

规划教材 精品教材 畅销教材
高等院校艺术设计专业丛书

装饰图案 / 第3版

DECORATION
PATTERN

黄华明 李鸿明 / 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

规划教材 精品教材 畅销教材
高等院校艺术设计专业丛书

装饰图案 / 第3版

D E C R A T I O N

◀ P A T T E R N ▶

—— 黄华明 李鸿明 / 编著 ——

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案/黄华明,李鸿明编著.—3版.—重庆:
重庆大学出版社,2016.5
(高等院校艺术设计专业丛书)
ISBN 978-7-5624-9764-6

I.①装… II.①黄…②李… III.①装饰图案—图
案设计—高等学校—教材 IV.①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第086154号

高等院校艺术设计专业丛书

装饰图案(第3版) 黄华明 李鸿明 编著
ZHUANGSHITUAN

策划编辑:周 晓

责任编辑:周 晓 书籍设计:汪 泳

责任校对:关德强 责任印制:赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社 址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮 编:401331

电 话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传 真:(023) 88617186 88617166

网 址: <http://www.cqup.com.cn>

邮 箱: fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 6.25 字数: 184千

2016年5月第3版 2016年5月第4次印刷

印数: 7 001—10 000

ISBN 978-7-5624-9764-6 定价: 38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

丛书主编 陈珽年 许 亮

丛书主审 李立新 杨为渝

高等院校艺术设计专业丛书

编委会

罗 力 四川美术学院副院长、教授

郝大鹏 四川美术学院副院长、教授

赵 健 广州美术学院副院长、教授

何 洁 清华大学美术学院副院长、教授

马一平 四川音乐学院成都美术学院院长、教授

吴家骅 世界建筑导报总编、深圳大学教授

何晓佑 南京艺术学院副院长、教授

吴 翔 东华大学工业设计系主任、教授

陈小林 四川大学艺术学院设计系主任、教授

黄作林 重庆师范大学美术学院院长、教授

文 红 重庆第二师范学院美术系主任、教授

陈劲松 云南艺术学院设计学院院长、教授

田 军 贵州师范大学美术学院院长、教授

梁 善 肇庆学院美术学院院长、教授

张 晶 华东师范大学设计学院教授

目 录

1 装饰图案概述	
1.1 装饰图案的概念	1
1.2 中国装饰图案	1
1.3 外国装饰图案	14
1.4 中外装饰图案风格	16
2 装饰图案的定位、类别及审美特征	
2.1 装饰图案的定位	21
2.2 装饰图案的类别	23
2.3 装饰图案的审美特性	26
3 装饰图案的形式美法则	
3.1 对称与均衡法则	29
3.2 对比与调和法则	30
3.3 条理与反复法则	32
3.4 节奏与韵律法则	32
3.5 动感与静感法则	33
3.6 变化与统一法则	34
3.7 变形与夸张法则	34
4 装饰图案的素材来源及构思方法	
4.1 装饰图案的素材来源	36
4.2 装饰图案的构思方法	43
5 装饰图案的造型、构图及组织形式	
5.1 装饰图案的造型	46
5.2 装饰图案的构图	49
5.3 装饰图案的组织形式	52
6 装饰图案的色彩	
6.1 装饰图案色彩的基本知识	60
6.2 装饰图案色彩的混合	64
6.3 装饰图案色彩的对比与调和	65
6.4 装饰图案色彩的表达	68
6.5 装饰图案色彩的来源	71
7 装饰图案设计表现技法	
7.1 装饰图案设计表现技法的意义	74
7.2 装饰图案的工具、材料与应用	74
7.3 装饰图案设计的几种表现技法	76
7.4 装饰图案设计的方法及步骤	79
8 装饰图案与应用设计	
8.1 装饰图案与应用设计的关系	81
8.2 中国绘画艺术中的装饰图案	81
8.3 视觉传达设计中的装饰图案	82
8.4 建筑与环境设计中的装饰图案	86
8.5 服饰艺术设计中的装饰图案	88
8.6 工业产品设计中的装饰图案	90
8.7 动画艺术设计中的装饰图案	91
参考文献	94

1 装饰图案概述

1.1 装饰图案的概念

“装饰”作为艺术范畴内一个常用而又涵盖量大的专用词，既有广义和狭义之分，又有名词性和动词性的双重属性。一般来说，装饰是指建筑环境内外的所有设计及陈设，或指具体物品的个别装饰物以及图案、纹样形态的视觉现象。从广义上讲，装饰具有极其普遍和宽泛的适应性，它统一于一切艺术行为或艺术表象之中，规定或制约着其特定的形式结构和意象本质。而狭义上，装饰则是指艺术设计中具体的技巧、手法或图形、纹样等。

“图案”是外来词，最早由日本传入中国。日本人在明治维新以后，努力学习西方先进的科学技术和优秀的传统文化，把英文的“设计”译成“图案”。而“图案”一词源于英文单词“design”。“design”从字面意义上理解，可以具有三种意思：即图案、设计、意匠。图案，即图样、方案；设计，即设想、计划；意匠，即意图、匠心。1928年，图案教育家陈之佛先生提出：“图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。”图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。”《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释为：“广义指对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施工方案，制成图样，通称图案。有的器物（如某些木器家具等）除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。所有的图案都具有装饰性，因而一般称为装饰图案。”（图1-1）

图1-1 双耳陶壶

1.2 中国装饰图案

1.2.1 中国装饰图案概况

人类最早的装饰图案，可追溯到距今3万多年前的西班牙阿尔塔米拉洞穴中的野牛、鹿、马等动物图案，中国的山顶洞人遗址上的各种装饰品，还有新石器时代陶器上的多种形式的装饰图案（图1-2）。

