

圖案書法合訂本

●編著者：何昆山·黃寶鳳·鄉潔芬
藝術圖書公司印行

裝飾圖案集

編譯者：黃寶鳳

DESIGNS AND PATTERNS FROM HISTORIC ORNAMENT

原作者 W. & G. AUDSLEY

藝術圖書公司印行

裝飾圖案集

編譯者：黃寶鳳

DESIGNS AND PATTERNS FROM HISTORIC ORNAMENT

原作者 W. & G. AUDSLEY

藝術圖書公司印行

裝飾圖案集

4	● 作者序	39	● 日本〔G〕	75	● 現代法國〔E〕
5	● 序言	41	● 埃及〔A〕	76	● 現代法國〔F〕
6	● 細格迴紋裝飾	42	● 埃及〔B〕	77	● 現代法國〔G〕
8	● 菱形迴紋裝飾	43	● 埃及〔C〕	78	● 現代法國〔H〕
8	● 交織裝飾圖案	44	● 埃及〔D〕	79	● 現代法國〔I〕
10	● 分散裝飾圖案	45	● 埃及〔E〕	80	● 現代法國〔J〕
11	● 菱形花樣裝飾	46	● 埃及〔F〕	81	● 現代法國〔K〕
14	● 傳統葉形裝飾	47	● 埃及〔G〕	82	● 現代法國〔L〕
14	● 結語	48	● 阿拉伯〔A〕	83	● 現代法國〔M〕
15	● 細格迴紋裝飾	49	● 阿拉伯〔B〕	84	● 現代法國〔N〕
16	● 埃及和古典派	50	● 阿拉伯〔C〕	85	● 現代法國〔O〕
17	● 古典派〔A〕	51	● 阿拉伯〔D〕	86	● 中世紀德國〔A〕
18	● 中世紀〔A〕	52	● 摩爾式	87	● 中世紀德國〔B〕
19	● 東方的〔A〕	53	● 波斯〔A〕	88	● 中世紀〔A〕
20	● 日本	54	● 波斯〔B〕	89	● 中世紀〔B〕
21	● 交織裝飾圖案	55	● 波斯〔C〕	90	● 中世紀〔C〕
29	● 分散菱形裝飾	56	● 波斯〔D〕	91	● 中世紀〔D〕
40	● 菱形花樣裝飾	57	● 日本〔A〕	91	● 中世紀〔D〕
97	● 傳統葉形裝飾	58	● 日本〔B〕	92	● 中世紀〔E〕
22	● 居爾特	59	● 日本〔C〕	93	● 中世紀〔F〕
23	● 居爾特〔B〕	60	● 日本〔D〕	94	● 中世紀〔G〕
24	● 阿拉伯	61	● 日本〔E〕	95	● 中國〔A〕
25	● 摩爾式	62	● 日本〔F〕	96	● 中國〔B〕
26	● 摩爾式〔B〕	63	● 日本〔G〕	98	● 中世紀〔A〕
27	● 中世紀〔A〕	64	● 日本〔H〕	99	中世紀〔B〕
28	● 中世紀俄國	65	● 中世紀英國〔A〕	100	● 中世紀〔C〕
30	● 日本〔A〕	66	● 西西里島〔A〕	101	● 現代法國〔A〕
31	● 日本〔B〕	67	● 中世紀荷蘭〔A〕	102	● 現代法國〔B〕
32	● 現代法國	68	● 中世紀荷蘭〔A〕	103	● 現代法國〔C〕
33	● 日本〔A〕	69	● 中世紀荷蘭〔B〕	104	● 現代法國〔D〕
34	● 日本〔B〕	70	● 中世紀荷蘭〔C〕	105	● 波斯
35	● 日本〔C〕	71	● 現代法國〔A〕	106	● 希臘〔A〕
36	● 日本〔D〕	72	● 現代法國〔B〕	107	● 希臘〔B〕
37	● 日本〔E〕	73	● 現代法國〔C〕	108	● 日本
38	● 日本〔F〕	74	● 現代法國〔D〕		

