

XIANDAI

ZHUANGSHI

TUAN

SHEJI

现代

装饰图案设计

鲍小龙 编著
刘月蕊

东华大学出版社

现代装饰图案设计

XIANDAI ZHUANGSHI TUAN SHEJI

鲍小龙 编著
刘月蕊

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代装饰图案设计/鲍小龙等编著. —上海: 东华大学
出版社, 2002.9

ISBN 7-81038-506-2

I. 现… II. 鲍… III. 装饰美术—图案—设计

IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 077891 号

责任编辑: 谭 英

封面设计: 鲍小龙

现代装饰图案设计

鲍小龙 刘月蕊 编著

2002 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

东华大学出版社

出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码: 200051

上海市崇明县裕安印刷厂

印刷

新华书店上海发行所

发行

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.5 插页: 24

字数: 200 千字

印数: 5000

ISBN 7-81038-506-2/J·48

定价: 33.00 元

关于装饰图案设计一类书籍的出版的确不少，各有侧重。本书力求在吸取前人的经验基础上有一些进步和发展，即在尊重传统的基础上，更重时代感，并以图文并茂、深入浅出的形式对装饰图案设计做出有条理性、系统性、针对性的论述。

装饰图案设计在全国各大艺术设计院校中是一门必修课，也是一些艺术设计类院校的入学考试科目之一。曾有人说过：“素描是美术的基础，而图案是设计的基础。”由此可见其在艺术设计中的重要性。随着时代的发展，人们眼界的提高，思路的开阔，装饰图案设计的内涵也在不断的充实和扩展。首先，在表现对象上它不只停留在传统意义上的对花花草草的描写或是对风景、人物一类的内容的写生变化，大千世界五彩纷呈，需要我们具有发现美的慧眼、表现美的手笔。其次，装饰图案设计的变化方法和表现技法也是丰富多样的，而且在不断充实。本书从历史的角度入手，阐述了中外历史各阶段的图案发展状况(有民族的、民间的介绍)，使我们知起源、知其流，运用形式美法则，寻找启发思维方法，丰富想象力，培养对图案设计美的感知能力，发挥主观能动性，从构图变化、用色处理、平面构成、空间布局等方法中获得形式美的变化与统一。好的创意与表现方法需要辛勤努力，大胆创新与探索，这样图案设计才能达到完美境界。

笔者从事装饰图案教学工作多年，积累了一定的经验，书中除部分历史介绍性图片外，大都为东华大学(原中国纺织大学)艺术设计学院近几届低年级同学们的作业练习，虽不能说是尽善尽美，但也能反映出年轻学子们追求个性与风格清新多变的精神面貌。本书在编著过程中因水平有限，内容上难免有不妥或错误之处，敬请广大读者批评指正。

编著者

2002年7月于上海

111139/05

作品提供:

王卓	张爽	张霞	王永红	潘俪	周澄瑶	赵红杰	刘江
蔡惟	郑赛赛	王馨	陈晓庆	杨著礼	张冬月	曹晓峰	尤佳
熊森森	肖红	刘湛	赵萍	陆建君	陈圆	张文倩	朱小婧
谈蓉勇	彭凡珂	张寒	叶萌萌	朱建梅	刘方林	王瀚	滕爱
罗一	胡慧	李海淑	王文超	胡敏麒	谢淑贞	阮春恬	严晓青
张贵芳	张昌峰	邵凯旋	蔡瑶	邓晶	张丽华	王锦	王瑾
邓锐	顾伟欣	张凝佳	金艳	王藤藤	谷妍	吕玮琳	荣明华
张媛	张锦松	钱安明	姜檀	于梅	袁贇	王薇	董罗珊
杨晓莉	关晓玮	丁海燕	曾陈慧	周晓勤	桓小健	周燕	兰青
周娇妮	刘茜	蔡琰	蒋萍	聂志平	张婷	马青	周嫣
陈晶	翁婧怡	戴佳威	王文君	蔡丽芳	班丽璇	刘音	湛江
申月霞	刘琳	倪晓莹	张俞	陈颖	陈路	孙儒	汤晶晶
王磊	吴丹雯	邓绥邦	钱晓燕	朱张燕	王亚莉	雷珍妮	沈玉莹
勾泽	宋阳	王萍	潘志远	王原	唐瑛姬	蒋萍	龚芳
吴驰	陆忱来	薛旖	封晔	龚倚敏	王仪	岳亦坤	曲男男
林雷平	张弓	包晓峰	史太瑞	王珍	袁丹	张其	徐欣
牟晓瑛	张毅俊	高湜良	隋诞诞	江博慧	刘娜	季小露	张维鹭
张红	朱磊	周培红	曾静	周健	张池莲	刘祖一	李东
汪敏	乔雨琴	潘晓艳	潘雯	周勋	龚莉萍	周璐妹	马硕
毛岳峰	万潇霞等						