几千年来，中国传统装饰图案具有如此鲜活的生命力，这与它和民族的文化心理结构、文化渊源、情感表达方式有密不可分的关系。原始社会的巫术礼仪、自然崇拜使得最早的吉祥观念得以产生。据史书记载，早在尧舜之时的上古先民就已经崇拜天文，视山河为神灵，并重视吉凶之兆。商周之时，巫术盛行，预卜凶吉、趋利避害是人们普遍的理想信念。以此信念为基础，汉代出现的道教教义与儒学经学谶纬思想相互影响，并与封建统治阶级的意志取得大融合，形成了封建社会上层的希求富贵、皇权永固、企慕长生不老、羽化登仙等

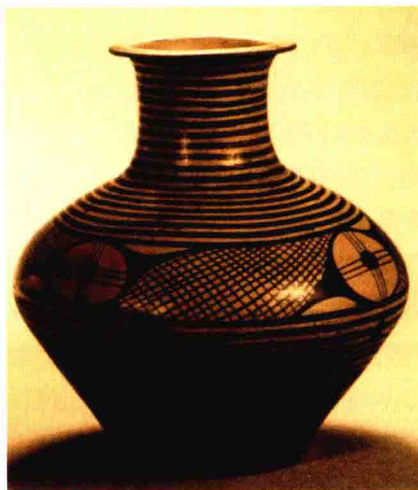

图1-2 几何线条纹彩陶（新石器时代）

图1-3 半坡的人面鱼纹

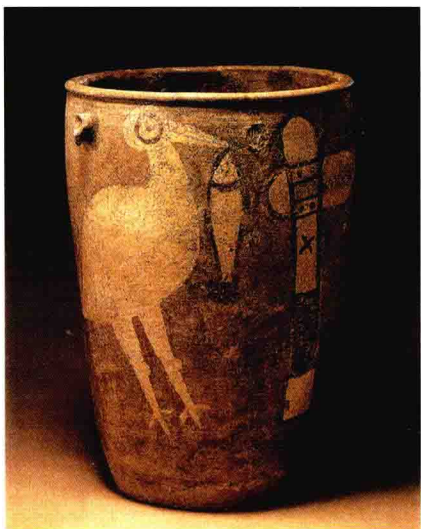

图1-4 鹳鸟石斧图（新石器时代）

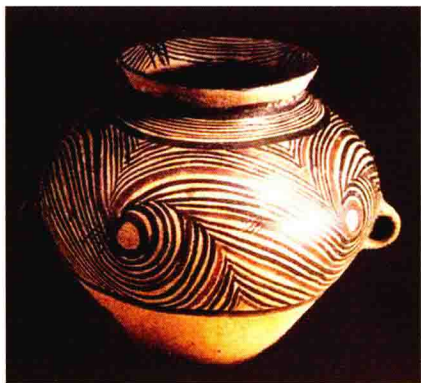

图1-5 旋涡纹彩陶

祥瑞意念。

中国装饰图案形式多样、名目繁多，是各民族在持续不断数千年的造物活动中，集结历代能工巧匠的智慧和创作设计才华，不断融合宗教、玄儒、政治伦理和民俗风情，从而形成具有民族文化特色的装饰图案艺术体系。这些图案大体可分为：

（1）人形图案。其代表作品有青海柳湾出土的5人及11人的舞蹈纹陶盆、半坡的人面鱼纹盆（图1-3）。人面图案与鱼图案合为一体，其含义很可能是：以人面为图腾的部族与以鱼为图腾的部族之合并，人面的部族吞并了鱼的部族，属于异物同构的图案方式。

（2）太阳纹图案。其代表作品有郑州大河村出土的太阳纹陶片。

（3）动物纹图案。其代表作品有濮阳西水坡仰韶文化遗址发现的龙、虎纹图案，半坡、姜寨遗址出土的陶器上的鱼纹、蛙纹，临汝阎村出土的鹳鸟石斧图等（图1-4）。

（4）植物纹图案。其代表作品有庙底沟遗址出土的各种植物纹陶器，此外还有各种几何纹图案和刻画符号等（图1-5）。

1.2.2 中国传统装饰图案

中国传统装饰图案艺术有着悠久的历史 and 辉煌的成就。早在几千年前新石器时代，先民们就开始在彩陶上描绘装饰画来装饰自己的生活。利用装饰语言来表达对美的追求和向往，始于商周，发展于唐宋，成熟、极盛于明清。中国传统装饰图案的形式给人以喜庆、吉祥、祝福、消灾、灭祸之意。它一般运用人物、走兽、花鸟、器物、吉祥文字，以及民间谚语、古语箴言、神话故事、历史传说等题材，通过象征、寓意和谐音的表现手法，赋予图案以吉祥之意，生动体现人们健康向上的进取精神和对美好幸福生活的追求，因而广泛应用于日常生活与喜庆场合。如今，各种传统的、改良的、创新的吉祥图案的使用遍及社会各个领域，如建筑装饰、家具陈设、印染织绣、服装服饰、金工木作乃至机制日用品等。

中国传统装饰图案包括：原始时期的彩陶图案；夏、商、西周至春秋战国时期的青铜器图案；春秋战国至汉代的漆器图案；秦汉时期的瓦当图案；汉代的画像砖图案；经历了多个时代的敦煌图案；明代的明锦图案；清代的清绣图案，等等。中国人经过七八千年积累的图案样式、手法、语言、工艺，直到今天仍有极强的生命力（图1-6~图1-9）。

