

一、传统装饰艺术论
二、历史中的传统装饰艺术
三、传统装饰元素
四、现代传统装饰艺术论
五、其他传统装饰艺术

CHUANTONG ZHUANGSHI YISHU PINJIAN

传统装饰艺术品鉴

魏芳 著

河南美术出版社

传统装饰艺术品鉴

CHUANTONG ZHUANGSHI YISHU PINJIAN

魏芳 著

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统装饰艺术品鉴/魏芳著. — 郑州: 河南美术出版社,
2012.7

ISBN 978-7-5401-2339-0

I. ①传… II. ①魏… III. ①装饰美术—品鉴—中国
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第118129号

传统装饰艺术品鉴

作 者 魏 芳
责任编辑 赵毅冰 徐辰斐
装帧设计 杨慧芳
责任校对 敖敬华
出 版 河南美术出版社
地 址 郑州市经五路66号
发 行 河南省新华书店
制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 河南地质彩色印刷厂
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 3.75
字 数 85千字
版 次 2012年6月第1版
印 次 2012年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-2339-0
定 价 12.00元

前言

传统装饰艺术是人类历史发展中的一种艺术形态，是人类社会普遍认同的一种艺术形式，它是人类为生存、生活而进行的一种创作性活动。任何一种传统装饰艺术都是对一个年代、一个地区、一个时期人们生产、生活文化和艺术水平的反映。我国的传统装饰艺术来源于生活，装饰元素异常精彩，具有淳朴的艺术样式，显示出民族文化所特有的生命力。新中国成立后，在改革开放的背景下，人们的设计理念发生了较大改变，传统文化的装饰艺术和装饰元素因其历史的悠久和承载文化的厚重性，以及传统装饰艺术源于生活、源于传统，而又高于生活、抽象生活的特征，被越来越多的设计者引用，并在越来越多的举世闻名的作品中得到体现。比如传统的剪纸艺术、脸谱文化、祥云元素、陶瓷文化等是中华民族文化的精髓所在，在现代设计中的出现，尤其是视觉传达设计中的运用体现了这些传统装饰元素强大的生命力和艺术感染力。

中国传统装饰艺术图案始于原始的彩陶，每一个历史时期都留下了其独有而丰厚的文化艺术遗产，经过历史的锤炼和锻造，经过不同器材和工艺的锻造，形成了我国宝贵的文化遗产。

魏 芳

2012年4月于大连外国语学院

目 录

一、传统装饰艺术品	1
1. 剪纸	1
1.1 南方剪纸代表	2
1.2 北方剪纸代表	6
2. 中国结	7
2.1 中国结的发展	7
2.2 历史用途	9
2.3 文化内涵	11
3. 陶瓷	12
3.1 历史渊源	13
3.2 分类	14
3.3 装饰方法	15
二、历史中的传统装饰艺术	18
1. 战国时期	18
2. 汉朝时期	22
3. 南北朝时期	26
4. 隋朝时期	29
5. 唐朝时期	31
6. 五代十国时期	33
7. 宋朝时期	36
8. 西夏时期	39

9. 元朝时期	41
10. 明朝时期	43
11. 清朝时期	47
三、传统装饰元素	54
1. 壁画艺术图案	55
1.1 敦煌莫高窟壁画——净土世界	55
1.2 永乐宫壁画——人间仙境	57
1.3 库木吐喇石窟壁画——戈壁荒谷	59
2. 民族风情	61
2.1 蒙古族图案	61
2.2 回族风情元素	63
3. 祥云	64
4. 脸谱元素	66
5. 文字字体	69
6. 画像石元素	70
7. 陶瓷艺术元素	73
8. 皮影艺术	75
四、现代传统装饰艺术品	77
1. 陶瓷装饰品	77
1.1 陶瓷的由来	77
1.2 陶瓷装饰品的图案	77
1.3 中国传统陶瓷艺术	79
1.4 陶瓷装饰品的门类	81
1.5 陶瓷艺术装饰	82
1.6 传统陶瓷装饰在现代陶瓷中的运用	84
2. 室内装饰品	84

2.1 传统室内装饰	85
2.2 传统室内装饰在现代居室中的应用	86
3. 服装装饰品	87
3.1 传统服装装饰	87
3.2 服装装饰的发展史	88
3.3 传统服装服饰与现代服装装饰的融合	90
4. 建筑装饰品	91
4.1 古代建筑	91
4.2 建筑发展史	93
4.3 建筑的本质	98
4.4 建筑装饰设计从传统到现代的传承	99
五、其他传统装饰艺术	101
1. 皮影戏	101
1.1 陕西皮影	102
1.2 山西皮影	103
1.3 唐山皮影戏	104
1.4 海宁皮影戏	104
2. 十字绣	105
3. 对联	106
4. 年画	110
六、结语	111
参考文献	113

