

中国传统艺术设计丛书

ZHONGGUO CHUANTONG RENWUZHUANGSHI SHEJIYUANLI

中国传统人物装饰设计原理

ZHONGGUO CHUANTONG RENWUZHUANGSHI SHEJIYUANLI

郑军 编著

中国的人物装饰设计历史悠久，并以其独特的文化内涵和艺术风格闻名于世。首先是史前的人面岩画，这些数千年来终日裸露在阳光之下，绘于岩表之上的岩画，是人类第一等级的艺术品。另外，1973年在青海大通县孙家寨发现的新石器时代的舞蹈纹彩陶盆中的纹样，也是我国发现的早期装饰人物之一。盆口内壁绘有三组舞蹈纹饰带，每组5人，手牵手呈集体舞蹈状。战国时期，由于金属冶炼技术的出现，带来了青铜艺术装饰纹样的创新，《宴乐铜壶》和《水陆攻战图》中就有很突出的装饰人物画。这些纹饰将采桑、狩猎、争战和舞乐等有机地组织在几段饰带里，以合理的穿插取得了极强的装饰效果。秦汉时期的画像石、画像砖及瓦当，原本是建筑材料，由于上面饰有大量的表现民间市井、收割、耕种、制盐、出巡、宴乐等方面的形象，也对后世的人物创作产生了巨大影响。

人民美術出版社

● 中国传统艺术设计丛书 ●

ZHONGGUO CHUANTONG RENWU ZHUANGSHI SHEJI YUANLI

中国传统 人物装饰 设计原理

ZHONGGUO CHUANTONG RENWU ZHUANGSHI SHEJI YUANLI

● 郑军 编著 ●

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统人物装饰设计原理 / 郑军著. — 北京:
人民美术出版社, 2009.12

ISBN 978-7-102-04713-3

I. 中… II. 郑… III. ①人物—装饰美术—中国
IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 140585 号

中国传统人物装饰设计原理

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 赵小来

责任编辑 赵小来

装帧设计 郑 军

责任印制 赵 丹 文燕军

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2010 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 6.5

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-04713-3

定价: 21.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

前言

中国的传统艺术,处处流露出装饰的痕迹。它的基本要素不外乎“形象”“色彩”“构图”三个方面。这三个方面既相互关联,又各自发挥着作用。以人物装饰为例,要求它的每一命题来源于自然生活,但又不以自然的再现为满足,而以“艺术夸张”“创造想象”“虚构幻想”的手段去表现自然。通过“艺术夸张”使其形象更典型,突出、集中美的趣味,富有艺术感染力;通过“创造想象”把无穷的联想和设想运用到创作之中,以达到形象的装饰化;通过“虚构幻想”可使设计中的造型变化丰富、形象美观,趣味性也更强。

中国的人物装饰设计历史悠久,并以其独特的文化内涵和艺术风格闻名于世界。首先是史前的人面岩画,这些数千年来终日裸露在阳光之下,绘于岩表之上的岩画,是人类第一等级的艺术品。另外,1973年在青海大通县孙家寨发现的新石器时代的舞蹈纹彩陶盆中的纹样,也是我国发现的早期装饰人物之一。盆口内壁绘有三组舞蹈纹饰带,每组5人手牵手呈集体舞蹈状。战国时期,由于金属冶炼技术的出现,带来了青铜艺术装饰纹样的创新,《宴乐铜壶》和《水陆攻战图》中就有很突出的装饰人物画。这些纹饰将采桑、狩猎、争战和舞乐等有机地组织在几段饰带里,以合理的穿插取得了极强的装饰效果。秦汉时期的画像石、画像砖及瓦当,原本是建筑材料,由于上面饰有大量的表现民间市井、收割、耕种、制盐、出巡、宴乐等方面的形象,也对后世的人物创作产生了巨大影响。

魏晋南北朝时期佛教盛行,人物装饰主要题材为佛教故事,散见于佛教石窟的壁画艺术中,特别是甘肃敦煌莫高窟中的壁画最具代表性。传为

晋代顾恺之所作的《女史箴图》和《洛神赋图》是我国早期优秀的人物作品。顾恺之是奠定我国传统人物画创作的先期重要画家，他不仅有论画的文字记录，还有作画的故事流传。这两幅作品构图完整、情节丰富，从人物动作或线条疏密安排上已见其具有高超的艺术造诣。

