

植物装饰

几何装饰

边框装饰

经典装饰

建筑装饰

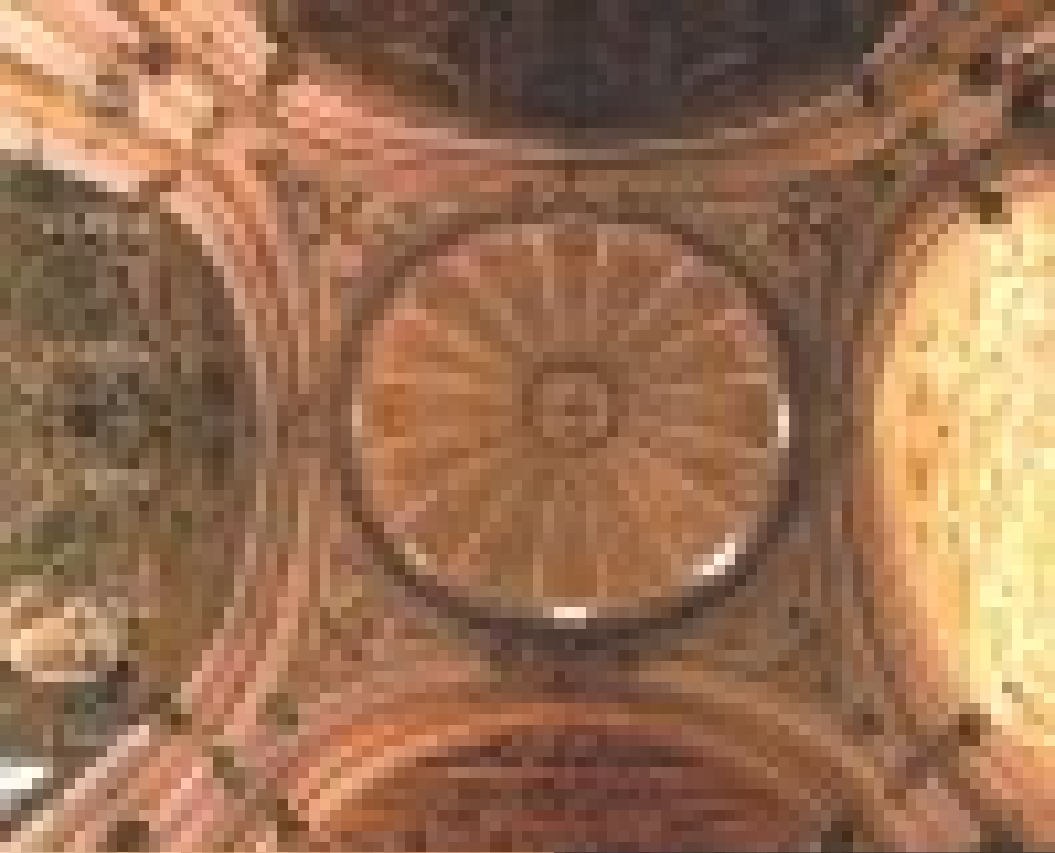
书法装饰

伊斯兰 装饰百科

毫无疑问，艺术能够使人们缓解疲劳、减轻压力，为人们提供心灵的避风港。它的色彩、装饰、形状以及韵律美，能够将人们带到一个神秘而迷人的地方，人们将忘却忧愁与烦恼，享受平静与快乐。

[埃及] 特拉伊尔出版社艺术部 编
宁夏智慧宫文化传媒有限公司 译

华文出版社
SINO-CULTURE PRESS

伊斯兰 装饰百科

主编：陈明
副主编：陈明、陈明、陈明

ISBN 7-111-11111-1
定价：98.00元

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

中国美术学院
CHINA COLLEGE OF ARTS

الموسوعة
الزخارف الإسلامية

伊斯兰 装饰百科

〔埃及〕特拉伊尔出版社艺术部 编
宁夏智慧宫文化传媒有限公司 译

華文出版社
SING-CULTURE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

伊斯兰装饰百科 / 埃及特拉伊尔出版社艺术部编;
宁夏智慧宫文化传媒有限公司译. -- 北京: 华文出版社,
2017.11

ISBN 978-7-5075-4798-6

I. ①伊… II. ①埃… ②宁… III. ①伊斯兰教 - 宗
教艺术 - 装饰 IV. ①J196.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第276710号

伊斯兰装饰百科

作 者: [埃及] 特拉伊尔出版社艺术部

译 者: 宁夏智慧宫文化传媒有限公司

策 划: 杨 平

责任编辑: 杨 宁 郭俊萍

特邀编辑: 王 芳

出版发行: **华文出版社**

社 址: 北京市西城区广外大街305号8区2号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwbs.com.cn>

