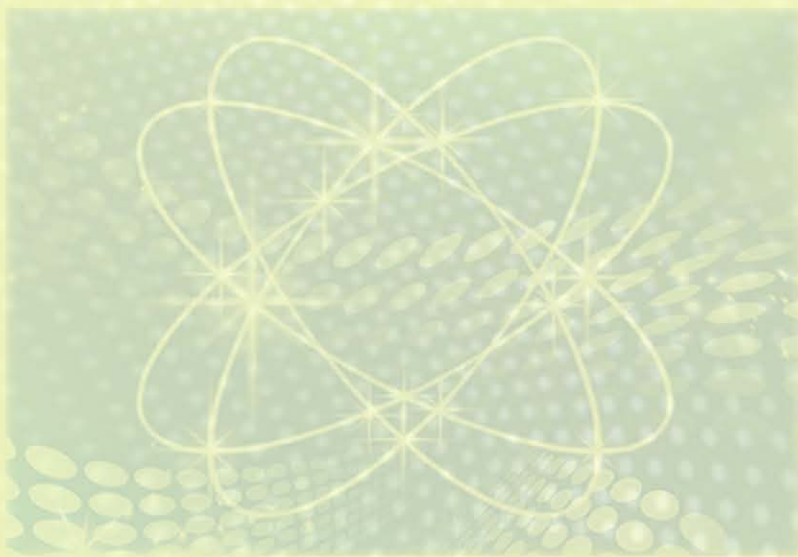

重构传统图案

徐 欣 吴轶博 编

吉林美术出版社

重构 传统图案

编著

徐欣
吴轶博

图书在版编目 (CIP) 数据

重构传统图案 / 徐欣, 吴轶博编著.
— 长春: 吉林美术出版社, 2012.1
(高校设计专业基础教学丛书)
ISBN 978-7-5386-6344-0

I. ①重… II. ①徐… ②吴… III.
①图案设计—高等学校—教学参考资料 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第273515号

重构传统图案 • TRADITIONAL PATTERNS RECONFIGURATION •

吉林省艺术设计研究中心/吉林省省级人文社科重点研究基地重大招标项目

编 著 / 徐 欣 吴轶博
出 版 人 / 石志刚
责任编辑 / 孙小迪
技术编辑 / 郭秋来
装帧设计 / 吴轶博
版式编排 / 李孟宣 张烨 梁宇

出 版 / 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 / 吉林美术出版社图书经理部
地 址 / 长春市人民大街4646号
邮 编 / 130021
电 话 / 0431-86037896

版 次 / 2012年6月第1版
印 次 / 2012年6月第1次印刷
开 本 / 889×1194mm 1/16
印 张 / 6.5
印 数 / 1-4000册
印 刷 / 辽宁美术印刷厂

书 号 / ISBN 978-7-5386-6344-0
定 价 / 35.00元

目 录 CONTENTS

第一章	01 传统图案的概述
第二章	12 传统图案形式美的法则
第三章	14 传统图案的构图
第四章	19 传统图案的造型
第五章	21 传统图案的色彩
第六章	24 传统图案重构的必然性
第七章	41 传统图案与文化、生活、设计的关系
第八章	56 传统图案再设计的原理
第九章	70 传统图案再设计的应用

第一章 传统图案的概述

“图案”一词是在20世纪初由日本引入中国。通常人们认为图案的功能主要是装饰性的，图案从其艺术的本质来说它必须附存于工艺品或工业品的本体上，它不具有独立的意义，应与装饰联系起来探讨，通常也称装饰图案，其本质可以概括为功能、符号、审美价值三个方面。但在远古时代，图案不仅是装饰性的，更多的是象征的、寓意的，是作为社会思想、观念的符号而存在的。

图案的符号意义，在于它表示出群体的共同认知，它反映出约定俗成的观念，所以图案的符号性质是由具象到抽象又由抽象到具象。图案的符号有的是客观世界存在的物象，也有的是人的观念构想。在中国的工艺美术中，传统图案大都具有符号的意义，其标志作用大于说明作用和审美意义。原始彩陶纹样，基本具有符号的作用，并成为部落标志和图腾标志。很多青铜器上的纹样，也是以符号的意义为主。汉代四神纹样，其符号意义最为完备，最为典型。唐代以后，尽管纹样多是花草，但仍具有符号因素。明清的吉祥图案，则是图案符号意义的拓展和深化。

