

亚洲卷

编著 张抒 沈斌

外国
FOREIGN
设计
DESIGN 大系

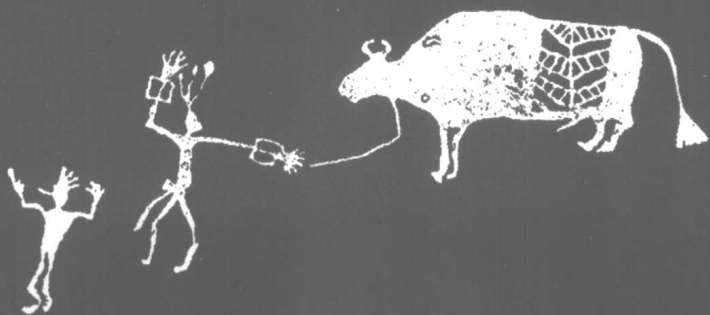
主编 张道一

主编 张道一

外国
FOREIGN
图案设计
DESIGN 大系

亚洲 卷

编著 张抒 沈斌

图书在版编目(CIP)数据

外国图案大系. 亚洲卷 / 沈斌, 张抒编著. —南京:
江苏美术出版社, 2001.6
ISBN 7—5344—1268—4
I. 外... II. ①沈... ②张... III. 图案—亚洲—图集
IV. J532

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第037671号

外国图案大系——亚洲卷

江苏美术出版社出版发行
(南京中央路165号 邮编: 210009)
江苏省新华书店经销
江苏省地质测绘院印刷厂印刷
开本 787 × 1092 1/16 印张 19
2001年6月1版1次印刷
印数 1—5000册
ISBN 7—5344—1268—4
J·1265 定价 34.00元

江苏美术版图书若有印装错误, 可向承印厂调换

序

张道一

在有关工业的造物活动中，人们对艺术的性质和作用之认识越来越深化，以至在艺术的学科和专业中，近百年来起了三次变化，这就是图案——工艺美术——设计艺术。这些变化不仅体现在从手工业到机器工业的全过程，同时也说明艺术本身在其内容上的拓宽。变化的实质是带有规律性的，就全世界看几乎大同小异。我国虽不是带头者，但在认识上并不落后。

早在手工业阶段，在设计与制造之间的分工不太明显，甚至大都统一在一个匠师的手上。手工艺人制造一件艺术品，从对造物的构想、材料的选择、造型和纹饰，以及工艺处理等，都是由自己打“腹稿”，然后一步一步地完成。透过这一过程，有的人能够看出仍然分成若干阶段，也有的人看不出来。

如果表现在绘画上其界线就更模糊，因为都是用手绘，在一个匠师的手上被糅合在一起了。如果你到敦煌去，看敦煌的壁画和彩塑，很容易分辨出画工与塑工的分工，但对于画什么，就分不清楚了。也就是说，偌大的一个壁面，首先要加以区划，它的区划线便是一条长长的花边，也就是二方连续的装饰图案。有的花边长达几十公尺，用花草构成，敦煌的研究者称作“缠枝纹”。在缠枝纹的区划面中间画佛教的经变图，即佛说法；两边画僧众和伎乐；上边画天神；下边画供养人。最后是用飞天花朵等填补空间，使壁画显得繁复雍容，富丽堂皇。在画面中，装饰图案并不是主要的，但在作画的过程中，恰恰是一头一尾，起了控制画面的作用。这就是一种重要的设计手法。在塑像的彩绘上也是如此。这种

由画工所掌握的绘画与装饰原是不分的，可是以后将它分开了，装饰变成了工匠所为，而画家则沿着“画院”和文人的“墨戏”上升了，也把路子走窄了。

西方工业革命之后，在20世纪之初建立了“图案学”。用“图案”概括造物艺术活动，将设计和制造作了职业上的分工。图案的原意既包括器物的成型，也包括器物之上的装饰花纹；并且在教学上分成了平面图案和立体图案，基础图案和工艺图案。这是很科学的。我以为基础图案的训练是塑造“设计艺术的灵魂”，而基础图案中的几何形图案是“设计的万能手法”，它把美学上的形式美的法则具体化了，形象化了，可以说是形式美的图解。

为了加强艺术在工业生产中的作用，在20世纪中叶将“图案”改作“工艺美术”，而图案变成了一门技法课程。在当时，随着阶级斗争的升温，要突出艺术的阶级性，而将抽象的几何形图案砍掉了。事隔二十多年，改革开放之后，年轻的老师和学生已不知什么叫几何形图案，却看到了外来的“平面构成”和“立体构成”。由欣喜激发了狂热，于是有人喊出了“图案无用”。图案退化了。

现在又过去了二十多年，“工艺美术”改成了“设计艺术”，一方面是面对新的机遇，将生产制造的角度转向了创意设计，使造物活动更贴近文化和艺术了，可是，冷静地回首看往事，才感到我们失去得太多。