唐代是我国文化十分繁荣和兴盛的朝代，敦煌莫高窟中的壁画就占当时整个壁画总数的一半以上。由于表现各种经变题材的经变画大量出现，构图中的场面气势更加宏大，形象刻画也较过去更注重人物的性格和内心活动。在墓室壁画方面以陕西乾县永泰公主李仙蕙墓中发现的为最佳，人物造型丰满生动，线描圆浑挺劲，设色明净，画面装饰效果较好。初唐时，人物画普遍受到重视，且成为一门独立的画科。人物画家阎立本成为极受重视的宫廷画师，官至宰相。至盛唐，从人物画中又分出自成门户的仕女画，以张萱和周昉为代表。张萱的《捣练图》《虢国夫人游春图》和周昉的《簪花仕女图》都是这一画种的经典作品。作品描写的是宫廷贵妇的日常生活起居，人物形象透出了在唐代倍受推崇的丰满仪态和雍容华贵的神采。在刻画人物时，作者已不满足于外在形体的准确，而注重人物心理状态的描写。

宋代的石窟壁画和墓室壁画较之前代大有衰落之势。不过，这个时期的雕版印刷兴盛，又使得木刻插图有了新发展。元代的《朝元图》在山西永乐宫三清殿内，壁画表现了众神朝拜老子的典礼场景，共有人物286人，人物形象高达3米以上，采用层叠式的构图形式，线条刚劲有力。

明清时期的人物造型主要表现在版画插图和木版年画上。著名画家陈老莲创作的《九歌图》《西厢记》《水浒传子》等，即是明代木刻人物插图的精品。清代的装饰人物，在木刻插图方面继承了明代的传统，并有所创新。著名画家任渭长创作的《列仙酒牌》《于越先贤传》《高士传》等作品，受陈老莲的影响，并具有自己的风格，人物造型趋于简练，装饰效果较强。改琦创作的《红楼梦图咏》，也充分显示出其白描的高深造诣，是晚清木

刻插图的佳作。年画作为一种大众喜爱的艺术形式，在民间有着广大的市场，其题材内容主要是大众熟悉的历史故事、戏剧唱段、才子佳人、民间典故等。人物变形大胆，多被压扁，头部大而身体粗圆，呈福态憨相。

我们作为中华民族的子孙，有必要对自己民族的传统有所认识。要创作出既具有民族气魄又具有时代精神的作品，就必须学习几千年来焕发异彩的传统装饰艺术，了解几千年来中华民族装饰艺术特别是人物装饰艺术的发展规律，这对发展和弘扬我国的传统装饰艺术是极为重要的。

本书主要从装饰艺术的起源入手，分析历代人物装饰的演变过程，试图从中找出一条清晰的发展脉络。对人物装饰设计的研究，其价值不仅仅在设计史方面，更主要的是理清装饰原理的重要意义，以揭示人物造型艺术的起源、装饰艺术的本质、装饰艺术与人类生存及其文化的关系。

目 录

中国传统人物装饰设计原理

前言

第一章 绪论

- 第一节 装饰设计研究的现状 3
- 第二节 装饰设计研究的目的 5

第二章 装饰设计的起源

- 第一节 从象形文字谈起 7
- 第二节 装饰的功能 9
- 第三节 装饰设计的起源与图腾崇拜 18
- 第四节 装饰设计的起源与巫术 21
- 第五节 装饰设计的起源与自然崇拜 23
- 第六节 装饰设计的起源与生殖崇拜 27