电子信箱: sinoculturepress@yahoo.com

电 话: 总编室 010-58336239 发行部 010-58336270
责任编辑 010-58336258

经 销: 新华书店

印 刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本: 710 × 1000 1/16

印 张: 36

字 数: 100千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5075-4798-6

定 价: 88.00元

版权所有, 侵权必究

前 言

在中世纪，伊斯兰统一了阿拉伯文字，并将阿拉伯人聚集在了一起。因此，他们得以在阿拉伯半岛上建立了一个幅员辽阔的国家，它东起印度、中亚，西至安达卢西亚和马格里布，北起高加索和西西里岛，南至阿拉伯半岛。

在伊斯兰历史上，阿拉伯穆斯林创造了一系列的成就和辉煌，并在漫漫历史长河中被保留下来。伊朗等其他国家的穆斯林同时也创造了辉煌的文明并将其传播到地域辽阔的帝国，使文明之光不断辐射到世界的各个角落。

众所周知，艺术语言是传达人类审美情感的载体，它是一种世界性的语言，也是人们用于欣赏的对象。

阿拉伯—伊斯兰艺术是传播最广泛、历史最悠久的一门艺术，也是人类文明的象征。它始于公元七世纪，经过不断地发展，在十三、十四世纪达到了顶峰。

伊斯兰装饰艺术融入了许多阿拉伯本土的元素，使之与其他民族的艺术相区别，一个突出的特点是：不能使用任何动物和人的图像，这是由伊斯兰教的教规所决定的。因此，穆斯林艺术家们将其他图案巧妙地运用到了伊斯兰装饰中。

伊斯兰装饰艺术最明显的特征是崇尚繁复，往往以稠密的纹饰将空白处填满。这种装饰艺术在东方古老的建筑中也有所体现，带给人们美的感受，并且吸引了全世界的目光。

穆斯林艺术家们在装饰艺术中不喜欢空白，因而反复地运用花纹和线条进行修饰，这种风格被西方人称之为“无限重复”艺术风格。

又如，穆斯林艺术家们还以蓝色为底、金色为主的设计图案，来装饰《古兰经》的首页。

形式多样是伊斯兰艺术最重要的特点之一。它突出了“团结”的特征，这也是伊斯兰艺术的宗旨所在，这种团结的力量强大，团结精神世代被阿拉伯人继承和弘扬。装饰艺术是伊斯兰艺术最重要的形式之一，其元素各异、形式多样、材料丰富，穆斯林艺术家依靠自身的想象力，不断创作出他们所信仰的新的作品。各种自然元素被用在装饰中，不仅仅只是简单地照搬自然物体的原型，而是与其他自然元素相融合，如植物和圆形图案等，这其中体现着伊斯兰艺术和谐、均衡、对称的原则，同时也是装饰艺术所秉承的根本。阿拉伯式花纹在艺术家手中变成杰作，吸引着我们，使我们驻足。

阿拉伯装饰艺术可分为以下三类：

1. 书法装饰纹：以库法体和纳斯赫体作为装饰图案。
2. 植物装饰纹：装饰图案以植物的花、叶、枝为主。
3. 几何装饰纹：将各种线条、图案相互交织并混合运用。

毫无疑问，艺术能够使人们缓解疲劳、减轻压力，为人们提供心灵的避风港。它的色彩、装饰、形状以及韵律美，能够将人们带到一个神秘而迷人的地方，人们将忘却忧愁与烦恼，享受平静与快乐。

- 第一篇 植物装饰 / 001
- 第二篇 几何装饰 / 115
- 第三篇 边框装饰 / 247
- 第四篇 经典装饰 / 359
- 第五篇 建筑装饰 / 403
- 第六篇 书法装饰 / 479