我们深刻地认识到，历史不能再重复，但在历史上丢掉的东西应该捡回来。十多年前我亲自发动了一批青年，着手编了一部大型的《中国图案大

系》，出版后在社会上反应强烈，并获得国家的最高奖。现在经几位热心者的努力，又编了一部《外国图案大系》，颇有配套的意味，虽说它仍然限于装饰纹样，缺少器物的立体图案，却也弥补了一个空白。《外国图案大系》的出版，无疑会使我们开阔眼界，看到山外有山，对自己也是知己知彼。

从事艺术的学习和研究，我们应该重视图案的设计，特别是那些世代流传下来的装饰纹样。它标志着人的一种高层次的艺术思维，表现出心灵之美的情趣，除了诗歌之外，没有任何一种艺术可与它相媲美。图案学上对于图案的设计叫做“便宜变化”，对于艺术的形象，可说达到了极限。当然，也像其他艺术一样，图案有高下之分，低俗的纹样人人会画，就像大家都会写字不一定是书法家一样，唯有高雅的纹样才能感动人。看中国传统的图案是如此，我想看外国的图案也应是如此。是为序。

2001年5月于兰园

亚洲图案概述

张 抒

亚洲的工艺美术,历史悠久、深厚博大,不同时代、不同的地区和不同的民族在图案的形式与内容上也各不相同,可谓丰富多样,精美绝伦,举世瞩目。以下仅就古代亚洲地区图案的主要特征,分地区作简要介绍。

一、两河流域的古代图案

两河流域是指以底格里斯河和幼发拉底河为中心的西亚地区,这里是世界古老文明的发源地之一,曾经创造过优秀的图案艺术。

在文化史研究中,一般把两河流域的远古文化分为三期,每一时期的图案艺术都有不同的特点:公元前43世纪至前35世纪为“欧贝德文化期”,这一时期的图案可以彩陶为代表,彩陶主要是以黄绿色软粘土制成,装饰以赭红色几何形纹样为主,另外还有人物、飞禽、走兽及植物等内容,代表性的器皿是扁的酒器与有座盘的大杯子等;公元前35世纪至前31世纪为“乌鲁克文化期”,这时的制陶技术已有了明显的进步,出现了轮制,陶器装饰以浅地阴刻纹为主,典型的器物造型是带有手柄和长嘴的各种陶器;公元前31世纪至前29世纪为“捷母代特—那色文化期”,这时期的宝石雕刻特别发达,典型的陶器是有柄的大水壶,陶器的装饰也比以前两期更为丰富多彩,此外还有镶嵌装饰和彩色壁画装饰等建筑装饰。

进入公元前28世纪之后,两河流域出现了奴隶制国家,历史开始进入了一个新的时期。首先进入的是苏美尔时期(公元前28世纪至前25世纪)。

苏美尔时期在建筑装饰方面创造了突出的成就,建筑师们采用圆雕和浮雕装饰建筑物,美术史上著名的狮子门上的狮子雕像可以说是最古老的守门雕塑了。雕塑由木料制成,并涂以一层沥青,然后再在外表贴以压有纹饰的铜片,眼睛和舌头都以彩色石料镶嵌,风格鲜明而独特。这一时期的浮雕装饰也往往运用镶嵌技术,镶嵌的材料有彩色石料、螺钿、贝壳以及金属片等,装饰题材多取自现实生活,包括战争、日常生活以及具有祭祀意义的圣鸟、圣

兽等。另外,苏美尔时期在金属工艺、玉石雕刻等方面也都较为发达。

阿卡德时期(公元前25世纪至前24世纪),这一时期的纪念性石刻图案和圆筒印章浮雕图案均以写实的手法记录着有关战争、社会风俗的场面,然而这种写实手法与后来希腊罗马的写实形式是有着明显区别的,其侧面的程式化造型和平面展开的构图富有很强的装饰性。

古巴比伦文明期(公元前19世纪至前12世纪)的建筑装饰有了进一步的发展,特别是石刻浮雕图案,构图饱满匀称,造型生动富有变化,典型的作品如“牵山羊的妇女”、“人与动物”等,都体现了装饰艺术的魅力。

公元前9世纪至前7世纪,强盛的亚述帝国带来了艺术的繁荣,特别是在建筑装饰和雕刻艺术方面取得了突出的成就。譬如,宫殿墙壁上所装饰的连续性浮雕,场面宏伟壮观,雕刻精致细腻,无论是表现动物、狩猎、战争,还是宫廷生活、祭祀活动等题材,都被刻画得生动传神,甚至人物动物的比例也都相当准确,著名的浮雕“负伤的狮子”是其中优秀作品的代表,作者将一头猛狮在身中数箭后痛苦挣扎的情形刻画得惟妙惟肖,体现了作者出色的艺术才华。

另外,在亚洲最西部的小亚西亚地区(即今土耳其的亚洲部分)也有着发达的古代文明,由于地处欧、亚、非三大洲的交界之处,这里的古代文明不仅曾影响到周围地区,同时也深受周围地区文化的影响。这一地区古代的工艺美术极为发达,陶器、金银器、象牙雕刻、石刻浮雕、青铜器等方面都表现出了自身的特色,成为亚洲古代图案的重要组成部分。