指导老师: 鲍小龙 刘月蕊

特此对本书图片的作者表示衷心的感谢。

目 录

前 言

第一章 装饰图案设计概论 ————— 1

一、装饰图案的概念

二、装饰图案的特点与运用范围

第二章 中外装饰图案艺术的历史发展概况 ——— 3

一、中国历代图案

1. 原始社会时期

2. 殷周时期

3. 春秋战国时期

4. 秦汉时期

5. 六朝时期

6. 隋唐时期

7. 宋元时期

8. 明清时期

二、中国传统民间图案

1. 剪纸

2. 刺绣

3. 木版年画

4. 民间印染艺术

5. 面具与脸谱、皮影、民间绘画

三、外国装饰图案

1. 埃及

2. 希腊

3. 波斯

4. 印度

5. 非洲各国民间图案

6. 澳洲及太平洋各岛屿土著装饰图案

7. 古中美洲地区玛雅文化、阿斯特克文化、印加文化

第三章 装饰图案设计的美的规律与形式法则—15

一、美的规律

1. 变化的作用与方法

2. 统一的作用与方法

二、形式美法则

1. 对称与均衡

2. 对比与调和

3. 条理与反复

4. 节奏与韵律

5. 比例与权衡

第四章 装饰图案设计的平面构成—————21

一、平面构成的元素和方法

1. 平面构成的元素

2. 平面构成的方法

二、装饰图案设计的平面构成形式

1. 重复构成

2. 近似构成

3. 渐变构成

4. 发射构成

5. 特异构成

6. 结集构成

7. 对比构成

8. 肌理构成

9. 空间构成

10. 比例构成

11. 打散构成

第五章 装饰图案设计的色彩构成 ————— 27

一、色彩的基本概念

1. 色彩的三要素

2. 色彩之间的配合(原色、间色、复色)

3. 色彩的情感

4. 色彩的调和

二、装饰图案的色彩设计

1. 色彩的配色源泉

2. 装饰图案设计色彩的几种原则

第六章 装饰图案的素材来源与构思方法 ———— 35

一、装饰图案的素材来源

1. 写生(写真)

2. 意象、抽象来源

3. 来自于其他形式的艺术作品

二、装饰图案的构思方法

1. 创造性思维

2. 关于灵感

3. 构思与启示

第七章 装饰图案设计的变化方法 ————— 41

一、装饰图案的构图

二、中国传统装饰构图的三种方法

1. 平视体构图

2. 立式体构图

3. 格律体式构图

三、装饰图案设计的变化方法

(一) 单独纹样的变化方法

1. 归纳法

2. 夸张手法

3. 添加法

4. 适合造形手法

5. 打散构成手法

6. 运动与透视手法

(二) 连续式纹样的变化方法

1. 二方连续式

2. 四方连续式

第八章 装饰图案设计的表现技法 ————— 55

第九章 装饰图案设计作品赏析 ————— 65

第一章 装饰图案设计概论

一、装饰图案的概念

以往一谈起“图案”便马上想到了狭义概念上的单独纹样、二方连续、四方连续等一类的纹样来；一提起“装饰”一词则便与装饰画联系起来，而根本不会用设计的观念来看待装饰图案。说到底，“装饰”也就是对自然事物美化的一种艺术处理与表现方法。装饰的内容是多方面的，可以是平面的或是立体的。装饰手法的艺术表现形式早在人类原始社会时期就有大量的运用，如从石器的打制开始便有了装饰（虽然主观上它是对生产工具的设计制作，但客观上形成了一种装饰的概念，石器的对称与光滑便是一种装饰美）。而狭义概念上图案的产生，一般人们认为，是在有意识的生产生活中刻画符号、记录事物和纹身装饰中出现的，或是在无意识中把制陶坯放在编织物上面而印留于陶器上的花纹时出现的。随着时代的进步，千百年来装饰图案的设计都深刻的反映出人类在不同的历史条件对美感和功能等的理解与追求，同时也受到不同历史条件下的社会经济文化背景、技术条件、工艺制作、生活方式、审美要求等方面的限制作用和促进作用，如现代电脑技术产生的图案、微观世界或宏观世界所观察到的而表现出来的图案等。

“图案”一词最初是从“设计”一词的外文翻译而来，这也是图案一词的广义概念，即拟定的计划与方案。一般认为“设计”偏重功能性，“图案”偏重形式美。工艺美术领域中“图案”是指对造型器物、建筑等方面的结构、色彩、纹饰的装饰美化，并受一定的工艺条件所制约。从现代的工艺美术的发展观点来看，“装饰”、“设计”、“图案”等一类的词语都扩展了其内涵与外延，或者都理解成为“大设计”概念了。大概念固然在思想认识上有所进步、眼界上有所提高，但在说明运用上其狭义概念则更实用些、方便些、明了些。这也是有些约定俗成的概念了。