一、传统装饰艺术品

在我国历史的长河中，传统装饰艺术品是十分典型的一种传统文化。剪纸、中国结等都是我国传统装饰艺术品的经典之作，流传至今。

1. 剪纸

剪纸又名刻纸，是中国传统装饰艺术的典范。剪纸是一种传统的镂空装饰艺术，这一艺术在视觉上给人们一种透空的感觉。每当过年、过节或新婚喜庆之时，人们会在窗户上、墙上和门上贴各种具有象征意义的剪纸，例如龙、鱼（如图1-1）等吉祥物。

图1-1 双鱼剪纸

剪纸在我国有着十分悠久的历史，早在公元6世纪便出现了窗花和剪画，它们是剪纸的最初存在形式。唐朝著名诗人李商隐在《人日》中提到：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”唐朝的段成式《酉阳杂俎》说：“立春日，士大夫之家，剪纸为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪为春蝶，春胜以戏之。”从这些古代诗词典籍中，我们可以很明显地感受到剪纸艺术在当时人们心中的重要地位，也是我国传统

装饰文化中的经典所在。

我国的剪纸艺术分为南方派、江浙派和北方派，南方派的代表有湖北沔阳剪纸、广东佛山剪纸和福建民间剪纸，江浙派的代表为江苏扬州剪纸和浙江民间剪纸，北方派的代表为山西剪纸、蔚县剪纸、陕西民间剪纸、磁性剪纸和山东民间剪纸。

1.1 南方剪纸代表

【沔阳剪纸】

沔阳属于荆楚地区，被誉为“湖北省剪纸艺术之乡”。南

图1-2 农夫

朝梁人宗懔的《荆楚岁时记》对沔阳的剪纸艺术便有相应的记载，人曰：“剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，或戴之头鬓。”当时民间的“镂金”和“剪彩”（如图1-2）等都属于剪纸艺术，在民间广为流传。

与我国其他地区的剪纸相比，沔阳剪纸的特点在于高超的刀法技艺。“握刀要正，下刀要顺，开片要严，行刀要匀”，这一套较为完善的雕

花妙招是当地雕花艺人在实践工作中总结出来的，是我国传统装饰艺术的精髓。湖北沔阳的剪纸艺术构图完整、黑白虚实分明、刀法流利、点划秀美、线条圆润等特征推动了沔阳剪纸艺术的发展，逼真的花草树木和栩栩如生的人虫鸟兽使得湖北沔阳的剪纸艺术受到人们的喜爱和广泛流传，成为南方派剪纸艺

术的代表。

【广东佛山剪纸】

最初产生于宋代而盛于明清，明清时期便有行业专门进行剪纸生产，并销往国内乃至国外。

广东佛山剪纸艺术的特征在于剪纸制作材料和方法上的新意，当时剪纸艺人充分利用当地的特产——铜箔、银箔（如图1-3）来作为剪纸的原材料。另外，人们还用剪、刻、凿等技法来将各种图案绘印在铜箔或银箔上，最终形成色彩鲜明、金碧辉煌的南方剪纸。

图1-3 银箔剪纸

在我国古代，剪纸属于一种节日、祭祀装饰。但是随着社会的发展和不断地深入人们的生活，剪纸由原本的装饰物逐渐演变成一种艺术，而广东佛山的这种以铜箔和银箔为制作原料的剪纸更是推动了剪纸艺术的发展，在我国剪纸艺术中具有较强的代表性。

【福建民间剪纸】

在当地的作用十分广泛，例如节日的窗花、灯花及刺绣的稿样（如图1-4-1），泉州的剪纸艺人还将刻纸运用到家具设计中，作为复印漆画的底版。

福建各个地区的剪纸都各具特色，例如山区的南平和华安地区的剪纸作品主要以山禽家畜为主，这类剪纸作品厚朴实；沿海的闽南和漳浦等地区的剪纸作品则主要以水产动物为主，这类

图1-4-1 汉服

图1-4-2 蝴蝶剪纸

肚子附上肥嘟嘟的猪崽剪纸花。同时，人们也给这类剪纸花取了十分有趣的名字，例如将鸡爪式的剪纸称之为“凤爪花”。

【江浙剪纸代表】

扬州民间剪纸

扬州剪纸是江浙剪纸的主要代表，有着十分悠久的历史，

见证了我国剪纸艺术上的辉煌。扬州是我国剪纸艺术最先流行的地区之一，当地的剪纸图案十分丰富。

扬州剪纸（如图1-5）的历史要从隋炀帝时期说起，当时隋炀帝三次下扬州，在扬州广筑别馆游乐。每到冬天，别馆中的花树全都凋零。于是隋炀帝便命令宫女们仿照民间的剪纸，用彩锦作为剪纸材料，