我国传统装饰图案种类繁多、内容丰富，它既代表着中华民族的悠久历史，也是世界文明艺术宝库中的巨大财富。从那些变幻无穷、淳朴浑厚的传统图案中，我们可以看到各个时代的工艺水平和中华民族一脉相承的文化传统，许多传统图案经久不衰，至今仍在沿用，并保持了旺盛的生命力。

我国各个历史时期的装饰图案形式丰富多样、各具特色，如新石器时期庄重大方、自然和谐的图案纹样；商周青铜器纹饰的雄浑神秘；春秋战国时期活泼多样、灵巧多变的图案样式；以及佛教传入中国后与中国传统纹样的结合等。这些无不说明传统装饰图案的设计，无论是在造型方面还是在装饰上，都经历了从简单到复杂、单一到多样的过程。同时，我们也看到在不同的地域、时代，中国传统装饰图案的特征也各有不同，在选题、表现手法和艺术风格上都有它的特点。

（1）中国传统装饰图案的发展

1) 萌芽时期

从山顶洞人到新石器晚期是图案艺术的萌芽时期。这个时期，人们的艺术思维还处于直观状态，艺术手法也还显得幼稚，表现在图案的描绘上，即是显现出古朴率直、清新稚拙的面貌，加之人类对自然灾害和自然现象的不可知，所以多有一些形象怪异的图案。这反映了当时人类的心理、生活的特征。虽然如此，这个时期的图案艺术却为后世的图案艺术奠定了基础，开了先河。这表现在两个方面：一是基本图案符号的确立，如菱形、圆形、水波纹、云纹、勾连纹等，在后代的图案中得到广泛使用；二是在构图布局上，除了单独的图案外，还出现了二方连续的图案形式。

2) 发展时期

从商以后到春秋时期是装饰图案艺术的发展时期。这个时期是阶级社会的形成和成熟的过程。统治者的高压统治，使人们处于思想拘禁、压抑的状态。所以图案上出现了饕餮纹、蟠龙纹等怪兽的形象，给人以狞厉畏怯的感官刺激，加之器物多大而厚重，又增强了几分严肃气氛。但很明显的是，这个时期的装饰图案艺术，从艺术手法和构图方式上，都大量地继承了上一个时期的纹饰，如菱纹、回纹、勾连纹等，不过线条显得僵硬死板，可能是用以喻义庄严和稳重。春秋后期及战国时期，因诸子百家争鸣，社会思想活跃，所以图案艺术也产生了许多新的形式。有抽象寓意的图案，也有生活场景画，图案的艺术手法也更为灵动活泼，使人耳目一新。

3) 成熟和定型时期

秦朝时期，国家统一，秦始皇除了在政治上统一外，还追求思想文化的统一。这个时期的图案艺术发展到了成熟和定型时期。虽然秦朝政治制度严酷，但是作为意识形态的图案艺术，仍然反映出如战国末期那样的灵动，如行云流水般的轻松。这是因为，意识形态有它的惰性，它并不能立即与新的政治制度合拍；另外，图案作为一种艺术展现形式，是个体脑力劳动的结果，而绘制技法有一个代代相承的问题。所以，图案艺术并未随着政治格局的变化而立即改变形式和技术。因此，在一些图案中，那种狞厉恐怖的图案纹样仍然存在，如秦陵出土的夔纹大瓦当和铜车马上的一些图案，是当时严酷文化背景的反映。秦朝的装饰图案，总体趋势是走向写实，如秦陵出土的形象逼真的兵马俑、百戏俑，构件精美、功能完善的铜车马，还有秦始皇对地下宫殿实用功能的要求等，都是这种思想的具体反映。

从以上历史源流，可以看出中国传统装饰图案发展轨迹的特点：

①图案的形式是由写实到写意的抽象发展。如蟠螭纹就是蛇的变形，如果不认真观察，则难以发现其所表示形象的本源。

②有了带有故事情节的图案，这是一个重要的发展，每一幅图案都是一幅生活场景画，都能够让人联想起一个个戏剧性的情节，真实地反映了当时当地的社会风尚。

③文字瓦当的出现，从一定角度讲，中国的文字本身便是图画抽象化。文字瓦当的出现，说明了图案中的抽象意境进一步加强。图案抽象化了，但却使人们对图案中所想说明的事物一目了然，其示意的目的更加明确。

④图案纹饰的传承性使用。如新石器时代的鱼纹、涡纹、回纹、菱格纹等，在商周的青铜品中仍频频出现（如河南郑州白家庄出土的铜器等）。商周

图1-6 彩陶图案

图1-7 汉代的画像砖图案

图1-8 四羊方尊（商代）

图1-9 明锦图案（蓝地妆花缎蟒袍料）

铜器中常使用的云气纹、凤鸟纹，各种几何纹也成为秦代装饰的主体纹饰，只是由于时代的进步和艺术表现手法的提高，使各种纹饰演进得更加精美、规范有序了（图1-10、图1-11）。

（2）几种典型的中国传统装饰图案

1）铜器纹

青铜器是中国奴隶制社会体现权势和等级的物品，它不但本身具有较高的价值，而且在古代人们的文化思想意识中，这些青铜器都被赋予了神圣的权力，有至高地位的寓意。这些可以从许多出土的文物中得以说明。铜器纹饰常装饰在器物的腹、颈、盖和足部。纹饰的内容，大体可分为动物、人物和几何形三类，其中以动物纹样应用最多。动物纹样有两类：一类是变形奇特、虚拟的怪兽纹，如饕餮纹、龙纹、凤鸟纹、蟠螭纹等；另一类是自然界的动物，如象纹、鱼纹、蝉纹、鹿纹、龟纹等。人物纹主要有宴乐、狩猎和战斗纹等。几何形纹主要有云雷纹、瓦纹、线纹、鳞纹、环带和重环纹等（图1-12、图1-13）。