图1
鸟纹

图2
凤纹

中国传统图案的发展，从早期基础功能和符号系统开始，随着人们生活水平的提高和需求，其审美意义渐渐占据

主导地位，即追求纯粹的装饰美。图案并不具有自身的独立价值，而只是一种价值媒介。虽然题材上可分为现实的和非现实的，即客观创造和主观创造的，

图1

图2

但它们的共同特征是追求形式美。从图形上看，有写实、变化、抽象；从结构上看，有节奏、韵律。体现了既有静态美也有动态美的效果。装饰的作用，在于丰富创造物的本身，使它从物质领域进入到精神领域，它使人们感到视觉上的愉悦和美感。

中国传统图案的历史悠久，如果从运用图案作为器物装饰甚为盛兴的彩陶文化算起，也已有六七千年。从这漫长的图案发展过程来看，它是具有渐进的、阶段性的性质，这可以从遗存的各类装饰器物中明显地看出演变进程，是人类文化从低级到高级、从简朴到丰富的提高过程，也是社会发展的过程。

图3

图6

图4

图5

图3-图4
寿字龙纹团花缙丝
夔龙纹

图5-图6
卷草纹
四神纹

第一节 原始时代

原始时代的图案纹样体现了人类手工艺文化初级阶段客观与主观的结合，现实与理想的统一，它为我们创造了多种的装饰语言，原始时代的图案纹样也较集中地体现了人们生活中的某些基本的审美取向。具有以下几个特点：图腾崇拜，“图腾”一词来源于印第安语，即原始时代的每个氏族或部落，都以某种动物、植物乃至无生物作为保护他们的象征和标志，因而信仰它并崇拜它，以促使氏族及部落的发展和繁荣。原始时代的纹样有不少被认为是与图腾有关的，如半坡氏族的鱼纹、庙底沟氏族的鸟纹等。宗教观念——即认为某种事物和形象具有神灵，而在部落或氏族中加以神化，赋予其无限威力及原始宗教色彩。符号语言——原始时代的纹样十分简练，通常是运用各种几何元素作为一种符号，表达其特定的含义。从写实到抽象——即从写实形象到不断简化，以至到原有形象的解体和重组。半坡的鱼纹最后成为三角形的组合，庙底沟的鸟纹最后只有鸟头和眼，马厂的人形最后则仅有局部四肢。这都是从写实到抽象，由繁多到简化，抽象化以至重新组合的结果。

图7
半坡人面鱼纹

图8
复体鱼纹

图9
单体鱼纹

原始时代的图案纹样集中地体现了人们生活中的一些审美特点，为我们创造了世界万物的多种装饰语言。

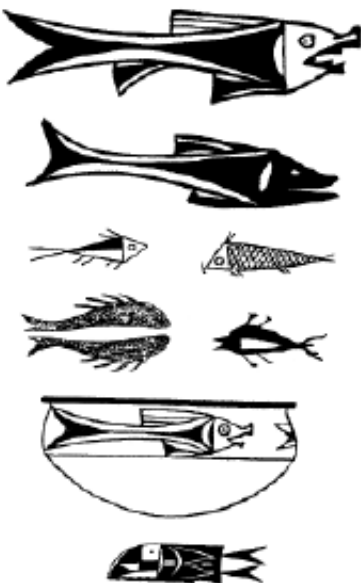
图7

图8

图9

第二节 商周时代

商周两代是青铜艺术的鼎盛时期，青铜器的装饰图案呈现出威严、神秘、庄重的艺术风格，其图案创意都是意象的动物形象。例如：饕餮纹，对称形式，威严中透着神秘，概括修饰的造型，体现了轮廓美和装饰美；凤鸟纹，似与不似之间的形象，给人幻想；夔龙纹，意象构成，极度地夸张，给人狰狞的视觉感；象纹，它源于自然，体现了原形的基本特征，由于形内、形外辅加纹饰的处理，使其特征淡化。

