

装饰 艺术

合肥工业大学出版社

孟梅林 盛容 著

装饰艺术

孟梅林 盛容 著
合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰艺术/孟梅林,盛容著. —合肥:合肥工业大学出版社,2004.8
(现代设计艺术丛书;10)
ISBN 7-81093-119-9

I.装... II.①孟...②盛... III.装饰美术 IV.J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第083974号

《现代设计艺术丛书》指导委员会

主 任:汪学骞

副主任:陈其工 汪建利

委 员:(按姓氏笔画为序)

方新普 许德生 毕松梅 伊长文 朱文藻 杨长胜

赵雪松 侯大寅 徐建平 徐柳凡 柴阜同 黄 凯

《现代设计艺术丛书》编纂委员会

主 任:杨长胜 黄 凯

委 员:(按姓氏笔画为序)

卫 国 王小路 王淮梁 王 芳 田恒权 史启新 孙玲玲 邬红芳 朱 鸣

张国斌 陆 峰 吴君绣 何建波 杨 林 承 杰 孟梅林 易 忠 季益武

项 宁 班 石 钱 涛 顾 梅 高 原 康 英 盛 容 程晓玲

装 饰 艺 术
Decorative Art

装饰艺术

著 孟梅林 盛 容

责任编辑 方立松

出 版 合肥工业大学出版社

地 址 合肥市屯溪路193号

邮 编 230009

电 话 总编室:0551-2903038

发行部:0551-2903188

版 次 2004年8月第1版

印 次 2004年8月第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

总印张 82.5(本册印张:5.5)

总字数 2895千字(本册字数:193千字)

发 行 全国新华书店

印 刷 安徽国文彩印有限公司

网 址 www.hfutpress.com.cn

E-mail press@hfutpress.com.cn

ISBN 7-81093-119-9/J·8

全套定价:585.00元(本册定价:39.00元)

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序言

设计教育伴随着社会经济的不断增长而不断地提出新的要求。符合知识经济时代的需求,强调设计具有国际化视野、中国传统文化的特色,是我们今天的工作中心和培养目标。

设计艺术已进入多元化的发展时期,如何更好地搞好设计学科建设,突出特色教学,具有创新意识、宽泛的知识结构和坚定的市场服务意识,是今天我们教育的社会使命和责任。可喜的是:这套由安徽工程科技学院艺术设计系组织编写的现代设计艺术丛书的出版,结合大量的教学成果,不仅能理论联系实际,而且强调创新意识与工作能力培养相结合,无疑对今天的设计教育发展起到促进作用。

教材建设工作是我们积极配合国家教育部精品课程建设的一个举措,也是一项较艰难的系统工程,我们要关心、要鼓励,从理论和学术上给予真切的帮助。没有理论的支撑,就无法进行深度研究,更谈不上创造,没有新的观念、新的思维和新的举措,设计教育将失去导向。

德国卡塞尔大学哥哈特·马蒂亚斯在考察中国设计教育时留下了这么一句话:中国设计艺术类的学生是世界上最最有希望的一代,因为这个潜在的市场为他们提供了一个巨大的舞台……。中国的设计艺术教育要在五千年文化和艺术历史的基础上形成自己的教育体系,我们应该思考这个问题。希望我们更多的人来参与中国特色的设计教育理论的研究,不断地思索,认真地去做,使我国的设计学科更加成熟,为培养创造性的人才做出自己的贡献。

同济大学 林家阳教授

2004年8月1日于上海

前言

装饰艺术作为一种表现形式，它诞生在人类的童年时代——原始社会，它的产生发展与人类文明进程同步，与各种艺术流派、各种艺术表现形式息息相关，是一种既饱含民族特色，又极富时代特征的艺术形式。从原始洞窟壁画、岩画、彩陶、漆器及金属器具中的装饰造型，到现代各国、各民族极富艺术美的壁画、壁毯、漆画、装饰图案、装饰雕塑等，我们都可以深切地感受到装饰美。

