

TRADITIONAL DECORATIVE ARTS

TRADITIONAL
DECORATIVE
ARTS

戴 荭◎编著

传统装饰艺术

 中国人民大学出版社

TRADITIONAL DECORATIVE ARTS

TRADITIONAL DECORATIVE ARTS

戴 荭◎编著

传统装饰艺术

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统装饰艺术/戴荭编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-300-22143-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 278963 号

传统装饰艺术

戴荭 编著

Chuantong Zhuangshi Yishu

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515159 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn	
	http://www.lkao.net (中国 1 考网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京易丰印捷科技股份有限公司	
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次 2016 年 8 月第 1 版
印 张	10	印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷
字 数	172 000	定 价 35.00 元

前言

中国历史文化内涵丰富、博大精深，她是我国各民族在历史发展过程中创造和发展起来的具有民族特点的文化，集聚了古代先辈们的智慧和财富，传统装饰艺术是历史文化中重要的组成部分。民族文化遗产创新既是促进中华文化发展的需要，也是发展文化产业的需要，高等教育同样肩负着文化传承创新的神圣使命。艺术类学科、专业建设应坚持立足民族文化产业，勇于探索民族文化遗产与创新，不断深化教育教学改革，为推进社会主义文化强国建设提供高素质人才保证。

本书以“传统艺术审美观”为理论支撑，沿着中国历史发展的时间脉络，以中国古代工艺美术和民间美术经典作品为载体，传授装饰艺术形式美的基础理论知识，遴选非物质文化遗产项目，推介传播传统技艺，展现古代装饰艺术发展的历程。本书分为绪论和8个主题单元：古拙神秘的原始彩陶装饰艺术；威严庄重的奴隶社会青铜器装饰艺术；恢宏灵动的秦汉装饰艺术；清秀富丽的六朝与隋唐装饰艺术；理性素净的宋瓷装饰艺术；豪放典雅的元明清青花、釉里红装饰艺术；精致华贵的明清景泰蓝装饰艺术；多彩祥瑞的民间美术。

本书将成为保存、传承、传播和创新的平台，帮助读者学习掌握传统装饰的基本理论知识和手绘技能，培养具有综合素质与能力的艺术设计人才。因此，她对于弘扬中华民族文化具有重要的意义，将在推动社会主义文化大发展大繁荣、培养民族文化遗产创新艺术设计人才的教育事业中发挥积极作用。

在《传统装饰艺术》出版之际，首先，感恩于中国工艺美术史论家田自秉先生的启蒙教导，是先生30多年前出版的一本《中国工艺美术史》引我上路；其次，在本书撰写过程中得到了中国“非遗”专家孙建君教授的悉心指导，得到了挚友刘敏女士在史学专业方面的无私帮助，还得到了教学团队林倩倩等青年教师的合理建议，在此表示感谢；最后，感谢北京电子科技职业学院朱帅、胡洁、周媛、张宇、刘郁、褚禹潼、张逸昭、张昊楠、高畅、康可鑫、程成等同学在图片处理、资料整理等方面提供的帮

助。特别是以张亮珠为首的诸多勤奋学习的同学，学习“传统装饰艺术”课程之后创作、临摹的作品，已经作为本书图例的重要部分。在此，对以上提及和未提及的为本书出版给予支持、帮助的各界人士一并致谢！

由于本人专业教学和学术研究能力有限，书中难免有遗漏及不足，恳请广大读者提出宝贵意见。

作者 戴荭

1270166641@qq.com

2016年4月

目 录

绪 论	1
1. 中国传统装饰艺术概述	1
要点一：古代工艺美术的由来	2
要点二：纵向发展，横向并行	4
要点三：时代特点与民族特征综述	4
2. 中国元素在艺术设计领域的应用	5
习 题	6
第 1 单元 古拙神秘的原始彩陶装饰艺术	10
1.1 穿越时空走走看看	10
1.1.1 原始彩陶文化概述	10
1.1.2 走进博物馆	11
1.1.3 原始彩陶印象	11
1.2 彩陶经典纹样及造型	12
1.2.1 人面鱼纹	12
1.2.2 漩涡纹	13
1.2.3 鱼纹	13

