

上册

中国传统装饰图案

郑军 徐丽慧 著
上海辞书出版社

上册

中国传统装饰图案

郑军 徐丽慧 著

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统装饰图案 / 郑军, 徐丽慧著. —上海:
上海辞书出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5326-4426-1

I. ①中… II. ①郑…②徐… III. ①装饰美术—图
案—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 157112 号

中国传统装饰图案

郑军 徐丽慧 著

责任编辑 祝云赛

装帧设计 汪 溪

出版发行 上海世纪出版集团
上海辞书出版社(www.cishu.com.cn)

地 址 上海市陕西北路 457 号(200040)

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/16

印 张 66.5

字 数 1 570 000

版 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5326-4426-1 / J·507

定 价 258.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂联系。T: 021-59226000

前言

装饰之美

朱铭

记得在 20 世纪 60 年代，我刚刚教图案的时候，只有一本庞薰琹先生的《中国历代装饰画研究》可供参考；现在，一大批后起之秀在装饰画研究方面取得的成果，确实喜人，最近就拜读了郑军先生的《中国装饰艺术》和张平先生的《图形语言（装饰形态）》。拜读之余，得到了一些启示，随手写了下来，以求指教。

（一）

造型艺术的根本任务是艺术形象的创造。这种创造的成果，王国维称之为“意境”，黑格尔把它叫作“有意味的形式”。提法虽然不同，其要旨都在于一个“美”字。从疲于谋生到能够审美，这是人类在进化发展过程中意识形态领域的质的飞跃。

在研究造型艺术的历史的时候，要特别注意到这样一个现象，即不论中外，真正意义上的造型艺术作品的出现，大约都在旧石器时代晚期或新石器时代初期，例如中国的彩陶纹样、西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画等，而且似乎从那时开始，东方和西方两大艺术体系的各自特色就已显著地表现出来。在丰富的彩陶纹样之中，充满了刻意设计的抽象纹样；而在阿尔塔米拉的洞窟壁画上，则跃动着栩栩如生的动物形象。前者侧重“意”的表现，把“境”中之物化作“意匠化”的特殊形象；而后者则侧重“境”的表现，通过“意”的努力，来塑造真实的物的“境界”。这两种不同的追求，体现在艺术手法上，就形成了“装饰”与“写实”两种不同的方法体系。为了写实，西方的艺术家们就要去研究透视、解剖、色光原理等自然界的科学规律；而为了装饰，东方的艺术家们也在孜孜不倦地研究对称、均衡、比例、节奏等美学规律。人们无法判断它们的艺术形式孰高孰低、孰优孰劣，就好像人们无法断定男人和女人哪个更重要一样。这是我要阐明的第一个意思，即装饰艺术与造型艺术之间是没有高低优劣之分的。

(二)

什么是“装饰艺术”呢？郑军先生援引了9种十分权威的解释，有简有繁、有详有略，可谓各有千秋。但我以为，首先要弄清楚的是“装饰艺术”和“装饰化的造型艺术”这两个不同的概念。所谓“装饰艺术”，是泛指一切起装饰作用的艺术，不但建筑上的彩绘、器皿上的纹样、衣服上的图案是“装饰艺术”，就是烫头发、抹口红之类也都可以算得上是“装饰艺术”，否则叫它什么？在这里，“装饰”是作为一种方法来体现的，它最后归结为一种不以写实为追求、努力体现艺术家意念的特殊的图像。用这种方法创造出来的绘画是“装饰画”，用这种方法创造出来的雕塑是“装饰雕塑”。因此我以为，像蒙德里安、康定斯基等人的抽象画，实际上是一种装饰画；亨利·摩尔、布朗库西等人的抽象雕塑，实际上是一种装饰雕塑。因为它们都是以“意”为主的“意匠化”的形象。最近在济南洛庄汉墓挖掘现场看到陪葬的驷马轺车上漆绘的装饰图案，就颇有些康定斯基所画的那些抽象画的味，当然，它的产生比康定斯基要早2000多年。而每当看到霍去病墓前的“马踏匈奴”，或者宋代皇陵前的那些神兽、翁仲，我也不由得对布朗库西的抽象雕塑产生一种“不过尔尔”的感觉。就因为它们都是“装饰化的造型艺术”。古今中外，其理也一。这是我要阐明的第二个意思。