作者序

近二十年來，國內外有關裝飾圖案的書，雖然很多，我認爲，這本平實的小品圖案集仍值得一讀。本書編輯的方針和目標，不同於其他的圖案書，照這個方針看來，奧恩·瓊斯和萊西尼的精心巨著：裝飾圖案原理和彩色裝飾圖案，在今天似乎就不宜於出版了。這兩本書挑選了最華麗的裝飾圖案，加以分類，提供藝術家豐富的靈感，尤其偏重歷史和考古的價值。如果說，這兩本書有些敗筆，主要是基於教育的觀點，也就是說，他們沒有清楚地告訴學生各種圖案使用的範圍，結構的原則。只將不同年代、國家和派別的同樣圖案分類整理。也沒有告訴學生，在不同情形下，各種圖案運用的技巧。舉例來說：細格迴紋（Fret）通常歸類爲希臘的藝術，應用在裝飾時，也被看做希臘派。但是，學生在欣賞希臘迴紋圖案時，如果只注意圖案的主題，就容易得到片面的知識，因而忽略希臘並非唯一用迴紋圖案的國家。一個藝術系的學生，必須給他多方面的材料和例子，才會使他對所研究的主題有正確的認識。同時，我們也要引導他去欣賞各個國家，運用同樣圖案各種類型和技巧。

本書的編製，就是朝著這個方向努力，希望能爲藝術教育盡點心力。所以，我們打破慣例，不依希臘、羅馬、摩爾或歌德式分類，而照圖案的要素分成細格迴紋裝飾、錯綜裝飾、菱形花樣裝飾等。這樣，學生才有公平的機會，瞭解古往今來世界上的畫家，運用的各種裝飾圖案。簡言之，學生對每個圖案都有個概念，他可由此再創新或改進。描述圖案時，我們會做精

短的評語，並且指出設計家主要的意念和原則。

在此附帶說明，本書只討論圖案形式，不研究色彩的變化。因爲形式，是設計師最先要學的要務。學會巧妙地設計形式後，顏色的問題就簡單多了。如果大家都曉得這個訣竅，今天，我們就會有更多有意義而精緻的好作品了。

我們採用“裝飾圖案輪廓”爲主題，有兩個目的。一則希望這樣的編排，讀者研讀後，對各種圖案架構，有正確的認識。再者說明了“形式”是我們講解的重點，我們強調外形的認識，而非內部顏色的安排。

本書圖案是用影印石版的方法製做，大部分是作者和學生爲這本書設計的。圖案畫得很大，以便欣賞和利用。本書圖案，主要都是採自原版，小部分的圖例，爲說明方便，翻印自其他已用過的資料。像抄自牆、圓柱的描圖、盧恩的邦士高聖母院和聖丹尼修院等建築；也有作者的藝術作品，和其他的資料，如日本的圖案等。

日本的藝術圖案含意深遠而且獨特，近年來，是裝飾設計家追求的目標。因此，在本書中，我們也按照分類，酌量選取合適實用的圖例，以供裝飾家參考。

我們希望這是一本實用優秀的參考書。書中挑選的例圖，皆是基於實用和富於啓發的原則，希望在設計師構思各種圖案時，有所助益。因此，我們選的圖案，包括古代和現代的裝飾圖例；今人的圖案可補古代的不足，也可供對照比較。

W. & G. Audsley

序言

這本名著是由兩位英國設計師，準備了至少七十五年才推出的，以後，聲譽日隆。奧斯里氏從不同國家的傳統和來源中，整理出有條理的裝飾和圖案，他們優越的空間和比例分配，筆直的裝飾畫技巧，使這本選集成為同類書中最有價值的一本。

六十頁圖頁中，二百五十幅大型的線畫，大部分是作者繪製的。圖案和樣式來源有：建築的裝飾圖案，織品圖案，陶器、瓷磚的圖案等。簡短的前文說明了各種圖案的來源，標題更標明了國家來源，和原來的顏色設計。

這些圖例包括西奧墓陵頂部的古埃及圖樣，希臘花瓶的花邊和條紋，龐貝古城鑲

木細工的迴紋圖案，居爾特人的交織圖案，日本的分散裝飾，摩爾人的菱形花樣裝飾，波斯的牆磚圖案，中世紀英國教會的壁畫圖案，十三世紀西西里的馬賽克作品中世紀荷蘭昂貴的壁紙窗簾圖案，十四世紀義大利的布料花樣，和法國聖母院，聖雪貝教堂，和其他建築物的圖樣設計。

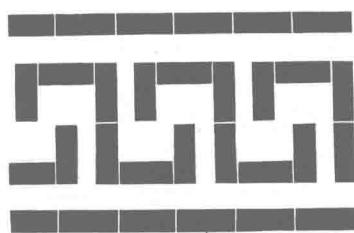
看了這簡略的介紹，讀者對於書中所列舉的圖案，及其用法，就有個粗淺的認識。商業藝術家、建築師、手藝匠、書本設計、景觀設計、織品設計、壁紙、和室內設計師、業餘技師和更多人，將會在本書發現實用、獨特、迷人的裝飾圖案和樣式。