图10

图11

图12

图13

图10-图11
夔龙纹
凤鸟纹

图12-图13
象纹
饕餮纹

第三节 战国时代

战国时代的装饰图案一改商周青铜装饰的凝重、严肃和神秘的风格，走向灵活、轻快和自由。其装饰内容不再是超现实的、凶狠神秘的怪兽，而是越来越贴近生活，把自然中的动、植物或生活中的场景运用于装饰中，如狩猎、宴饮、农作、战争等，特别是其以弧线形、斜线形为主的灵巧的造型结构以及突破严谨对称的装饰规律，从而产生了重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图形式，进一步体现了这一时期活泼、自由的艺术特征。战国时期的装饰图案在青铜器、漆器、玉器等方面得到了最完美的体现。

图14

图15

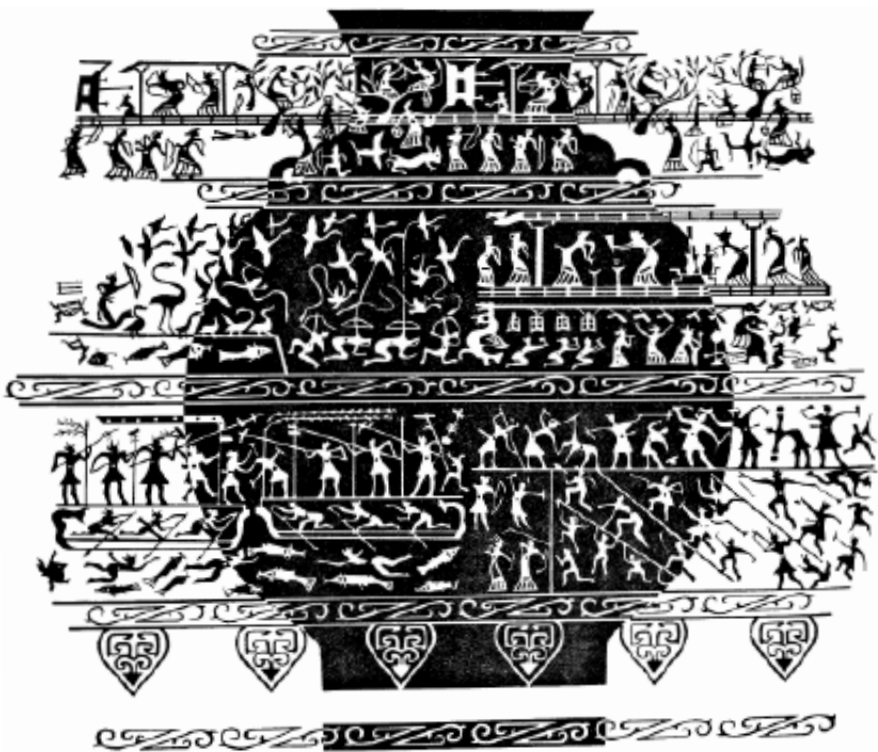

图14
舞人动物文锦

图15
镶嵌宴乐渔猎攻战纹铜壶

第四节 汉代

汉代的装饰图案主要表现在画像石、画像砖以及瓦当上，其在造型、布局、制作和非凡的想象力方面是空前的，它代表了这一时期的艺术水平。汉代的装饰风格具有古拙、朴质、满而不乱、多而不散，而且极富动感和装饰味的艺术特征。汉代瓦当的装饰，可分为卷云纹、动物纹、四神纹、文字纹等几种，其中四神纹瓦当图案造型饱满、寓意深刻。

图16

图17

图18

图19

图20

图16—图18
树鸟纹
画像砖
四神纹砖

图19—图20
双凤纹
鸟头云气纹

第五节 南北朝时代

南北朝时代，佛教的兴起给艺术注入了新的活力，呈现出清秀、空疏的艺术风格。其图案受外来形式与风格的影响，造型不仅有飞天、仙女、祥禽瑞兽，还有许多莲花图案以及富有西域风格的忍冬草图案，极大地丰富了当时的装饰艺术，主要表现在石刻、壁画、瓷器、漆器中。如壁画图案：佛教的兴起促使这一时期的壁画空前繁荣，且装饰内容多为佛教题材，如菩萨、飞天、藻井图案等，其中飞天图案最具典型性，长巾、长裙飘动飞舞。