2）饕餮纹

青铜器的常见纹样，为一种图案化的兽面，故也称兽面纹。首先采用饕餮纹这个名称的是宋代的《宣和博古图》。饕餮为传说中的一种贪食的恶兽，也比喻贪婪凶恶的人。青铜器上的饕餮面形变化众多，一般表现为横眉裂口，宽鼻瞪眼，形象怪异。也有的双眉直立，有的眉作兽形，有的像正面的牛头形。构成多数以鼻为中心作对称形。

3）龙纹

龙被看作自然力量的象征而加以崇拜。以龙作装饰大体有两种含义：一种是在《左传昭公二十九年》中提到“龙，水物也”，说龙是水神，是水做的灵物；另一种是天象的象征，在《易乾》中提到“飞龙在天”，以飞龙象征宇宙的星宿。古代农业社会，非常注意天象，认为天象的变化足以造成人间的祸福。这是古人对大自然力量的一种幼稚的解释。商周青铜器上的龙纹，基本形似蛇，作盘曲状，有耳，无角，无足，龙身排列有两列规则的鳞纹。属于龙纹的还有蟠龙纹、蛟龙纹、两尾龙纹等。

4）凤鸟纹

铜器上的凤纹，为羽毛丰丽的鸟形，头上有上翘或下垂的羽冠。有的冠作三叉戟式；有的羽翼飘举，似做飞翔状；也有的翼、尾皆作三重，冠向前绕的，变化众多。鸟纹，一般长翎垂尾，或长尾上卷，作前视或回首状。

5）彩陶纹

彩陶纹是新石器时代一种彩绘的陶器纹样。将彩先绘在坯上，然后入窑烧成，触水不脱。彩陶纹样主要有五大类：

①几何纹：包括三角形、方形、菱形、逗点形、锥形、弦形、线形、绳形、回形等。

②动物纹：包括鱼形、鹿形、蛙形、鸟形等（图1-14）。

③植物纹：包括表粒形、谷壳形、枣核形、涡形等。

④人物形：包括人面鱼形、舞蹈形等。

⑤纺织纹：包括竹篮形、席纹形、布纹形、人字形、网纹形等。

6）瓦当纹

瓦当也称为瓦挡、瓦头，是我国古代建筑檐头筒瓦前端的遮挡。最初为半圆形，后演变成圆形。瓦当的图案有动物、植物、云纹、葵纹，以及动植物变形图案等。汉代动物纹瓦当，以西汉晚期的青龙、白虎、朱雀、玄武四神造型最为完美。它们都是像龙一样被人们创造出来的自然中没有的吉祥物，代表方位或四季。植物纹中，以八瓣“莲花”纹最为典型（图1-15）。

7）方胜盘长

方胜盘长是八种佛教法物（法螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长）之一。《雍和宫法物说明册》载：“盘长，佛说回环贯彻一切通明之谓。”明清时广泛采用，含有吉祥之意，象征连绵不断。纹样应用极广，有四合盘长、万代盘长、方胜盘长等多种变化，人们通常也称它为“中国结”。中国结如其他中国艺术品般，多用自然形态、谐音来取其意，如用“吉字结”“馨结”“鱼结”结合就成为“吉庆有余”的结饰品，以“蝙蝠结”加上“金钱结”，可组成“福在眼前”等。以此类推又延伸出了“长寿安康”“财物丰盛”“团圆美满”“幸福吉祥”“喜庆欢乐”等祈福的内涵，作为民间祝祷的符号，成为世代相传的吉祥饰物（图1-16）。

再如中国联通的标志，索性直接采用盘长纹样，将传统图案赋予现代的意义，着重突出中国联通创新、活力、

时尚的品牌形象(图1-17)。还有不少海报设计、印刷设计、字体设计、包装设计等,或在总体风格上,或在局部形式上,或在个体图纹上,借鉴和沿用了民间传统图案中的理念,并赋予新意,取得了很好的效果,受到了世界民众的公认和喜爱。

