

基础美术设计专业教材

外国

王珠珍 ★ 编著

WAIGUO TUAN

图案

上海大学出版社

基础美术设计专业教材

外国图案

王珠珍 编著

王珠珍 编著

上海大学出版社

·上海·

图书在版编目 (C I P) 数据

外国图案 / 王珠珍编著. — 上海: 上海大学出版社,
2002.1

基础美术设计专业教材

ISBN 7-81058-427-8

I. 外... II. 王... III. 图案—世界—图集—高等
学校—教材 IV. J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090663 号

责任编辑: 柯国富

技术编辑: 冯谷兰

责任校对: 张 懿

封面设计: 谷夫平面设计工作室

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码 200072)

复旦大学印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 9.25 插页 8

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—5200

ISBN 7-81058-427-8/J · 028

定价: 22.00 元

序

图案是人类生活的一部分，是人类文化的一部分。它伴随着人类的产生、人类的迁徙、人类社会的种种变化而变化。

全世界一百七十多个国家，每个国家都有自己的图案。即使把中国图案另辟研究（这种方法，如果不是中国，而是另外任何一个国家都是欠妥的，因为，唯有中国的图案是世界上最为特殊的，它延绵不断，虽然在外力的种种影响下，仍不失其根本），也还有一百七十多个国家。这么庞大的图案体系，这么丰富的图案内容，就像进了一个巨大的“森林”，四周是各种参天大树。面对这巨大的“森林”，走进它的人，会有各种不同的思索方式。植物学家、考古学家和艺术家均会有不同的研究目的，于是也就产生不同的研究方式。

我们站在这一外国图案的巨大“森林”里，虽然要知道图案的总体上的发展，但并不专门细细研究图案发展史；我们不可能，也不必要研究每一个国家的多方面的图案。但是，我们确实需要找到地球上，以至有人类以来各地区、各时期、各民族中最具代表性的最优秀的图案。

于是，我们需要站得远一点，离开现在的时空，令少许的必要的世界地理、世界历史以及人文科学的一些基本知识参加进来，我们就有可能寻找到几条清晰的引导线。

第一，我们需要大概地了解一下地球和气候的历史。因为它关系着人类产生的种种生动的变化，以及人类的种种迁徙、各种民族及生活状态的形成。我们可以从中了解人类最初的图案（包括现今存在的原始部落的原始图案），以及这些图案的“后代”的迁徙。这对于了解人类的原始图案是一条必须的引导线。

第二，我们需要了解人类社会发展的历史。从总体上看，各个地区的发展阶段的秩序几乎相同，而发展的时间却是不平衡的，某个地区的某个阶段很长，而在另一地区却很短。我们需要了解人类相互“交流”的历史。无论是文雅的交流，还是不文雅的交流（打仗）。这种交流在技术上、观念上均会产生新的东西，图案的新生儿也同时诞生。这似乎是有利于研究图案的发展史，但我们却是为了找到“一大片”图案的共同之处：某一大区域，某一大时期，它的图案从交流中产生并成长壮大，放射出耀眼的光芒。

第三，我们需要了解图案的语言。图案是一种特殊的语言，是全人类相通的程式化的视觉语言，是原始人、古代人与现代人相通的图形语言，是受工艺羁绊的形式语

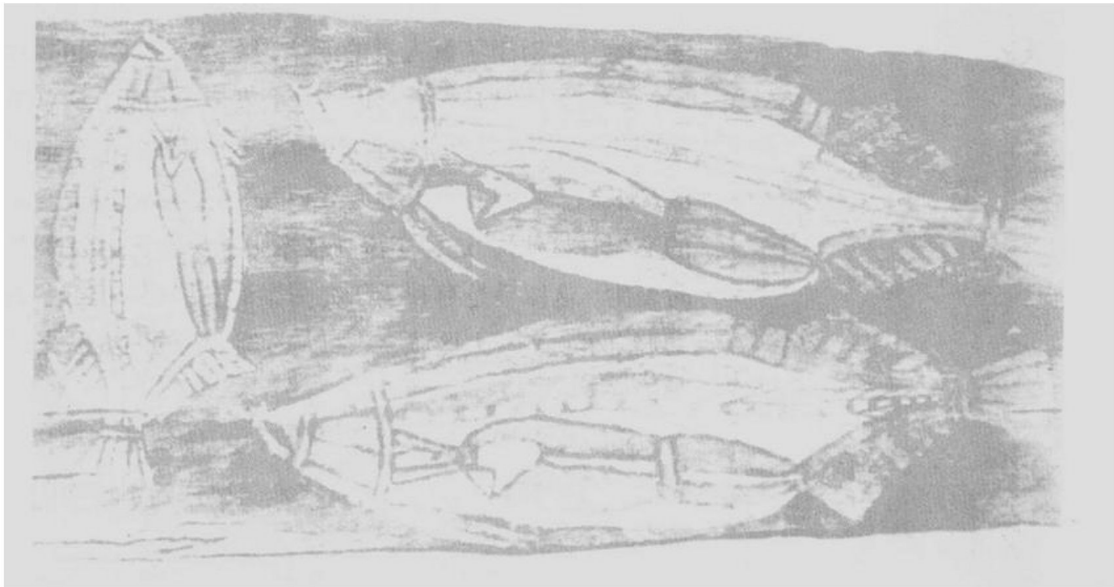
言。这种语言由最基础、最根本的视觉因素构成。不同的地区和民族有不同的构成方式和习惯，于是，这种语言很有民族和地方的特色，很有时代的特征。