二、装饰图案的特点与运用范围

装饰图案的设计是审美性与实用性相互结合的。实用性为物质的属性，决定着内部结构、形态、功能；而审美性是精神属性，决定着外部构成要素，同时还必须从属于实用性要求。这

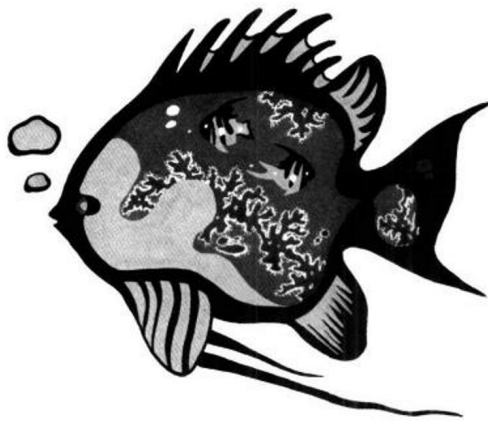

图 1-1

就是装饰图案设计中常常提到的内容与形式的完美统一,整体与局部的协调,运用材料的合理与科学等。雷圭元先生曾借用古人评画语指出,图案在表现手段上追求的是“刻”中有活、“结”中有放、“板”中有灵的规律。这对我们理解装饰图案设计有一些帮助。装饰图案设计与其他艺术门类之间是共性与个性的关系,也是互相学习、互相借鉴的,特别是装饰图案设计与绘画之间的关系更为密切。装饰图案设计与三大构成的关系也是十分密切的。重创意、重形式美更是装饰图案设计的灵魂。总的来说装饰图案的设计具有以下几个特点:

- 1) 有鲜明的个性,突出的主题特征,饱满的构图。
- 2) 有丰富的想象力,打破自然的约束,图案设计具有象征性、理想性。
- 3) 图案设计是形式美、内容美、材质美的统一,并且具有丰富的、多样的形式。
- 4) 图案的设计为独创性的、唯一性的,不与他人雷同。
- 5) 图案设计从形式到内容都具有完整性。
- 6) 设计图案还从属于实用性、工艺要求和时间要求等。

装饰图案设计的运用范围十分广泛,影响着人们日常生活的方方面面。在平面设计方面,代表性的有染织设计、印刷产品等;在立体设计方面则更多,如建筑、家具、雕刻、服装、环艺、漆器、陶瓷、壁画、展览、舞美等(如图1-2)。

图1-2

第二章 中外装饰图案艺术的历史发展概况

一、中国历代图案

中国为世界四大文明古国之一，有着悠久的历史、传统的文化，其装饰图案早在几千年前的新石器时代就有着鲜明的艺术特色。不同地域、不同民族在不同时期内的艺术风格与表现形式也是丰富多样的。随着社会的发展再加上各民族之间的文化交流，我们的祖先，既很好地保留了优秀的传统，即在重骨格图、重符号式、象征性表现手法的情况下，又大胆地吸收外来优秀的文化，使得我们的传统历史图案更加灿烂辉煌。传统的图案艺术是我们创作的灵感源泉之一。几千年的艺术积淀形成的精美图案是一个不可多得的艺术宝库。了解我国历代图案的艺术特点，对于现代装饰图案的设计创作有着重要的作用。由于其内容形式的繁多复杂，在这里简要地介绍一下各时期图案的代表特征。

1. 原始社会时期

原始社会时期以彩陶纹样为代表，主要装饰在彩陶、黑陶和印纹陶上。其次是植物和动物纹饰，人物纹饰较少见。装饰的素材来源于劳动人民的日常生活，图形简洁有力，讲究对称，富有动感。主要代表有以下几种类型：

仰韶文化：几何纹、装饰鱼纹、鹿纹、蛙纹、羊纹。

西安半坡文化：人面鱼纹盆。

庙底沟型：主要装饰在黑彩陶上，以几何纹、植物纹为主(如图2-1)。

马家窑文化：以橙黄色为底色，涂以黑彩，纹样以漩涡纹为主(如图2-2)。

其他如马厂型和半山型，造型上重使用功能，以球型为主，纹样重平面感，有植物纹、编织纹、几何纹等。线条流畅生动自然，并能根据立体造型巧妙安排双重视觉效果，即平视为二方连续放样，俯视为适合纹样。造型结构严谨合理，色彩运用对比色，以红、黑、白为主，风格古朴。