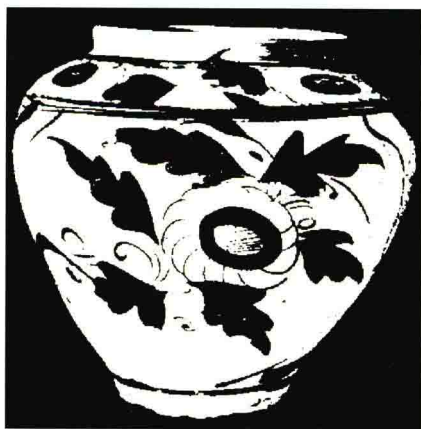

图1-10 植物纹器皿图案

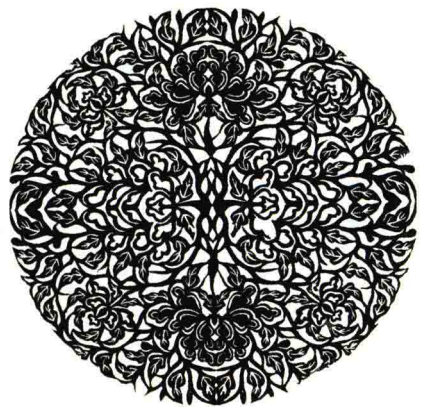

图1-11 回纹装饰图案

图1-12 饕餮装饰图案

图1-13 凤鸟纹装饰图案

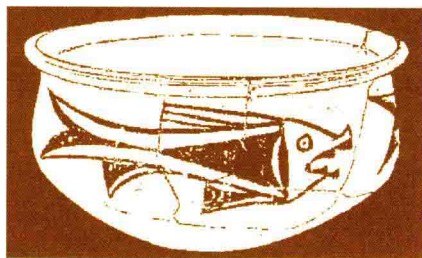

图1-14 动物纹器皿

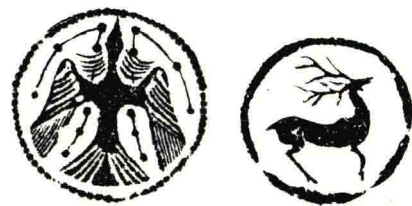

图1-15 瓦当纹装饰图案

图1-16 中国结

图1-17 中国联通标志

1.2.3 中国民间装饰图案

(1) 中国民间装饰图案的造型特点

中国民间装饰图案历史悠久、种类繁多、内容丰富、造型朴实美观,它体现着中国民间劳动人民的人生哲理和艺术内涵,反映着民间的美好意愿,并凝集着民族文化的精髓。中国民间装饰图案造型的特点是色彩鲜明强烈、热情奔放、夸张变形,以古朴大方为美。民间装饰图案艺术深深扎根在人民群众之间。从古到今,中国各种民俗被一代代传承下来,在漫长的岁月里,我们的祖先创造了许多令人向往、追求美好生活、民间寓意吉祥的图案。中国吉祥图案在遵循变化与统一的总原则的前提下,较为突出的造型特点有如下三个方面:

1) 具象题材、抽象运用

民间吉祥图案中的主要题材均直接或间接地取自自然界和平民生活中常见的动植物、器皿、用具等。吉祥图案在这些具象的事物造型中,不受具体形象的限制,往往服从视觉上的快感,而突破平凡的樊笼,体现出抽象形式的艺术美感(图1-18)。

2) 对称与均衡是构图的惯用手法

民间吉祥图案常常存在一中心线,在其左右、上下或四周配置同形、同色、同量或不同形但量相同或近似的纹样,这种组成形式称为对称与均衡的构图。其中,对称与不对称是依据纹样占据空间位置的状况而言的,它交代了吉祥图案组织单元的布局;而均衡与不均衡指的是纹样各部分力量分布的状况,它决定着吉祥图案的平衡美感。通过对称与均衡的构图手法,吉祥图案表现出一般描绘图案不同的视觉效果,更加具有组织性,这正是吉祥图案具备装饰属性的重要前提(图1-19)。

3) 繁复求变,乱中有序

民间吉祥图案的繁复既有别于现代美术,也有别于现代应用美术图案,传统吉祥图案的繁复绝不是简单的罗列、单纯的重复,它更加讲究在纷繁中体现出节奏和韵律,对比与调和,将疏密、大小、主次、虚实、动静、聚散等做协调的组织,做到整体统一、局部变化,局部变化服从整体,即“乱中求序”“平中求奇”。这更增加了吉祥图案的层次和内涵,但从装饰应用的角度看,它对加工工艺的要求显然是比较苛刻的(图1-20)。

(2) 中国民间装饰图案的表达

中国被称为龙的国度。龙是中华民族的象征,是一种神圣、吉祥、吉庆之物,是英勇、尊贵、威武的象征。因而,在传统的纹样设计中,常把龙与其他题材贯穿在一起,表达一种吉祥的意境。如“龙凤祥云”图,把龙、凤和祥云连在一起,在古时象征着高贵、吉祥,现在则象征幸福和喜庆。“百事如意纹”纹饰以百合花、柿子及灵芝组成。“百合”和“百事”的百字互通,“柿”和“事”谐音,灵芝形态与如意形态接近,象征着一切事情称心如意。下面就几种具有代表性的中国民间装饰图案表达方式进行分析,以求深入地了解和认识中国民间吉祥装饰图案的意蕴。

①第一种表达方式是以被表现的图、形、物的名称谐音而成的意念,如“喜上眉梢”“竹报平安”“万事如意”等。如烟标上表现最多的是吉祥、喜庆方面的题材。设计人员利用文字、图案通过对某些自然物象的寓意或谐音,表达人们的情感与愿望。例如,新郑卷烟厂的“喜梅”牌,就是利用民俗文化中喜鹊登梅枝来表达“喜上眉梢”之意。

②第二种表达方式是给被表现的图形物以特定的、大众认可的吉利含义,

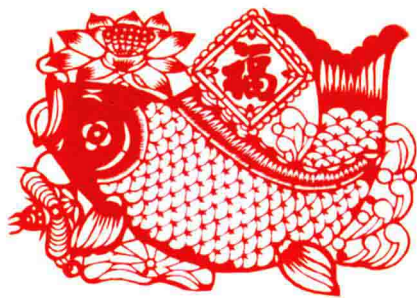

图1-18 鱼福图

图1-20 民间吉祥图案

图1-19 民间吉祥图案

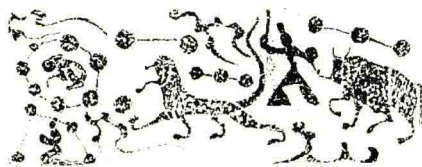

图1-21 牛郎织女星（南阳汉代画像石刻）

如“龙的凝聚”“龙马精神”“马到成功”等。现存于南阳汉画馆的汉代画像石，是由一条龙和十八颗星以及刻有玉兔和蟾蜍的月亮组成的，这条龙就是整个苍龙星座的标志。其运用的浪漫主义手法，把带有吉祥含意的“如意纹”内容，综合到一个画面，给人以想象的空间（图1-21）。