至于装饰画的规律，本书作者在书中概括为“平面化、秩序化、单纯化、规律化、理想化”诸端，我很赞成。但作为中国的装饰画，当然又必然具有中国艺术的特点，如济南洛庄汉墓出土的一件青铜乐器——铎于上铸有一个美丽的装饰纹样：一个一笔画成的鹰，这个纹样也可以说是这些特点的全面体现。它的美丽，它的完整、它的饱满、它的力度、它的流畅、它的巧妙，就我个人所见而言，是前所未有的。它是以鸟为图腾的东夷部落先民的伟大创造，是蕴蓄着无穷智慧的齐鲁儿女的精神结晶。我不知道它的创造者究竟是谁，但是，肯定无疑的是，它和散布在祖国大地上的无数刺绣、剪纸、年画、木雕等一样，是普通劳动者的伟大创造。尤其值得称道的是，它作为一件中国的装饰艺术作品，除了具有上面所说的诸多特点以外，又巧妙地体现着中国造型艺术以线条为主要造型手法的传统特色。一根几经曲折的线条和十三枚凸出的点，组成了这个生动的形象。与西洋装饰艺术的特点相比较而言，我感到中国的装饰艺术尤其重视造型的整合性和封闭性，在中国古代图案中常见的对称、均衡、呼应、重叠等惯用手法，实际上都是为造型的完整性和封闭性服务的。这一条也贯穿在中国古代的文学艺术里，从诗经到楚辞、汉赋、骈文、律诗、词曲，

无不以各自不同的方法在追求完整圆满的效果。“流水过弦拨清音，月光洒石苔痕明”，“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”，随手拈来，都是优美的图案。至于西方的装饰艺术，即以19世纪末法国和比利时的“新艺术运动”（Art Nouveau）的典型之作“伊特沃德别墅的铸铁大门”而言，它自由蜿蜒的花草图案十分生动，但却绝非对称或均衡结构，故而与中国图案在意境和效果上大相径庭，一看就不是一个“味”儿。所以，对于这个题目，我以为还可以深入讨论下去，这是我要阐明的第三个意思。

（三）

数万年人类艺术的发展，是人类创造力发展的结果。在艺术的发展过程中，艺术家不断发现、发展和创造着形式美的规律。形式是一切事物的存在态，美的形式是这种存在态的合规律的体现。装饰形象就是这种合规律的形象的典型。因此，我常常这样说：装饰艺术是一种哲学，哲学是抽象的装饰画，装饰画是具象的哲学。

“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”（《道德经》）在从“道”达到生成“万物”的过程中，在“生一”、“生二”、“生三”的变化中，不断经历着平衡、不平衡、再平衡、再不平衡，从而不断产生着新的形象、新的事物。造型艺术描绘的形象，所依据的是这个变化过程的最后阶段所产生的“万物”，而且要画得“逼真”；可是，装饰艺术所描画的，则是在这个变化过程中的“一”、“二”、“三”，是符合事物发展规律的“元素”——点、线、面等抽象符号组成的画面。不知道什么时候成为道家代表图形的“太极”和“八卦”，大约就是这样生成的。太极是“负阴抱阳”，八卦是有“冲”和“和”，老子曰“大象无形”，认为最伟大、最高明的形象，是世界上所不曾有过的形状，是远离客观事物外在形式的脱胎而出的形状，大约就是出于这个道理。

所谓“道生一，一生二，二生三”，体现在装饰画技法中，就是对组成自然形态的基本元素——点、线、面、体作打散、递变、分解、聚合等的新组合；所谓“负阴抱阳”、“冲气以为和”，在装饰艺术的创造过程中，就体现为对称均衡、对比调和、多样统一、节奏韵律等常见的形式美法则。作为哲学的应用方法的逻辑学的规律，诸如演绎、推理、抽象、概括、归纳、综合等，差不多就是我们在装饰艺术作品的构思、创造过程中所运用的方法，也就是装饰艺术家将生活中的形象在头脑里加工成装饰图形时所遵循的规律和常用的手法。这个过程的特点是以“万物”为

起点，然后退到“三”，再从“三”退到“二”，从“二”退到“一”，从“一”，就只能退到那个不断运动着的“道”了。虽然我们始终不曾达到“纯道”或者“原道”，但又始终在“道”的周围徘徊，而且自觉不自觉地处在“道”的支配之下。