細格迴紋裝飾

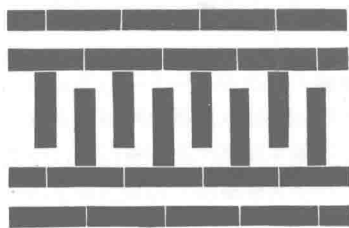
細格迴紋裝飾 (Fret Ornament) 最先是從那一個民族傳入的，至今仍是疑問，而且很可能，是個永遠沒法解答的問題。不過，可確定的是，這種簡單的圖案形式，在最早期的藝術領域中已經有了；而且，許多簡單的直線組合，常在無意間形成類似迴紋的圖案，如果我們在任何一

個愛好藝術的民族中，看不到這樣的裝飾作品，反倒是件怪事了。

下面的圖例 (圖解 1)，可能是個聰明的小孩玩耍時擺的。可看出是用同大小的木頭，或磚塊排列成的簡單顯目的花樣。這就是細格迴紋的雛型。由此也可發展出最複雜的圖案。

1

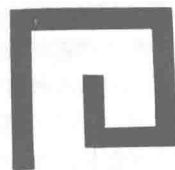

早期的埃及象形文字，有兩個特別的文字符號 (圖解 2 和 3)，這兩種文字便是

細格迴紋的主要構成元素。將這兩個元素依次組合，就構成有些變化的迴紋裝飾了

2

3

，如下面例圖 (圖解 4)；值得注意的，就是將這兩個文字用編織組合的方式重覆幾次，就可以創作出埃及的迴紋裝飾圖案，如第一部分迴紋裝飾中，埃及和古典派

這頁中的例圖 1。這是我們的朋友史派爾先生，摹仿西奧 (Siout) 墓陵的天花板畫下來的。

4

埃及無疑是個混合民族；拮權威的資料顯示，大部分的埃及人最先來自韃靼和印度。文字藝術的傳入就歸功於這些人。可見，早在埃及人使用迴紋文字前，這種圖型在東方就已經有了。不過，這本書著重形式的研究，我們也不必再費神去猜測它的歷史了。

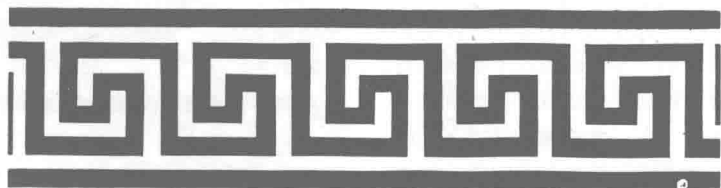
接下來我們討論希臘藝術。在古希臘時代，人們就喜歡拿細格迴紋裝飾花瓶；住在義大利半島現稱為他斯肯尼的愛楚肯人（Etruscans），曾屬希臘殖民地，也製作過其他的作品，這些藝術實物流傳至今，成為我們研究和欣賞裝飾圖案的來源。希臘迴紋如圖解 5，*par excellence*（精美之意）是一個迂迴花紋連續不斷而成。而且每個部份和留白都有同樣的寬度。這種迴紋，或是其他類似的希臘迴紋，只要在方格紙上畫上連續的方塊，很快就做好了。方格紙是紙上標有交叉而且等距等角的直線的紙。要想靈巧的描繪古典迴紋，習者最好在練習物上，畫好格子，這是保證成功的唯一途徑。迴紋的其他變化，需要不同的程序，我們會再說明。中世紀〔A〕畫頁中，第 1 個圖例是個迷宮，就是用迴紋塗滿方格紙做出來的例子。

希臘藝術家，在設計迴紋時，不管圖案多複雜，總努力要使之連續不斷；埃及和東方的設計家正好相反，他們顯然覺得，這種延續方式，從審美觀點來看，是很多餘的。

迴紋裝飾在羅馬人手中，沒有經過多少實質的變更，不過他們經常把這種裝飾藝術，應用在他們鑲木細工的人行道上，如古典派〔A〕頁上的圖例 1 就是個很好的例子。這是從龐貝古城的地基描繪出來的；圖案的構造好像可以不斷地重覆下去。

