

装饰图案

姜嘯然 編著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

装饰图案

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰图案 / 姜啸然编. —天津: 天津人民美术出版社,
2005.8

ISBN 7-5305-2965-X

I. 装... II. 姜... III. 装饰美术—图案—中国—
图集 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 060351 号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装有限公司 印刷

2005 年 8 月第 1 版

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 3.5

全国新华书店经销

2005 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

序

水粉画、水彩画是与油画同时代传入中国的，由于西方绘画的影响，中国旧有的图案形式，从构图、技法、造型乃至取材上发生了一次脱胎换骨的改革，从而使西方水粉图案进入到我们的视野中。上世纪初叶，外国列强入侵，天津九国租界地的设立，使华夏这块古老的土地上，出现了西方图案的建筑、家具、服饰等，由此，水粉图案画在此时期便大行其道了。

然而，这批水粉图案诞生在中国，诞生在天津，其中毕竟含有我们民族原基因，从这些东方民族的基因中，我们不仅可以发现中西融合的典雅，也可以看到百年前人们审美观于当今的契合。构图的疏密聚散理念、技法的工笔理念、造型的平面性理念、取材上的吉祥理念都不难看出这点。

在这些图案设计中，构图其实就是指各个图案的摆放的疏密聚散。疏密聚散安排得有节奏感、韵律感，就很自然会产生美感。而设计图的疏密聚散，与中国画构图的疏密聚散也是有其承接关系的。东晋顾恺之所说的“置陈布势”，谢赫“六法”中所说的“经营位置”其实都是指构图。“经营位置”在“六法”中极为重要，张彦远认为这是“画之总要”，邹一桂说“以六法言，当以经营位置为第一”。可见，在中国绘画中构图之重要。而历代画论对构图的疏密聚散关系都有论述，这些设计图中无不对其构图都进行了细致周密的安排，疏密关系处理得到位，让人折服。

而在这些图片的绘画技法上，它们采用了类似中国画中细勾细染的工笔绘画技法。工笔绘画技法主要有勾勒法、勾填法和没骨法三种。这些工笔理念在这些设计图中的技法中都可以找得到。在这批设计图中有很大一部分都是以花卉为题材的，而这些花卉的绘画技法，正如徐崇嗣所云：“以五色染就，不见笔迹”，也都是以这种类似没骨法的技法为主要绘画技法的。而其画法花瓣深浅色彩之变化，颇有恽南田之画风。许多设计图的绘画技法，很明显，设计图是先平涂底色，在平作的基础之上在进行“分染”，使花瓣与花瓣之间区分开，使画面富于层次感，不单调乏味。

中国画造型的平面性，其源头是工艺装饰艺术。中国绘画最早是附属于工艺品上的，河姆渡文化的陶盆、仰韶文化的彩陶、甚至商周时期的青铜器，中国绘画的雏形都以装饰图案的形式出现。而现在我们能看到的最早的独立性绘画，是长沙马王堆出土的战国时期的帛画《龙凤人物图》和《御龙人物图》，这些画都具有浓厚的装饰意味。到东晋顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》，其中妇女侧面像很相似，一切写实因素都不在，平面得不能再平面。在各时期的人物、花鸟、山水画中，平面性的例子更是不胜枚举。这些设计图中，不论是花卉还是动物植物，在造型上，都是平面的，在视觉传达上体现出了平面的美感，装饰性极强，借鉴价值也极高。

所有人都希冀美好的生活，这样的愿望就会流露于笔尖，而跃然纸上。不论是中国画还是这些设计图，都同样包含了人们祈求幸福的心愿。在中国画中，画家喜欢画具有某种可与人格对应的特征，如梅兰竹菊之如君子、雄鹰老虎之如英豪等等。画家们也喜欢画具有吉祥意味的生物，如松鹤之长寿、牡丹之富贵、龙凤麒麟之吉祥等等。这些设计图取材主要有以下几类：吉祥植物、吉祥动物、吉祥图案，这些图案都是设计这对生活给予的美好希望。

中国绘画艺术是博大精深的，它是构建在中国传统哲学思想之上的。中国绘画艺术很早就产生了，几千年来，绘画艺术在受到各个时代影响的同时，也一直在反映着人们生活的各个方面，并或多或少地影响着社会生活。到了近代，中国绘画艺术的理念更是渗透到了生活的各个角落。这些设计图就真切地反映了这一点，在设计图的构图、技法、造型、取材上都反映出了中国传统绘画的理念。中国传统绘画中所蕴含的宝藏，给我们带来的不仅仅是在中国画本身。更多的，在其中所映射出来的、可以用于其他方面的理念，是更值得我们去探索、去研究的。

姜啸然

2005年5月于津沽