1.2.4 蛙纹	14
1.2.5 原始彩陶的常见造型	15
1.3 原始社会彩陶的装饰风格特征	16
1.4 远古的传说	17
1.4.1 女娲造人的传说	17
1.4.2 炎帝与黄帝的传说	17
习 题	18
第2单元 威严庄重的奴隶社会青铜器装饰艺术	21
2.1 穿越时空走走看看	21
2.1.1 青铜文化概述	21
2.1.2 走进博物馆	22
2.1.3 青铜器印象	22
2.2 青铜器的经典纹样及造型	23
2.2.1 饕餮纹	23
2.2.2 夔龙纹、夔凤纹	24
2.2.3 窃曲纹、环带纹、蟠螭纹	25
2.2.4 宴乐渔猎攻战纹壶	26
2.2.5 青铜器的常见造型	27
2.3 奴隶社会青铜器的装饰风格特征	29
2.3.1 早期和晚期有别	29
2.3.2 各时期青铜器装饰的艺术特点	30
2.4 相关历史及故事	30
2.4.1 “问鼎中原”的典故	30
2.4.2 《考工记》	31
2.4.3 周代的列鼎制度	31
2.5 “单独纹样”艺术表现的形式特征	32
习 题	33

第3单元 恢宏灵动的秦汉装饰艺术 35

3.1 穿越时空走走看看 35

3.1.1 秦汉时期历史文化概述 35

3.1.2 走进博物馆 36

3.1.3 秦汉工艺美术印象 36

3.2 汉代的古建与漆器的经典纹样及铜器经典造型 36

3.2.1 瓦当上的四神纹 36

3.2.2 漆器、织锦上的云气纹 38

3.2.3 汉代铜器的经典造型 41

3.3 秦汉的装饰风格特征 42

3.4 相关历史及故事 43

3.4.1 文景之治 43

3.4.2 五行 43

3.4.3 黄老思想 43

3.5 “适合纹样”艺术表现的形式特征 44

习 题 46

第4单元 清秀富丽的六朝与隋唐装饰艺术 48

4.1 穿越时空走走看看 48

4.1.1 “六朝”至隋唐历史文化概述 48

4.1.2 走进博物馆 49

4.1.3 六朝与隋唐工艺美术印象 49

4.2 六朝与隋唐的装饰纹样及经典造型 51

4.2.1 六朝盛行忍冬纹 51

4.2.2 敦煌壁画上的“飞天” 52

4.2.3 敦煌壁画上的藻井装饰 54

4.2.4 唐锦上的联珠纹 54

4.2.5 唐三彩 55

4.3	六朝与隋唐的装饰风格特征	57
4.4	相关历史及故事	58
4.4.1	佛本生故事	58
4.4.2	安史之乱	58
4.5	“二方连续、四方连续”装饰艺术的表现形式	59
习 题		61
第5单元 理性素净的宋瓷装饰艺术		63
5.1	穿越时空走走看看	63
5.1.1	宋代历史文化概述	63
5.1.2	走进博物馆	64
5.1.3	宋朝工艺美术印象	64
5.2	宋代瓷器名窑的经典装饰纹样及造型	66
5.2.1	北方地区的著名瓷窑	66
5.2.2	南方地区的著名瓷窑	69
5.2.3	著名民间瓷窑	70
5.2.4	梅瓶、玉壶春瓶的数理曲线美	72
5.3	宋瓷的装饰风格特征	74
5.4	相关历史及故事	74
5.4.1	抗金英雄岳飞的故事	74
5.4.2	宋代文人画的传说	75
习 题		76
第6单元 豪放典雅的元明清青花、釉里红装饰艺术		78
6.1	穿越时空走走看看	78
6.1.1	元明清时期的历史文化概述	78
6.1.2	走进博物馆	79
6.1.3	元明时代工艺美术印象	79
6.2	元明青花、釉里红瓷器的经典装饰纹样及造型	80

6.2.1	元代青花瓷的经典装饰纹样及造型	80
6.2.2	明代青花瓷的经典装饰纹样及造型	82
6.2.3	元明釉里红瓷器的经典装饰纹样及造型	85
6.3	元明时代陶瓷的装饰风格特征	86
6.3.1	元代陶瓷主要的装饰花纹	86
6.3.2	明代的陶瓷工艺	86
6.4	相关历史及故事	87
6.4.1	中国 17 世纪的工艺百科全书《天工开物》	87
6.4.2	来自欧洲的使者马可·波罗	87
习 题		88
第 7 单元	精致华贵的明清景泰蓝装饰艺术	90
7.1	穿越时空走走看看	90
7.1.1	走进博物馆	90
7.1.2	明清工艺美术印象	90
7.2	明清景泰蓝的经典装饰纹样、制作工艺及艺术特点和造型	91
7.2.1	寓意深刻的吉祥纹饰	91
7.2.2	景泰蓝的制作工艺及艺术特点	96
7.2.3	景泰蓝瓶、熏炉、尊、盘、鼎等的丰富造型	96
7.3	明清景泰蓝的装饰风格特征	98
7.4	相关历史及故事	99
7.4.1	北京工艺品的四大名旦	99
7.4.2	清代的 12 个皇帝	100
习 题		102
第 8 单元	多彩祥瑞的民间美术	104
8.1	穿越时空走走看看	104
8.1.1	走进民俗博物馆	104
8.1.2	民间美术印象	104