人类所做的装饰实际是一种本能的需要，创造装饰美也是人类的一种潜能。如何学习和借鉴传统装饰艺术、弘扬传统文化，结合现代造型、设计理念，创造出富有独特美感的装饰艺术作品是本书研究的重点。在编写过程中，为说明装饰艺术的特点和问题使用了大量中外艺术家的作品，在此一并表示诚挚的感谢。

由于时间仓促和篇幅的限定，对问题的表述还可能有不完善和不正确的地方，敬请各位专家、同行给予赐教。

■ 前言

■ 第一章 装饰艺术概论

第一节 装饰艺术定义 2

第二节 装饰艺术的特征 2

第三节 装饰艺术的创作条件 3

■ 第二章 装饰艺术的起源与发展

第一节 中国传统装饰艺术 8

第二节 外国装饰艺术 25

■ 第三章 装饰艺术的形式法则

第一节 对立与统一 34

第二节 对称与均衡 35

第三节 条理与反复 36

第四节 动感与静感 37

第五节 节奏与韵律 37

第六节 比例 38

■ 第四章 装饰艺术的视觉语言

第一节 装饰艺术的图形设计分类 40

第二节 装饰艺术的色彩 43

第三节 装饰艺术材料的表现 46

■ 第五章 装饰艺术的题材与构图

第一节 装饰作品的题材 4 8

第二节 装饰作品的构图 5 2

■ 第六章 装饰艺术的表现

第一节 黑白装饰 5 6

第二节 彩墨装饰 5 6

第三节 油画丙烯装饰 5 7

第四节 漆艺 5 8

第五节 特殊材料装饰 6 0

第六节 计算机装饰艺术 6 2

■ 第七章 装饰艺术启发性练习方法之运用

第一节 中国传统图形的运用 6 5

第二节 中国民间图形的运用 6 6

第三节 自然界的启迪 6 8

第四节 人居环境的启迪 6 8

■ 第八章 装饰艺术作品欣赏

■ 参考文献

第一章 ■ 装饰艺术概论

DECORATIVE ART

- 第一节 装饰艺术定义
- 第二节 装饰艺术的特征
- 第三节 装饰艺术的创作条件

第一节 装饰艺术定义

装饰艺术是最古老而又年轻的艺术形式之一。说她古老,是因为她先于文字出现(图101)(图102)。说她年轻,是因为她始终以各种不同美的形式出现。在历史的延伸过程中,装饰艺术有着广泛的内涵,并遍布于人类生活的各个领域,激发着人类爱美的欲望和审美的要求,成为人类永远的伙伴。装饰艺术设计由于地域和文化的差异呈现出千姿百态的艺术形式,并与各自的文化背景紧密联系、相互融合,成为人类文化的一个重要的组成部分。它对我们了解各种文化形态同装饰艺术的相互关系有着直接的作用。

装饰艺术定义:一般是指从属于某种客观对象,适应客观环境,通过各种各样具有平面感的艺术表现手段,创作出具有艺术美感的作品。

现实生活中,装饰艺术的样式是随处可见的,各种装饰艺术形式都以其不同的特点、形式、材料改变着人们的生活习惯和审美心理,同时,人们生活习惯的改变,又对装饰作品设计提出了新的要求。装饰艺术设计目前正在经历着一个变革的过程,特别是20世纪以来,装饰艺术设计受到了各种艺术流派的冲击,传统的装饰作品从基本概念到设计样式都产生了新变异。只有继承和发展优秀的文化遗产,才能更好地在设计上创新,目前设计形式的创新已成为现代设计的基本追求和必然发展趋势。因此,如何在继承传统的基础上,进行装饰艺术的深入研究,找到装饰艺术与时代风格的内在联系,已成为现代装饰设计积极探讨的基本课题之一。