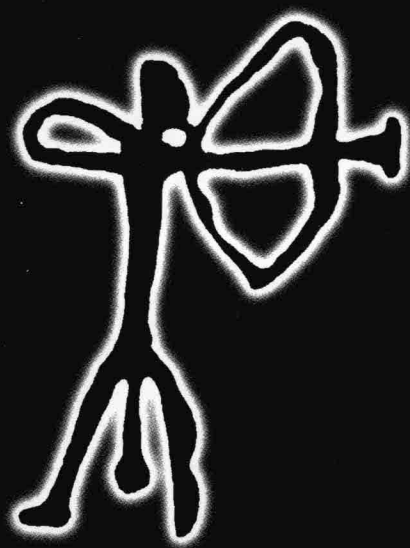
第三章 人物装饰设计法则

- 第一节 人物装饰设计的目的 32
- 第二节 人物装饰设计的美感因素 33
- 第三节 人物装饰设计的构图法则 41
- 第四节 人物装饰设计的方法 49
- 第五节 人物装饰设计的具象与抽象表现 53
- 第六节 人物装饰设计的气韵与意境 57

第四章 人物装饰设计的演变

- 第一节 原始社会的人物装饰 61
- 第二节 商周时期的人物装饰 73
- 第三节 春秋战国时期的人物装饰 77
- 第四节 秦汉时期的人物装饰 87
- 第五节 魏晋南北朝时期的人物装饰 101
- 第六节 隋唐时期的人物装饰 106
- 第七节 五代及宋代的人物装饰 125
- 第八节 辽金元时期的人物装饰 145
- 第九节 明清时期的人物装饰 157

附：主要参考书目

第一章
绪论

在具有悠久历史的装饰艺术中，人物创作占有相当大的比重。它凝聚了人们的审美观念和美学追求，并以其独特的艺术语言和艺术风格不断地完善和发展着。

“装饰”是艺术创作范畴中的一种手法，它是以现实中的理想美法则为规范，无论人物造型或构图都可以不受自然形态的局限和束缚，而是用特有的秩序来控制画面，如对称、均衡、反复、连续、和谐、对比等。以黑白人物为例，黑与白的处理是同等重要的，而在创作时人们往往容易忽视“白”的存在，把“白”（即空间）作为塑造实体的剩余物，这是极大的错误。黑是实形，白是虚形，它们是同等重要的。中国道教的太极图中的阴阳图形，你中有我，我中有你，既互为依存又互为矛盾地形成一个统一体。黑白装饰中的“白”不是白颜色，而是虚空间，“黑”也不是黑颜色，而是占据空间的实体形象。

只要黑与白排列在一起就会产生节奏感。这种节奏感因黑白的分布比例不同而呈现出或激烈尖锐或轻松舒缓的韵律。如果用一定的规律去组织这些时而重复时而交错的节奏效果，画面就会产生出一定的韵律。只有充分运用节奏与韵律的规律去组织画面，才能更好地表达自己的情感。

“有感于物，有悟于心”。在进行人物变化时，不仅仅只注意表现人物，还应体现出作者的精神追求与向往，表现出作者的内心思想与情感。例如我们在观看敦煌壁画时，不仅看到了壁画自身的价值，更看到了人们的观念、道德、伦理、信念，使我们从壁画这个窗口窥见了那个时代人们的精神世界。

第一节 装饰设计研究的现状

对装饰设计特别是人物装饰设计进行研究，是为了深刻地了解过去，然后更好地为今天或明天服务。我们知道，装饰起源于人类生存的需要，是人类改造自然的标志，也是人类自身进步和发展的标志。从史前人类的身体装饰和工具装饰开始，人类为生存和生活的需要而进行的一系列创造，使装饰一开始就成为人类最重要的生存手段。

在漫长的人类发展史上，所涉及的装饰范围和领域越来越宽，已不仅仅是为了生存和繁衍，而是进入了对人的生活方式、生活空间及生活哲理等问题的认识。装饰开始被视为改善生存环境、改变人的行为方式的一种手段，体现了人类的生存观念和行为的主动性和创造活力。因此，对原始装饰艺术进行研究，是在史前考古发现后，大量原始实物出土后才进行的，尽管对这一问题的认识我们可以从古人的片言只语中得到了了解，但也是散乱的、不系统的。只有在大量埋藏于地下的原始艺术品重见天日时，人们才能从一次次的重大发现中激发出研究兴趣。人们从不同的角度，运用科学的手段对原始装饰进行研究，取得的研究成果是非常显著的。