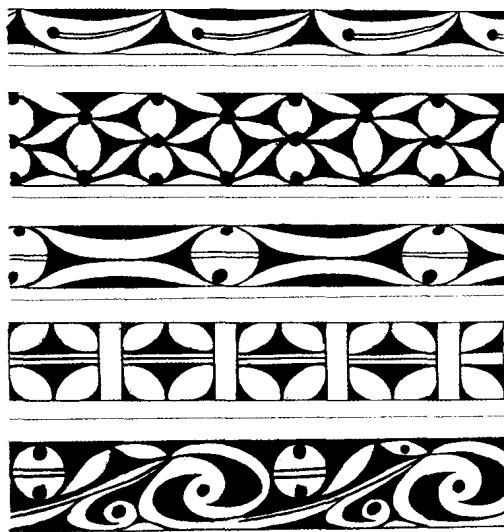

图 2-1

图 2-2

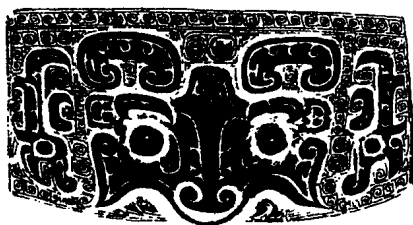

图 2-3

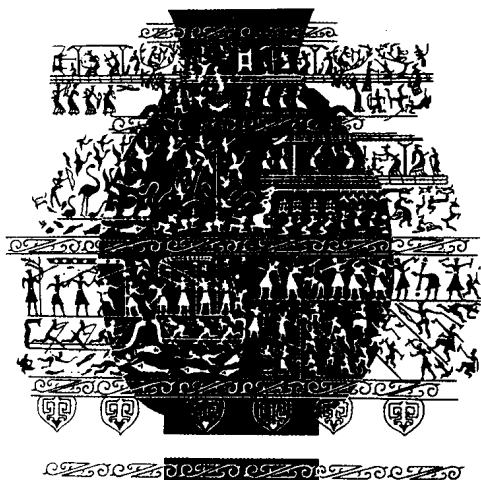

图 2-4

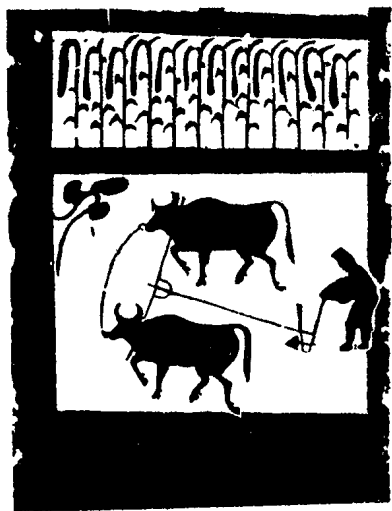

图 2-5

图 2-6

2. 殷周时期

商周时期是奴隶社会的鼎盛时期,青铜冶炼技术逐渐成熟。青铜器成为奴隶主的主要祭祀和生活器具,因此这一时期的图案主要以青铜纹饰为代表。等级制度的森严和对宗教活动的崇尚,使得这一时期的纹饰造型夸张、凝练,显得沉重、神秘、威严和凶猛。饕餮、夔、龙和凤等一些离奇变形的动物图案成为这一时期的代表(如图2-3),写实的纹样几乎不见,其手法严谨刻板,缺乏生气,构成多严谨对称,图案镂刻精密、繁缛、多重叠形式,作风神秘森严,反映出当时奴隶制盛期“礼治”的严厉气氛。西周后期和春秋前期,随着“天命”、“神权”的逐渐衰退,纹饰上神秘的色彩也慢慢消失,取而代之的是以疏朗粗放的装饰。环带和鱼鳞等各种几何花纹,成为这一时期的流行纹样。图案镂刻由繁复趋向简练,以一层平雕居多。

3. 春秋战国时期

春秋战国时期以青铜器、漆器为代表,其他还有玉器、织绣。随着奴隶社会的崩溃,青铜纹饰原先的神秘、威严、凝重的装饰风格已逐渐消失,取而代之的是自由、活泼、轻快、灵巧的风格。作品题材以写实为主,主要表现生活场景,如狩猎、宴饮、歌舞、农作、战争等(如图2-4)。另外还出现了大量的铜镜纹饰。

战国时期漆器逐渐代替了青铜器为日用器,漆器质地薄于青铜器,纹样上既继承传统又有发展,题材上多了人物故事、少了几何纹饰。漆器的重规矩分割、重骨架构图,反映出的是儒家思想礼教制度,自然表现的云纹、凤纹等则反映出道家思想的清逸缥缈。漆器用色多为红、黑、绿、朱、黄、白,另外还有金银错处理手法,装饰绘画以《龙凤人物图》为代表。

4. 秦汉时期

秦汉时期是封建社会的开始,这一时期的装饰图案主要以画像砖、画像石、瓦当为代表,其他有漆器、铜镜、织绣等。装饰图案的表现题材更为广泛,表现技法多样,有白描、没骨、写意等,构图上既严谨又生动,色彩运用也丰富,并有了中间色运用。画像石、画像砖表现技法有阴刻加线,白底黑纹,有剪影法,构图以格律式、平视体、立视体为主(如图2-5)。瓦当有半瓦当和全瓦当,大都以适合构图、对称构图,也有均衡式构图,代表图形以四灵为主,即朱雀、玄武、青龙、白虎。汉代的漆艺装饰,具有非常流动的艺术效果,针刻的运线细如游丝,