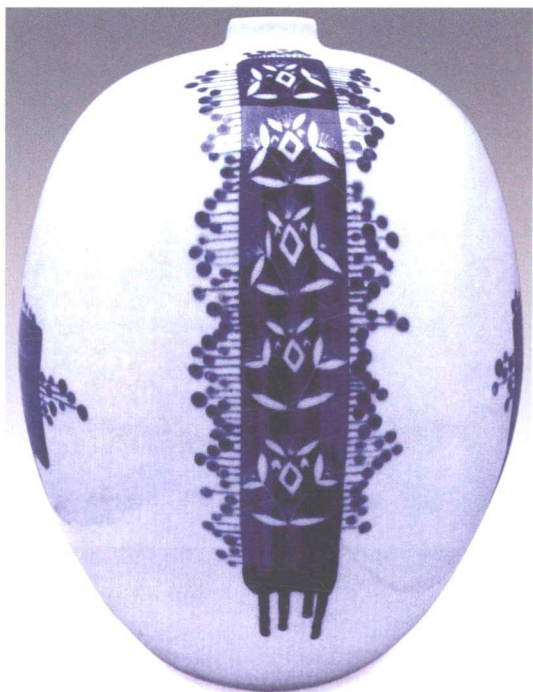

图103 春势（丁立平陶艺）

图101 阿尔塔米拉壁画（西班牙，公元前12000年）

图102 澳洲土人岩画

第二节 装饰艺术的特征

装饰艺术具有独特艺术魅力,它是通过各种装饰的特殊手段来创作,以达到特定的装饰美感,它是一种受图案规律影响的独特艺术表现形式,或者理解为一种介于绘画图案雕塑之间的边缘艺术。

装饰作品,其功能,主要从属于某种客观对象,适应客观环境,要和工艺制作相结合,要受工艺材料和制作条件的制约。因此,装饰作品又具有一定的工艺性。一般地说,装饰作品总是根据不同的装饰要求来选择适当的题材、构图、造型、色彩及表现技法,配合工艺制作条件来装饰某一环境或物体(图103)。所以,装饰作品制作风格的形成,不是某个人出于个人爱好而造出来的,而是在不断适应客观对象的要求,克服工艺制作局限的过程中自然产生发展的。有人说现代装饰艺术产生于民间艺术,也是有一定道理的,从古代壁画到民间剪纸都具有浓厚的装饰风格。装饰艺术是一种理想

化的艺术表现,它不以“如实”地描绘大自然为最终目的,而是运用形式美的规律和法则,夸张变形的艺术手法,对自然界加以美的再创造,使其不论在形象、色彩还是构图等方面,由自然形态升华到艺术形态,使它可以在整个视觉艺术领域获得更加广阔的新天地。

装饰艺术的描写对象,从人物到山水,从花鸟到静物无所不有。既可海阔天空地抒发情感,也可长篇累牍地描绘故事;既可以表现现实当中看到的、听到的,也可以表现幻想的,它不受时间、空间的限制,将不同时间、不同场合,甚至把天上和人间组合在同一幅作品上。

装饰艺术可使用中国画、油画、漆画、版画和工艺画等所有的表现手段,也能进入独幅画、组画、壁画、年画、雕塑、纤维艺术、文学作品插图和科普画等一切画种的领域。对于一般绘画者来说,促使创作契机的萌发诚然是由于现实生活中的某种意义、价值和美。就装饰作品而言,更侧重于客观世界中千变万化的形式美感。因而,装饰艺术和一般绘画之间的根本差别,不仅是题材内容、工具手段,更重要的是表现形式及表现语言。进而言之,这种差别的实质是形式感的不同。装饰作品的表现手法不同于一般绘画的写实手法,装饰手法是依照主题的需要,按照美的法则及作者主观的认识与感受,运用各种装饰手段加工“变化”而成的。装饰艺术的最大长处就在于一个“变”字,装饰艺术本身之所以在今天能成为独立的艺术表现形式,通俗点讲,也就是“变”出来的,它的形式、构图、图形、色彩及各种表现技法等,无不从变中得来。(图104)