早期和中世紀的基督教藝術中，迴紋常被運用。羅馬式建築中，迴紋是個特別的裝飾，它的形式顯然是演變自古羅馬的作品；迴紋在當時的裝飾藝術中，也常出現，有時是以更原始的方式處理，就像中世紀〔A〕頁中，圖例 6 是圖納教堂的壁畫。圖例 3、4、9 和 10 是七世紀到九世紀間居爾特人的手稿，圖例 7 和 8 則是十二世紀時，一個法國人的手稿。中央的圖例是聖奧瑪的聖百庭教堂的一個迷宮。圖例 2 則為鑲邊的飾帶，這兩個圖案都是十三世紀早期的作品。

雖然日本採用迴紋裝飾的時間，可能比中國人要遲，但是沒有人比日本的藝術家

5 7

更欣賞這種裝飾圖案了。中國和日本的裝飾作品，很少有真正相異之處，但是日本人使用迴紋的範圍更廣泛，他們用來裝飾邊緣和表面。有些例子，可看出東方的迴紋很像古曲派藝術家的作品，譬如東方的〔A〕頁中圖例 11 和古典派〔A〕頁中的圖例 5，我們會發現，前者白色的花樣和後者黑色的花樣，實際上是相同的，東方的圖案只是比較長而已。東方的迴紋主要的特點，就是圖案不連續，觀賞者，不須期待迂迴花紋綿延不斷；不過，有時候

，也有像希臘迴紋，完美地連續的例子。在東方的〔A〕頁中，我們舉了三個著名的例子，圖例 2、5 和 13。這頁中的其他圖案，都是中斷，或不連續的迴紋。比較起來，中斷迴紋在古典藝術中很少出現，不過，我們在埃及和古典派圖頁中，還是舉了代表性的幾個如圖例 2、3 和 6；和古典派〔A〕頁中的圖例 8。在中世紀藝術中，連續迴紋最常見，但有時也有中斷的迴紋如中世紀〔A〕圖頁中的圖案 3。

菱形迴紋裝飾

古埃及和希臘羅馬時代，菱形花樣流行時，常將迴紋裝飾圖案連續延長，以包裹表面，例如細格迴紋裝飾這章第一頁的埃及和古典派，和古典派〔A〕頁中的圖例 1。菱形花樣是以迴紋為藍本，但用曲線代替有稜角的線，在埃及的作品中常被運用；如菱形花樣裝飾中埃及〔A·B〕的圖例，和菱形花樣裝飾埃及〔E·F〕的上面兩個模式。在居爾特人的作品中，我們也發現到菱形迴紋裝飾，是在唐比附近的潘諾里

教堂，一個十字架的碎石片上發現的。這片碎石所展示的菱形花樣，幾乎和埃及〔B〕頁上的圖例，一模一樣，曲線比較硬，就如同居爾特裝飾常用的方法。日本人非常喜歡菱形迴紋，且在其中運用許多技巧。菱形迴紋的日本篇中，就是四個具有代表性的圖案。至於這一部分的阿拉伯篇，是阿拉伯人把菱形迴紋加以變化的例子。

交織裝飾圖案

我們可以把交織裝飾放心地歸類為最原始的裝飾藝術。樹枝的自然纏結，茅屋和柳枝的簡陋編結，都足以暗示，而且很可能就是交織裝飾最前的成品。我們的朋友，法蘭吉先生，在一本有趣的冊子，名叫從「蘇格蘭，愛爾蘭和萌島的古石雕，探索早期交織裝飾的來源和意義」一書中，闡述

他的意見：一般稱為北歐式或居爾特式的交織圖案作品，就是發源於交錯的樹枝和竹籃子。

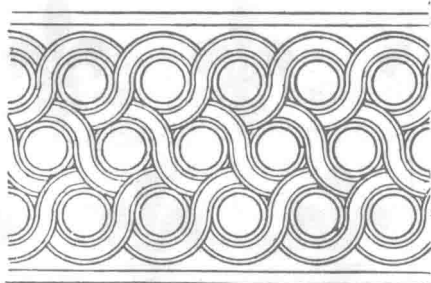
我們可引用其中的幾段話來說明：他說：——

“關於優雅的交織裝飾的來源，如想作個合理平實的解釋，須將英倫三島上早期

的藝術雕飾列為考慮範圍。這種交織裝飾是在古代各種雕刻的器皿，石頭或金屬上發現的；英國人和愛爾蘭人早期的手稿和裝飾上也有發現。它們在羅馬人佔領英國期間，仍保留獨特風格，且常與古典裝飾混合，略加修飾。不過，這些特色，在薩克遜時期大部分都消失了。從諾曼征服英國後，交織裝飾就逐漸少被使用了……。”