一般来说，一个装饰艺术家并不一定是一位哲学家，许多人对这些“玄而又玄”的大道理也没有多少研究的兴趣。有人以为，所谓“装饰”，不过是一些具体的技法的运用而已，这也是他们在创造中懒于思索、因循抄袭的思想根源。我相信，假如你掌握了这些并不算大的道理，你独立创造的力量也许就大得多。艺术家是喜欢标新立异的，艺术的最可宝贵的灵魂就是创新，真正的、非盲目的创新就是合规律性和突破规律性二者的辩证统一。

郑军先生的《中国装饰艺术》是一本洋洋四十万言的巨制，笔者有幸先睹为快，受到很多启发，从而联想到以上的一些问题。要知道通过天文望远镜，人类已经看见宇宙的深邃与璀璨；通过高倍显微镜，人类已经看见细胞、分子的奇妙构造；质子对撞机已经产生足以毁灭地球的力量。尼克松先生曾经说过：“人们已经如此了解外面世界，但是却对于自己的身体和精神，知之甚少。”我想对于美和审美的了解，可能就更少了！这不能不令人遗憾。希望更多的有志者能致力于装饰美的研究，包括其内涵与外延，如形式美的产生、装饰与应用的关系、宗教与装饰美、生活与装饰美、思维与装饰美、科技与装饰美、宏观世界与装饰美、微观世界与装饰美等。

说明：以朱铭先生在2001年为拙作《中国装饰艺术》所作序言为本书之序，一则十余年来，朱铭先生对于装饰之美的思考和观念，一直以来是我继续在这一不事喧哗之路上近乎踽踽独行的一份激励，时至今日，回想努力践行的一分一毫，其中执着与坚持，亦足以自慰，一则朱铭先生已驾鹤西去，今日这部《中国传统装饰图案》付梓，作为怀念寄情之作，是对朱铭先生、更是对自己的一个交代吧。