③第三种表达方式是图形之外辅以文字说明的隐喻，如“一品当朝”“马上封侯”等。例如，《紫福灵》作品，创意来源于吉祥的中国图案，神秘的紫水晶，相互搭配，相互衬托，把传统与时尚融合在一起，将美好的祝愿集于一身（图1-22）。

以下是运用中国民间装饰图案中隐喻的代表性实例：

①在花瓶里插上如意（图1-23）。“瓶”“平”同音，瓶里插上如意表示“平安如意”。如意是一种象征吉祥的器物，用玉、骨、竹子等制成。头呈灵芝或云形，它表示如愿以偿。古代如意只是一种爪丈，柄端如指，用以搔痒，可如人愿，故名“如意”。

②2008年北京奥运会吉祥物（图1-24）福娃贝贝传递的祝福是繁荣。在中国传统文化艺术中，“鱼”和“水”的图案是繁荣与收获的象征，人们用“鲤鱼跳龙门”寓意事业有成和梦想的实现，“鱼”还有吉庆有余、年年有余的蕴涵。贝贝的头部纹饰使用了中国新石器时代的鱼纹图案。贝贝温柔纯洁，是水上运动的高手，和奥林匹克五环中的蓝环相互辉映。而福娃晶晶来自广袤的森林，象征着人与自然的和谐共处。他的头部纹饰源自宋瓷上的莲花瓣造型。晶晶憨厚乐观，充满力量，代表奥林匹克五环中黑色的一环。

总之，中国民间装饰图案因物喻义、物吉图祥，将情景融为一体，因而主题鲜明突出，构思巧妙，形成了独特浓郁的民族色彩和个性。也正由于图案的吉祥含义表达了人们对美好理想的向往和追求，因而被应用在社会生活的各个方面，尤以在染织、地毯、陶瓷、雕刻、建筑、服装、首饰等工艺美术用品及喜庆场合的应用更为广泛。民间装饰图案是我国传统艺术的一颗璀璨明珠，已日益引起世界美学、民俗学的瞩目。中国民间装饰图案内涵丰富、文化底蕴雄

图1-22 《紫福灵》（章薇）

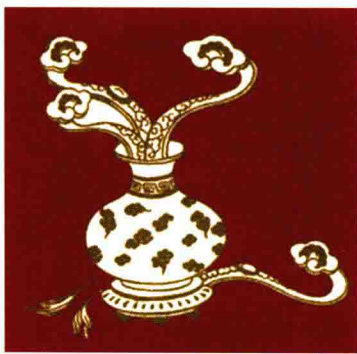

图1-23 “如意”图案

图1-24 第29届奥运会吉祥物（北京2008年）

厚。现代装饰图案设计是从中国民间装饰图案中发展来的，但又不是中国民间装饰图案的简单翻版和重复，通过对中国不同发展阶段的探讨和研究能使我们进一步认识中国民间装饰图案的构成特点。

（3）中国民间装饰图案的种类

中国民间装饰图案艺术是广大农村劳动人民为满足自身精神生活的需要而创作，并在他们自己生活中广泛应用和流传的美术作品。其中主要有剪纸、木版年画、刺绣、面具与脸谱、皮影等。这些图案巧妙地运用人物、走兽、花鸟、日月星辰、风雨雷电、文字等，以神话传说、民间谚语为题材，通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法，创造出图形与吉祥如意完美结合的艺术形式。

1) 剪纸

民间剪纸是中国古老的传统民间装饰艺术，它历史悠久、风格独特，深受国内外人士喜爱。剪纸的主要材料是纸。纸是中国的四大发明之一，过去一直公认造纸术是蔡伦于公元105年前后发明的。后来陕西省扶风县出土了西汉时期的纸，专家们认为纸在我国出现的时间要提前到汉平帝之前，可能在宣帝时期（前73—前49）。不管结论最后怎么确定，在纸发明之前，不会有真正的剪纸。但用其他薄片材料用于剪刻镂空，却在有纸之前。

民间剪纸是使用剪刀或刻刀在色纸上进行阴或阳的制作而形成的装饰贴画，其图案多用于节日、民间喜庆或民俗活动中贴于窗户上，通称为“窗花”。主要以花卉动物、喜庆吉祥纹样、故事、人物、戏文、时俗等题材为内容。其特点是造型高度概括，变形夸张，简练清晰，线条工整流畅。在构图上讲究对称、重复等装饰手法，视觉效果非常图案化。色彩对比强烈、明快，给人一种简洁、单纯、朴实的感受。民间剪纸因其地域及时期的不同呈现出差别。现代剪纸用各种颜色纸作材料，以剪和刻的方式表现形象，在传统的基础上更具有夸张、变形、抽象的特点。新疆维吾尔自治区博物馆现藏有保存完好的北朝剪纸作品《团花剪纸》，此作为多层折叠后剪出的菊纹、几何纹图案，形象饱满精致，体现了很高的剪纸技艺。剪纸风格南北存在差异，北方地区表现为粗犷豪放、造型简洁、浑朴自然；南方地区表现为构图繁茂、流畅灵巧、秀丽精致等。

