

X I A N G

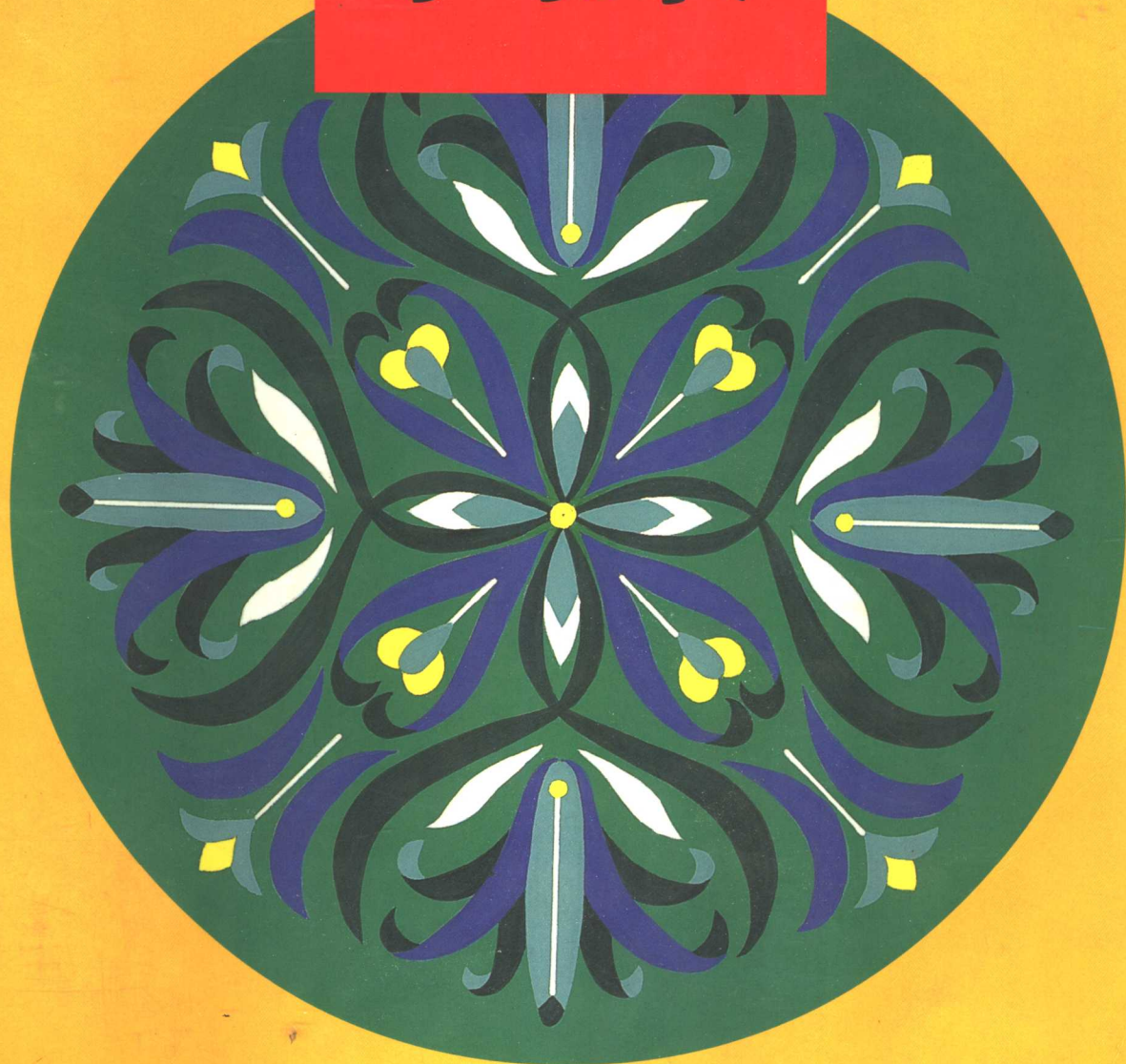
R U I

T U

A N

祥瑞 图案

张 怡 庄
蓝 素 明
张 小 宁
著

辽宁美术出版社

祥瑞 图案

中国民间艺术

祥瑞图案

张怡庄
蓝素明 著
张小宁

辽宁美术出版社

策划 吴成槐

图书在版编目 (CIP) 数据

祥瑞图案/张怡庄等编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
1999.6

ISBN 7-5314-2196-8

I. 祥… II. 张… III. 图案, 吉祥—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 20988 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 5 千字 印张: 5