郑军

2016年9月

目录

第一章 概论 / 1

第一节 装饰图案的概念 / 3

一、对装饰的解释

二、对图案的解释

第二节 装饰图案的特征 / 5

第三节 装饰图案的分类 / 6

一、人物图案

二、动物图案

三、风景图案

四、花卉图案

第四节 装饰图案的变形及其方法 / 8

一、影绘手法

二、修饰手法

三、简化手法

四、夸张手法

五、添加手法

六、平面手法

七、重叠手法

八、对比手法

九、移位手法

第五节 装饰图案的构图 / 12

一、格律体构图

二、平视体构图

- 三、自由体构图
- 四、组合式构图
- 五、对称式构图
- 六、平衡式构图
- 七、对比式构图

第二章 中国装饰图案发展源流 / 15

第一节 探源溯本——原始装饰图案 / 19

- 一、旧石器时代的装饰图案
- 二、新石器时代的装饰图案

第二节 崇拜的奥秘——商周时期的装饰图案 / 22

第三节 雄大气魄——秦汉时期的装饰图案 / 25

- 一、秦代的装饰图案
- 二、汉代的装饰图案

第四节 万千风韵——魏晋南北朝时期的装饰图案 / 31

第五节 人本回归——隋唐时期的装饰图案 / 34

- 一、隋代的装饰图案
- 二、唐代的装饰图案

第六节 理性的优雅——宋代的装饰图案 / 37

第七节 铁骑雄风——辽金元时期的装饰图案 / 38

第八节 成熟与程式化——明清时期的装饰图案 / 40

- 一、明代的装饰图案
- 二、清代的装饰图案

第九节 传承与发展——现当代的装饰图案 / 45

- 一、民国时期的装饰图案
- 二、当代的装饰图案

第三章 岩画装饰图案 / 51

第一节 作为早期信息载体的岩画图案 / 53

第二节 岩画的分布及特点 / 54

- 一、岩画的分布体系
- 二、岩画分布简述

第三节 岩画的装饰图案 / 62

- 一、动物岩画

二、狩猎岩画

三、祈祷和祭祀岩画

四、舞蹈岩画

五、人面岩画

六、生殖岩画

第四节 岩画装饰图案欣赏 / 71

第四章 陶器装饰图案 / 97

第一节 从彩陶说起 / 99

一、彩陶艺术

二、黑陶艺术

三、印纹陶、红陶、灰陶及白陶

第二节 陶器的装饰图案 / 110

一、商至战国陶器的装饰图案

二、秦汉陶器的装饰图案

三、三国至南北朝陶器的装饰图案

四、隋唐陶器的装饰图案

五、宋元明清陶器的装饰图案

第三节 陶器装饰图案欣赏 / 119

第五章 瓷器装饰图案 / 179

第一节 瓷器的产生及发展 / 181

一、原始瓷器

二、汉至南北朝时期的瓷器

三、唐宋时期的瓷器

四、元明清时期的瓷器

五、近现代的瓷器

第二节 瓷器的造型及装饰图案 / 192

一、瓷器的造型

二、瓷器的装饰手法

三、瓷器的装饰图案

第三节 瓷器装饰图案欣赏 / 213

第六章 金属器皿装饰图案 / 275

第一节 青铜器装饰图案 / 277

- 一、青铜器的发展历史
- 二、青铜器的造型
- 三、青铜器的装饰图案

第二节 铜镜装饰图案 / 294

- 一、铜镜的发展历史
- 二、铜镜的装饰

第三节 景泰蓝装饰图案 / 304

第四节 金银器装饰图案 / 306

第五节 金属器皿装饰图案欣赏 / 313

第七章 玉器装饰图案 / 407

第一节 玉器的起源 / 409

第二节 玉器的造型与装饰图案 / 412

- 一、商代玉器的造型及装饰图案
- 二、西周玉器的造型及装饰图案
- 三、春秋战国玉器的造型及装饰图案
- 四、汉魏六朝玉器的造型及装饰图案
- 五、唐宋玉器的造型及装饰图案
- 六、元明清玉器的造型及装饰图案

第三节 玉器装饰图案欣赏 / 425

第八章 漆器装饰图案 / 463

第一节 漆器概说 / 465

- 一、新石器时代和商周时期的漆器
- 二、春秋战国时期的漆器
- 三、秦汉时期的漆器
- 四、两晋南北朝时期的漆器
- 五、隋唐时期的漆器
- 六、宋代的漆器
- 七、元代的漆器
- 八、明代的漆器