8.2 民间美术的经典装饰纹样及造型	106
8.2.1 民间泥塑	106
8.2.2 民间剪纸	108
8.2.3 民间年画	110
8.2.4 民间刺绣	111
8.2.5 民间印染	113
8.2.6 民间风筝	114
8.2.7 民间皮影	115
8.2.8 民间布艺	116
8.2.9 民族银饰	117
8.2.10 民间木雕	118
8.2.11 编织工艺	119
8.2.12 社火马勺	120
8.3 我国民间美术的装饰风格特征	121
习 题	122
附录1 教学设计参考——“传统装饰艺术”的课程标准	124
附录2 “微论文”与“精语言”表达技巧	136
附录3 专业词汇中英文对照	138
附录4 传统装饰艺术图例	140
参考文献	148

绪论

1. 中国传统装饰艺术概述

按照一般的艺术分类,工艺美术属于“美术”(造型艺术)中的一个艺术类型,目前艺术的一般分类及美术、工艺美术的基本划分见图0—1。

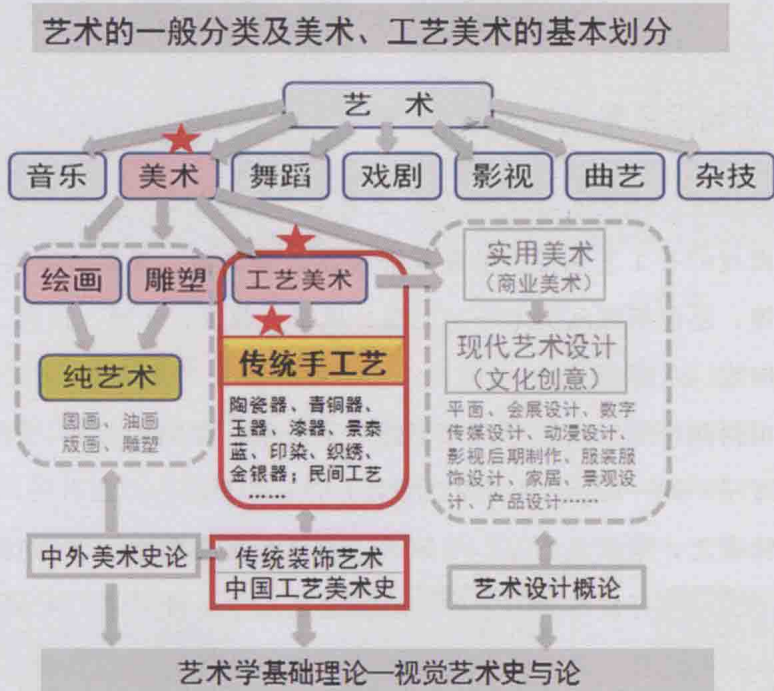

图0—1 艺术的一般分类及美术、工艺美术的基本划分

“传统装饰艺术”基于中华民族几千年物质文明和精神文明发展历史,从古代美术、工艺美术与传统技艺切入,研究先辈们在长期实践中的智慧与技艺结晶,诸如典型装饰纹样、造型的审美属性和风格特征,凝练装饰艺术创作规律和形式美原则,弘