对于相对独立的、独一无二的世界图案瑰宝，我们需要滞留更多的注意和心思，细细体会和分析外国图案的图案语言，并将不同国家、不同地区的图案语言进行比较，感受到各种图案语言的特殊趣味，以求得其图案的精髓。

第四，图案的风格是存在的。图案作品在其特定的构成方式与图案语言和谐统一时，即产生图案的风格。风格之间有明显的差异，我们甚至可以根据图案的风格来判断其作品的时间、地点乃至其工艺。我们需要分析和研究外国图案的最为典型、相互间差异最大的不同的图案风格。这将有利于我们的学习。

第五，外国的现代图案和现代设计、现代艺术处在同一个时代。我们发现，现代设计运动推动了现代图案的诞生，而现代艺术对现代图案的贡献则更为直接。因此，学习外国图案，就需要窥视现代设计和现代艺术的发展。这对我们是个新的课题，我们对图案的视域可以更为扩大了，这将是我们的期盼。

我们的设计工作和艺术创作需要我们了解并学习外国图案。我们必须是一个图案知识广博的、很有图案修养的人。外国图案艺术的精华是人类共同的财富。我们以自己的方式来研究外国图案，从中学习各种不同的图案语言、图案程式，体会各种图案趣味，如同攀上图案巨人的肩膀，这对我们是一件极为快乐的事情。

目 录

序 /1

第一章 原始岩画 /1

一、岩画的产生 /3

1. 人类的穴居生活与岩画 /3
2. 原始人的狩猎生活与岩画 /4
3. 原始巫术与原始岩画 /6
4. 图画语言与岩画 /7

二、岩画内容及岩画点的巡视 /8

三、岩画中的影形图案 /15

1. 岩画中的影形动物图案 /16
2. 岩画中的影形人物图案 /21

四、岩画中基于影形的各种图案样式 /24

1. 影形和装饰线的结合 /24
2. 线形图案 /24

五、岩画中的抽象纹 /27

六、岩画的无边框构图与适形造型构图 /27

* 本章学习提示 /28

第二章 古埃及图案 /29

一、古埃及与尼罗河 /30

二、古埃及王国与程式化艺术 /31

三、多种信仰和人格化的神明 /31

四、古埃及人的宗教信仰和冥界艺术 /32

五、古埃及的象形文字图案 /34

六、古埃及人和神的图案式造型 /35

七、多种图案因素的图案式构成 /39

八、古埃及的典型图案及其骨格特征 /43

1. 对称的“莲花”图案 /43
2. 对称的“纸草”图案 /43
3. 对称分层的柱式图案 /43
4. 四方连续图案 /46
5. 古埃及图案中的“卍”字骨格 /46

6. “葡萄”图案 /47

九、古埃及的表号图案 /47

1. “蜥蜴”图案 /47
2. “杰德柱”图案 /47
3. “赫鲁斯之眼”图案 /48
4. “有翼日盘”图案 /48

十、古埃及图案的色彩 /49

* 本章学习提示 /49

第三章 希腊瓶画 /50

一、古希腊和古希腊人 /51

二、希腊瓶画的四个发展时期 /52

1. 几何风格时期 /53
2. 黑绘风格时期 /54
3. 红绘风格时期 /55
4. 白地彩绘风格时期 /55

三、希腊瓶画与希腊神话 /56

四、希腊瓶画与古希腊人的生活 /62

五、希腊瓶画的图案语言及装饰手法 /63

1. 希腊瓶画特殊的影形 /63
2. 精彩的装饰线描和刻意成组的平行线 /66
3. 显露的具象表现和隐藏的抽象表达 /66
4. 文字符号在画面中的装饰效果 /69

六、希腊典型图案 /69

1. 掌状叶图案 /69
2. 忍冬花图案 /70
3. 卍字图案 /70
4. 希腊图案的色彩 /70

七、希腊图案中的表号图案 /71

* 本章学习提示 /73

第四章 文艺复兴、

巴洛克、罗可可图案 /74

一、关于文艺复兴 /75

1. 欧洲城市的兴起与文艺复兴 /75
2. 关于“人文主义” /76
3. 文艺复兴时期, 欧洲城市
社会生活的某些侧面 /77

二、文艺复兴图案 /79

1. 文艺复兴图案是近代的城市图案 /79
2. 文艺复兴图案在人文主义思想的影响下,
产生了许多现实的形象 /79
3. 文艺复兴艺术与图案的密切关系——
立体空间与平面空间的结合 /80
4. 文艺复兴的图案语言 /80
5. 文艺复兴图案的结构 /81