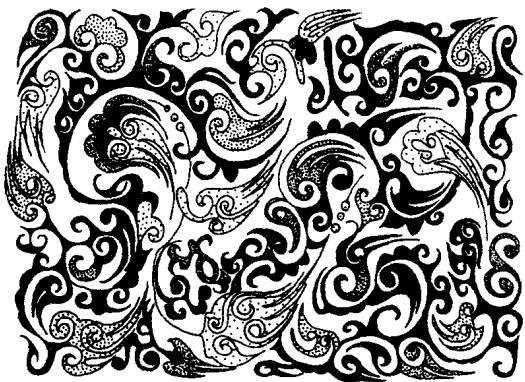

图 2-7

表现了高度的技巧(如图2-6)。由于提花机的改进,织物花纹变得多样和繁复,帛的制造更为出色,一般用四五套色织成,代表作有长沙马王堆“帛画”。这时的图案也受到外国影响,有天马、葡萄、忍冬花等(如图2-7)。

5. 六朝时期

六朝时期,社会战乱给人民带来了痛苦和灾难,佛教也从外国传入了中国,影响着人们的生活。这一时期装饰图案的表现内容以佛像、飞天、莲花、忍冬花为主,后发展为缠枝。代表作有甘肃敦煌千佛洞、山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟、新疆克孜尔石窟等。这一时期的图案风格清秀、飘逸(如图2-8)。

6. 隋唐时期

隋唐时期是我国封建社会的一个鼎盛时期,隋代的图案风格上承南北朝的传统,下开唐风,显得清新秀丽。唐代文化博大富丽,兼收并蓄,其装饰图案造型丰满、线条柔和、形神兼备,并能很好地吸收外来文化,表现题材多样,以卷草纹、缠枝花、团花、宝相花为代表,构图形成有散点式、对称式、联珠式以及成双成对的动植物构图,色彩更是华美、富丽,充分体现了一种新鲜的活力与和谐的韵味,充满了雍容大度的新风

图 2-8

图 2-9

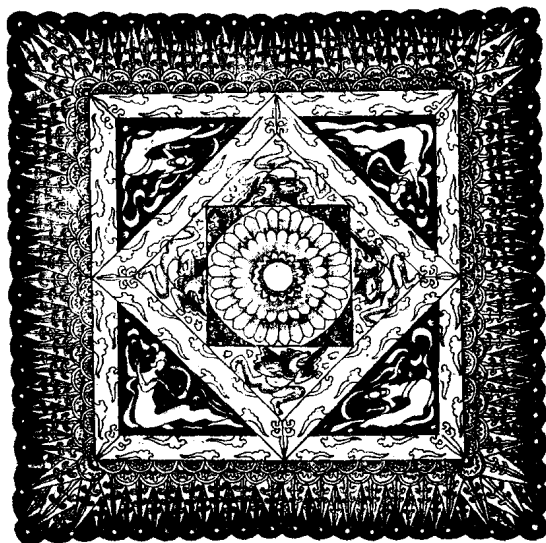

图 2-10

图 2-11

图 2-12

格 (如图 2-9、图 2-10)。

7. 宋元时期

宋代的装饰,逐渐摆脱宗教的影响,写实风已占绝对优势。花鸟题材成为这一时期最基本的装饰题材。两宋的纹样简洁、典雅、秀美,虽不如唐代雄伟壮丽,但洗练精纯又非唐代所及。这一时期的装饰图案主要表现在陶瓷和丝织两方面。宋瓷造型轻巧,变化丰富,有许多名窑,如定窑、汝窑、官窑、钧窑、耀州窑、磁州窑、景德镇窑等,其纹样有莲花、牡丹、菊花、宝相花、龙凤、人物与动植物等传统内容的吉祥图案 (如图 2-11),更有窑变、珍珠地、天青、影青、黑釉、色釉等带来的色彩、材质变化之美。宋代陶瓷的表现技法有刻花、印花、开片、色釉、填彩等,其风格清秀。两宋的织锦纹样,以写生花、八达晕、灯笼锦和球路锦等较为典型性。此外宋代雕版、印刷的兴盛,给木刻描图带来了更大的发展机遇。由于蒙古族是杀文盛武,所以元代图案风格粗犷,以金银器、瓷器为主的生活用品的纹样内容多以四君子为主。元代染织方面代表有织金锦,又称“纳石失”,意思就是波斯金锦。元代的装饰绘画以永乐宫