图1-5 扬州剪纸代表

剪成花和树叶，从而弥补已经凋零的枝条。另外，还用彩锦剪成荷花、菱角等物体，放入池塘，形成一种春夏共存的景象，让人在其中怡然自得。唐朝时期，扬州地区已经形成了剪纸迎春的习俗。“立春之日，民间剪纸为花，又剪为春蝶、春钱、春胜，或悬于佳人之首，或缀于花下，相观以为乐”。剪纸艺术逐渐深入人们的生活，除了在节日之际会用剪纸进行装饰之外，很多民间剪纸人会剪成马和钱的图案，来祭奠鬼神之用。唐代诗人杜甫写道“暖汤濯我足，剪纸招吾魂”，有效地证明了当时剪纸的又一用途。1980年，扬州剪纸艺人们为了迎接鉴真大师回故乡探亲，特意作了《鉴真大和尚》的剪纸作品。赵朴初先生为之写了一首名为《忆江南》的词，词中提到：“明目满城歌过海，神工剪纸与招魂。”该句是对扬州剪纸艺人作品的最大肯定。明清时期，剪纸的用途得到了更大的扩展，做到了欣赏与实用相结合，既能作为妇女儿童装饰，如刺绣的底样、鞋花、枕花和床单花等，也用于民间的风俗衣饰，如年节图案、门前花式、灯彩花和龙船花等。

图1-6 戏曲剪纸

浙江民间剪纸

浙江剪纸图案主要是以花卉瓜果、虫鱼鸟兽、戏曲故事（如图1-6）为主，有些剪纸图案是女子在年轻时候积攒下来的花样，还有一些剪纸图案出自民间画佛像的匠人之手，有些民间巧手会在看完戏之后剪出一套戏文剪纸。

《武林梵志》中在记载五代时期时，提到“吴越践王于行吉之日……城外百户，不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代”，这一段话描绘了吴越故地上的一个较宏大的剪纸景观。1953

年，相关调查者曾记述：“浙江省各个地区都有窗花剪纸，以金华地区的永康、浦江、磐安，温州地区的乐清、平阳等地为主，各地的剪纸艺术风格和用途都各有不同。”金华地区的剪纸多用作灯花和窗花，乐清的细纹刻纸用作装饰龙盘灯，平阳的太平钿剪纸则用作装饰礼物，这是浙江地区最具特色的一种剪纸传统。

1.2 北方剪纸代表

【山西剪纸】

山西的剪纸是北方剪纸艺术的首要代表，在山西当地剪纸属于一种十分普遍的群众艺术，许多民间老大娘和小姑娘，常常会用一把小刻刀在纸上镂空剪刻成各种各样的花样。

总体来说，山西民间剪纸具有北方地区的粗犷、雄壮、纯朴的风格特点。从地域差异来说，审美观念和生活习俗上的差异也导致了剪纸风格的不同。例如晋南、晋中、晋东南和晋西北等地区以单色剪纸为主，此类剪纸风格质朴、粗犷；而雁北地区则以染色剪纸为主，此类剪纸风格婉约、典雅，“广灵窗

花”为这类剪纸的典型代表。

晋城的磁性剪纸在我国的剪纸文化中有着一千五百多年的历史，而且晋城剪纸在普通的剪纸艺术中加进了许多科技元素，使其更实用、更时尚。

【陕西民间剪纸】

陕西的民间剪纸较为完全地传承了我国古代的剪纸造型，如狮身人首、鱼身人面、

图1-7 窗户剪纸

与周文化相似的“抓髻娃娃”（如图1-8）、与汉画像相似的“牛耕图”等，因此专家称陕西民间剪纸为“活化石”。另外，陕西民间剪纸也传承了中华民族生殖繁衍的观念，如陕北剪纸中的“雁踏兔”、“鱼戏莲”等。

图1-8 抓髻娃娃

在陕西剪纸文化中，值得一提的便是陕北民间剪纸。近百年来，陕北地区地域偏僻，很难接触外来文化。由于剪纸艺人大都是农民，所以很多老年剪纸艺人都将蔬菜、花草树木、放牧、纺织和民间传说作为剪纸对象。

2. 中国结

中国结，是我国传统装饰艺术的又一代表之作，它是中华民族传统文化中的里程碑。中国结不仅拥有优美的造型，也象征着十分浓郁的祝福。中国结是由一根丝线编织而成的，每一个基本结都有根据结的形、意来命名的。将不同的结相互结合在一起，或者和其他有吉祥寓意的饰物搭配在一起，从而形成造型独特且寓意深刻的中国传统装饰品。