三、关于巴洛克和罗可可艺术 /81

四、巴洛克图案 /82

五、罗可可图案 /83

* 本章学习提示 /87

第五章 印第安图案 /88

一、印第安各民族 /89

二、印第安人美的原始意识 /93

三、印第安图案 /94

1. 印第安黄金饰品图案 /94
2. 印第安彩陶图案 /95
3. 印第安纺织刺绣图案 /102
4. 印第安画册中的图案 /106

* 本章学习提示 /109

第六章 现代原始图案澳洲树皮画 /110

一、澳洲土著的图腾信仰 /111

二、澳洲的神话故事 /112

三、澳洲的树皮画 /114

1. 澳洲树皮画的内容 /115
2. 澳洲树皮画特殊的“透视”表现形式 /115
3. 澳洲树皮画的适形造型 /119
4. 澳洲树皮画中神圣的抽象纹 /122
5. 澳洲树皮画的色彩 /123

* 本章学习提示 /124

第七章 外国现代图案 /125

一、英国工业革命对欧洲 传统图案的冲击 /127

二、现代主义设计运动与现代图案 /128

三、现代艺术与现代图案 /129

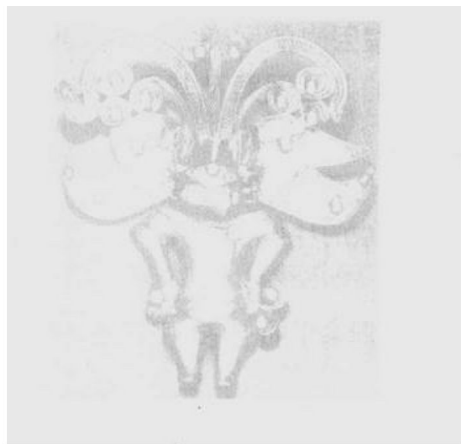
四、现代图案的新领域 /131

五、现代图案的时代特征 /132

1. 现代影形图案的现代工业趣味 /132
2. 现代图案的构成烙印 /134
3. 现代图案的视觉刺激 /135
4. 高科技式的图案 /138
5. 具现代人生活特色和观念的创意图案 /138

* 本章学习提示 /140

彩色附图 /141

第一章 原始岩画

我们将原始岩画作为外国图案的入门，这是因为原始岩画是人类最初的创作，是人类的第一次艺术繁荣。它距今四万年之久，并自身发展达三四万年。岩画在全世界的普遍性更是众所周知的，它遍及世界各地的150多个国家和地区。我们了解到几乎所有的“有条件”的种族，在某个最初的发展阶段，直至现代的原始部落，都有岩画的创作。数以万计的岩画，最初是画、刻在洞窟的深处的，以后又大量地画、刻在半露天和露天的岩石上。从世界总体的岩画发展史中，我们看到原始人最初的岩画，即旧石器时代的早期的岩画，是绘画性的，是力图写实的，是栩栩如生的。然而若干年后，到中石器时代以至新石器时代，出现大量的图案式岩画。这是岩画的图案化时期，是装饰化、程式化时期。大量岩画都是影形状的和装饰线描状的，它们具备了原始图案的最根本的特征。我们在原始岩画中，所要寻找的研究点正在于此。这些旧石器时代以后的岩画，类似影子和线描的岩画，正是我们选取的教材准点。

人类对岩画的探寻和研究，事实上只有一百多年的历史。其间有几代考古学家为此付出艰辛的劳动。有趣的是，两处在岩画史中最有价值的岩画洞窟都是孩子们发现的。西班牙一个四岁的女孩在1879年的一天，跟随父亲