二、波斯图案

古代波斯的工艺美术是世界文化史上的一颗璀璨明珠。波斯人在装饰艺术上所显示出来的卓越才能令世人所称道。波斯在许多图案品类中都有出色的表现,尤其是在陶瓷、金银器、染织、地毯以及建筑装饰方面取得了高度的艺术成就。

波斯陶器世界闻名。一方面它秉承了古老的两河文明的传统,另一方面它又广泛吸收来自其它民族的优秀文化,尤其是汉唐时期的中国图案对波斯陶器有着较大的影响,例如受中国的三彩陶工艺的影响而产生的“波斯三彩”。在陶瓷的纹饰方面也有许多明显受汉文化及中亚地区文化影响的痕迹。波斯的陶器造型典雅,擅用富有变化的曲线,具有独特的韵律之美。陶器的纹饰多采用满花的形式,形成繁复华丽的装饰效果。在装饰的处理上,图案家非常讲究主次、疏密以及块面大小的对比关系,无论是人物、动物还是表现特定的场景,都能主题突出,令人一目了然,同时在主体的周围往往绕饰以植物花卉纹样,形成一个中间层次的装饰面。在人物、动物等主体纹样的刻画方面也能以简洁的造型抓住对象的形象特征和生动的姿态,表现出一种独特的东方情韵。

金银器是波斯图案中最富特色的一种,古代波斯的金银工艺技术高超,尤其是银器的数量很大,使用也较为普遍,加工工艺精湛,装饰华美。金银器的造型多种多样,除了普通的几何形外,还有设计成仿生形式的造型,别具特色,如著名的凤头龙把壶便是其中的一例。金银器的纹饰可谓是内容丰富,特别是一些表现特定情节的装饰,手法写实,构图饱满,人物、动物的形象刻画也非常生动传神。如萨珊王朝时期几件著名的银盘上,分别装饰着国王出征、狩猎和猎狮等内容,将骑在马上或鹿上的国王那威武勇猛、沉着机敏的性格特征较好地表达了出来,其线条流畅细腻,工艺技术炉火纯青。

波斯的丝织图案也是久负盛名,特别是在纹饰方面创造了许多独具波斯民族特色且对周围地区产生很大影响的图案。例如,一种以联珠组成的圆形,其内饰以对称动物的“联珠纹样”就产生于波斯,这种纹样对我国汉唐时期纺织图案有所影响;另外,独具西亚特色的“翼兽纹样”在波斯丝织品纹样中也常常出现,如有翼的马、牛、鹿等,这类纹样同样也曾影响到我国的丝织图案。

波斯地毯可以说是波斯工艺美术之代表了,一方面,波斯地毯织造精良,材质考究,有的地毯除了用各色丝料、毛线外,还配以纯真金银丝线和红绿宝石,珠光宝气,华贵逼人;另一方面,波斯地毯的图案设计也可谓是登峰造极,无与伦比,其纹样的内容除了有植物、花卉、飞禽走兽、神话动物、自然景观之外,还有用“古兰经”的经文作为边饰的,极富意味。

三、阿拉伯图案

自公元7世纪至13世纪,阿拉伯人在西起大西洋,东至印度河,北到咸海,南达尼罗河中上游的广大地区建立起了强盛的阿拉伯帝国,在这广袤的疆域中,大部分是属于现在的亚洲。由于阿拉伯人普遍信仰伊斯兰教,因此这一地区的文化也称作“伊斯兰文化”或“阿拉伯—伊斯兰文化”。阿拉伯文化是在融会了多种不同的古代文化的基础上发展起来的,并创造出了辉煌灿烂的文化业绩,为人类文明的进步做出过重要贡献,其中也包括了工艺美术。阿拉伯人在建筑装饰、金属工艺、玻璃工艺、象牙雕刻工艺、木刻工艺、陶瓷工艺以及地毯编织工艺等方面都取得过杰出的成就。

阿拉伯人酷爱装饰,人们总是喜欢把阿拉伯与装饰艺术联系在一起。在阿拉伯的建筑上,常常满饰装饰纹样,最常见的纹样是各种花草图案、几何形图案和文字图案。由于伊斯兰教反对圣像崇拜,因此,在阿拉伯图案中很少出现人物,动物也很少。因此各种抽象的几何形图案和植物花卉图案就构成了一片装饰的海洋,这些图案的构成形式变化多样,并运用不同的材质和装饰的手法,如采用彩色大理石镶嵌、镂雕和浅浮雕等手法,为世人展现了一个五彩缤纷的美丽世界。

金属器皿的装饰也使用多种技术,有雕刻、压花和镶嵌等,其中镶嵌工艺最具特色。金属工匠将金、银或铜丝镶嵌在金属片上的沟槽中,然后再锤平打磨制作器物,制成后的器物表面布满花纹,内容也主要是各式缠枝纹、几何形图案和文字图案。