第一篇 植物裝飾

植物装饰的素材来自于自然植物的各个部位，包括花、草、果实、叶、枝。穆斯林艺术家们将这些自然植物素材进行艺术加工，最终得到装饰图形。这种通过自然植物演变而来的抽象的、卷草纹样的装饰图案，被称之为“阿拉贝斯克—阿拉伯式花纹艺术”。

图1展示了如何将卷草纹图案重复运用，并将其放于特定位置，从而得到如图2所示的新的装饰图，之后将最终得到的图组成对称且独立的新的装饰图，如图3所示，进而便可确定装饰图中的植物各部位图案，如图4。

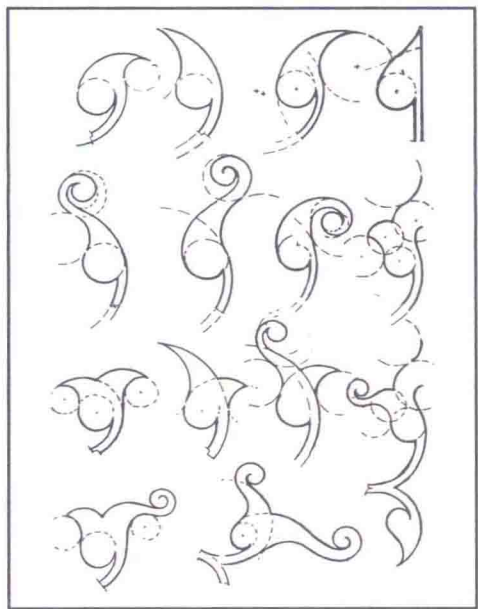

图1 卷草纹中各式各样的叶子

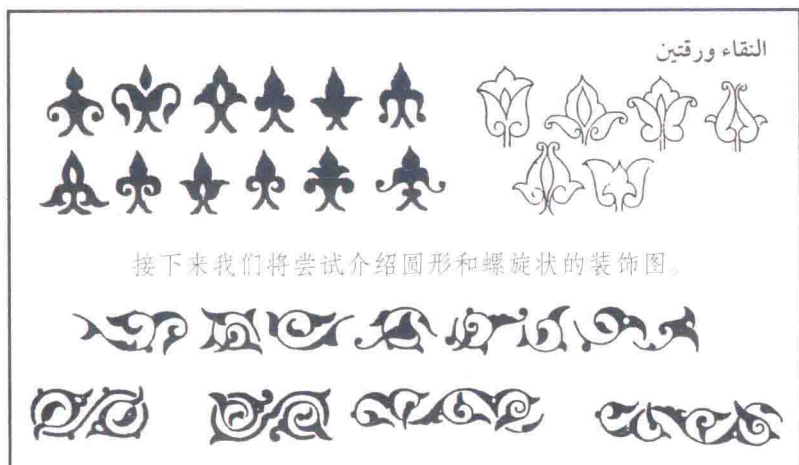

图2

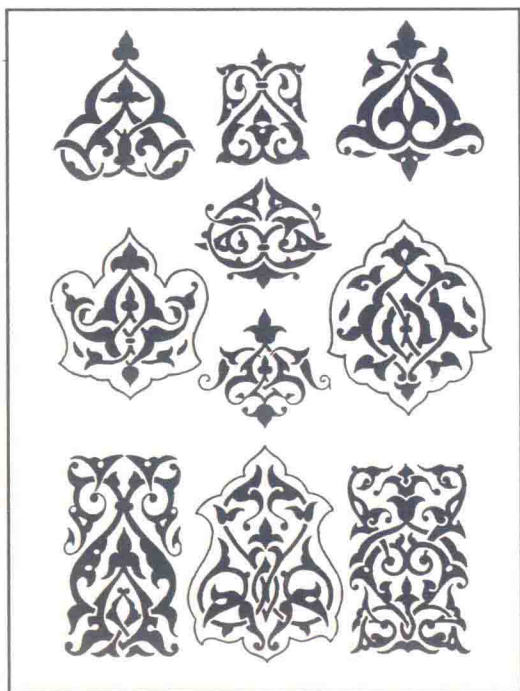
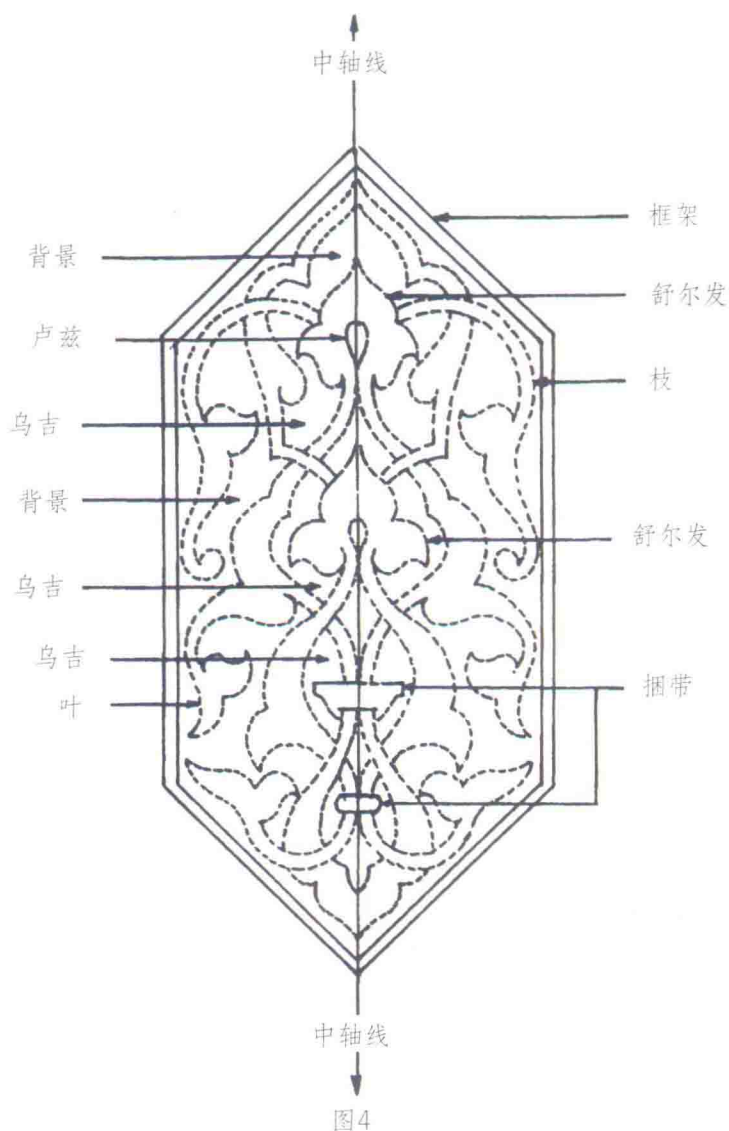

图3 对称的装饰图案

阿拉伯装饰图中的植物各部位图案

植物装饰填充