图1-1 野牛
法国 特洛亚·费莱尔洞

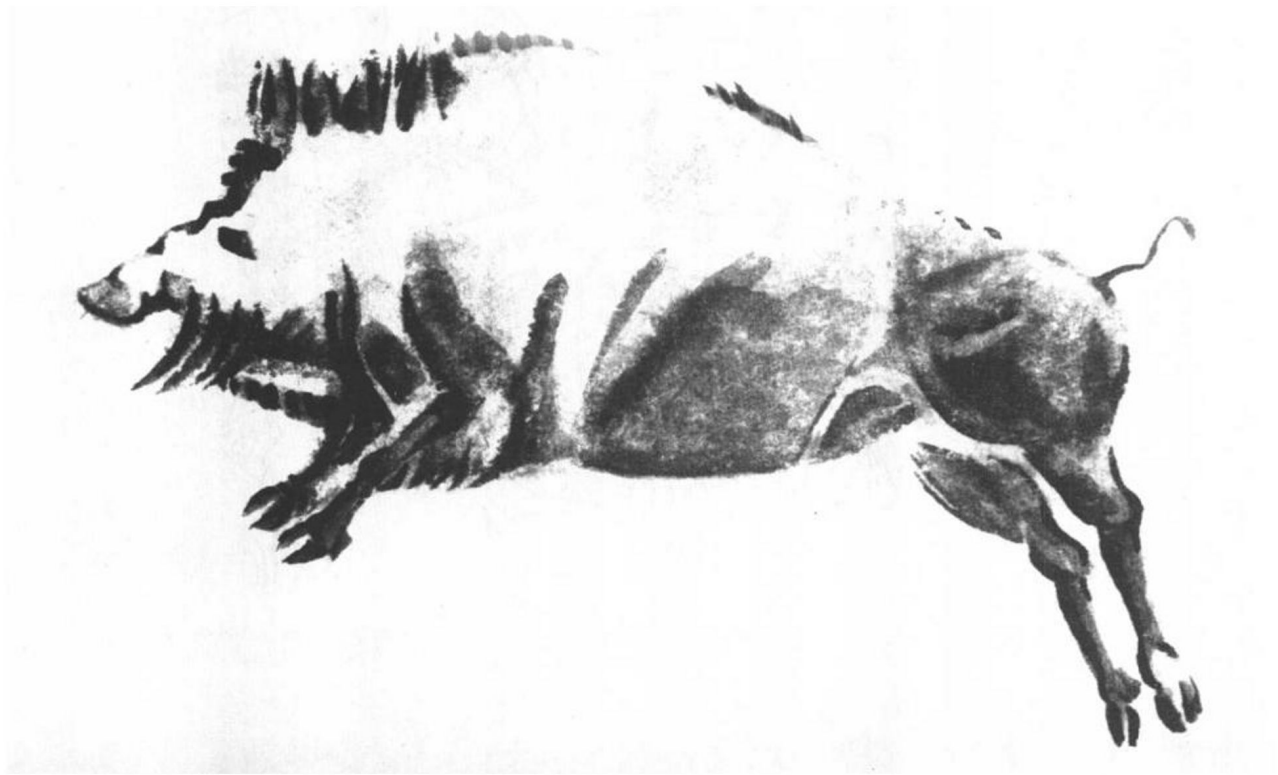

图1-2 野牛 法国 特洛亚·费莱尔洞

去找化石，这种探寻对一个四岁的孩子来说是不十分有趣的。在进入阿尔塔米拉洞窟时，（也有资料说她是单独“探险”）她跑来跑去，在蜡烛的亮光中，她抬头竟看到一连串巨大的、彩色画成的野牛……就这样，这个四岁的女孩发现了人类史前的最有价值的岩画。那就是西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟的岩画，距今一万年前的人类的艺术创作。

又是一群孩子，在1940年的8月，在游玩时爬进了一个坑，这个坑是一棵遭雷电击倒的大树被连根挖掉后留下的。孩子们发现坑里有一个大裂缝，直通一个深洞。于是在第二天，他们带了绳子、狗和手电筒进行了探险……拉斯科石窟被他们发现了，这里有距今两万年前的人类的创作。

人们对原始岩画发掘、寻探和研究，遍及欧洲、亚洲、非洲、美洲和大洋州。岩画确实是全人类的。为什么人类会有这么精彩的洞窟岩画？它有含义吗？我们如何来理解它并学习它呢？

一、岩画的产生

岩画产生于人类最初的旧石器时代。洞穴岩画的产生必须以人类的穴居生活为先决条件，原始人的狩猎生活与岩画有直接的关系，而原始巫术是岩画产生的直接动力。现在我们将此作简略的叙述。