玻璃器皿的加工工艺相当复杂,大致有模铸、雕琢和水晶磨光等工序,制成后的玻璃器皿图案非常清晰。另外,象牙雕刻、木雕刻器物的加工水平同样非常高超。

阿拉伯的陶瓷器也是独具特色的工艺品类,尤其是用于建筑装饰的釉面瓷砖,纹样华丽,色彩丰富。装饰纹样吸收了波斯、中国和蒙古的某些特色,尤其是明清时期的中国青花瓷器的装饰风格为阿拉伯人所仿效,并以他们自己的审美理念为指导,形成了独具阿拉伯风格的陶瓷装饰艺术。

阿拉伯的地毯装饰具有相对稳定的程式,地毯的中间常常被划分成若干个四方形,或饰以中心团花,或饰以各种花卉、风景、人物或动物。地毯的外围一般都有二方连续的边饰,有的为单一的,也有的以多条平行的饰带组成。地毯的装饰都极为华丽。

值得一提的是阿拉伯的文字图案。与中国的书法相似,阿拉伯的文字不仅仅只是一种语言符号,同时它也是一种艺术。阿拉伯文字的书体多种多样,具有很强的装饰性,并常常被用于各种工艺美术品的装饰之中。阿拉伯文字的书体主要有“库菲体”、“诺斯奇体”、“斯尔斯体”和“诺斯塔里克体”等,有的笔画坚挺、有棱有角,有的飞扬流动、圆润优美。由阿拉伯文字组合而成的象形图案,具有自然天成、匠心独运的艺术效果。

四、印度图案

印度是一个有着古老文明的东方国度,由于历史的缘故,印度文化在发展过程中很大程度地受到了欧洲文化和阿拉伯文化的影响,尽管如此,印度文化仍然以其独有的民族特色在世界文化史上闪烁着夺目的光辉。

印度是一个多宗教的国家,因此,宗教装饰在印度装饰艺术中占有最为重要的地位,这其中又以佛教最具代表性。佛教产生于印度,却能够传遍亚洲,有着广泛而深远的影响,佛教的装饰也随之又影响到了亚洲的许多地区和国家。印度的佛教装饰主要地体现在石窟雕刻和壁画方面,另外,一些建筑的附属物的装饰也很发达。

在工艺美术方面,印度也取得了很高的成就。无论是在金属铸造、制陶工艺、雕刻工艺、珠宝工艺,还是在染织、家具等方面都产生过大量的优秀作品。譬如,在金属铸造方面,古代印度人很早就掌握了青铜和铁的冶炼技术,还学会了“失蜡法”的铸造工艺,所制造出来的金属器物的纹饰华贵美观,表面光洁。在制陶方面,印度的陶器工艺精湛,品类也很多,造型多样,除了大量的几何形陶器外,还有诸如象形、牛形、鹰形、羊形和狮形等仿生造型器,装饰的纹样也繁复简洁不一。印度人自古喜好珠宝饰品,因此在首饰工艺方面也取得了很大的成就。在出土的首饰品中可以看出,古代的首饰品类十分丰富,装饰的手法也多种多样,较多见的珠宝有念珠、项链、耳环、手镯、指环、鼻饰、脚镯、腰带、胸饰、钮扣等等。制作首饰的材料同样也丰富多样,有金、银、青铜、象牙、紫晶、水晶、蓝宝石、碧玉、玛瑙等等。印度首饰加工精良,色泽各异,装饰华贵。

另外,印度的小型石刻也十分精彩,装饰题材以现实动物和幻想动物为主,如动物有犀牛、短角公牛、大象、狮、虎、鳄鱼、羚羊等;幻想动物有独角兽、多头兽、四不象的复合物等,有的描绘现实生活中的情景,如狩猎、

娱乐、杂技、运动等。

五、东南亚图案

东南亚,即亚洲的东南部,主要的国家有缅甸、泰国、柬埔寨、越南、老挝、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等。东南亚的文化具有复杂性和综合性的特点,不同的地区既创造着本民族的文化,同时又自觉或不自觉地受到外界文化的影响,形成了综合性的特征。但就总体来说,由于东南亚地区大多受到佛教的影响,普遍信仰佛教,因此,属于佛教文化范畴的佛教装饰艺术是东南亚地区装饰艺术的一个共性特征。尽管不同国家的佛教装饰有着艺术风格上的差异,但主题基本一致。缅甸的石窟寺院建筑装饰、浮雕、壁画艺术丰富多样,流光溢彩。泰国的佛塔佛寺金碧辉煌;伎乐舞女的造型优美,婀娜多姿;佛像造型典丽雍容。另外,泰国的金属器皿、皮影艺术也都独具特色,线条柔韧流畅,色彩鲜艳明快,具有很强的装饰性。

柬埔寨的“吴哥文化”享誉天下,它是柬埔寨人智慧的结晶。吴哥艺术主要体现在建筑及其建筑装饰上,吴哥建筑的浮雕装饰颇具特色,其装饰题材可谓是佛教与印度教的综合,有的浮雕表现的是宗教故事,也有的是以现实生活为题材,表现战争的场面等,还有的是以连续浮雕的形式表现印度两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》等。因此,吴哥建筑不仅外观威严肃庄重,精美细致,其装饰也具有很高的艺术价值。