图 2-13

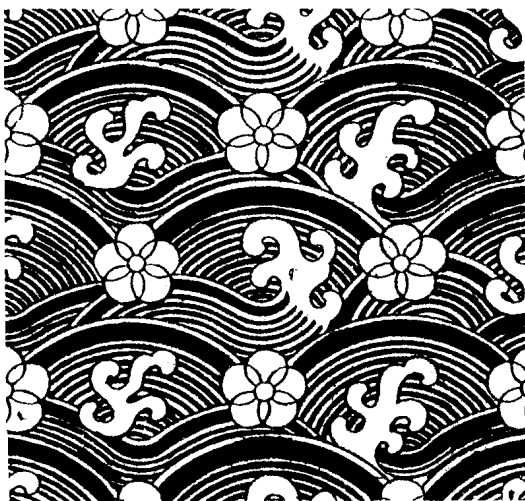
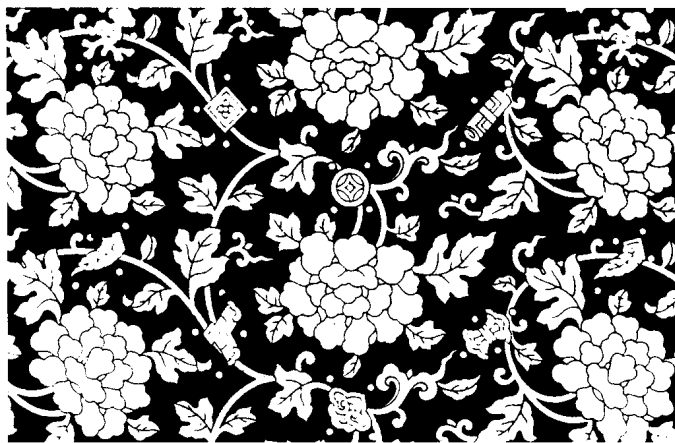

图 2-14

壁画为代表,瓷器以青花、釉黑红为代表(如图2-12)。

8. 明清时期

明清时期是封建社会衰弱时期,宫廷工艺走向衰退而民间工艺则发展起来了。染织方面有蓝印花布和“明锦”(补子)为代表,瓷器出现了斗彩、五彩、各种颜色釉,还出现了“景泰蓝”工艺。这一时期的纹样多以吉祥、喜庆类图案为主,如年年有余、五谷丰登等(如图2-13)。明朝家具设计为一大特色,版画更有所发展,其风格简朴而实在。但是这一时期总体风格上是过分追求奢侈、华丽、繁杂,还带着崇洋思想的生搬硬套(如图2-14)。

二、中国传统民间图案

中国民间美术是中国民族艺术之源。艺术在历史发展中产生了两大派系:一是职业艺术家和画院、学院派的个体艺术,称为民族艺术。中国民族艺术是“儒”、“道”、“佛”三位一体的形式。二是以史前文化开始的劳动人民所创造的群体文化艺术,称为民间艺术。中国的民间艺术是以“阴阳观”为基础的。这两者之间的哲学观念、艺术观念、造型观念等共同构成了一个完整的体系。

民间图案反映了劳动人民对美好生活的追求与向往,受传统文化的影响,有着浓郁的民族特色,其主要特点可以归纳为以下几点:

1) 求大。古人以“羊大为美”,如人物造型以大头大眼、重体感为美,代表作有大阿福形象(如图2-15)。

2) 求活。即讲究有生命力,对生殖、生命的真诚,如常常表现“生命树”、“鱼戏莲”等。图2-16即剪纸鱼戏莲,表达出对生命、生殖的崇拜。

3) 求全。讲究构图的完整、圆满、对称、偶数,动静结合,黑白相守的辩证哲学观。例如表现“多头马”、“三面脸”之类的如立体派画风一样,以及龙凤呈祥之类的成双成对的寓意。图2-17中马头为三面脸表现,即可以理解为正面描绘的双眼

图2-15

图2-16

图2-17

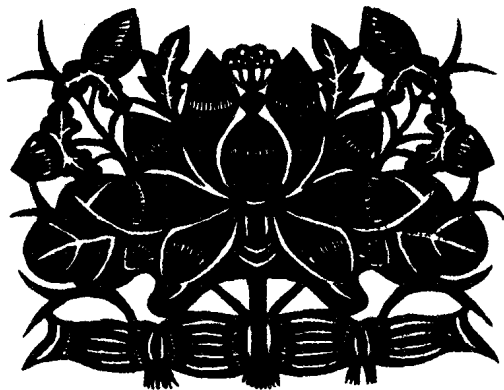

图2-18

图 2-19

图 2-20

图 2-21

与侧面描绘的嘴巴形成一种马头既是正面又是侧面的效果。图 2-18 把莲花不同生长时期的莲藕、荷叶、莲花、莲蓬组织在同一画面上，全面反映了莲藕的成长过程，产生了鲜明的装饰寓意。