扬民族文化，传承“物遗”“非遗”经典。

“传统装饰艺术”探究的主要路径如下：

从表现内容看，主题鲜明，饱浸文化内涵；

从呈现形式看，仪态万千，覆盖衣食住行；

从制作技艺看，巧夺天工，师徒世代相传；

从创新发展看，古为今用，引领民族风尚。

“传统装饰艺术”所涉及的范围与内容如图 0—2 所示。

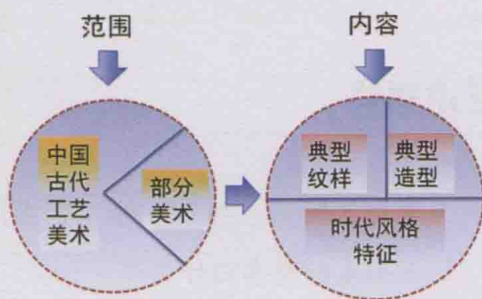

图 0—2 “传统装饰艺术”所涉及的范围与内容

要点一：古代工艺美术的由来

工艺美术是传统手工艺 craft 的统称。工艺美术品是指用一定的材料，通过相应的加工技术制作而成的手工艺制品。主要有陶瓷器、青铜器、玉器、漆器、金银器、染织品、景泰蓝等，还包括民间美术——泥塑、风筝、剪纸、年画、皮影、蜡染、刺绣、布艺、编织、银饰、木雕等。

工艺美术由何而产生？我们可先来了解一下音乐、舞蹈的起源。艺术起源“表现说”曾以《毛诗序》的一段话来形容：“情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”。如此看来，音乐、舞蹈的起源是原始人类抒发情感的一种表现，也是出于一种需求。而传统工艺美术的产生也同音乐、舞蹈一样，是人类劳动实践的产物。从劳动到艺术的形成，经历一个相当漫长的历史阶段，其中也包括礼仪、图腾、歌舞等发挥的作用。

原始人类以其模仿自然的本能，用他们逐渐成熟的智力，通过视觉、听觉等感官获得的符号、节奏来表情达意，将自然界的各种材料进行加工、制造，做出为我所用、为我适用的物品。

因此，原始文化、原始宗教、原始艺术互相融合、相互作用，这样一直延续下来，

被无数学者专家记录归纳、提炼总结，才有了我们现在能够看到、感受到的审美艺术。

追溯人类造物史的源头，原始美的意识是伴随着原始人的需求慢慢萌芽的，从其发展过程我们可以看到许多工艺美术品几乎都是为用而生的，它们既是人类造物历史最好的佐证，是先辈留下的宝贵物质文化与非物质文化遗产，也是一部历史文化最好的读物。工艺美术的适用标准主要体现在以下几个方面：

(1) 为用而造。如汉代的“长信宫灯”，至今看来仍是一个体现现代绿色环保超前意识的典范。见图 0—3。

(2) 为稳而型。如“彩陶壶”为了稳定，器形下宽上窄，还有梅瓶、玉壶春瓶、自陶鬲（见图 0—4）等。

图 0—3 长信宫灯

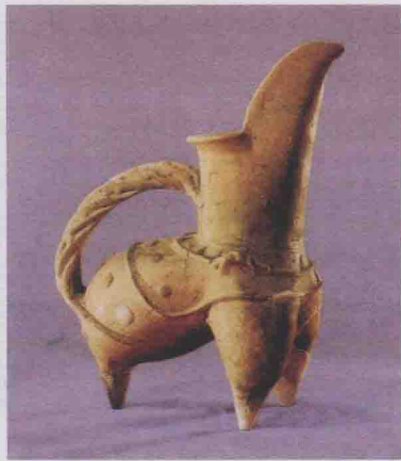

图 0—4 白陶鬲

(3) 为观而饰。如许多陶瓷的装饰纹样，早期因席地而坐，装饰在器物上部或里面，后发展为垂足而坐，器物放在桌椅上，装饰部位下移，便于视觉观看。见图 0—5。

(4) 为材而艺。如青铜器制作技艺，紫砂壶的制作技艺，景泰蓝的制作技艺，漆器的制作技艺，玉雕、牙雕等都是因材施艺的。见图 0—6 和图 0—7。

图 0—5 彩陶盆

图 0—6 翡翠蝈蝈白菜玉器

图 0—7 紫砂壶

要点二：纵向发展，横向并行

传统装饰艺术的产生与发展，都经历了一个相当漫长的历史过程。因此，了解我国传统装饰艺术的发展历史应该按照中国历史发展的脉络，从原始社会到封建社会的最后一个朝代——清代，纵向梳理历史进程中每个朝代典型的工艺美术品种。见图0—8。