越南、老挝在佛教艺术方面也各具特色。印度尼西亚除了宗教装饰方面的成就外,还在皮影、木偶以及器皿制造等方面取得了突出的成就。

六、日本图案

考古学上把日本的古代文化分成前后两大部分,公元7世纪以前被称作“原史时代”,7世纪以后才被称作“历史时代”。原史时代的日本文化曾经经历过无陶器文化、绳纹文化、弥生文化和古坟文化等几个时期。这段时期的主要工艺美术有陶器、铜器以及各类饰品,其中陶埴轮图案颇具特色。埴轮是一种丧葬用品,立于坟墓之上及四周,起到小型墓碑和守护神的作用。日本的埴轮大致有两类形式:一类是抽象的圆筒形状;另一类是仿照现实生活中的各种形象,有房屋形、盾形、甲冑形、船形、杯形等器物形埴轮,也有牛、马、猪、鹿、鸡、狗、鸟、鱼等动物形,还有武士、农夫、巫师、乐师等人物形。埴轮的造

型一般比较夸张,形体简洁,尤其是人物形埴轮富有'浪漫的情趣,充满生命力。

公元7世纪后,经过“大化革新”,日本社会由奴隶制进入封建制,此后的文化受中国唐代文化的影响很大,不断地派遣唐使来中国进行文化交流,在建筑和工艺美术中吸收了许多中国传统,并通过改造创造出独具民族特色的日本风格。日本一直十分重视手工艺,从而创造出许多优秀的工艺美术品。譬如,日本的陶器,在茶道精神的影响下,讲究材质的天然美,不事雕琢,拙朴天趣;日本的髹漆工艺也非常发达,甚至我国宋代以来的描金、洒金等工艺方法都是从日本借鉴来的。日本的印染织绣图案精美高雅,题材广泛,风格独特,民间蓝印花布的图案朴素,结构多样。“着尺”图案是日本特有的一种印染图案,指根据一件和服的衣料进行整体设计后所印染的纹样,风景、花鸟、几何形图案相互组合穿插,严谨工丽,色调柔和典雅。另外,居住在北海道一带的虾夷族人的衣饰图案与众不同,在衣服的胸、背和靠近领口的部分一般饰以卷状几何形纹样,布局匀称,疏密有致,别有一番意味。

日本的工艺品类还有很多,诸如木工艺、编织工艺、金属加工工艺、玻璃工艺等,也都各具特色。

七、朝鲜图案

朝鲜也是一个有着古老文明史的国度,约公元前5000年时,朝鲜已进入新石器时代,公元前1500年左右进入青铜时代。古代朝鲜的文化受中国文化的影响很大,所以古代朝鲜的工艺美术与中国有着许多相似之处,如中国的四神(朱雀、玄武、青龙、白虎)、吉祥图案等都被运用到朝鲜的工艺图案之中;同时,朝鲜在吸收外来文化的同时,也在逐渐形成本民族自身的文化传统和特色,发展出民族的风格。比较突出的工艺门类如金属工艺、陶瓷工艺、染织工艺和首饰工艺等,其中陶瓷工艺的成就尤为显著,“高丽瓷器”在世界上享有较高的声誉。高丽青瓷色泽似翡翠,造型别致,被视为古代朝鲜人艺术创造的骄傲。高丽瓷器有其特有的装饰手法,其中“镶嵌法”和“透刻法”是最重要的两种。所谓镶嵌法是指在青瓷或白瓷上镶嵌以其它原料和颜料构成的纹饰,再磨光施釉。透刻法则是把瓷器作为一件雕刻品来加工,在器表刻出高浮雕或剔透花纹,然后施釉入窑烧造而成。发展到李朝时期,高丽青瓷得到了进一步的发展,工艺更加精湛,质地细腻,色泽光亮,透明典雅。

以上对亚洲地区的图案作了粗略的介绍,可以看出,亚洲的图案有着悠久的历史 and 多姿多彩的风格。不同地区和国家的图案,既相互影响相互借鉴,又各自独立,具有鲜明的民族特色,在人类图案的发展过程中起到了极为重要的作用。