剪纸材料（纸）和所用的工具（剪刀和刻刀）决定了剪纸具有它自己的艺术风格。剪纸艺术是一门“易学”但却“难精”的民间技艺，作品大多出于乡村妇女和民间艺人之手，由于他（她）们以现实生活中所见所闻的事物作题材，对物象观察，全凭淳朴的感情与直觉的印象为基础，因此形成剪纸艺术浑厚、单纯、简洁、明快的特殊风格，反映了农民那种朴实无华的精神。在构图上，剪纸不同于其他绘画，它较难表现三度空间、场景和形象的层层重叠，对于物象之间的比例和透视关系也往往难以突破。它主要依据形象在内容上的联系，较多地使用组合的手法，由于在造型上的夸张变形，又可使用图案形式美的一些规律，作对称、均齐、平衡、组合、连续等处理。它可以把太阳、月亮、星星、飞鸟、云彩，同地面上的建筑物、人群、动物同时安排在一个画面上。常见的有“层层垒高”或并用“隔物换景”的形式（图1-25~图1-27）。

2) 民间年画

年画，顾名思义，就是过年（春节）时张贴的画。旧时候，每当春节来临，新的一年即将到来的时候，家家户户都把房院打扫得干干净净，在堂房、卧室、窗旁、门上、灶前及院内的神龛上，贴上焕然一新的年画，既用以创造喜气洋洋的新年气氛，又借以祈求上天赐给幸福，消除灾祸与不幸。民间美术品呈平面形态的，具有装饰风格和装饰功能的画面即是民间年画（民间装饰画）。民间年画，是我国的一种民间艺术，是中国传统的“中国画”形式之一。一般是采用工笔画形式，也有兼工带写意，当然也不乏大写意的传统中国画法。年画分为门画、屏画、灯画、扇面画、墙贴画和挂画（图1-28）。

图1-25 中国民间剪纸

图1-26 中国民间剪纸

图1-27 中国民间剪纸

图1-28 门神年画（四川绵竹）

年画早在东汉、六朝时就已存在了。宋代时,年画已很兴盛。清代康熙、乾隆年间,年画的作坊日益发展。当代的年画,也是在沿袭历代传统年画,以及受到日本的浮世绘、西方的现代派油画影响的基础上发展起来的。如今,木版画也加入年画的行列中。年画主要是用于我国节日张贴的一种民间画种,它又是从属于装饰环境的装饰绘画。传统年画的图案多以五谷丰登、年年有余、祝福、祈祷、自勉、教化为主题材。有的配套形式的门神,多以神话或历史人物的题材张贴在门上,以祈求平安吉祥,同时也自然成为门面的装饰(图1-29)。

民间年画基本上属于农民自己的艺术。画中形象质朴、自然、简练、单纯,比较直白地表达农民朴实的主观愿望。很多画面都有情节性、装饰性、趣味性,色彩鲜艳强烈。这样的表现方法既适合于广大农民、市民的欣赏习惯和审美趣味,也便于木板印刷制作。民间年画是先画出底稿,再复刻在木板上印刷,或印出轮廓线,再用笔填色而成。在现代印刷技术产生之前,这是大批量生产图画的唯一方法。民间年画的题材有很多,也很讲究。门神是贴在院门上的,根据门神的种类,又细分为贴在大门、二门、后门或闺房门上的区别。神像有灶王神、天地神、仓房财神,甚至贴在牛棚马圈上的车马神。“中堂”贴在客厅,“月光”贴于窗旁,斗方则贴在箱柜或升、斗上,各有规矩。总之,过年时,屋里屋外、院内院外的各个角落都贴得红红火火、花花绿绿,既用以表达主人的心愿,又烘托人们的节日气氛。随着时代的推移,旧年画中一些迷信落后的观念渐渐被淘汰。年画只是作为一种非常通俗而普及的艺术形式保留下来。自20世纪中叶以来,在不同的历史阶段,年画艺术家创造了新的年画形式,并用以表现现实生活。到五六十年代,新年画一直兴旺发达。它已经改用新的印制技术,印数和发行量极大。可以说,迄今为止,没有哪一个画种出版数量能达到年画的出版量。年画是世界上读者最多的画种(图1-30)。

民间年画在表现手法上不仅有单纯的线条勾画、平涂色块,局部的细致描绘,热闹的场面描写,而且也有以块面晕色来追求丰富多彩的层次和立体感的表现手法。外形的方正,平面化构图,形象简明生动,色彩丰富艳丽,使其呈现出完美的装饰语言,为其他门类的设计提供了借鉴。民间年画是中国社会生活中不可缺少的艺术形式,年画的图案取材广泛,生活气息浓厚,而且色彩鲜明,创作手法多种多样,具有浓郁的民间浪漫色彩。每逢春节,中国人特别是中国的农村家家户户上街购年画,张贴年画已成为普遍的事情。如今,年画已向前发展了一步,逐步发展成为挂历,使年画的实用性大大增强(图1-31)。

3) 民间戏面具、戏脸谱

中国民间戏面具是原始戏剧的灵魂。一般认为,它是从唐代乐舞“代面”面具及参军戏人物的涂面演变而来。面具来源于戏剧文化,根据需要在人脸上直接描绘。来自图腾思维的面具内容多表现祖先神、保护神、鬼神等,后演绎出大量的世俗小说人物、戏剧角色、传说新人,用作娱乐活动。戏脸谱则以戏剧文化中人物角色作主要内容,分生、旦、净、末、丑五类。京剧的面谱特征比较典型,构图、纹样、色彩夸张,勾绘精巧,富有情趣的装饰,寓意褒贬不一。少数民族地区,戴面具演戏,仍是神圣不可侵犯的习俗。地方戏年年必演,地方戏面具十分精彩,且在不断地创造和完善。戏面具艺术不仅集中反映了中国古老的传统文化,而且显现着朴素的哲学思想(图1-32~图1-34)。