1. 人类的穴居生活与岩画

大约在二三千万年以前，人类的远祖生活在莽莽的

图1-3 鹿角巫师
法国 特洛亚·费莱尔洞

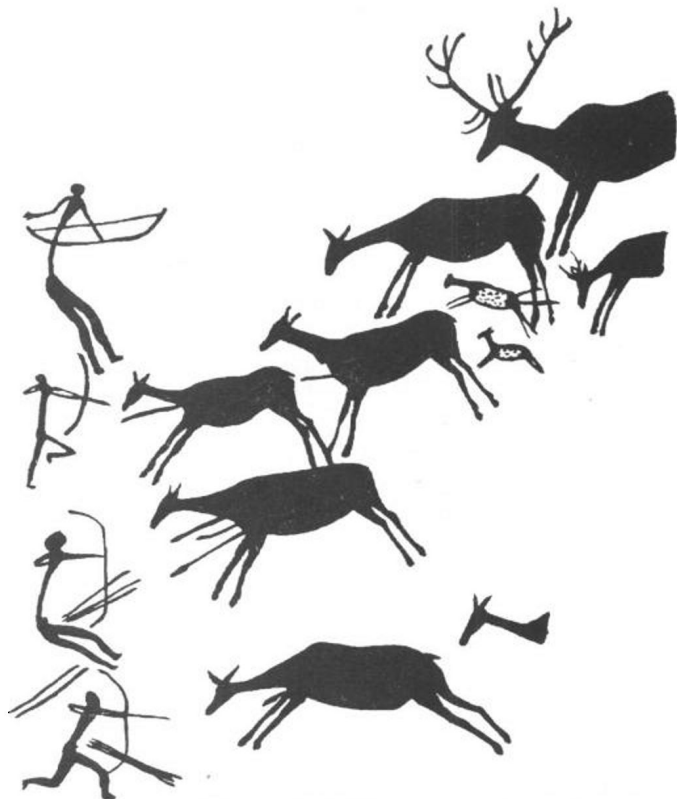

图1-4 狩猎场景 西班牙 拉文特地区

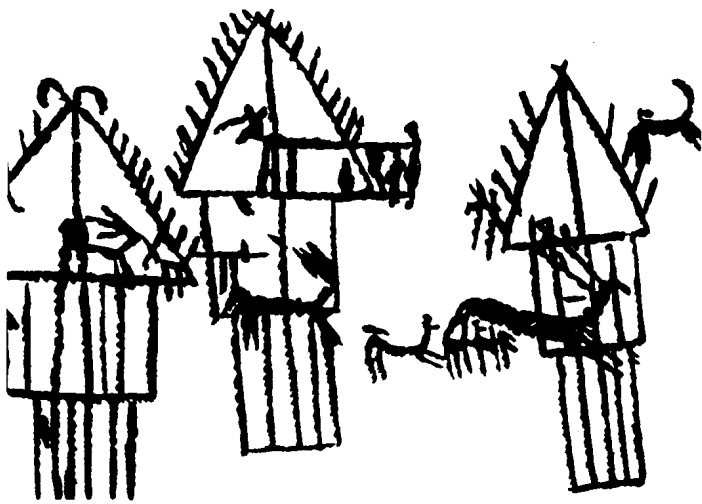

图1-5 水上茅舍 意大利

图1-6 采蜜女人和蜜蜂
西班牙 阿尔尼阿洞窟

森林间。林居生活有一定“保障”，以植物果实充饥，以大树枝杈卧睡，远离地面，避开猛兽的袭击……。这样得过且过的悠闲生活，使人类的远祖不可能向人类迈进。当然也永远不可能产生令人惊叹的岩画。

感谢大自然在大约两千三百万年前的忽然变化，给人类远祖带来第一次大灾难：那时天气骤然变冷，地壳运动剧烈，造山运动活跃，喜马拉雅地区升高，阿尔卑斯山崛起，大批干旱的草原出现，森林逐步减少……。人类的远祖被迫从森林中迁移出来，运用他们的大脑，选择新的环境，以求生存。人类开始经历了林居、地居到穴居的历史转变。

人类祖先从森林中走出来以后，有过一个短暂的地居时期。但是，在无任何遮蔽的地面是不可能长期居住的。那个时代，禽兽多于人类，猛兽威胁着人类。于是，人类尽快地选择了洞穴，以洞穴为家。

洞穴帮助人类度过了第二次大灾难，那就是地球上的四次大冰期和三次间冰期。而三万年以前的最后一次冰河时期，世界变得异常寒冷，大量的生灵灭绝了，人类的祖先在洞穴的怀抱中得以幸存。

人类的洞穴生活，为岩画的产生准备了“环境”的自然条件和“人”的自然条件。洞穴内的幽深和形态的变幻，为洞穴岩画提供了直接的场所。然而，“人”的条件是最为重要的，人类产生了本质的变化。洞穴生活促使人类的远祖尽快地变成了“直立人”，变成了有智力的能够创作岩画的人。

2. 原始人的狩猎生活与岩画

原始人居住在依山傍水、面向平川的洞穴中，面对茂盛的植物和无数的飞禽走兽，他们依靠采集和狩猎获取食物。但采集实在是有限的，需要相当大的面积，才能养活一个人，而且受到季节的限制。因此，原始人的食物主要来源于狩猎动物。他们避开猛兽在黎明、黄昏和夜间捕食的最凶猛的时间，而在白天利用集体的力量捕猎野兽。

穴居的原始人捕捉猎食的兽类范围很广，小到龟鼠，大到虎狮、剑齿象、熊、野猪、野牛……，他们也捕食鸟类和游鱼。他们在集体狩猎庞大的野兽时，在这种集体力

量的拼搏中，人人都必须极尽全力，必须大声地呐喊作语言的联系，必须有一个整体狩猎过程的遐想。

原始人对动物的了解，远远超过了现代人。他们是动物学的专家。他们了解动物运动和休息的各种习性，了解动物的各部分的解剖结构，因为他们多次地分吃它们。他们甚至可以从动物留下的气味和足印了解动物的去向以捕捉它们。他们的记忆中有动物的各种各样的姿态，他们当然能画出曾多次狩猎的动物形象，他们能将惊心动魄的狩猎场面再现在岩壁上。由狩猎生活引导出原始人的其他许多的生活内容。狩猎成功的引吭高歌，模仿动物的手舞足