“上古的土人們，發現一些天然的洞穴，或是蓋了茅屋後，下一步可能就是做一些可以保存食物或盛水果的器皿。假設他們沒有任何工具，他們很可能就地取材，拿柔軟的柳條親手編成各種籃子。編竹籃這種藝術，不需要升什麼工具，而且分佈廣泛，歷史悠久，沒有其他的藝術可比得上……可以說是文明史上第一個自然的起步。近來，鄉村小孩很早就練習編蘆草的手藝品，有些模式看起來，和我們遠古的老祖先在石頭上雕刻的竟一模一樣……。”

本書中，兩頁居爾特式的交織裝飾，列舉一連串頗具特色的圖案，顯示出古代藝術家設計這類圖案的高超技巧。在一些草稿，和著名的凱爾書中（此書現存於都柏林的三一學院），交織圖樣不僅數量豐富，而且描劃入微，精緻美妙。現在，我們換個方向，看看別國的交織裝飾吧。

埃及的一些菱形花樣如圖頁二七的上面兩個圖案，和希臘的迴紋裝飾如圖頁一的圖例四，和圖頁上第四、十一圖案雖然在形式上都有交織裝飾的成份，但這兩地的人民顯然沒有進一步採用交織的形式。希臘最著名，最原始的例子可能就是雅典的邁那瓦·帕利斯神廟，刻在愛奧尼克柱式底層的圓環面，開展的花樣如圖例6。其他現存的例子，可以從髮辮上得到證明。

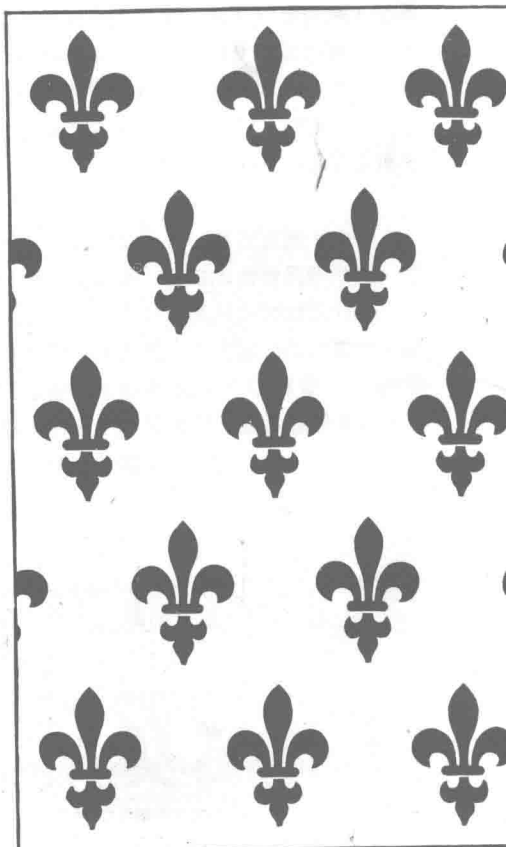
阿拉伯和摩爾設計師，僅次於古代的居爾特藝術家，也曾發揮高妙的技巧，製作交織裝飾。在他們手下，圖案趨向一種角狀而且更精密的幾何形式；柳枝成品流行後，居爾特人不變地在他們的花樣中，引用曲線的形式。我們比較居爾特和摩爾式的交織花樣後，學生就可清楚地明瞭這些民族不同的構圖方法。摩爾和阿拉伯的藝術家採用菱形的形式，設計幾何的交織圖案，裝飾在天花板，牆上，以達到最佳效果。

在拜占庭和哥德式藝術中，除了幾頁彩色手稿外，不常用到交織裝飾。我們從拜占庭的分支，蘇俄人的草稿中選取多幅具有特色的例子，從四世紀到十五世紀都有。這些圖案中，每個階段類型的差異並不顯著。羅馬和哥德式建築，交織圖案也不太普遍，而且在遺留的彩色裝飾上也不常看到。從見儀教堂中央的拱廊上，我們可得到早期簡單的例子，菱形的外形，圖案樣式很明顯是翻印自簡單的竹籃編織品。安格魯諾曼的作品，尤其是一些聖水器，可以發現到很好的圖案，就像聖瑪麗教堂，聖奧斯亨教堂，聖安妮教堂，和聖雷納教堂等都是。