4) 求美。通过各种艺术表现手法，强调夸张想象的目的就是要以好看为标准。

中国的民间美术以“阴阳五行”为主，区别于民族艺术的“佛、儒、道”精神，更有别于西方以古希腊哲学观、自然观以及美学摹仿论为基础的艺术体系。例如民间美术的透视观不会是西方传统的焦点透视，也不会是民族传统的散点透视，而是以“我”为中心的多点透视，更可以理解为“心点”透视。还有民间美术的色彩观，既不是以西方传统的条件色为体系，也不是以民族传统的固有色为体系，而是基于中国本源哲学阴阳五行观念的色彩体系。五行即“金、木、水、火、土”各代表不同的含义，它们可以代表方位、时间、色彩、忠奸等。如“金”代表白色，主西方，为白虎；“木”代表青色，主东方，为青龙；“水”代表黑色，主北方，为玄武；“火”代表红色，主南方，为朱雀；“土”代表黄色，主中央，象征着帝王。民间美术是一种质朴纯真之美，有随心所欲的个性，有鲜明的地域特色。民间美术与人们的日常生活十分密切，表现形式多种多样，无论是过年过节、婚嫁寿辰等都要通过民间美术的内容来装饰美化。它有着深厚的文化内涵和群众基础。中国民间美术主要有以下几种形式：

1. 剪纸

剪纸是用一把剪刀或刻刀、一张纸为制作工具材料，通过民间艺人的巧手，在剪刀尖下或刻刀下制作出来的造型简朴、大方、整体上相互连接的图案。剪纸可以是单张、多张或小批量生产的。它有阴刻、阳刻之分，也有阴阳相结合的形式，有着浓郁的乡土气息。在实用功能和类别上它可以分类为：

1) 喜花。是婚礼上装饰洞房而用的，花样主要有“红双喜”、“蛇盘兔”、“莲花”等。图 2-19 为民间剪纸蛇盘兔，寓意为“蛇盘兔，必定富”。

2) 挂笺。分门笺和挂笺，是民间刻纸艺术的一种特殊形式。“门笺”贴在大门（院门）或房门、仓库门、家畜门的门楣上，用五色彩纸剪成，图案花纹一般比较简单些；“挂笺”是贴在祖先堂位上的，一般比较大，图案花纹比较工细些，内容为“四季平安”、“福禄寿喜”一类，象征吉祥幸福，过年过节时张贴(如图 2-20)。

3) 彩色剪纸。彩色剪纸著名的地方有河北蔚县的彩色窗花, 其色彩以大红、大绿、大黄、玫红为主, 再配上蓝、紫等色更显得热闹喜庆、色彩斑斓。

此外陕西西安剪纸风格大方朴素, 广东佛山的衬彩剪纸造型内容丰富多样。少数民族地区具代表性的为苗族剪纸, 以本民族的“苗族古歌”、“苗族史诗”为主要表现内容, 如“蝴蝶妈妈”、“驯龙驯象”(如图2-21)等, 构图方式有中心式或对称式, 表现手法多夸张, 重意境、重想象、重生活, 并能打破时空局限。此类剪纸一般是为刺绣的蓝本。

2. 刺绣

刺绣也称绣花, 有着悠久的历史。刺绣应用十分广泛, 包括所有相关的服饰用品, 有儿童的鞋帽、衣服、枕套、被面、礼品、香囊、荷包、装饰绣片以及龙袍、官补等。刺绣的针法千变万化, 随时代的发展而不断创新, 还可以通过挖补、粘贴、填空、捆扎的技法综合表现。刺绣寄托着人们对美好生活的向往, 不同地域表现风格也不同, 代表有苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣四大名绣, 其他还有京绣、汴绣、瓯绣各种挑花工艺及少数民族地区的“苗族绣”、“维族绣”、“蒙族绣”等。刺绣的表现内容以花鸟鱼虫为主, 有的也表现神话故事、民间传说等题材, 色彩艳丽明快, 图形质朴纯真(如图2-22)。