图1-7 带弓箭的男人 南非

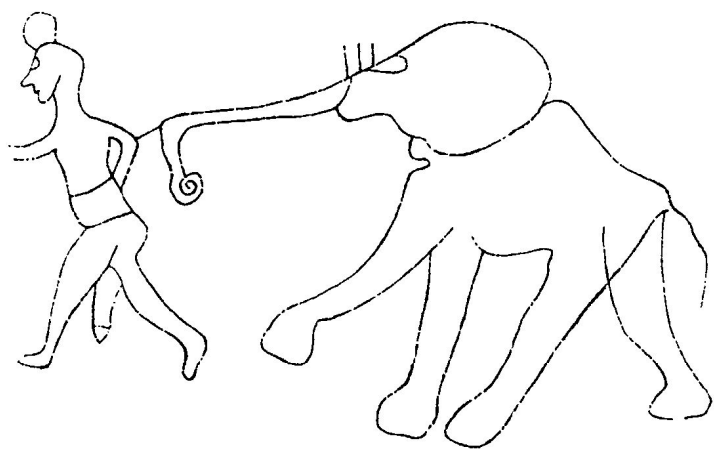

图1-8 捕获幼象

阿尔及利亚 阿杰尔高原

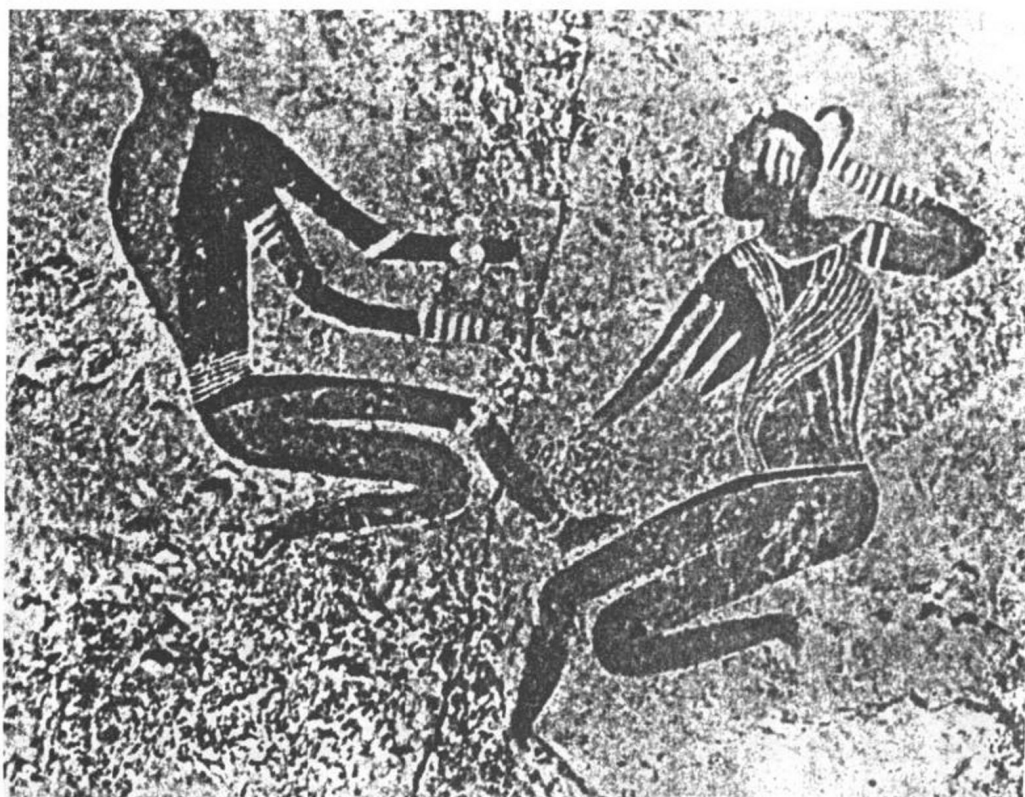

图1-9 坐着的男人和女人

阿尔及利亚 阿杰尔高原

图1-10 双角女神(五谷女神)
阿尔及利亚 阿杰尔高原

蹈,引发了最为原始的歌舞。原始人常常把自己打扮成动物,或带上动物的面具,或披上兽类的皮毛。狩猎是艰辛的和危险的,狩猎的成功与否不可预测。为了提高狩猎的成功率,保护人类的平安,原始人创造出“巫术”,并且愿花大量的精力举行巫术的种种仪式,使“巫术”成为原始人生活的重要部分。原始人的狩猎生活,以及由此引发的其他生活是岩画的主要内容。

3. 原始巫术与原始岩画

在我们没有可能直接到现场观看原始洞穴岩画之前,我们也许会想象,那些惊人的人类早期的岩画,必定画在有利于大众观看的岩壁上,我们可以站在那儿欣赏许久。但事实上,大量的岩壁画却是画在我们意想不到的地方。著名的阿尔塔米拉洞穴的大壁画,是被画在洞穴的顶部;尼奥斯洞穴的岩壁画是画在漆黑的洞穴中,如果不带上火

图1-11 围猎大象 南非

把就寸步难行，什么也看不见；而著名的《鹿角巫师》所在的莱斯·特洛亚·费莱尔洞穴，人们需要花上一个半小时穿过一条通道，然后再爬行通过一条像管道似的隧道进入一个岩石裂口，才能看到这个洞穴中的岩画形象……。从岩画的位置被安排在洞穴的深部和人们难以接近的地方这一点看，这些岩画决不是为了装饰，为了游戏之类，因为它们并非处在洞穴中适宜人居住的地方。

另外，岩画中的许多动物形象，被画上了许多箭头符号、圆圈符号，而且还可以清晰地看到一个动物形象被一次又一次地重复描绘……这种种情形，提示我们岩画产生的直接动力是巫术。

在原始人的眼里，巫术是可以用来控制周围世界的有魔力的工具，虽然和制作石器不完全一样，但它是另一种神秘的专门技巧。当然，这必须在无人干扰的神秘环境中才能“生效”。所以，洞穴岩画大多被隐藏了起来。

在原始人的思维中，“形象”与“实体”具有某种不可言喻的神秘的同一性。普列汉诺夫曾说：“不把形象看成是纯粹的形象——对他来说，形象与原本是互渗的，而原本与形象也是互渗的，所以拥有形象也就意味着一定程度上保证占有了原本。”

于是，原始人就先占有动物的形象，先“猎杀”动物的形象。他们以惊人的记忆力、超凡的模仿力和想象力，首先把动物的形象画在洞穴的岩壁上，然后在所画形象的要害部位画上中箭的符号、伤口的符号、流血的符号……。当他们真正猎取了这一动物之后，就重新将这一动物的形象描绘一遍，以创造新的魔力。