现代装饰艺术同其他艺术形式一样,已独立,已有其独特的观赏价值。它运用独特的艺术表现语言和手法,反映人们的生活理想,传达人们的审美情感,在继承传统的基础上,以现代人的思维和观念,去引导和陶冶人们的心灵。(图105)

第三节 装饰艺术的创作条件

装饰艺术创作的基本条件包括创作者对自然形态结构的深入了解和细微观察,有丰富的艺术想象力,具有一般性艺术造型能力和艺术专业设计基础,熟悉和掌握传统装饰风格和各门学科的知识等几个方面。

一、对自然形态结构的深入了解和细微观察

艺术源于自然。装饰艺术创作的特性,决定了观察方式的特殊性。它要求我们以特殊的方式观察审视自然物象,超越事物的表象,从其规律性上把握自然现象。就其观察方式而言,一是从分析自然物象的内部组织结构入手,认识其结构规律。比如,从花卉中分解出花蕊、花瓣、花蒂及枝叶的基本形态,以便于在设计中进行有规律地重构。二是从物体外部及其外部环境,获得形式结构上的启示。比如,从天上

图 104 罗马陶罐

图 105 韩国漆盘

图 106 花卉系列壁挂之一 (邬红芳)

飘落的雪花,找到其飘动的曲线;在贝壳的花纹上,找出单一形态的秩序化排列组合;从热闹的集市中提炼出密集的概念;从森林中千奇百怪的树木上,找到艺术的肌理美;从鹅卵石有趣的花纹上,看出那充满韵味的节奏和韵律等等。自然中的形式规律是多样化的、具体生动的。增强对形式规律的感受力,比从概念出发,死板地套用形式法则,会更加贴近艺术设计的本质。三是从自然形象中,获得视觉的意象。物体的形态、明暗、空间、色彩、肌理的共生状态,往往会给人以视觉影响和心理启示,给人的心理造成美的想象。凡是有过此类视觉体验的人大多会有这样的感觉经历:在苦苦的思索和寻觅中,突然会被生活中的一个事物、一种现象所吸引,从中发现美的形式和结构规律。(图 106)(图 107)(图 108)

图 107 花卉系列壁挂之二 (邬红芳)

图 108 花卉系列壁挂之三 (邬红芳)

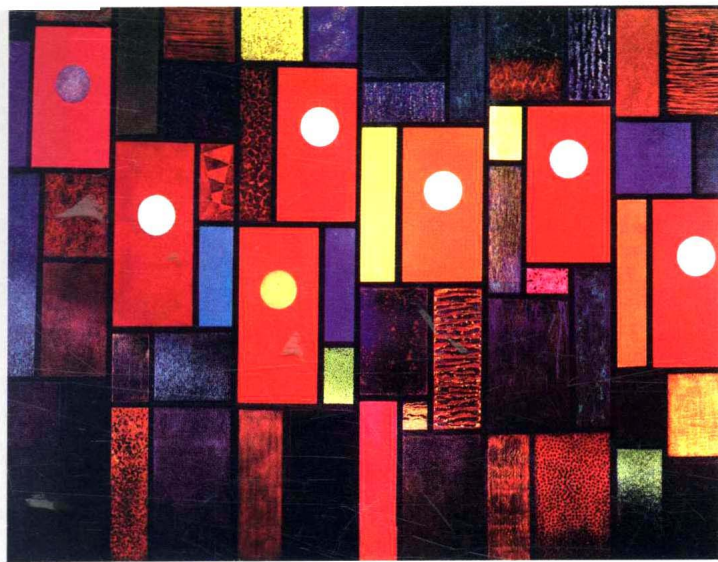

图 109 北斗漆彩屏风 (乔十光)

