之作“伊特沃德别墅的铸铁大门”而言,它自由蜷曲的花草图案十

4 序 意境之美

分生动,但却绝非对称或均衡结构,故而与中国图案大相径庭,一看就不是一个“味”儿。所以,对于这个题目,我以为还可以深入探讨下去,这是我要阐明的第三点意思。

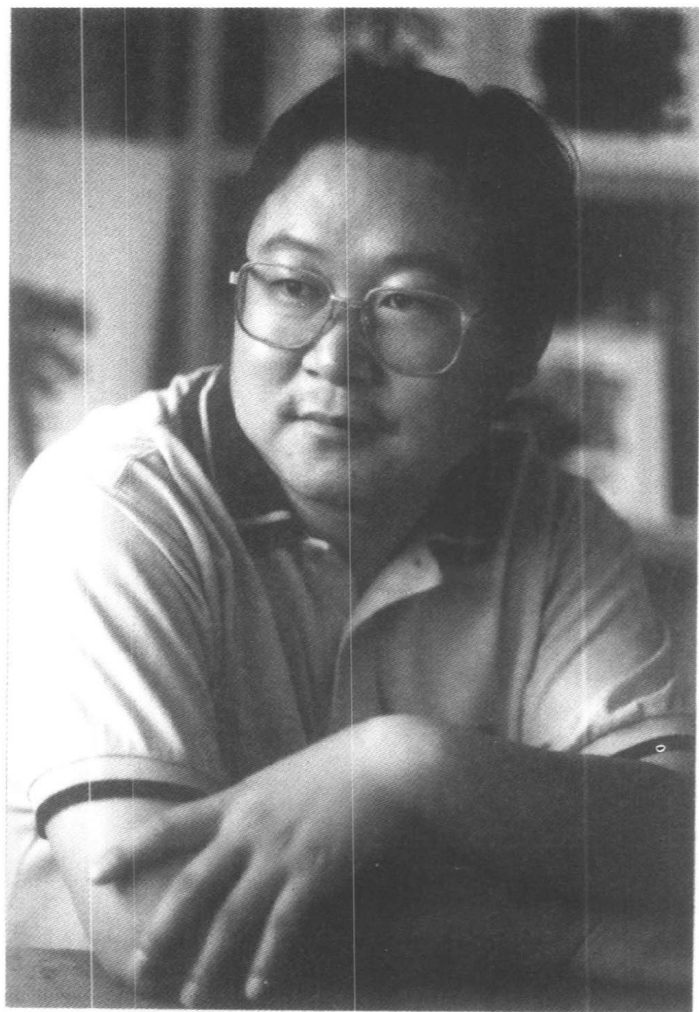
就全书的体例结构而言,作者运用纵横两根线索来归纳和综合各个历史时期、各种艺术品种中中国装饰艺术风格的嬗变。使读者了解从原始的质朴经过商周的神秘、秦汉的雄浑、魏晋的自由、唐宋的华丽至明清的繁冗,这样一个线的延续和变化;而且对依附于陶瓷、玉石、丝绸、漆器、金工、建筑、家具、服饰等工艺技巧中,并因这些技艺的影响而各具特色的装饰风格,一一作了介绍。就“中国装饰艺术”这一艰难的课题而言,惟其如此方才能够谈深谈透。所以,就研究方法而言,我对作者的所取,也是十分赞成的。这是我想要阐明的第四点意思。

书稿写成之后,我有幸得到先睹为快的机会,但由于时间所限,仅仅是粗读一遍而已,以上意见仅供参考,决不能当作“序”,充其量只能算是一篇“读后感”而已!

祝郑军同志有更多的研究成果问世。

朱 铭

2001年2月20日

郑 军

1965 年生于山东诸城

1987 年毕业于原无锡轻工业学院造型系

现为山东艺术学院设计系教师

目 录

序	1
第一章 中国装饰艺术概论	1
第一节 中国装饰艺术的界定	2
第二节 中国装饰艺术的特征	5
第二章 中国装饰艺术发展源流	9
第一节 探源溯本—原始装饰艺术	9
第二节 崇拜的奥秘—商周时期的装饰艺术	12
第三节 雄大气魄—秦汉时期的装饰艺术	14
第四节 万千风韵—魏晋南北朝时期的装饰艺术	17
第五节 人本回归—隋唐时期的装饰艺术	18
第六节 理性的优雅—宋代的装饰艺术	19
第七节 铁骑雄风—辽金元时期的装饰艺术	21
第八节 成熟与程式化—明清时期的装饰艺术	23
第三章 岩画装饰艺术	26
第一节 作为早期信息载体的岩画艺术	26
第二节 岩画的主要遗存址及特点	29
第三节 岩画的装饰艺术特色	36