印数: 1 — 5 000 册

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 刚 臧 红 责任校对: 臧 红

封面设计: 张小宁 技术编辑: 鲁 浪

版式设计: 张小宁

定价: 28.00 元

概 述

图案的灵魂是美。图案的天职是创造美。图案的存在就是为了使人们生活得更美。

图案的概念有广义和狭义两种。广义为某种器物的造型、结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的方案图样；狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。这里所说的“器物”，几乎囊括了人们衣、食、住、行所需的一切，大到广场、建筑物，小到书籍、玩具、纽扣，处处都需要图案装饰。

图案与绘画不同。绘画无论是什么画种，一经画家在画纸、画布上完成，作品即告问世。而图案画在纸面上，仅仅是装饰的蓝图，生产的初步，还需进一步运用特定的材料、特定的工艺手段使蓝图变为现实。人们需要的是花布而不是纸面上的花布图案，需要的是花瓶而不是花瓶的设计图。只有把设计意图体现在材料上，图案才有意义。

本书涉及到的是上述图案概念中的狭义部分，即装饰纹样。作为以研究图案共性规律为目的的基础图案，读者看到的仅仅是体现在纸面上的一些花纹。然而我们希望读者们能够将其与生活中看到的染织图案、刺绣图案、陶瓷图案、金工图案、木工图案、建筑图案、剪纸图案等等联系起来思考，只有这样，我们的“纸上谈兵”才会有一些实际意义。

同属于艺术范畴，图案的表现形式和作用都和绘画不同。绘画的主要功能就是供人欣赏，而图案则是通过其实用价值反映人的精神情感。图案既是人们物质生活的需要，又是精神生活的需要，它具有实用性和装饰性的双重性质，包含着“用”与“美”的双重功能。实用性是图案的物质属性，装饰性是图案的精神属性，每一件“器物”都以它的装饰面貌体现着设计者的审美要求、审美趣味，一般来说，人们也只有认同了这样的审美要求、审美趣味之后，才会成为它的使用者。

古往今来，世界各个角落的人们无一不是以各自对美的理解创造着自己的图案，丰富着人类图案艺术的宝库。不同的时代，不同的民族，不同的社会制度，不同的社会层面，在图案上会反映出不同的风格和面貌。既然图案依存于人类的生活，人们是为了美化生活而运用图案，图案就必然以表达理想的美为己任。人们都渴望生活得美好幸福，吉祥如意：老年人盼望长寿，年轻人盼望爱情，男子崇尚英雄气概，女子希冀美貌靓丽，事业要发达，家庭要富足，子孙要成材，后

代要生生不息绵延无尽……人们往往把种种企盼、心愿寄托于自然界的植物、动物、云雾山水或一些人为事物，借景抒情，寓物言志。文学、音乐、戏剧、舞蹈、绘画等各种艺术形式中，这类题材的内容不计其数，而在与人的生活关系最密切最直接的图案领域，这就更是重要内容了。其中中国传统吉祥图案可以说是这一现象最典型的范例，它是中华民族在悠久历史中形成的、广泛流传于民间的吉祥观念最形象、最集中的体现。几千年来，吉祥图案以中国人特有的思维方式和表达方式美化着中国人的生活，并在长期与艰难困苦的抗争中给与人们精神慰藉和力量。关于传统吉祥图案，先后已有许多精辟的专著，这里不再赘述。

兼有“用”与“美”双重功能的图案，一半属于经济基础，一半属于上层建筑，历来是各个时代生产力水平和时代风貌的反映。时代发展到今天，科学的飞速发展，世界各国文化艺术的广泛交流，都对图案产生了很大影响。随着中国人民物质生活水平的提高，思想观念的变化，中国图案的面貌也有了很大不同。简洁明快的纹样多了，几何化的纹样多了，自由形式的纹样多了，表现方法更多样了，色彩也更丰富绚丽了。但是无论如何变化，中国人由于地域、历史而形成的特定的文化心理没有变，企盼吉祥幸福的愿望没有变，图案表现理想美的宗旨也不会变。

在中国人的心目中，一些经常在图案中出现的动物、植物有着固定的祥瑞含义。例如：

龙是人们创造出来的形象，它有鹿的角，牛的头，蟒的身，鱼的鳞，鹰的爪，至今仍被视为神圣、威武、吉祥之物。中国人自称“龙的传人”，龙的形象也被世界认作中华民族的象征。