图21

图22

图23

图21
孔雀莲花纹石刻（拓片）

图22-图23
忍冬纹
飞天

第六节 唐代

唐代的装饰图案呈现出博大清新、华丽丰满的艺术风格，其造型上多运用较大弧线；色彩上多运用金彩、退晕的方法表现深浅层次的色阶，有富丽、华美的艺术效果；装饰题材上除了鸟、兽等各种动物外，植物、花卉开始成为主题。例如：卷草图案，卷草，也称唐草，复合图案，是唐代最具代表性的图案纹样之一，由多种花型所组合构成，常以波浪的组织形式表现出起伏跌宕，流畅而又富有节奏感，显示出生机勃勃、欣欣向荣的景象；联珠纹，联珠纹是唐锦以及敦煌藻井上运用最多的图案，具有时代特色，其特点是大圆圈中饰以白色圆点的联珠纹与当时波斯风格相似；宝相花纹，集莲花和大理花于一体，它经过理想化加工，形成了一种丰富、庄重的装饰花型；团窠纹，又称团花纹，是唐代的新品种，唐代团花分别由不同花果植物构成，或由花果动物组合在一起构成，采用对称和均衡两种形式安排画面，团花具有饱满的美及内容丰富、装饰性强等特点。

图24

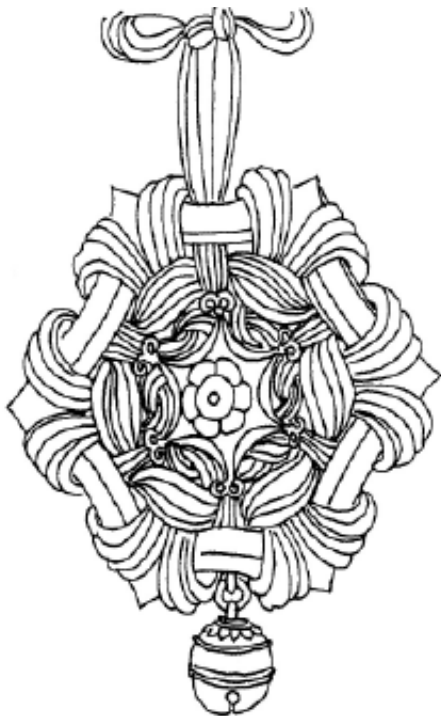

图25

图24-图25
花结

图26

图26
宝相花

第七节 宋元时代

宋代的装饰图案具有典雅、平易的艺术风格，表现出线条流畅、挺拔、潇洒，造型和构图完美的特点，装饰内容以花卉为主，常见的有莲花、牡丹花等。宋代的工艺美术，受儒家理学思想的影响，一般很注重造型，纹饰其次，所以陶瓷漆器多以造型取胜。但是，就纹样来讲种类也是很多的，一是几何纹样极为盛行，表现一种规律美；二是具有民间特色，表现出淳朴与恬静；三是富于文学情趣，如落花流水、文士对酒等；四是移植绘画题材，如山水人物、亭台楼阁；五是倾向写实，多“生色花”即花卉纹样，叶不多卷，以“三卷为上”。在纹样的表现上，出现了“花中生花”的艺术手法。继宋代之后，元代在装饰艺术上有了新的发展。人们已不再满足于宋时清秀高雅的文人风格，而转向通俗化。总体来说，宋代崇文，实施文治；元代尚武，重视武功。元代的纹样特点是花草多人物少、多用边饰、流行底纹，风格上具有豪放、质朴的特色。

图27

图27
牡丹纹

图28
八吉祥

图29
服饰花纹

图28

图29

第八节 明清时代

明清时代，图案形式繁缛，题材内容丰富，制作技术精绝。例如：缠枝花纹，缠枝花纹是明清最为流行的一种装饰纹样，它格式较为固定，卷曲连环，通常用宝相花、莲花和牡丹花作为纹饰，是一种典型的组合型构成；折枝花果，与缠枝花纹不同，以花果的一个枝头为单位，作连续排列，互不相连；龙纹，这一时期的龙纹动态多样，并饰以祥云、水波等图案，具有溢满富贵、祥瑞之气；福寿字纹，这一时期的装饰图案大部分“图必有意，意必吉祥”，直接用文字表示意义，如“福”、“寿”、“喜”等的表现手法，是值得借鉴的；绘画装饰纹，明清时代，绘画较普遍地应用在图案上，其中以山水、耕织、梅、兰、竹最为常见。