对原始装饰艺术进行的研究，其中比较重要的成果有：英

国生物学家达尔文所著的《物种起源》和《人类的由来》、英国装饰艺术设计家欧文·琼斯的《世界装饰经典图鉴》、德国艺术史家恩斯特·格罗塞的《艺术的起源》、美国人类学家弗朗兹·博厄斯的《原始艺术》、英国史前考古学家戈登·柴尔德的《远古文化史》、英国当代艺术史家恩斯特·贡布里希的《秩序感》、奥地利美术史家阿洛瓦·里格尔的《风格问题——装饰艺术史的基础》、英国考古学家保罗·G·巴恩的《剑桥插图史前艺术史》等。另有许多中国学者也有研究成果问世，主要有蔡元培的论文《美术的起源》、裴文中的《旧石器时代之艺术》、朱狄的《艺术的起源》和《原始文化研究》、张晓凌的《中国原始艺术精神》、刘锡诚的《中国原始艺术》、陈兆复与邢琰的《原始艺术》、李永宪的《西藏原始艺术》、宋耀良的《中国史前神格人面岩画》等。这些研究成果的问世，对中国传统装饰设计的系统化研究奠定了十分重要

太阳神 原始岩画

的基础。

第二节 装饰设计研究的目的

本选题研究的目的，是通过对装饰的起源、装饰的发展变化和装饰的设计法则等问题进行梳理，以便找出一条清晰的装饰艺术发展脉络。从原始社会的装饰艺术来看，尽管有许多装饰元素存在，但先民们并不能认识到这就是装饰，他们只能认识到是为了生存的需要。因此，对这些问题进行研究，“即使是自然科学的巨大触角也无法伸展进去。为此，人们只能借助于他的另一种能力，即建立在无数个似乎不相关事实上的精神演绎能力和想象力。”（张晓凌《中国原始艺术精神》）我们只能从装饰的角度去探讨其内涵及发生的社会背景。对中国传统装饰艺术进行研究，还在于通过对传统艺术的深刻理解，以挖掘出既有民族气魄又有时代精神的东西，这不仅符合我们的审美观念，而且这种观念还能在国际上独树一帜。正所谓：“越有民族性，就越有世界性。”

通过对原始装饰进行研究，可以获得民族装饰的基本知识，从身体装饰上看到不同时期的演变，对于装饰的来龙去脉可以了如指掌，然后再进行创造。通过很好地借鉴前人，从自然中获得创作灵感，设计者一定会在传统的基础上创作出具有时代风格的新装饰作品来。

装饰设计的起源

第二章

关于装饰艺术的起源问题，目前有多种观点，其中较为著名的并且深深影响着当代关于装饰起源问题研究的观点有：象形文字论、图腾崇拜论、巫术论、自然崇拜论、生殖崇拜论、工具论等。形成众说纷纭现象的主要原因之一，是许多原始艺术的形态早已踪迹泯灭而难以考证，只有部分装饰艺术的实物能够随着其所依附的物质材料而保存至今。因此，原始舞蹈纹、岩画图形等便成了研究人类艺术起源的最为重要的实物资料了。

在艺术分类上，装饰艺术并未被作为独立的艺术门类看待，可能是与其有依附性有关。但是，在原始时代并未对艺术门类细分，装饰艺术几乎囊括了我们所知的大部分造型艺术，正如陈之佛所说：“一切的美，均以装饰的意识为基础的。”要探寻装饰艺术的源头及其发生的原因，就要考察其初期的先民们的生存环境，这是揭示装饰艺术本质的一个极为重要的方面。

第一节 从象形文字谈起

中国的象形文字主要体现在甲骨文、金文和鸟虫书中。这类文字既反映客观的真实，又巧妙地把事物的特征用简练的形象刻画出来，区别了事物的各种类别。其中甲骨文是刻在龟甲

或兽骨上的文字，是当时记载占卜吉凶的卜文。1899年在河南安阳小屯村（商代故都）出土的甲骨文是我们所看到的最早的文字，距今已有三千多年的历史。目前，考古学家已发现的甲骨文字有五千个左右，其中能识字义的有一千五百个左右。金文是铸造在青铜器上的铭文。这种文字是一种脱胎于图画的符号文字，其中的象形文字十分生动，它本身就是一种被高度概括化了的形象，无论是动物、人物、植物等，形象特征都很明显。例如：三条曲线是水的象征，中间添上一点表示河中之洲；三角形表示山峰，几个相连表示山峦起伏；点既可表示天上的星星、树上的果子、田中的籽，也可以处在什么环境就表示符合此环境的物象，等等。