3. 木版年画

木版年画是我国民间艺术通过木刻水印的方法而印制的批

图 2-22

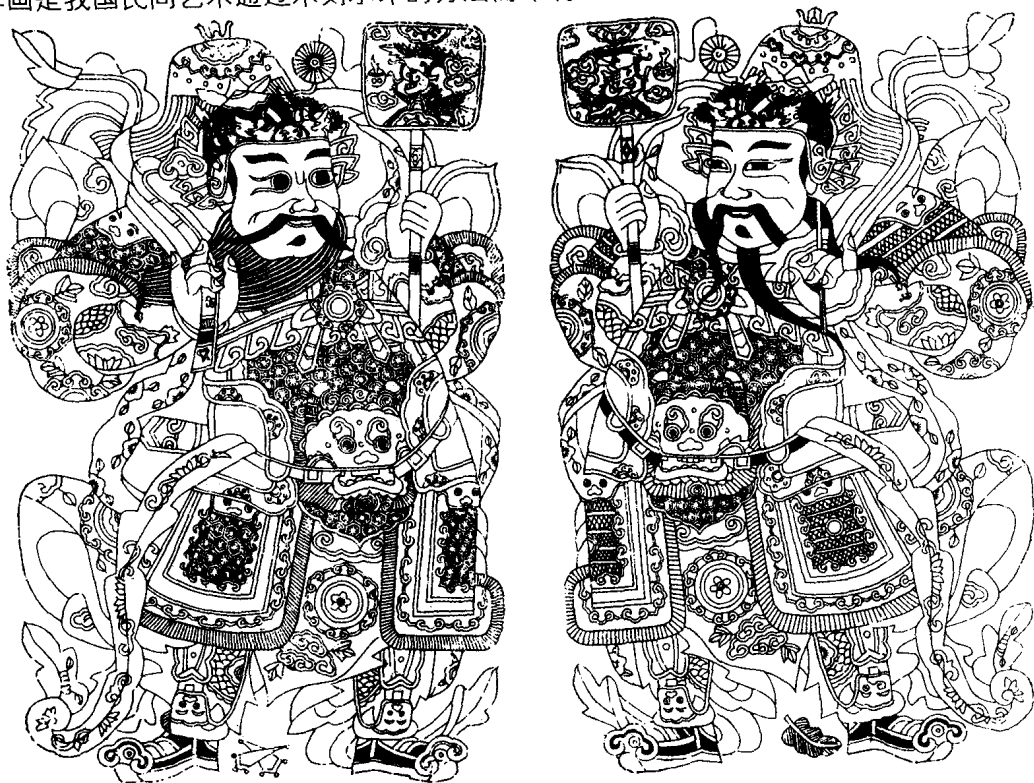

图 2-23

图 2-24

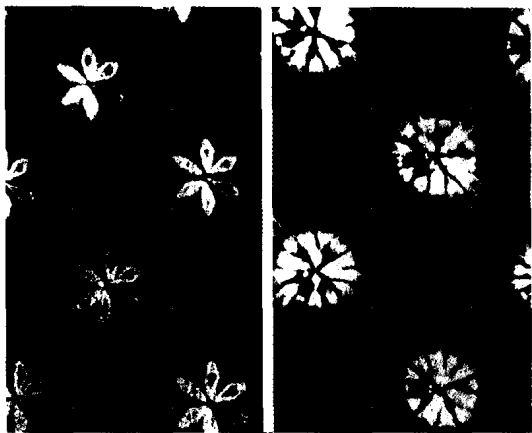

图 2-25

图 2-26

图 2-27

图 2-28

量装饰年画，一般是多套木版通过多次水印而生成的，也有局部通过手绘而成。画面内容一般为戏剧内容、故事和吉祥祝福内容以及门神、财神一类等。构图造型多样，其中适合造型的代表作为“一团和气”。其他的还有祭祀活动中常用的一些神像也是木刻水印制作的，一般画面不大，形态夸张。具代表性的有用纸用色讲究的江苏无锡纸马，风格古朴原始、粗犷的河北内丘“神马”，以及造型极其简炼的云南白族“甲纸马”。中国民间的木版年画最具地域代表的有：天津杨柳青、山东潍坊、苏州桃花坞、河北武强、四川锦竹等（如图 2-23）。

4. 民间印染艺术

1) 扎染和蜡染

我国民间蜡染工艺以贵州少数民族地区为代表，以石蜡和蜂蜡作为防染材料，以各种铜片刀作为描绘工具，在棉布上制作出各种美丽的花纹，然后放在染料中染色，最后，洗去浮色且退去蜡，便完成蜡染布制作。贵州地区的布依族、苗族、侗家族设计的蜡染图案风格各具特色（如图 2-24）。扎染以云南地区为代表，它们是通过不同的方法，用绳捆扎布匹来达到防染目的，代表花纹有“小蝴蝶”、“小菊花”等（如图 2-25）。其他一些工艺还有夹染、卷压染等。扎染与蜡染多以蓝色为主，图与地蓝白相间，透出质朴之美。

2) 蓝印花布

蓝印花布数百年来一直盛行于全国各地。在江苏、山东、陕西、四川、湖北、河南、江西等地都有大量生产。蓝印花布以镂空型纸版为花版，上面刮上石灰豆粉浆，漏印于棉布上，干后分多次放入植物靛兰染料中染色，染色完毕后去粉洗净，就能得到蓝白相间的美丽花纹。蓝印花布从制版到染色，工艺复杂，花样风格多样，能给人们一种清新朴实的美感，深受人们喜爱（如图 2-26）。

5. 面具与脸谱、皮影、民间绘画

面具与脸谱，一般分为社火脸谱、以京剧为代表的戏剧