以上可见传统图案纹样的发展有三个时期：几何纹样时期、动物纹样时期、花草纹样时期。中国传统图案历经七千余年的发展，各个历史时期的图案不仅有着其强烈的时代风格，而且又具有鲜明的时代特征，从装饰纹样和艺术风格看，仰韶时期的彩陶，几乎涉及到几何图案的各种构成法，商周时代的青铜器和玉器上的图案以动物纹（饕餮纹、鸟纹等）为主，那些神话题材表现出的想象力，在形式处理上，大多采用变形和夸张的手法，有的只选取一个头部，附着于器，充分显示出商周时期的凝重而神秘的装饰风格。春秋战国是个大变革的时代，这一时期，文化非常活

跃，诸子百家的艺术思想形成了“百家争鸣”的局面，图案虽为工匠之作，但同样受到诸多思想的影响。为此它的图案风格也区别于以往时代，形象动势加强了，品类增多了。秦汉时代，装饰图案蓬勃发展，深沉雄大，气势磅礴，特别是动物图案的造型，表现出一种流动的力量。自南北朝以后，由于佛教的兴起，植物花卉图案千姿百态，莲花和牡丹花以及带有西方风采的忍冬纹，成为普遍的题材。宝相花朵大而饱满，它是选取了自然界的某种花瓣，按照人的意愿，重新整合。唐代人崇尚丰满，不但缠枝画得繁复富丽，连人物都是丰满肥胖。宋代以后工笔花鸟画发展成熟，图案风格也多受其影响由夸张转向写实。明清则发展了吉祥式的图案题材，组合式的图案增多，文人艺术的参与，出现了像“岁寒三友”、“四君子”和“连生贵子”、“五子登科”与所谓“出口要吉利，才得人喜欢”等图案形式，吉祥图案成为装饰艺术的一大支流。