1. 边框：轮廓内部包括了所有的植物纹填充画，它限定了装饰画所需要的空间布局，其形状根据植物纹装饰而定。

2. 卷曲的叶片：它是植物装饰的基本，具有不同的形状和尺寸。

3. 舒尔发：植物的叶片紧密相连，相互之间存在一个共同的部分，将它们有条理地结合在一起，作为装饰纹两边的平衡点，常位于装饰纹的中部或上方，从中发出枝叶。

4. 乌吉：舒尔发的分支，属于植物枝的部分，但是会有小的花苞，从中长出其他枝叶。

5. 埃拉得·乌吉：是被“乌吉”所围出的空白处。

6. 枝：舒尔发和叶片之间的连接处，呈螺旋状攀附上升。

7. 卢兹：由舒尔发的叶片相互交织、重复组成，处于舒尔发的中间部分。

8. 捆带：将枝相连接、捆绑在一起，使其坚固而不易松散。

9. 芽：叶子尚未长成的时候。

10. 背景：叶与枝间的空白处。

在特定位置进行植物纹装饰

植物纹有特定的形状，例如：

1. 几何形（三角形、长方形、圆形等）。
2. 用于装饰门窗、讲经台等。
3. 书法的背景装饰。
4. 用于清真寺房檐装饰。
5. 拱顶装饰。
6. 清真寺的柱子装饰。

