

●美术工具书●美术工具书●美术工具书●美术工具书●美术工具书●美术工具书●美术工具书●美术工具书

实用花边图案

韩 绪 编

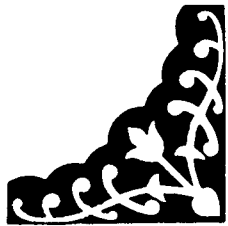
浙江人民美术出版社

实用花边图案

韩绪 编

浙江人民美术出版社

前 言

哲学上有两个重要的概念——“直接经验”与“间接经验”。前者是指个人通过自身的实践而获得的经验，而前人（或旁人）通过实践摸索出的经验，成果，即为“间接经验”。正因为有大量的“间接经验”可供借鉴，使我们节省时间以便做更多的研究工作，探究其中（这里主要指历史遗产）那些恒常的、本质的特性及其得以流传的原因，另外还有诸如社会、地理、文化等因素对其产生的影响等等。经过我们的再加工，赋予它们新的意义。我想这也就是编集这本《实用花边图案》的初衷。

花边图案比起其它图案形式来有许多不足之处，它自身不具备独立的完整性，它像建筑中的砖块和文章中的词句，本身并不具备太多的意义，只有和整体相配合、相适应时，才能体现出它的烘托、强化作用。

也许正是因为它的这些特性，人们对花边图案经常采取轻视、忽略的态度。其实，只要翻开花边图案发展的历史，我们就可以清晰地看到它是伴随着人类历史的发展而不断地自我完善的。从古至今，各个时期、各个地域、各个民族的花边图案无不有着其特定时间、特定环境深深的烙印。它们与当时的社会状况、风俗喜厌、宗教信仰、心理环境等紧密相联。

远古时期，限于当时社会生产力的落后水平，没有独立的艺术种类，所以艺术品中占相当大比例的就是日常用品、工具及衣物上的花边和纹饰。由于没有文字，原始人用纹饰等来记录一切事和物。从远古花边中我们可以看到狩猎、战争、娱乐及鸟兽鱼虫等图案。原始花边并不只是一种纯粹的装饰，它更应该说是一种寄托，是对过去的记忆，对未来的憧憬。它没有固定的程式，它体现的是粗犷、豪放和随意。这与我国苗族的蜡染花边很相似。

当我们再看欧洲古代的花边图案时，很明显，装饰目的已占据主导地位。在近一千年的古代欧洲花边史中，将花边的繁复、奢侈发挥到了极致。由于基督教的日益强大及其与政治的结合，古代欧洲的花边图案多数集中在教堂的壁画装饰、门饰、地面、天顶及花窗装饰、圣坛装饰以及器皿装饰等领域，题材多为圣经故事和有关事物，从而形成了中世纪欧洲花边特有的风格。直到十五世纪欧洲文艺复兴运动逐渐兴起，并提出“人文主义”的口号，花边图案的题材才有所转变，多为表现人本身及现实生活中的事物。服务的对象便也由教庭转为王公大臣、富豪乡绅，明确地说是转为为个人及家族服务。因此，我们对后来出现的巴洛克、洛可可等时期非常复杂、奢华的花边图案也不难理解。

欧洲近现代花边图案的发展演变，同现代设计一样，均受到了十九世纪末、二十世纪初英国工艺美术运动和德国包豪斯学派思想的影响。由于工业化大生产的快速发展，机器大量代替手工成为必然，繁复的矫饰已不再适应工业化社会的发展，代替它们的是简洁、有力、适于机械化生产的新图案。

相对于欧洲，中、南亚古代印度及伊斯兰国家的花边图案发展得比较缓慢。自从它形成自身的风格后，在相当长的时间内并没有太多的改变，其复杂的结构和对称的形式体现出东方人性格中特有的细腻、沉稳和安宁，从中我们也可以看到人们对宗教信仰一如既往的心态。

中国在几千年前就形成了以农业经济为主的社会结构，不同于西方以狩猎、游牧为主环境下的人们，由于农业生产具有的相对稳定性，中国人追求的是祥和、宁静的生活。体现在花边图案上的是一种对称、稳重、悠闲的气氛。多见的是圆形、弧形和饱满流畅的线条，很少出现尖锐、动荡、大起伏的结构。这些都是与中国文化中讲究圆融、中庸的思想相吻合的。

由此我们可以看出，任何花边图案的产生和存在均有其深刻的社会、文化内涵。我们应对其进行深入的研究并保持必要的尊重。

但在今天国内的设计界中，我们几乎天天可以听到有人大谈创意、策划，殊不知何谓真正的创意？怎样才能做出真正的、有生命力的创意？依我个人之见，真正的创意不是牵强的图形与文字的堆砌，也不是哗众取宠、脱离本体的所谓“新招”，而是要在对课题本身整体环境进行周密的调查之后，拟出基本设计方向的粗线条，然后去寻找能使设计思想最终形象化的立足点，这个立足点包括最恰当的图形、色彩和文案等。所以说好的创意是形象与设计思想巧妙、恰当的结合，这样的设计才是有深度、经得起时间考验的设计。我衷心希望本书的读者能真正用心地挖掘花边图案各有的特质，巧妙、恰当地将其运用于实际设计之中，而不是盲目地拼凑。

最后，我要感谢浙江人民美术出版社给我这样一个机会，在编集这些花边图案的过程中使我受益非浅。同时，对为本书编集作出大量工作的郑朝小姐、黄伟先生、王萍小姐，在此一并致谢！