2 目录

第四章 陶器装饰艺术	44
第一节 从彩陶说起	45
第二节 陶器的装饰特点	61
第五章 金属器皿装饰艺术	70
第一节 青铜器装饰艺术	70
第二节 铜镜艺术	86
第三节 景泰蓝艺术	96
第四节 金银器艺术	98
第六章 玉器装饰艺术	107
第一节 玉器的起源	107
第二节 玉器的造型及装饰特点	108
第七章 漆工艺装饰艺术	123
第一节 漆器概说	123
第二节 关于漆画	141
第三节 漆工艺的装饰艺术特点	144
第八章 丝织印染与服饰装饰艺术	148

第一节	丝绸纹样的起源与发展	148
第二节	印染、刺绣艺术	170
第三节	服饰的特征与装饰纹样	176
第九章	瓷器装饰艺术	194
第一节	瓷器的产生及发展	194
第二节	瓷器的造型及装饰纹样	202
第十章	装饰性雕塑的流变	225
第一节	画像石艺术	225
第二节	画像砖艺术	241
第三节	石、木、砖雕及其他	252
第四节	灯具、面具及其他	272
第十一章	建筑构件与室内装饰品	298
第一节	瓦当的装饰艺术	298
第二节	建筑彩画艺术	314
第三节	家具艺术	322
第四节	屏风及其他	335

4 目录

第十二章 装饰性绘画的流变	355
第一节 帛画艺术	355
第二节 壁画艺术	364
第三节 木版年画艺术	380
第四节 民间剪纸艺术	397
第十三章 中国装饰艺术独特的吉祥纹样	414
第一节 吉祥纹样的起源、发展与寓意	414
第二节 龙凤装饰艺术	426
第三节 狮子装饰艺术	444
第四节 生肖装饰魅力	463
后记	476
附录一 原始社会主要文化遗存简表	478
附录二 历史朝代简表	479
附录三 主要征引、参考书目索引	481
附录四 黑白插图索引	485
附录五 彩色附图索引	492

第一章

中国装饰艺术概论

装饰,是一种来自本能的美感观念,如北京周口店猿人洞穴里发掘的人骨化石、骨器、石器以及穿孔的兽齿、鱼骨、海蚶壳及用赤铁矿染红的石珠“项链”等,反映的都是原始先民们在无意识状态下的最原始的装饰欲求。原始先民的人体装饰(绘身、文身、体外装饰),除了具有遮羞、防虫、防晒等实用功能外,也表现了人类一种原始、本能的审美需求。

装饰,是一种通过探寻而发现的最初的审美感受,如原始陶器上的绳纹是为了加固器壁而捆扎留下的痕迹;席纹是陶坯放在席上待干时而印上去的;篮纹是粘土涂在容器上烧制时留下的纹样等等。原始先民通过这些发现,经过多次改进和创造,在粗拙的原始陶器的基础上创造出更实用、更美观、更精美的陶器。

装饰,是一种生根于狩猎生活的产物。原始先民制造和使用的石器、骨器、木器等工具,最直接的功能是狩猎。而这些工具上所绘题材主要来自于狩猎和采集生活,如山东胶县三里河出土的大汶口文化时期的鸟兽形器,河南庙底沟出土的鸟头,陕西华县柳子镇出土的鹰隼头形残片等,其形象生动逼真,都是来自于人们所十分熟悉的猎物。

装饰,是人类以审美和艺术的方式表现自然、时代风尚的一种手段。从原始陶器到瓷器,从青铜器到漆器,从画像石、画像砖到石窟艺术,从木刻插图到年画等,都具有典型的时代气息和风格。

装饰,是依赖于一定物质材料的视觉艺术形式。原始先民以石头(岩画)、玉器(雕刻)、骨牙器(刻画)、陶器(刻和彩绘)、地面(甘肃秦安五营乡大地湾地画)、树皮(鄂伦春族的桦树皮画)等多种不同质感的材料为依托,创作出许多题材广泛的纹样。装饰艺术所用的材料包括两大类:一类是天然材料,包括石材、木材、陶土、漆、矿物颜料、毛、麻、丝、竹、棕、柳等;另一类是人工材料,包括金属(铁、铜、铝、金、银、不锈钢等)、石膏、水泥、玻璃、玻璃钢、纤维板、塑料等。每一种材料都有一种与之相应的加工工艺或复合加工工艺。

第一节 中国装饰艺术的界定

装饰艺术(Decorative Art),是随着原始人类自身以及对工具的发明与使用而诞生的,人们对美的追求越强烈,装饰艺术的发展就越快,今天,已经到了人人离不开装饰、随处可见装饰的地步。

那么,什么叫装饰艺术?这一问题很难用一句确切的话语表述清楚,也一直是美术家与艺术设计家们探讨和思考的问题。无疑,装饰艺术是一门广阔的艺术领域,不论是作为一种艺术样式或艺术门类,总是可以独立鉴赏或被使用,它所发挥的社会作用和效果,在人类艺术史上都曾写下辉煌的篇章。关于装饰艺术的概念,鉴于编者现有的水平,还无法总结出完整严谨的定义,只能从典籍或名家论述中去细心体味和比较。