二、丰富的艺术想象力

想象力的培养被历代艺术家、美学家所重视,想象是通向装饰美的一座桥梁,想象力越丰富,装饰设计的思路就越宽广。中国《诗经》中的“比”、“兴”指的就是想象与联想,所以古人能创造出许多不可思议的作品。想象是一种观念上的再造和创造自然形象的心理能力。装饰艺术只有通过想象,才能使自己的思维超越自然的限定,进入理想化的艺术境地。艺术的想象是一个广阔的心理范畴,自然界中宏观的、微观的以及抽象元素都是可以通过想象加以完善的。因此,想象在装饰艺术中的重要作用是不可忽视的。人的审美活动之所以能够透过自然表象的知觉,去直接把握深刻的主题,主要是凭借审美想象力的活动来实现的。否定想象的审美作用,把一种符合于人们生理、心理的感觉结构,作为审美的唯一因素是极为片面的。没有想象便不能唤起对美好事物的情感,因而也不能产生艺术美的作品。(图109)是著名漆艺家乔十光的北斗漆彩屏风,他把对北斗星和对自然形态的肌理的形象结合到漆画这种表现形式上,创作了这幅装饰性极强的屏风,这幅作品精美绝伦。

三、具有艺术造型基础和艺术专业设计基础

绘画基础和艺术专业设计基础知识是装饰艺术的共性因素,构成了装饰艺术的基础。一般性艺术造型包括:素描、速写、色彩等几个方面的内容。作为艺术,在其造型上有其特定的要求。造型上强调对自然形象的夸张、变异和艺术上的抽象因素,把握形态结构的规律;色彩上追求对自然色彩的提炼、概括和归纳,色彩结构上不要求与自然色彩对应,而是注重把握色彩本身的结构规律和色彩对人心理和视觉的影响。这些基础性研究构成了艺术表达上的基础性条件。(图110)

艺术专业设计的形式构成法则是装饰艺术设计的专业性基础。专业设计基础一般包括:平面构成、立体构成、色彩构成、空间构成等现代设计的几大构成和各种表现技法。通常,平面构成研究的是每个形式单元在有序化空间中的组合、排列方式;立体构成探讨的是体积的造型和结构规律;色彩构成则是理性化的色彩分析和感性的知觉,通过对色彩的数理分析,将变幻莫测的颜色纳入秩序化的数理结构之中,使人们对色彩的感知得到理性的支持。空间构成则研究作品的构形及作品与环境的关系。

图 110 山村 (朱松涛)

四、熟悉传统装饰风格

装饰艺术经历了许许多多不同风格的演变过程,同其他设计形式一样有其独特的历史性。从原始社会的第一件装饰品的诞生,到20世纪装饰设计的全方位发展,在历史的演变中,装饰设计就像一位爱美的小姑娘,从小到大,以各种不同的形式装扮着自己,以多种美的神采,展示着不同阶段的美姿。我们进行装饰设计,就应该从历史的角度,全面地把握装饰设计的传统风格,从装饰设计的母体中获取各种艺术的基因,使设计在总体的基础上,培育出新的生命体,在继承传统的前提下,得以发展、创新。

多年的设计实践告诉我们,装饰艺术只有深深地扎根于传统的土壤之中,只有在对传统风格不断回味的过程之中,才能设计出有根基的作品,其艺术生命才能常青。因此对传统装饰风格的深入研究,是装饰艺术必不可少的基本内容。目前国内许多的高等院校,在装饰设计课程中都设置了传统装饰艺术的内容,这是非常可喜的。它将对发展我国的传统艺术,弘扬中华民族的文化,进行装饰设计的创新,起到积极的推动作用。(图111)丁绍光先生的这幅作品就是结合了中外传统的装饰纹样,形式上采用分割、重叠等充分地反映了要表达的内容。

五、丰富的知识面

知识的学习和把握,是使艺术创作的关键。装饰艺术与人们的生活有着千丝万缕的联系,从其相关学科上看:建筑、环境艺术、印染工艺、陶瓷工艺、视觉传达设计等等都与装饰艺术有着密不可分的联系。所以,掌握各种相关信息对于搞好装饰艺术,做到艺术有针对性、合乎目的性是十分重要的。比如创作壁画就必须熟悉建筑的文化品格、环境气氛、材质运用等知识;从事商业美术设计就要了解消费者的文化层次、消费习惯、不同的审美观念和喜好;从事服饰画设计就要了解人的审美心理、人们对面料的爱好需求、使用习惯和印染工艺等相关的内容等等,设计者只有使自己的专业知识同各门类的相关知识有机地结合,使设计有针对性,才能创造出好的作品。