九、清代的漆器

第二节 关于漆画 / 479

第三节 漆器的装饰图案 / 481

一、商和西周漆器的装饰艺术特点

二、春秋战国漆器的装饰艺术特点

三、秦汉漆器的装饰艺术特点

四、隋唐漆器的装饰艺术特点

五、宋代漆器的装饰艺术特点

六、元代漆器的装饰艺术特点

七、明代漆器的装饰艺术特点

八、清代漆器的装饰艺术特点

第四节 漆器装饰图案欣赏 / 487

第九章 丝织、印染、刺绣与服饰装饰图案 / 525

第一节 丝绸装饰图案 / 527

一、中国丝绸图案的起源

二、商周至春秋战国时期的丝绸图案

三、秦汉时期的丝绸图案

四、魏晋南北朝时期的丝绸图案

五、隋唐时期的丝绸图案

六、宋元时期的丝绸图案

七、明代的丝绸图案

八、清代的丝绸图案

九、近代的丝绸图案

第二节 印染、刺绣装饰图案 / 537

一、印染概说

二、刺绣概说

第三节 服饰装饰图案 / 548

一、中国古代服饰的演变历史

二、服饰的分类

三、服饰的装饰图案

第四节 丝织、印染、刺绣与服饰装饰图案欣赏 / 557

第十章 建筑构件与室内装饰品图案 / 605

第一节 瓦当装饰图案 / 607

一、古代瓦当的发展历史

二、瓦当的种类及图案

三、瓦当的装饰特点

附：泥模艺术

第二节 建筑彩画装饰图案 / 618

一、明代官式彩画

二、清代官式彩画

第三节 家具艺术及装饰图案 / 623

一、概述

二、家具的分类及装饰特点

第四节 屏风及其他装饰图案 / 630

一、屏风的起源、种类及装饰特点

二、风筝图案

三、民间玩具图案

四、皮影图案

第五节 建筑构件与室内装饰品图案欣赏 / 645

第十一章 装饰性雕塑图案 / 723

第一节 画像石装饰图案 / 725

一、画像石的起源与分布

二、画像石的题材与装饰内容

三、画像石的雕刻技法

四、画像石的装饰表现手法

第二节 画像砖装饰图案 / 754

一、画像砖的形制

二、画像砖的分布及特点

三、画像砖的题材与装饰内容

四、画像砖的雕刻技法

五、画像砖的装饰表现手法

第三节 石、木、砖雕及其他雕塑装饰图案 / 769

一、石雕装饰图案

二、木雕装饰图案

三、砖雕装饰图案

四、其他雕塑图案

第四节 灯具、面具、编织及脸谱装饰图案 / 783

一、灯具图案

二、面具图案

三、编织图案

四、脸谱图案

第五节 装饰性雕塑图案欣赏 / 798

第十二章 装饰性绘画 / 871

第一节 帛画图案 / 873

一、帛画的起源与分布

二、帛画的题材与装饰内容

三、帛画的装饰表现手法

第二节 壁画图案 / 884

一、壁画的分类

二、壁画的发展历史及装饰特点

第三节 木版年画图案 / 905

一、从门神说起

二、木版年画的历史

三、木版年画的产区分布

四、木版年画的题材内容

五、木版年画的艺术特色

六、纸马图案考析

第四节 民间剪纸图案 / 918

一、剪纸的历史寻踪

二、剪纸的种类

三、各地剪纸图案的风格

四、剪纸图案的题材与内涵

五、剪纸图案的造型与装饰性

第五节 装饰性绘画欣赏 / 928

第十三章 吉祥图案 / 1015

第一节 吉祥图案的审美特征 / 1017

第二节 吉祥图案的发展 / 1018

第三节 吉祥图案的主题 / 1020

一、幸福

二、禄位

三、长寿

四、喜庆

五、财运

第四节 吉祥图案的种类与表现方式 / 1028

第五节 吉祥图案欣赏 / 1034

附：主要征引、参考书目 / 1045

后记 / 1049

第一章

概 论

装饰，是一种来自本能的美感观念。北京周口店猿人洞穴里发掘的骨器、石器和穿孔的兽齿、鱼骨、海蚶壳以及用赤铁矿染红的石珠“项链”等，反映的都是原始先民最原始的装饰欲求。原始先民的人体装饰（绘身、文身、体外装饰），除了具有遮羞、防虫、防晒等实用功能外，也表现了一种原始、本能的审美需求。

装饰，最初是一种通过探求而发现的审美感受。如原始陶器上的绳纹是为了加固器壁而捆扎留下的痕迹，席纹是陶坯放在席上待干时印上去的，篮纹是黏土涂在容器上烧制时留下的纹样等。原始先民通过这些发现，经过多次改进和创造，在粗拙的原始陶器的基础上创造出更实用、更美观、更精致的陶器。

装饰，最初是一种生根于狩猎生活的产物。原始先民制造和使用的许多石器、骨器、木器等，最直接的功能是狩猎。而这些工具上所绘图案主要来自狩猎和采集生活。如山东胶县三里河出土的大汶口文化时期的鸟兽形器、河南庙底沟出土的鸟头、陕西华县柳子镇出土的鹰隼头形残片等，形象生动逼真，都是来自先民十分熟悉的猎物。

装饰，是人类以审美和艺术的方式表现自然与时代风尚的一种手段。从原始陶器到瓷器，从青铜器到漆器，从画像石、画像砖到石窟艺术，从木刻插图到年画等，都具有典型的时代气息和风格。

装饰，是依赖于一定物质材料的视觉艺术形式。原始先民以石头（岩画）、玉器（雕刻）、骨牙器（刻画）、陶器（刻和彩绘）、地面（如甘肃秦安五营乡大地湾地画）、树皮（如鄂伦春族的桦树皮画）等多种不同质感的材料为依托，创作出题材广泛的图案。装饰图案所用的材料有两大类：一类是天然材料，包括石材、木材、陶土、漆、矿物颜料、毛、麻、丝、竹、棕、柳等；另一类是人工材料，包括金属（铁、铜、铝、金、银、不锈钢等）、石膏、水泥、玻璃、玻璃钢、纤维板、塑料等。每一种材料都有与之相应的加工工艺或复合加工工艺。