2.1 中国结的发展

中国结是我国独有的传统民间编结艺术，它凭借其独特的东方神韵、千变万化的造型受到了国内外人们的喜爱，也充分

体现了中国人民的智慧和深厚的民族文化底蕴。在北京申办奥运会的过程中，中国结作为体现我国传统文化的艺术品，受到了外国友人的喜爱和称赞。

【古代中国结】

“结”在我国人们的生活中占据着十分重要的作用，其重要的原因主要是因为其是一种十分实用的技术。

最早的衣服上都是借助将衣带打结来将衣服系牢的，当时的“结”相当于如今的纽扣或拉链；先人们都有佩戴玉佩的习惯，很多玉都是用绳连结后系在衣服上的；古代铜镜背面的中央都会铸有镜纽，可以系上绳以便于手持；古人还喜欢用锦带编成回文式的结来表达对他人的爱恋，这种结被人们称为“同心结”；在东晋大画家顾恺之的作品——《女史箴》中仕女的腰带上，都会有简易的蝴蝶结来装饰。通过以上的描述，我们不难发现“中国结”在我国古代人们生活中的运用十分广泛。

【近代中国结】

清朝时期，绳结艺术得到了飞速的发展，样式越来越丰富、名称越来越巧妙，人们将中国结当作一种艺术品来鉴赏。在曹雪芹的《红楼梦》的第三十五回中，有一段便讲述了宝玉与莺儿谈论编结络子，说明了结子的用途、结子颜色搭配、样式和名称等问题。结子在当时的用途十分广泛，亲友间相赠的礼物都会缀有样式丰富的结子和流苏。在当时的轿子、扇坠、香袋和发髻等日常用品中，也会发现十分美观的结子。

【现代中国结】

民国时期，在西方观念的影响下，我国的社会形态和人们的生活方式都出现了较大的变化。很多传统的文化遗产并没有得到较好的保存和发扬，甚至在社会中湮没。由于中国结的原材料经不起各种物理和化学的侵蚀，导致其无法长久流传下来，能找到的最古老的中国结也只是清朝遗物。

2.2 历史用途

【结绳记事】

中国结最初的作用是人们用来结绳记事（如图1-9），很多史书对此都有相关记载和解释。例如《易·系辞》中记载道：“上古结绳而治，后世圣人易之以书目契。”东汉时期的郑玄在《周易注》中记载道：“结绳为记，事大，大结其绳。”在古代，“结”被人们赋予了“契约”的法律意义，其还具有记载重要历史事件的作用。由于“结”在人们生活和工作中都有着十分重要的作用，因此其备受人们尊重。

【情感寄托】

在汉语中，有许多与“结”组成的词语都包含着向心力较强的寓意（如图1-10），如结义、结拜、团结等，而男女之间的婚姻也用“结”来表示，如结发、结婚、结合等。在我国古典文学中，“结”一直象征着男女之间的思念情感，“结”和人类情感都是丰富多彩、千变

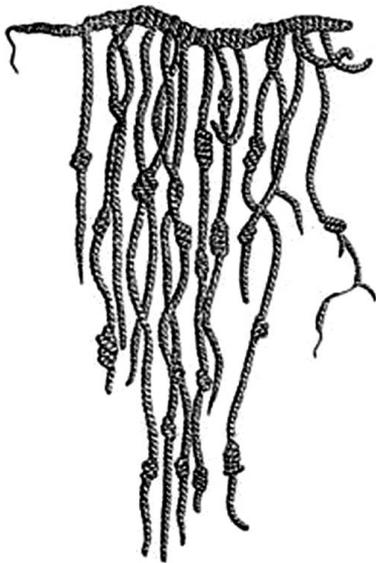

图1-9 结绳记事

图1-10 中国结

万化的。在古代，人们通过编织“同心结”来赠予情人，作为象征海誓山盟的定情信物。

“结发夫妻”一词源于古代时期人们洞房花烛夜的习俗，男女双方各取一撮头发相结在一起以此来发誓彼此爱情会永恒，“交丝结龙凤，镂彩结云霞。一寸同心缕，百年长命花”便很好地诠释了“结发夫妻”。

图1-11 纽扣结

【服饰装饰】

我国先民将绳结盘曲成“S”形状系于腰间做装饰之用，后来又演变为周的“绶带”、南北朝的“腰间双绮带，梦为同心结”、唐朝盛世的“披帛结绶”、宋朝的“玉环绶”、明清旗袍上的“盘扣”（如图1-11）等，且中国结还在很多传统装饰物中得到了充分地表现，例如玉佩、扇坠、发髻等。

图1-12 福在眼前

【吉祥结】

中国结自古以来就有着十分深刻的吉祥寓意，中国结存在形式有很多种，其中与其他中国传统艺术相结合的意识形态更好地诠释了中国结的吉祥意义。例如将“吉字结”、“罄结”和“鱼结”组在一起便形成了寓意“吉庆有余”的中国结，又如将“蝙蝠结”和“金钱结”组合在一起便形成了寓意“福在眼前”的中国结（如图1-12）。同理，便衍生出“长寿安康”、“团圆美满”、