分散裝飾圖案

分散裝飾 (Powdered Ornament) 是埃及人使用的。它最先的靈感，是模仿自靜夜的天空一深藍的穹蒼，點綴著黃色的星光。這種圖案可自由地裝飾天花板，有時，或可加以變化，點綴單調的表面。亞述人和巴比倫人也精通此種裝飾，可能多半用在天花板上，但那些建築物的頂

部至今全部毀損，我們的猜測也就無法得到證實。在一尊高薩白國王的雕像上，我們發現這個國王的禮服上，有分散的薔薇花飾，由此可見，亞述人已知如何有效地運用此種裝飾了。希臘人無疑也善用分散裝飾；這種雅緻、精巧的圖案，很合他們高雅的趣味；但是，羅馬人和其後的拜

占庭藝術家對這種簡單的藝術顯然就不熱衷，他們比較喜歡流動線條和漩渦狀花紋造成的鮮明花樣。

中世紀，當編織的圖樣和繁複的花邊大量使用在衣服和窗簾上時，分散裝飾也開始被靈活運用。有象徵和紋章的圖樣，字母組合和十字等花樣，裝飾在拱形圓頂和教會建築物的牆上。最常用的兩種圖案，也許是花束和五角星圖案，至少在法國如此，見圖 7 和 8。前者有象徵和紋章兩種涵義，後者則是模仿天上的繁星。這兩種圖案都常塗以金色或黃色，裝飾深藍的背景。許多分散裝飾的用法說明在十四世紀和十五世紀的手稿縮圖上被發現出來。中世紀的藝術家也常把字刻在小絲帶或花押上當分散裝飾。威斯頓教堂的聖約翰銅器是一個最有代表性的例子。這種花樣用的字有 Jesus 和 merry 對角線排列。中世紀分散圖案的例子在分散裝飾這一章的現代法國篇可以看到。這些圖樣是取材自巴黎的聖母院大教堂的側邊禮拜堂。設計師是 M. Viollet-le-Duc。他們多少都有些象徵性的涵義。

阿拉伯人和摩爾人的藝術，很少採用分散裝飾。不過，在波斯藝術中，倒是非常

普遍，常以傳統的花葉小枝為形狀，排列很美麗。早期聞名世界的波斯地毯和其他紡織品，都有豐富的分散裝飾圖案。其他東方的國家一如印度、中國和日本也精於此種裝飾，廣泛地用在各類藝術品中。其中日本人在運用分散裝飾上，展現了豐富的創造力。和其他藝術家不同點，就是日本人常打破規律、一致的原則。本書選了四頁的日本分散裝飾以資說明。在這十個圖樣中，規律的排列是例外，不規律的構圖才是慣例。而後者，在日本藝術家的巧手下，無疑更富有迷人的效果。日本〔E〕和〔G〕面中下角兩個圖案，最受當地藝術家的喜愛，圖案有力而且明確。在這類花樣中，不須讓任何兩個圖紋一模一樣，對於親用手畫筆繪圖的人來說，方便不少。須要注意的就是各部分的花樣和留白要同大小，這樣才會造成劃一的效果。中世紀的裝飾藝術中，偶而會模仿星空，畫不規則的分散星飾，這種技巧比圖 7，整齊的星列分佈要藝術的多。在這樣的圖案中，星星的排列不定，而且大小和形狀也可變化，譬如說，用五角、七角或九角，因為奇特的形狀總是特別吸引人的。

菱形花樣裝飾

所有的裝飾圖案中，菱形花樣裝飾的變化最多，用途也最廣泛。大部分在裝飾藝術上有些成就的國家，都會在菱形的設計和處理上，展露他們的才華。菱形花樣裝飾一般的定義，是某些主要的圖案間隔出現，而繞以曲線或幾何圖形，這些圖案有時是獨立的，有時是組成圖案的必須要素

。重要的菱形裝飾在我們連續的圖頁中都列舉出來，以迴紋為底的菱形花樣在前文已提過，不再贅述。

埃及的代表佳作見於圖頁 23-47 的埃及〔A〕到〔G〕，除此之外，埃及的藝術家還運用蓮飾和紙草花在他們傳統的圖形中。通常花飾周圍都繞以渦狀線和曲線。

而許多簡單的幾何菱形圖案都是從珠飾細工，和編織品演變而來，不說也知。

亞述人會自由地運用菱形圖案，但由於他們遺留的雕刻數量有限，我們循此方向研究，只能得到不完整的概念。現今存在的圖案，大都有種秩序或幾何的特性，譬如方塊中的薔薇花飾，對今天的裝飾圖案家而言，啟發性的價值不高。