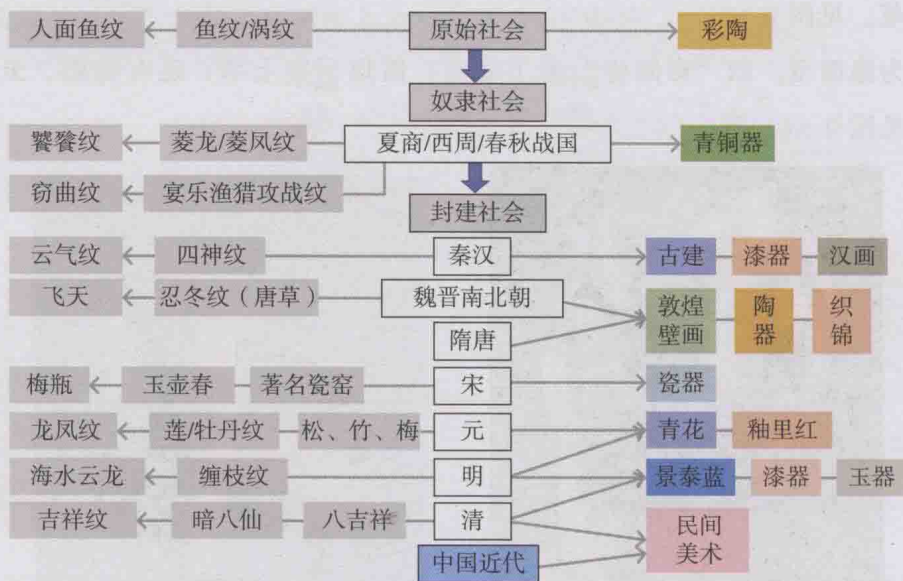

图0—8 传统装饰艺术纵向发展横向并行示意图

要点三：时代特点与民族特征综述

时代背景不同，体现的时代特点和民族特征也不同。

从装饰纹样来看，主要包括原始彩陶文化的人面鱼纹，商青铜文化的饕餮纹，周代的窃曲纹，战国的蟠螭，汉代瓦当的四神纹和云气纹，六朝的莲花、飞天，唐朝的牡丹，元代的松、竹、梅，明代的缠枝莲，清代民间的装饰等。

不同时代体现不同的艺术风格、审美特征，主要表现为：原始社会的神秘古拙；商代的威严庄重；周代的秩序规整；战国的细密清新；汉代的恢宏灵动；六朝的清瘦秀骨；唐代的丰满华丽；宋代的理性素净；元代的粗壮豪放；明代的敦厚端庄；清代的纤巧繁缛；民间美术的多彩祥瑞。

总之，中华民族的艺术特点可总结为完整、浑厚、质朴、典雅、大方、明快而富有浓厚的装饰美等。

2. 中国元素在艺术设计领域的应用

我国书籍设计大师吕敬人先生对待传统和外来设计的观点是：融合古今东西，不摹古却饱浸东方韵味，不拟洋又焕发时代精神。本课程的学习目的，一方面是继承传统经典；另一方面是基于传统文化的创新与应用，真正实现设计能够引领时尚、服务于社会生活，而且后者更加重要。

学习本课程需按照现代艺术设计类别的一般划分，考察文化创意市场，巡游各类博物馆，并通过行业、市场的各类典型设计应用案例，从“发现中国元素”入手去真正感悟“饱浸东方韵味”和“焕发时代精神”。图 0—9 至图 0—12 为文化创意产品设计应用图例。

图 0—9 饕餮纹面具

图 0—10 民族装饰纹样

图 0—11 景泰蓝赏瓶——欢天喜地（戴荻）

图 0—12 茶具——事事如意（马小申）

习

题

一、选择题

1. 以下哪个不属于民间工艺? ()
A. 风筝 B. 剪纸 C. 景泰蓝 D. 年画
2. 以下纹样哪个属于汉代? ()
A. 云气纹 B. 人面鱼纹
C. 忍冬纹 D. 缠枝纹
3. 宋代装饰艺术风格为 ()。
A. 神秘威严 B. 恢弘灵动
C. 吉祥清新 D. 理智素净
4. “融合古今东西，不摹古却饱浸东方韵味，不拟洋又焕发时代精神”这句话出自 ()。
A. 宋应星 B. 吕敬人
C. 谢赫 D. 靳埭强

二、填空题

1. 传统工艺美术品按照材料划分主要有瓷器、_____、玉器、漆器、金银器、印染品、织绣品、_____、宫灯等。
2. 中华民族的艺术特点可总结为完整、浑厚、质朴、典雅、大方、_____。
3. “传统装饰艺术”是基于我国古代工艺美术和部分美术，针对其_____、_____，以及时代风格特征等审美性而进行的学习与探究。
4. 工艺美术的适用标准主要体现在四个方面：为用而造、_____、为观而