另一方面，原始人在猎杀野兽、获得肉食的同时，又对被猎杀的野兽产生一种莫名的负疚和恐惧。于是又需花大工夫去作另一番巫术仪式。

原始人在惊恐和艰辛的生活中，巫术对他们无疑是一种希望和安慰。在这样的情形下，可以说原始人是发挥了他们力所能及的最大的智慧在岩壁上作画。

4. 图画语言与岩画

原始人生活在猛兽出没的深山里，他们与野兽顽强搏斗，生活极为艰苦。他们能描绘动物，表达了他们对动

图1-12 争夺母牛的射手搏战 利比亚

物的认识,对客观世界的认识。这种认识随着他们的思维和语言的发展而发展。在语言处在极为低级的阶段,岩刻和岩画充当了图画语言的角色。它是当时的“文字”,它记录各种动物的形象,记载多次狩猎和战争的状况。通过岩画上的形象,告诉远离部族的成员某些必要的消息,通知他们动物活动的区域和方向。同时,这些形象也可能是“教科书”和“书简”,告诉后代许多“知识”,将他们的祖先和他们的后代联系在一起。岩画的这方面的成因和作用,在非洲的岩画中表现得更为明显。岩画的图画语言,犹如原始人给现代人的书信一般,使我们能见到原始祖先所能告诉我们的一切。

二、岩画内容及岩画点的巡视

岩画的内容十分丰富。史前艺术的岩画主题以狩猎和动物形象占了压倒的优势,其次是人物形象及其他形象,还有一些抽象的符号。动物中描绘相当多的是被射杀或受伤的动物。这出于当时人们的一厢情愿。人物的形象有男性、女性,也有小孩,有动态十分强烈的,也有比较

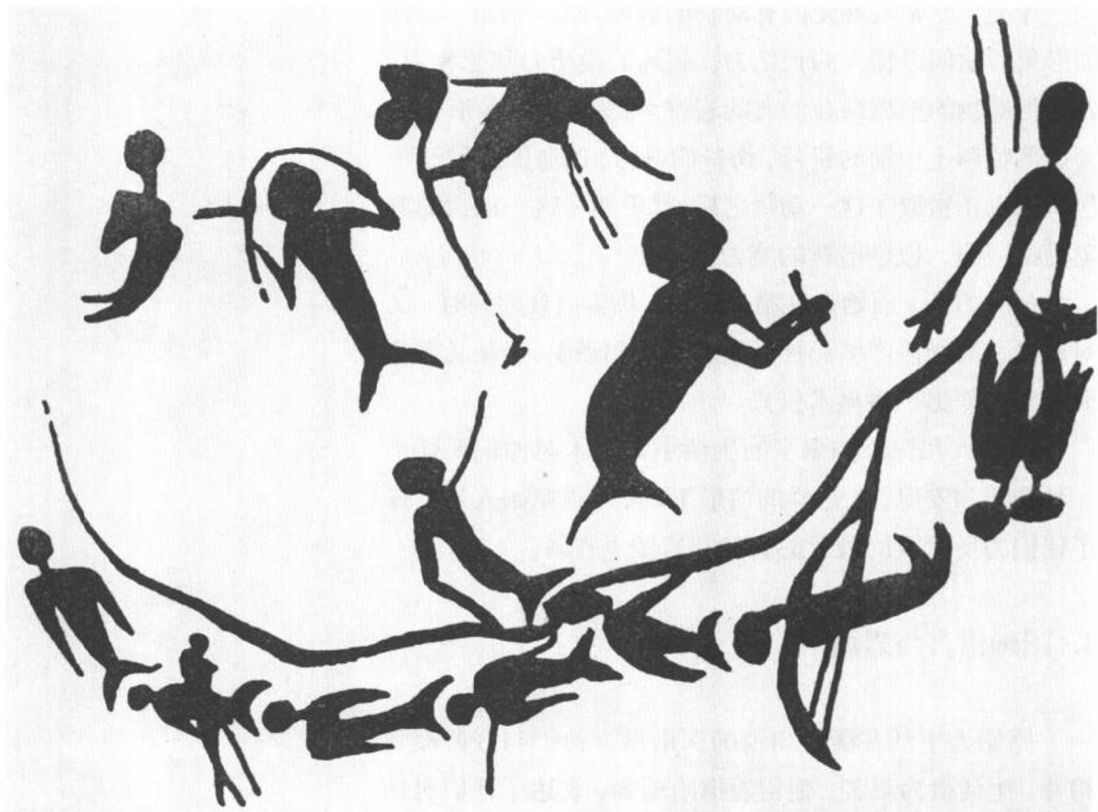
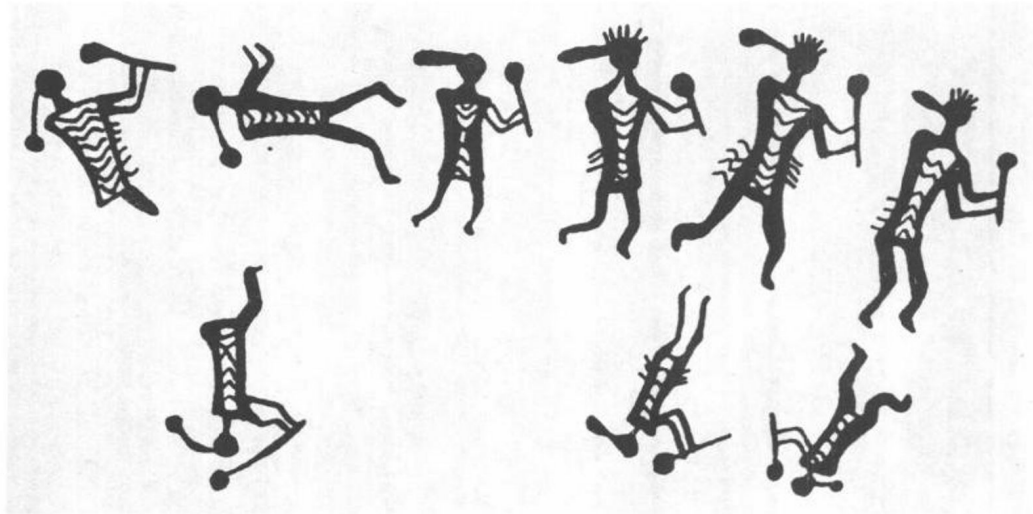