《现代汉语词典》对装饰的解释,“(1) 在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观。(2) 装饰品。^①”

《新华字典》对装饰的解释,“(1) 打扮,用服饰使人改变原来的外貌。(2) 事物的修饰点缀。^②”

《20 世纪美术辞典》对装饰艺术的解释,“主要是从实用艺术和建筑中发展起来的一种装饰风格,但 1920~1940 年间也曾在雕

塑和绘画中出现。起初,在法国被称为‘现代艺术’(Art Moderne),在美国则被称为‘现代式艺术’(Modernistic Art)。艺术装饰以夸张的曲线和不匀称的形状与‘新艺术’(Art Nouveau)相抗衡。同重实效为目的的包豪斯工业设计或同国际风格建筑相比,工业设计或建筑中的艺术装饰,关心的主要是色彩和装饰样式而不是功能……^③”

《中国美术辞典》对装饰绘画的解释,“广义指凡属于器物装饰方面的绘画。狭义指装饰壁画,商业美术中的广告画等。装饰绘画偏重于表现形式的装饰性,和一般写实的绘画不同。^④”

《简明不列颠百科全书》对装饰艺术的解释,“指各种能够使人赏心悦目而不一定表达理想或观点,不要求产生审美联想的视觉艺术。一般还有实用功能。陶瓷制品、玻璃器皿、宝石、家具、纺织品、服装设计和室内设计,一般被认为是装饰艺术的主要表现形式。^⑤”

日本《设计词典》对装饰的解释,“(1) 赋予美的行为,不仅仅表现为外表的装饰,也包括现代设计中所谓‘无装饰’的美,而这种追求材料、结构、功能特性的美,本身也是一种装饰;(2) 作为动词来使用,即使用一定的装饰材料进行装饰活动;(3) 泛指装饰性;(4) 作为一种工艺方法、技术,如漆工艺的描金绘、景泰蓝的掐丝、点蓝等装饰工艺技法。”

梅映雪先生对装饰艺术的解释,“所谓‘装饰艺术’,还是一个笼统含糊的概念。因为美术与装饰艺术之间并没有一条泾渭分明的界限。通常用装饰性的明显与含蓄或强弱不同程度来划分,主要是指以装饰为体裁或向装饰倾向过渡的艺术类型,如装饰绘画、装饰雕塑、装饰图案。如果以符号学标准,装饰艺术总体属于‘表现型’的,表现符号比如变形、变色、变局(构图)的装饰语汇系列,是学习装饰美术的基础。从功能上区分,又划分为纯欣赏性的‘装饰美术’和带有实用功能的‘实用装饰艺术’。从艺术物质空间存

在的形式差异上区分,可以分为平面装饰、立体装饰、动态空间装饰。从装饰实践的活动形式,可分为人体装饰、服饰、日用品装饰、工业产品装饰、室内装饰、建筑装饰、环境装饰等。如果要下一个定义的话,装饰艺术就是按照装饰表现规律并运用装饰性的符号和手法,将其融会于艺术设计等而形成的一种综合性的造型艺术形式。其装饰性和装饰美的表现,随着装饰实践活动的不同形式,形成了各自的特色和规律。它既是审美文化的形象表现,又是审美改造的具体实践。因此,受到装饰对象、环境、功能、材料、制作等条件的制约。在适应性与内蕴性的原则下,其形式表现了审美创造的极大自由和多姿多彩的艺术风貌。^⑤

蔡元培先生对装饰的解释,“装饰者,最普通之美术也。其所取之材,曰石类、曰金类、曰陶土,此取诸矿物者也;曰木、曰草、曰藤、曰棉、曰麻、曰果核、曰漆,此取诸植物者也;曰介、曰角、曰骨、曰牙、曰皮、曰毛羽、曰丝,此取诸动物者也。其所施之技,曰刻、曰铸、曰陶、曰镶、曰编、曰织、曰绣、曰绘。其所写象者,曰几何之线画、曰动物及人类之形状、曰神话宗教及社会之事变。其所附丽者,曰身体、曰被服、曰日用、曰宫室、曰都市……。人智进步,则装饰之道渐异其范围。身体之装饰,为未开化时代所尚;都市之装饰,则非文化发达之国,不能注意。由近而远,由私而公,可以观世运矣。”^⑥

庞薰琹先生对装饰的解释,“装者,藏也。饰者,物既成而加以文彩也。但这个概念已不适合于今天了,今天的装饰是整体设计中的一部分,它不是后加上的,更不是锦上添花,这一点要明确。1950年后,周总理同意‘实用、经济、美观’这个提法,装饰也包括其中了。”^⑦

注释:

① 现代汉语词典.北京:商务印书馆,1979