例如：甲骨文中的“人”字，是人的侧面形象，手下垂或者轻轻举到前面，就像从稍远处看大街上或者田野上的一个人一样。通过把“人”字上下颠倒或转动，以及把“人”字与“人”字组成不同的结

人

从

化

北

大

立

女

母

甲骨文

构,便会产生很多新字。例如:两个人一个跟着一个,组成“从”字;两个人,一个在上,一个在下,具有变化的意思,组成“化”字;两个人背靠背面朝相反的方向,具有“北”的意思,等等。

甲骨文“大”字的造型则为一个人叉着腿,伸着双臂,以显示自己伟大。因“人”为“万物之灵”,所以上古以人为大,这就成了“大小”的“大”了。如果在“大”字底下画一横,则为“立”,就像人双腿平稳地站在地上一样。

“女”字的造型,在甲骨文中为面朝左跪着的一个人的形象,上身是直立的,两臂交叉在胸前。金文基本上与甲骨文的形体相同,只是在“女”的头上多了一条横线,意为头簪之类的装饰品。在“女”字中间加两个小点表示乳房,则成了“母”字,这是与“女”字的唯一区别。

总之,中国的象形文字是一种装饰艺术,它形象地反映了当时人们的宇宙观和生活状况,在造型上是极其简化的,以至于成为一种符号,而这种符号又能准确地表达出文字的内涵。因此,象形文字的特征有两点:象征形象和骨架。也就是说从形来看,是单画对象的骨架和动势,近于写实走向抽象,直到形成语言符号为止。

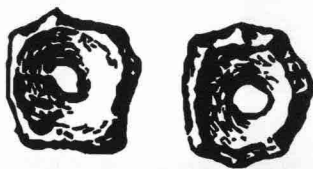
第二节 装饰的功能

装饰,早在原始社会就产生了。这种产生,也许与人的本能有关,有如睡觉、吃饭一样,是一种生理器官的要求;也许产生于生产劳动,要劳动和生存,就要制造和使用石器、骨器、木器,以作为工具(武器);也许是为了区别等级关系,便以色彩(或特定的形状)作为象征性的区分。

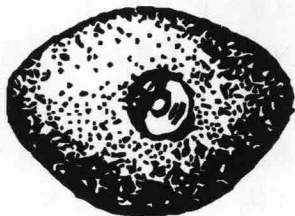

一、人体的装饰功能

在原始社会，人类在允许生存的条件下才能逐渐产生美的要求，而美的要求又是为了更好地生存下去。美和生存是息息相关的，所以我们说这种美的装饰，如果脱离了功能，那么在生活中是没有价值的。距今一万八千多年的山顶洞人（北京周口店），能够使用磨光、钻孔的技术来对骨、石和兽牙进行加工，一般在砂石材上加水进行。其中钻孔除了挖孔以外，还发明了管钻和两面相对的对钻。在山顶洞中发现了一枚骨针，约8厘米，针身光滑，针尖锐利，针眼很小，是经过切割、刮削、挖眼和磨光一系列方法制成的。还有许多装饰品，如白色带孔的小石珠，绿色扁平的小砾石，骨管和兽牙，都经过磨制、钻孔而成。在一段鹿角上还刻饰着弯曲的平行线条。这些早期的小装饰品或带有装饰符号的装饰品，是原始人配戴在身上的装饰品。悬挂和附着于身体某部位各类装饰物，是一种暂

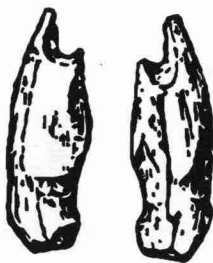
石珠

钻孔的砾石

穿孔的介壳

穿孔的虎门齿

中国山顶洞人装饰品