中国民间戏脸谱是民间戏面具的发展。脸谱是由“代面”(即面具)演化而来,“代面”起到在战争中威吓敌人的作用,后被用到了舞台上。在

图1-29 民间年画（江苏无锡纸马）

图1-30 民间年画

图1-31 春牛图年画（山西新绛）

图1-32 灶火面具图案

图1-33 安顺地方戏面具

图1-34 猴王泥玩具（河南淮阳）

南北朝和隋唐（420—907）乐舞节目里就有了“假面歌舞”。到了宋代（960—1279），随着戏曲发展，为了方便演员，就将油彩直接勾画在脸上，就成了脸谱。早期的脸谱只用黑、白、红三色，强调五官部位、肤色和面部肌肉轮廓，如粗眉大眼、翻鼻孔、大嘴岔等。后经几代戏曲艺术家的改造、加工和创新，色彩越来越丰富，人物性格更加鲜明。戏剧家张庚先生说：“脸谱是一种中国戏曲内独有的、在舞台演出中使用的化妆造型艺术。从戏剧的角度来

讲，它是性格化的；从美术的角度来看，它是图案式的。在漫长的岁月里，戏曲脸谱是随着戏曲的孕育成熟，逐渐形成，并以谱式的方法相对固定下来。”脸谱是中国戏曲独有的，不同于其他国家任何戏剧的化妆。戏曲脸谱有着独特的迷人魅力（图1-35~图1-38）。

4) 民间皮影

“皮影”是对皮影戏和皮影戏人物（包括场面道具景物）制品的通用称谓。“皮影戏”也是中国现存唯一的最古老的戏剧，被称为美术的“活化石标本”。中国皮影艺术，是我国民间工艺美术与戏曲巧妙结合而成的独特艺术品种，是中华民族艺术殿堂里不可或缺的一颗精巧的明珠。皮影戏是让观众通过白色布幕，观看一种平面偶人表演的灯影，来达到艺术效果的戏剧形式。而皮影戏中的平面偶人，以及场面道具景物，通常是民间艺人用手工、刀雕彩绘而成的皮制品，故称为皮影。

“皮影”始于初汉（有人考证说东周的春秋时代便有），隋唐曾异常繁荣，历经宋、元、明、清，流传至今。皮影艺术是中国民间皮影戏所使用的皮制人物形象。最初用厚纸雕刻，后采用羊皮刻制，其人物形象染色后投影至白布屏幕上。操纵演出戏文，是中国民间古老而广泛的艺术种类之一。皮影图案内容主要以戏剧人物及道具布景为主，在造型上除包含了近似剪纸的装饰表现技法外，还重点突出了人物鲜明的个性特征，夸张生动，精之细致，色彩鲜艳华丽。中国皮影因地区与剪影原料等不同，形成各自不同的风格和造型样

图1-35 戏曲脸谱

图1-36 戏曲脸谱

图1-37 戏曲脸谱

图1-38 传统吞口图案

式,有的朴素大方、简练有力、色泽古朴;有的造型优美传神、线条均挺、色彩富丽、装饰严谨。皮影的主要特点是以看为主,兼听说唱。从皮影人物造型特点中,我们能找到剪纸、年画、刺绣等民间美术表现手法的出处。因此,我们要研究中国民间美术人物画的造型用色规律,应从皮影艺术学习开始(图1-39、图1-40)。

5) 民间印染及刺绣

中国民间的印染及刺绣工艺至少有三千年以上的历史,覆盖面广,应用面宽,其著名的印染及刺绣有我国各族人民的蜡染,有苏州苏绣、广东广绣等。染织及刺绣艺术包括印花、织花、绣花等种类,广泛地用于服装、布艺饰品、床上用品及室内饰物。图形从具象的花草植物、飞禽走兽、戏曲人物到抽象的几何纹样,式样十分丰富多彩。其中蓝印花布运用谐音、象征的手法,用蓝白两色和大胆的构图、淳朴的造型,达到强烈的形式美感和装饰意境。

民间印染不仅描绘了精致华丽、极具装饰的植物和动物图案,同时还发展了风格细密、工整的几何图案。刺绣由于其广泛的普及性和通俗性,如有格律式的连续图案、团花图案、角花图案等,使图案的设计形式更加丰富多彩、包罗万象。刺绣丰富多样的针法和参差繁复的肌理,呈现出极高的审美趣味(图1-41)。

蜡染,是我国古老的民间传统纺织印染手工艺。用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染,即染去蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案,同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤具魅力。由于蜡染图案丰富、色调素雅、风格独特,用于制作服装服饰和各种生活实用品,则显得朴实大方、清新悦目,富有民族特色。布面蜡染的人物图案壁挂,画面经工艺处理,具有蜡染拙朴、简洁的特点(图1-42)。

蜡染工艺在云南,主要盛行于苗族群众中。苗族有世代相传的精巧纺织工艺,所织之布纤美、柔软、紧密,质量优异,经久耐用,历史上曾被称为“铁笛布”。以铁笛布蜡染,再加挑、补、绣花工艺,精心制成色彩斑斓的服装,穿着于身,同时侧重戴金光闪亮、叮叮作响的金银饰品,确实格外鲜艳夺目,使人倍增风采神韵。过去,蜡染没有专门作坊,往往是一家一户自行制作。相沿既久,互相启发借鉴,蜡染技艺日益精进,构思神奇,绘制精妙,洋溢着浓厚的生活气息,形成独特的民族风格。各族群众生活习俗和爱好的不同,也反映在蜡染中,表现出相近又有差异的艺术特色。云南蜡染以当地的山川风物作为创作的素材,如孔雀、大象、茶花、杜鹃、石林、龙门等,皆化作装饰图案纹样,别具一格(图1-43)。

图1-39 中国民间皮影

图1-40 陕西皮影——《出行》(驴皮·镌刻)