装饰艺术与其他艺术形式有很多共同点,但也存在着许多不同之处。装饰艺术与其他艺术的共同点在于,任何门类的艺术创造活动,都是艺术家通过一定的载体、形式和公众进行思想交流所产生的。它需要研究生活和自然界客观美感的存在形式,去解析装饰艺术中形式美感、意境美感产生的规律;去探索如何发现美、认知美;如何恰当地运用装饰语言来再现和表现这些美。它是人类生活的必需,也是艺术家情感的宣泄。

图 111 和平、平等、发展 (丁绍光)

第二章 ■ 装饰艺术的起源与发展

DECORATIVE ART

第一节 中国传统装饰艺术

第二节 外国装饰艺术

第一节 中国传统装饰艺术

中国传统装饰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的彩陶上,先民们就开始运用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。随着时代的发展变迁,生活条件、生产方式的变化,对美的追求也在变化之中。几千年来,我国在不同历史时期创造了各个时代的生活制品及装饰品,这些制品不仅造型优美,而且装饰风格各异、变化多样,既具有民族特色又具有不同的时代风格,充分显示了创造者的聪明才智及各种不同的风俗民情。了解和研究这些图案,继承其精华,对民族传统文化的延续、设计者自身修养的提高及装饰艺术的创作具有很重要的现实意义。中国传统装饰艺术的发展是漫长的,内容极为丰富的,在有限的篇幅里,只能以点代面,简要陈述。(图201)

一、新石器时期的彩陶装饰艺术

彩陶应是中国造型艺术的源头,也是装饰艺术的起点。

图 201 半坡人面网纹彩陶盆

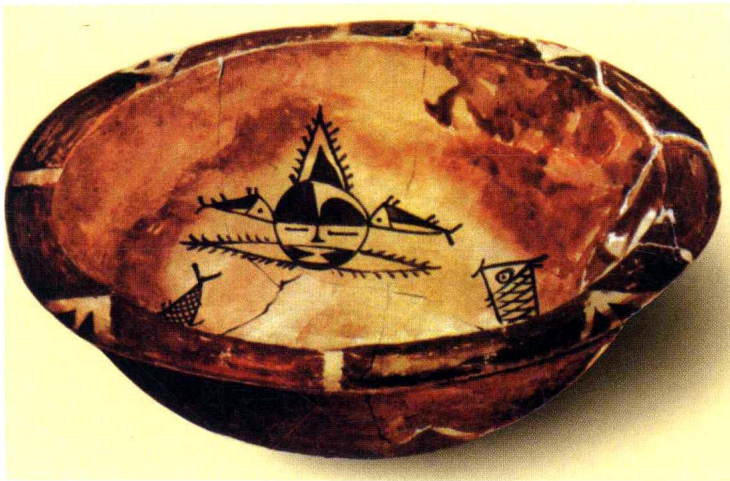

图 202 半坡人面鱼纹彩陶盆

彩陶之前虽已有岩画,但那时更为古老,人类还处于蒙昧时期。人类具有主观能动的真正意义上的造型艺术是应从彩陶算起。彩陶装饰预示了传统艺术的发展方向,也成为世界文化的宝贵组成部分。彩陶装饰用明确单纯的造型语言描绘生活中的形象,甚至把复杂的造型概括成简练的符号形式,充分显示出我国古代先民善于把繁杂的事物作哲理概括的才能。他们完全是根据自己的生活经验和感受来表现对生活的赞美、追求和幻想,用自己的双手和极为简陋的工具创造出了优美的器物造型及图案,充分显示了他们对美的向往与智慧,其简练的形式与寓意的内涵为后人的艺术创作提供了丰富的借鉴。彩陶图案的形式一直沿用至今,可见这些美妙图案的生命力。(图202)