图1-13 布须曼人岩画 南非

图1-14 手持棒锤的人群 印度

静态的。但在岩画中的人物，没有写实的绘画出现，没有栩栩如生的，它们是图案状态的。不少地区的岩画中，还有人的手印的专门刻画。此外，还有相当数量的抽象符号。岩画中有相当数量的由多种形象构成的大场面，甚至告诉我们许多情节。

如果有机会，我们最好是亲自到世界各地的岩画点去巡视一番，到欧洲、到非洲、到亚洲、到美洲、到澳洲的世界最著名的岩画点去巡视。然而这常常不能成为现实，而这里的文字介绍只能是简略的。

欧洲科斯凯洞穴位于法国马赛附近的索米欧湾，洞穴的进口是在水下36米处，并需通过200米长的通道进入一个遍布钟乳石和石笋的“地下大礼堂”，它半没水中，高出水面三四米，（在地球被巨大冰川围困的时期，当时的海平面比现今低100~120米，据考证，那时洞窟的所在地是离海岸12英里的内陆。）最早潜水探入此洞窟的人回忆说：“最初几分钟，我们什么也没有看见。突然间我们看到了手印，看到手印旁小岩洞里和洞顶上的动物画，

图1-15 阵亡者被抬走，活着的仍在战斗 印度

图1-16 战斗者 印度

我们欣喜若狂，真是疑入梦境。”这个洞窟里，画有 100 个动物，有的是画的，更多的是刻的。马是最为常见，其次是山羊和羚羊，也有一些野牛，其他还有麋鹿、海豹、海蜃，并绘有三只海鸟，这是旧石器时代艺术中所描绘的唯一鸟类。此洞中还发现了几何形的图案和一些抽象的线的符号。据科学测定，此洞的起用期，大约距今二万八千年。

欧洲拉斯科洞窟，是个掩蔽的山洞，位于法国西南部比勒高省内的山谷里。这里的约两万年之久的岩画竟然如同刚画完的作品。拉斯科的主洞中有 14 个形象，如马、独角兽、公牛、鹿等。洞窟的岩壁延伸至顶部，主洞正对面的岩壁上画了以四个巨大的公牛为主的动物群，其中一个竟长达 5 米，一个个头尾相接，沿着岩壁伸延开去。从主洞进入一条长长的“死胡同”岩石走廊，岩壁上画满了动物，其中有连续的三匹小马，今人标明为“中国马”……从拉斯科的主洞通过一个低的过道，来到一个有极高拱形圆顶的、景象宏伟的洞中。这里的岩画一组组分开，画法各不相同，有画和刻痕相混作出的一些动物。在拉斯科洞窟的其他一些空间内，有数不清的用尖利工具所刻划的画和涂抹的画混杂在一起。另有用粗而深的线条画得很简略的鸟头人物形象。

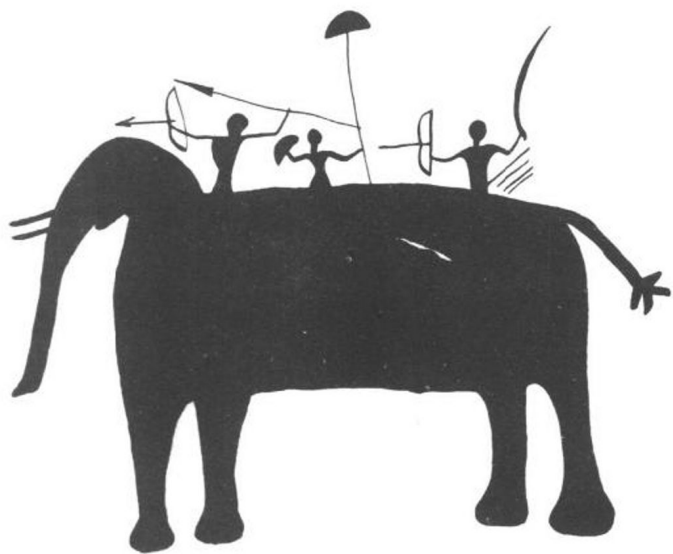

图1-17 拼搏 印度

欧洲西班牙黎凡特岩画，是指地中海沿岸地区的众