主 编	张道一
编 著	张 抒
	沈 斌
责任编辑	周海歌
版式设计	倪建林
封面设计	陆鸿雁
版面制作	陈 燕
责任校对	赵 菁
责任监制	贡 炜

1

2

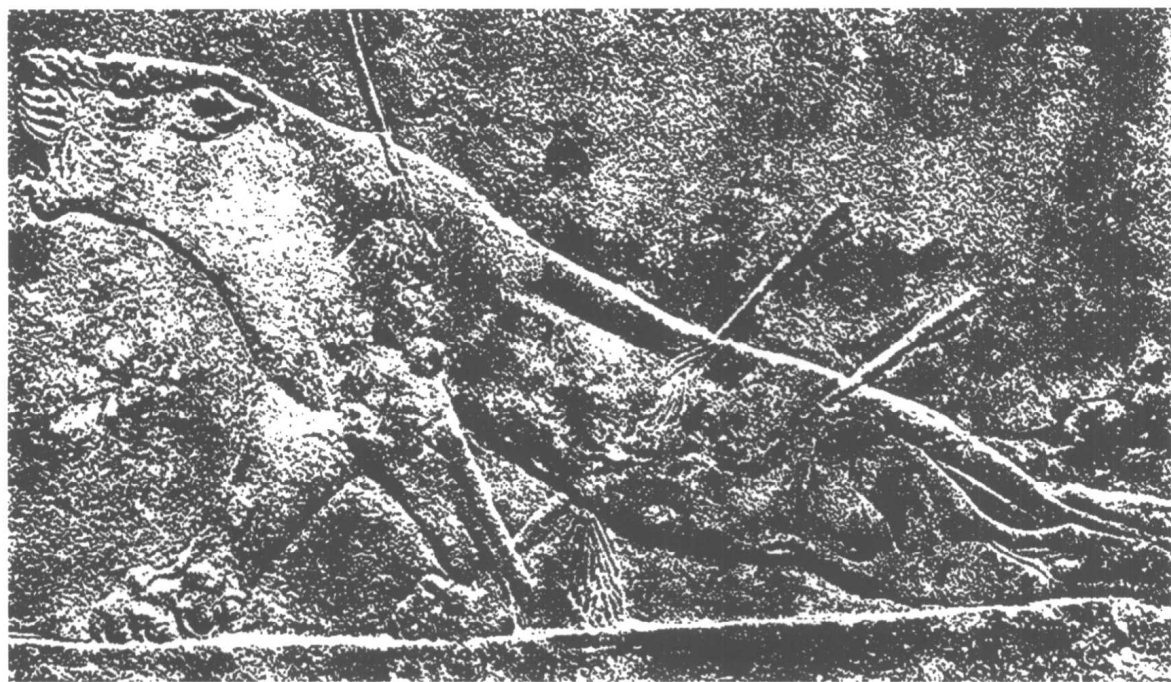

3

1. 人头翼牛 2.3. 战争图和翼狮 古代亚述雕刻图案

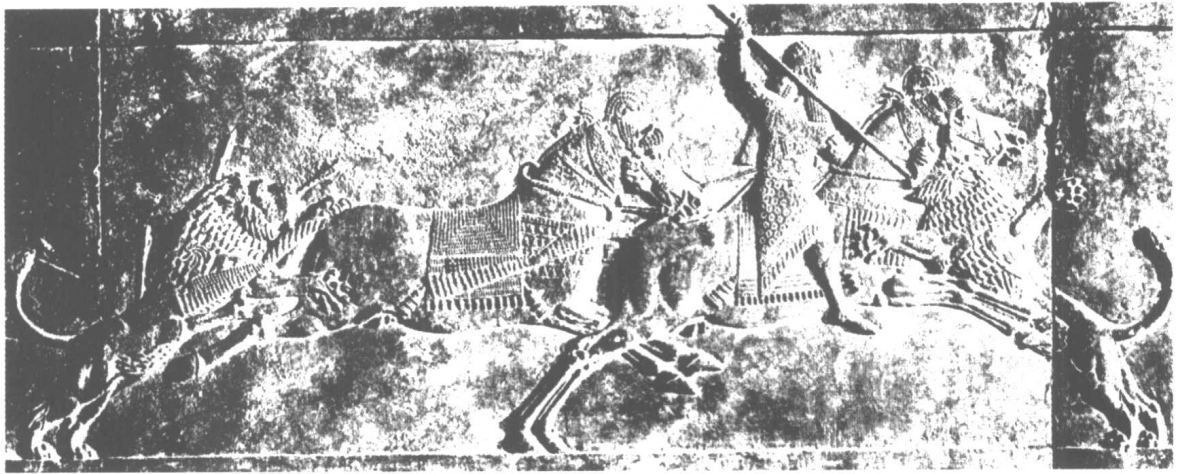

1

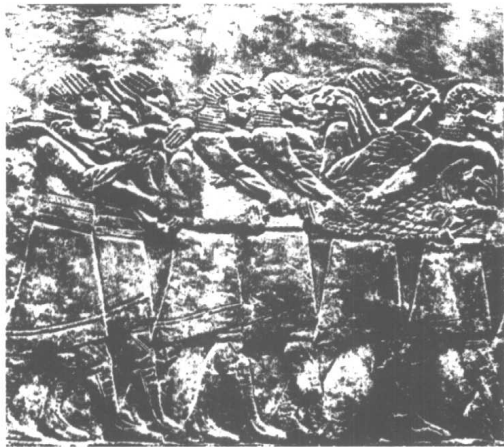

2

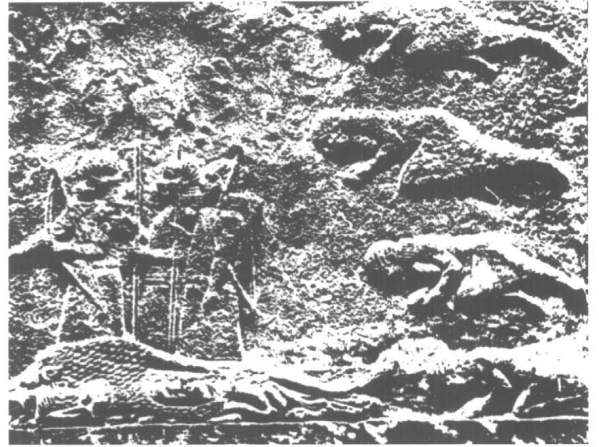