先将整图划分成若干相等的部分，之后对这些部分的植物纹装饰范围进行确定。

植物纹装饰的范围为圆 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/6$ 等。

之后对这些确定下来的部分进行装饰。将图案重复运用并填满整个图形，从而得到有特定形状的植物装饰图。

详情参照图5、6、7。

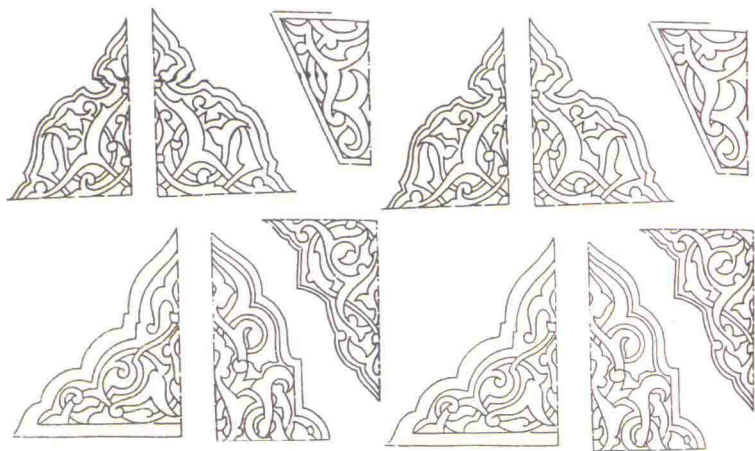

图5 不同时期的装饰图案

图6

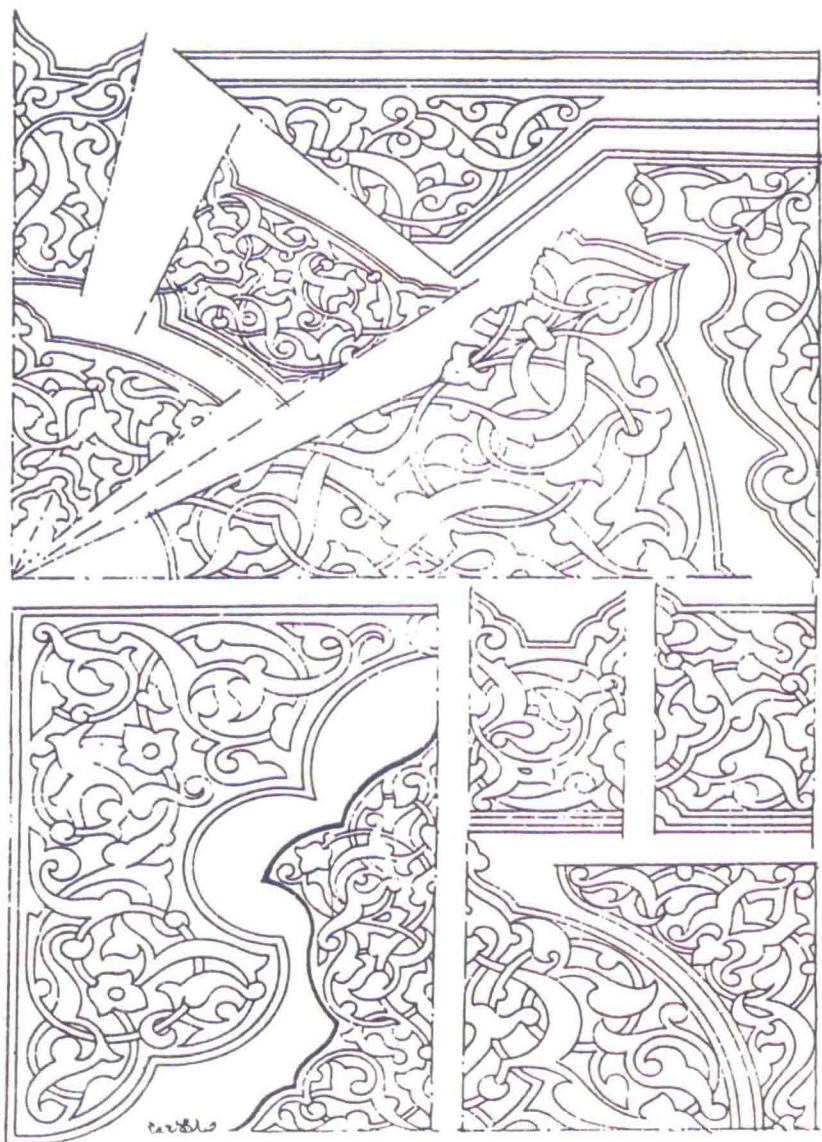

图7

以下为植物装饰纹范例