阿拉伯人和摩爾人設計的嚴整幾何式菱形裝飾，無人能出其右。在阿拉伯圖頁中，我們舉了四個例子，可代表精密的幾何式菱形圖案，這也是阿拉伯藝術中一個很大的特色。這些樣式的構造原理顯而易見，不須特別多作解釋。接下來再看摩爾人的裝飾，在所有類型的裝飾圖樣中，這是種最巧妙，鮮明的菱形花樣。在摩爾人的畫頁中，我們可以看到很好的例子，這是取材自摩爾藝術，阿爾漢布拉的縮影。奧恩瓊斯評論摩爾藝術家如何設計這樣精巧，美麗的圖案時，說到——“首先注意它的形式，主要用幾條粗線分割，隙縫填滿花飾，其中再加以細分，裝飾得更精細。他們運用大量的精巧花飾在主要的構圖中，裝飾的美麗與和諧，和圖案的外形，為他們贏得重大的成功。主要的部分對比顯著，但很平衡，個性獨特。繁複的細節不干擾整個佈局：從遠處看，主要的線條映入眼簾，走近些，看見圖中的細部，再仔細觀察，我們會看到花樣上更多的細紋。雖然摩爾人和阿拉伯人受到教條限制，不能描畫太活潑的形式，我們在他們傳統的裝飾中，仍會感到一種魅力，他們使作品達到完美的境地。這些作品如自然天成，又避免抄襲自然。他們採用大自然的原則，但不會完全複製。關於這點，他們並非特例。在每個忠於藝術的時代，裝飾作品，都會因理想和信念而變得尊貴；這種規律

感也不會因太忠實自然而受到破壞。……至於摩爾人絕妙的裝飾圖案是依據復雜的方法，或天生的組織才能創造的，就不得而知了。有人是天生會唱歌，有人要學才會。不過，最好是天才加上學習，相信摩爾人就是這種情形。

波斯〔A〕到〔D〕舉出的四幅圖案，取材自美麗光滑的牆磚。可以看到波斯藝術家處理菱形裝飾特別的方式。他們對於自然形式加以通俗化，巧妙，藝術化的安排；線條的自由和優雅都值得今天的設計所仔細研究和模仿。

我們利用五頁的篇幅，介紹的一連串日本菱形花樣，也是精心挑選，足以代表日本藝術這方面的成就。都具有高度的啟發性。參看圖 39 到圖 46。

在哥德式的藝術品，菱形裝飾的數量很多。用在建築雕像上，有時裝飾大面的牆，如西敏寺拱廊上的三角拱腹；也常出現在手稿的彩色裝飾，彩色玻璃，花邊，磚牆，金屬器，木雕，和編織品上；更常當做壁畫裝飾。對現代畫家而言，這些形式都蘊含豐富的靈感。一連串的中世紀畫頁，取材自壁畫，馬賽克花樣和織品，讀者將會看出主要的處理型式。中世紀英國〔A〕的四幅圖案，是選自西華頓教堂高窗上的畫。圖案 1，2 和 3 是紅色襯以淺黃底。圖案 4 也是紅色，再配以藍色圓圈。建築物是建於英國的早期，裝飾畫也極可能是同一個時代。接下來是四個西西里圖案，設計謹嚴不亞於前者。他們是取材自巴里摩附近的摩瑞里教堂，和英國的範例一樣，同屬十三世紀的作品。這兩頁圖案和中世紀圖頁〔D〕和〔H〕，實際上已涵蓋中世紀幾何菱形的裝飾圖案，至少包括了一般的構圖和處理技巧。後者是取材自聖法蘭西斯教堂的牆壁：他們都是十三

世紀晚期的作品，很可能是 Cimabue 設計的。

我們現在看另一類的菱形裝飾，大量運用在花邊，紡織品上，和模仿當做壁畫裝飾。從聖巴梵教堂的裝飾畫中，我們舉出幾幅如中世紀荷蘭〔A〕〔A*〕〔B〕〔C〕。這些圖案主要是長條形，圍以窄花邊，底邊再加上綴飾；從這種型式，我們可清楚地看出它的起源，在中世紀，這些原是昂貴的窗簾和布料，常懸掛在教堂或大廈裡。到十六世紀的前十年，這種圖案才開始入畫。這類型的菱形花樣，變化很多，可隨著設計師的才能和口味，加上無窮的裝飾。可以用曲線或直線，樹葉、花、水果，或帶點嚴謹的傳統形狀，設計出各型各式。用來裝飾表面時，這種圖案價值昂貴，用柔和的色調著上色，更可造成精緻，合諧的效果。這種圖案用在織品上當做窗簾或壁紙最適合，而且美觀大方。如果用合適的材料，做成圖例同大的尺寸，可做傢俱漂亮的外表。