1. 雄狮 2. 受伤的牝狮 古代亚述雕刻图案

1

2

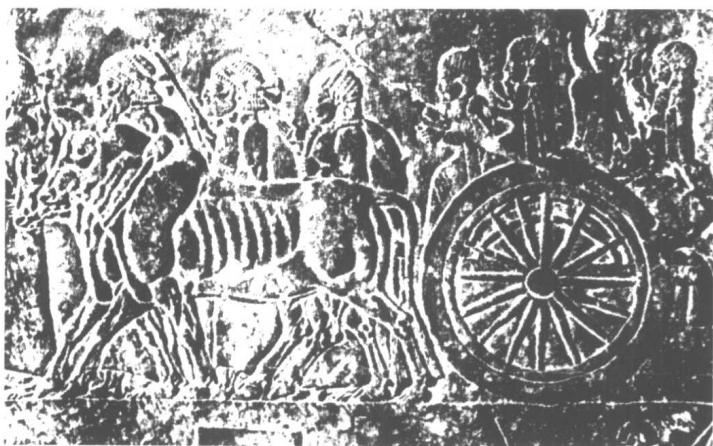

3

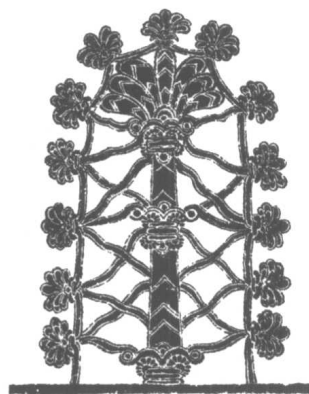

4

1.2.3.4. 狩猎图 古代亚述雕刻图案

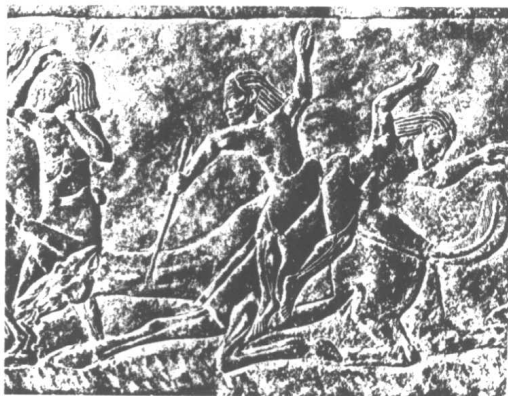
2

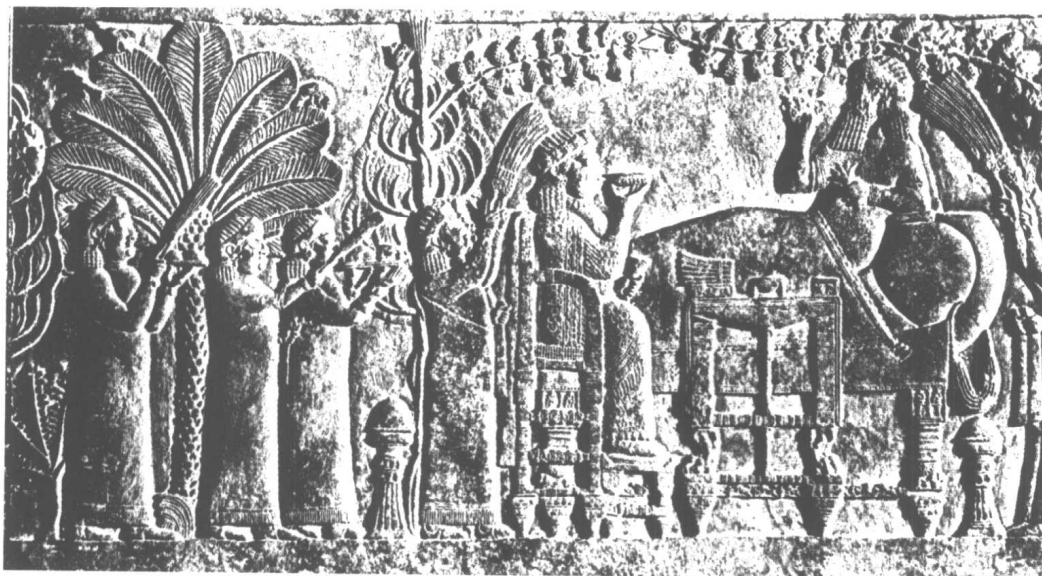
4

5

3

1