凤凰和龙一样是出于人们的创造，它有锦鸡的头，鸳鸯的身，大鹏的翅膀，仙鹤的腿，鹦鹉的嘴，孔雀的长尾，形象美丽、理想、女性化。关于它，自古以来有许多美好的传说，被视为神鸟。作为能给人带来和平幸福的瑞鸟，凤凰的形象具有永恒的魅力。

老虎被称作“百兽之王”，勇猛威武，在中国历来被视为能祛灾辟邪的神兽。民间尤其喜欢把虎的形象用在儿童用品上，盼望孩子长得像虎一样健康活泼，虎虎有生气。

鹤，俗称仙鹤。人说“鹤寿千年”，把健康长寿的老人形容为“鹤发童颜”，将鹤看作吉祥长寿的瑞禽。

鱼纹图案在中国源远流长，原始时代的彩陶上，鱼就已成为鲜明的图案形象。鱼纹图案在中国运用几千年经久不衰，深受人们喜爱。因“鱼”和“余”谐音，传统习俗多将其赋予富裕、吉庆之意。

美丽的蝴蝶是美好感情的象征，“蝶恋花”、“蝶双飞”比喻爱情和美满婚姻。

鸳鸯成双成对，形影相随，象征夫妻恩爱、永不分离。

梅花是中国人民衷心赞美的名花，它盛开在冰雪中不畏严寒的坚强精神，“俏也不争春，只把春来报”的谦逊品格，都被视为民族的精华受到永久的歌颂。因为它开在百花之先，又成为报春的吉祥花。

菊花多姿多彩，傲霜开放，人们赞颂它高尚坚贞的情操。

兰花亭亭玉立，高雅优美，享有“花中君子”的美誉。

人称“国色天香”、“花中之王”的牡丹，因其雍容华贵的美，成为繁荣昌盛、幸福和平的象征。

荷花出于污泥而不染，清涟而不妖，一茎双花的“并蒂莲”象征纯真爱情和人寿年丰。

月季花四季开放，优雅艳丽，是和平、幸福、友谊之花。

百合花音同“百事合意”，人们把它作为吉祥如意的祝愿。

宝相花是一种人为创造的理想的花，集中了莲花、牡丹、菊花的特征，尽管它是伴随佛教的历史产生的，但其圣洁、端庄、美好的形象，已经成为中国人心目中永远不败的吉祥花。

除此之外，自然界还有许多动植物为人们所喜闻乐见。

中华民族是爱美的民族，无论在什么时代，人们对美的热爱都不曾泯灭。家喻户晓的著名歌剧《白毛女》中，杨白劳再穷，过年也要给女儿买一根红头绳；喜儿再苦，除夕夜也要剪一对窗花。红色的头绳和窗花凝聚着挣扎在苦难中的贫穷百姓对美好生活的向往，这种炽热的情感，正是支持中华民族生生不息、艰苦奋斗的重要精神力量。

爱美之心人皆有之。使人们在衣、食、住、行的同时得到美的享受，感到美的满足，是图案作为装饰艺术的目的。正因为如此，决定了图案与绘画不同，它必须是理想化的，歌颂性的，不宜表现自然界与社会生活中的阴暗面，不宜表现丑恶事物，而要以人们喜闻乐见的

事物为素材；无论造型、色彩还是构成形式，都应使人的感官获得愉悦，精神感到美好。

在生活中，我们常常会有这样的体会：晴朗的天空，温暖的阳光，春天的新绿，雨后的彩虹，会给人带来身心的舒畅、喜悦；而阴沉沉的天气，秋风扫落叶的景象，狂风呼啸的夜晚，又会使人心情阴郁、惨淡。“天人合一”是颠扑不破的真理，人和自然是一个交相呼应的统一体，以上列举的只是最简单的表现。自然界中美好的事物与人类美好的感情息息相通，情景交融，这是早已被人们认识的规律，在此借用来说明与人们日常生活密切相关的图案必须美好，也是很恰当的。

这本书中的图案是我们近期设计的作品，取材于一些中国人喜闻乐见的植物和动物。它们和传统的吉祥图案有共同之处又不相同，脱胎于传统，又属于当今的时代，故取名为《祥瑞图案》，以示区别。