图30

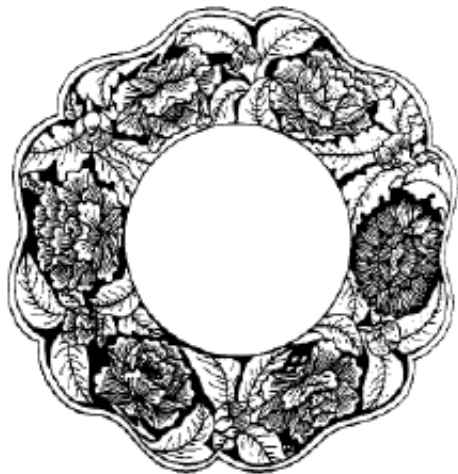

图30
荣华富贵纹

图31

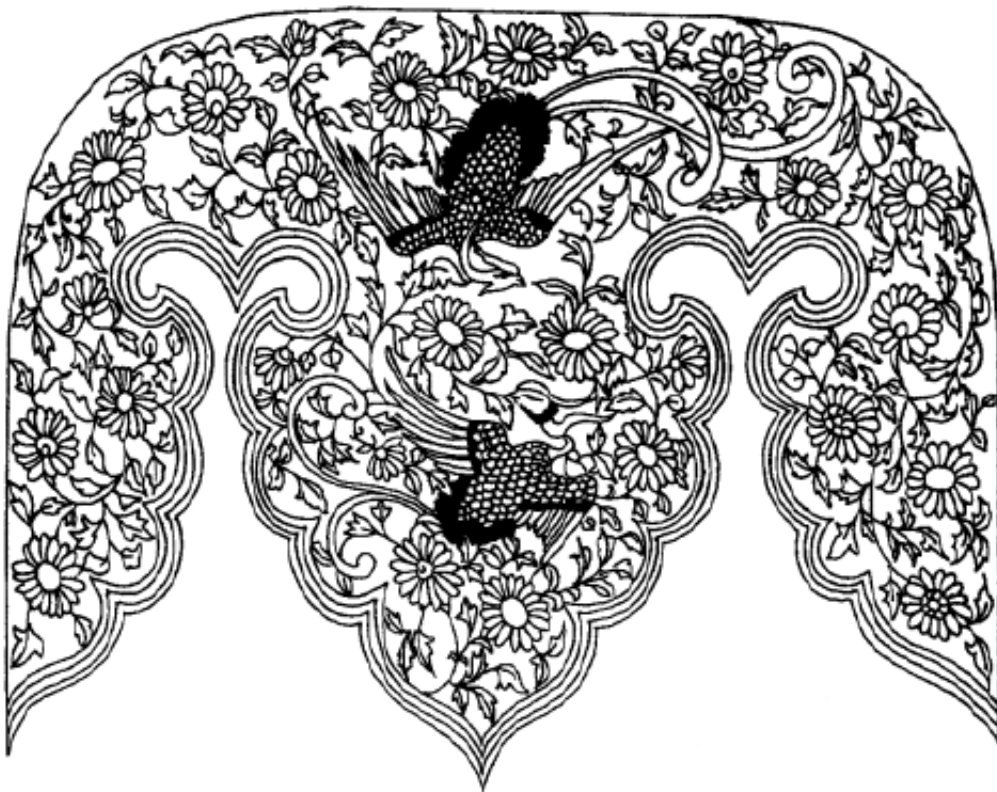

图32

图31
凤穿菊花纹

图32
宝相花纹

第二章 传统图案形式美的法则

纵观中国传统图案各个时期的艺术特点，无论是植物纹、动物纹、人物纹，还是几何纹，都是在统一与变化，对比与调和，均衡与对称等形式美的法则规律指导下进行设计的，它具有强烈的节奏感和韵律感。

第一节 统一与变化

统一与变化是相对应的概念，统一在传统图案中指的是以线条、色彩、块面等因素的协调为主要手段，使造型、装饰的局部服从于整体，个性融于共性，从而达到整体美的效果，统一中求变化。变化在传统图案中，指将美的形象经过加工、提炼等处理，变成完美的艺术形式并适用于一定的制作材料、制作方法，以形象、色彩、纹样的宾主、疏密、大小、虚实、曲直、向背、轻重、浓淡、明暗、冷暖、动静、起伏等交错对比，显示各自的特点，统一中求变化，变化中求统一这一法则在中国传统图案中处处可见。

第二节 对比与调和

对比与调和是中国传统图案的一种创作手法。对比可分为形式对比和内容对比。对比因素包括道德、感情、生理、行

图1

图2

为、心理、情节等。运用对比的手法进行图案设计，特点是使其具有明显的差异。图案中相互不同的形象，在特定的范围内处于完整的统一体中，形成相互依存的关系，从而便于突出所要表现的图案形象特征，增强艺术感染力。调和在传统图案中，是指各组成部分之间的相互协调，多样统一，其对立的因素很少是趋于接近的一种形态。它通过作品的色彩、形体、构图处理等和作品内容方面的诸如旋律、情节等之间的关系，表现出整体性的倾向，其基本内涵有均衡、对称、韵律与调和等。与对比的效果相反，调和更强调作品各因素之间的统一性和相融性。在给欣赏者的感觉上，不是强烈的和极端刺激，而是平缓和谐而不使之单调。

图1

灵鹫纹锦

图2

金银错铜车饰纹样

图3

图4

图5

图6

第三节 均衡与对称

均衡在中国传统图案设计中，是指各个形式因素之间的组合构成，是相对的平衡，均衡具有非对称性，它和对称概念是相对应的。判断均衡，主要是以视觉和心理上的平衡为准，均衡在图案设计中广为运用，具有稳定而活泼的特点，均衡比对称具有更大的适应幅度，通过精心的设计，均衡表现出具有动感的相对稳定空间。均衡其组成形式比对称更具有活力和多样性。对称也称均齐式构图，其特点是：“同形等量”，即形式相同，分量相等的图案结构与色彩配置，一般可分左右对称，上下对称，斜角对称等，在既定的中轴线（竖线、横线、十字线）的格式上，分别配置反形的单位纹样。对称构图的效果规律性强，以倾向统一为主，比较严肃、静止，有端正、庄严的效果，但处理不当，也容易呆板、单调。

图3
战国时代漆器图案

图4
唐代金银器图案

图5
清代丝织图案

图6
战国时代玉饰