1.2. 庆功图 3. 狩猎图 5. 树形浮雕图案 古代亚述雕刻图案

1

2

3

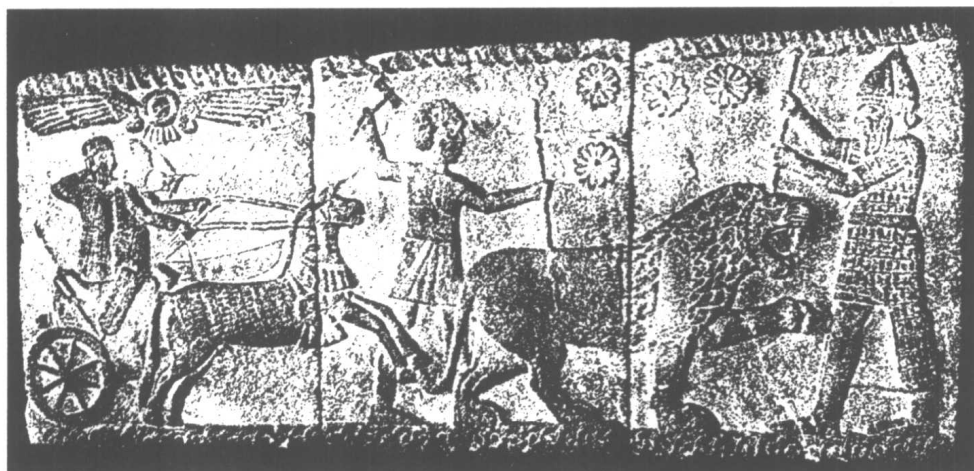

4

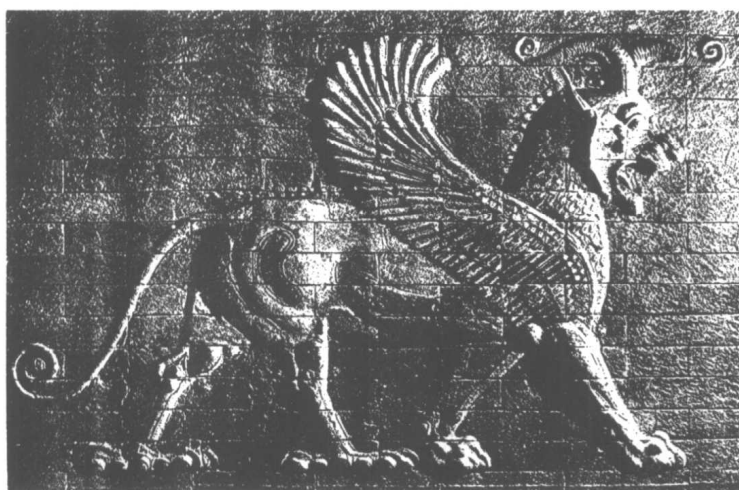
1. 抱孩子的妇人 2.3.4. 石刻装饰 古代亚述雕刻图案

1

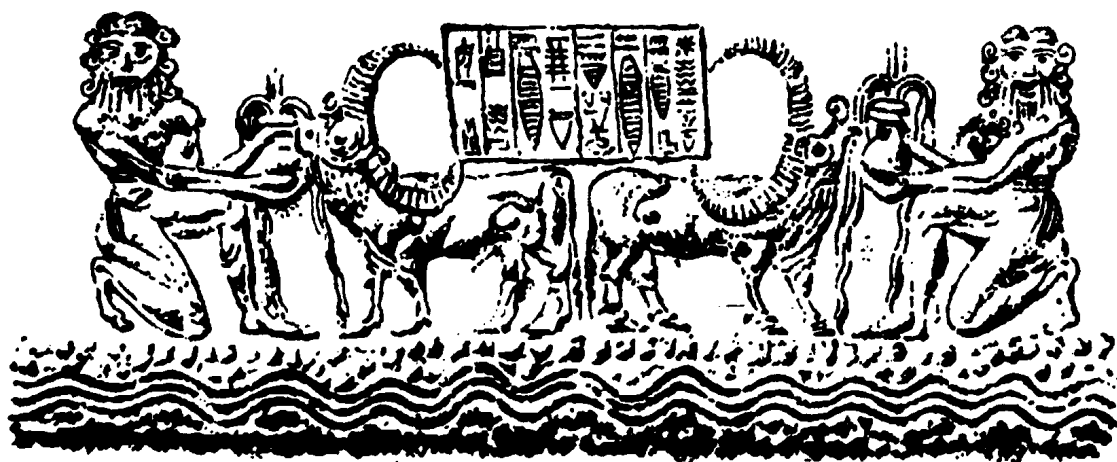

2

3

1.2. 猎狮图 3. 彩釉翼狮 古代亚述雕刻图案

1

2

3

4

1. 亚细亚雕刻 2. 青铜发饰 古代西亚装饰图案 3、4为2的局部