中世紀〔B〕〔D〕〔E〕也舉了四個其他類型的菱形裝飾，也是取材於布料花紋。有一度，這種圖案的暗示性和價值，曾引起裝飾藝術家的注意。畫頁〔B〕是南肯辛頓博物館天鵝絨毯的圖案；是十四、十五世紀最時髦圖案的一個樣本。這一類的菱形花樣對聰明的設計師而言，可取材的範圍很廣泛，可採用玫瑰，百合，西番蓮，菊花，翠菊，薊為題材；也可用長春藤，蔓草，小無花果樹，七葉樹，酢漿草，或是一些水果如鳳梨，石榴，葡萄等為材料。當然都要加以設計剪裁，使之適合圖案的要求。為了教會和宣傳的目的，象徵符號，字母，標記或其他紋章，在圖案的主要和附屬部分，也占了一個重要地位。而設計師在創作這些菱形圖案時可自

由發揮，因此，他須要特別注意顏色的效果，把握各部分細節的統一。就像摩爾人的裝飾，遠看能吸引注意，近看也能滿足藝術上的要求。圖頁〔D〕和〔E〕是十四世紀最受歡迎的樣式，可能起源於西西里。十四世紀和十五世紀早期的義大利織布機，曾用這種圖案，製作美妙的絲綢和金線紡織品。圖頁〔D〕的兩個圖案，是選自南肯辛頓博物館的樣品，像是義人的作品，很可能是精巧的盧卡紡織機製作出的，富有高度的啓發性，現代畫家如仔細研究，就可得到很多益處。

我們曾想從一些重要的建築物如巴黎的聖母院大教堂，聖雪貝教堂，聖丹尼教堂和盧昂附近的聖母院選取一連串代表性的圖案，呈現給讀者們。這一章的現代法國〔A〕至〔O〕，十六幅圖樣就包含了這些建築物主要的技巧變化，對哥德式菱形裝飾的設計家而言，提供豐富的靈感。這些裝飾是 Viollet-de-Duc 先生和其他能幹建築師製作的。雖然附有顏色安排的圖表，但是親自看到這些建築物，才會發現這些藝術家選擇的色調是多麼有力而且俗麗。Viollet-de-Duc 在聖母院禮拜堂作的畫更是精緻、柔和，圖頁 G 就是從這個禮拜堂選出的二幅菱形圖案。杜邦先生製作的聖雪貝教堂的畫，原是十三世紀的作品，做了多少的修改，就很難說了。圖頁〔E〕的兩個圖案是選自這個仔細雕琢的建築物。圖頁〔G〕到〔J〕是選自聖丹尼修院的淑女禮拜堂的柱子，其他圖案取材於盧昂附近的聖母院。

傳統葉形裝飾

最後幾頁圖案包含了各種不同類型的傳統葉形裝飾，對現代的設計師和裝飾家幫助很大；尤其是後者，他會發現一連串的希臘圖案，對花邊、條紋、裝飾的設計，幫助很大。中世紀〔A〕〔B〕〔C〕是從彩飾手稿上選出的例子，是含意最豐富的葉形裝飾。圖頁〔A〕是第十世紀的樣本，〔B〕的圖1和圖2是十二世紀的作

品；圖3、4、5是十五世紀的作品。圖頁〔C〕的圖1是選自十四世紀的手稿，其餘是十五世紀的圖案。

現代法國〔A〕〔C〕〔D〕許多傳統葉形裝飾的例子，是從巴黎聖母院禮拜堂的畫選出來的，由Viollet-de-Duc先生設計。我們相信，裝飾家都會常參考這些圖樣。

結語

總括來說，我們在編這本書，選擇材料時，的確遭遇很多困難。我們只是秉承著一股熱望，想要將這些具有實用價值的圖案，介紹給設計師，和有經驗的裝飾者。我們究竟成功多少，自有旁人評斷。但是

，我們確信，一個學裝飾藝術的學生只要能將畫頁上所教授的東西通通學會，他不太需要吸收更多的知識，對於平面裝飾藝術，一般的形式或佈局，都會非常精通。

細格迴紋裝飾 FRET ORNAMENT