新石器时期的彩陶历史悠久,中国原始彩陶的出现不迟于底格里斯河与幼法拉底河两河流域文化。黄河流域已发现距今八千多年的彩陶。直到汉代,新疆的乌孙地区还生产彩陶。彩陶发展期达六千年之久,是造型艺术和装饰艺术的基础,讲装饰、讲传统,就应该探本求源,上溯彩陶。

彩陶分布辽阔:彩陶东起鲁、苏、闽;西至藏、疆;北至内蒙、黑龙江,中国四大江河流域都有,基本上现在的农业区当初都有彩陶,分布面积为世界之冠。

类型繁多:原始时期的中国,各部族所处地域不同,生存条件不同,生产方式不同,产生各种文化现象便各有特色。彩陶装饰风格迥异,类型、纹样丰富多彩。河姆渡等彩陶文化时间绝不晚于黄河流域半坡、龙山等地,所以不可能是黄河流域发展而成,因此形成彩陶文化的多源地论。多源地造成了类型繁多。

数量巨大:从龙山、大汶口到半坡、庙底沟、河姆渡,彩陶发现数量难以估量。青海柳湾一处即出土一万多件,甘肃有一个县两个月就收购八百多件,器物装饰风格之多样也为世界之最。(图203)(图204)

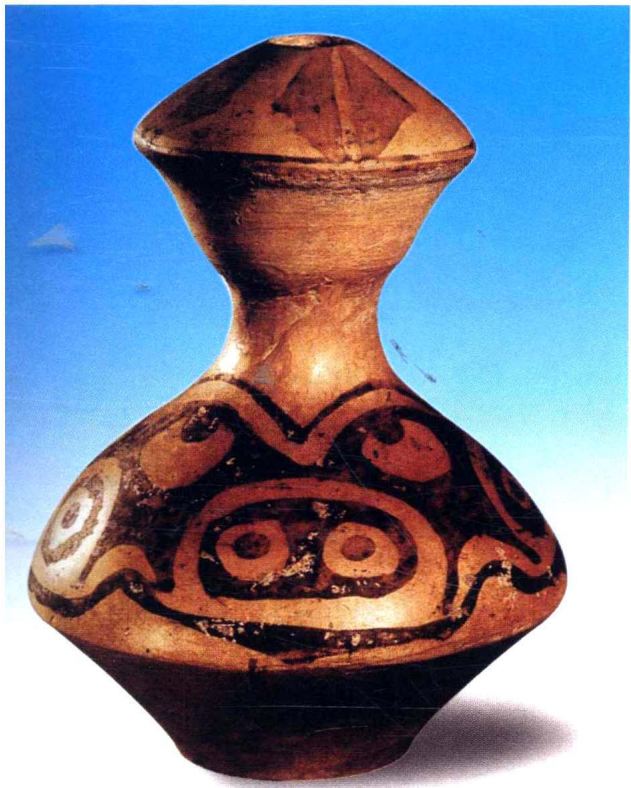

图 203

图 204

彩陶装饰的主要类型及风格特征是原始陶器以仰韶彩陶和龙山黑陶最为著名，两支文化结合成为中华古代文化的核心。浙江河姆渡文化不受此两支的影响，时间相同，而且文化成就极高，是长江文化的代表，也是中华文化的重要组成部分。

早期彩陶装饰主要是象征性花纹装饰（距今 7355~6000 年）特点：一种是由具体实物发展而来的几何形装饰，如从鱼鸟发展变成的几何形等。另一种是由自然界编织纹发展而成的几何形。这类型彩陶装饰造型和纹样，运用线条平直，线多面少，构图散点排列较多，也有变化，如两个人面之间用鱼的形象来穿插变化。简明扼要、主题鲜明。

中期彩陶以变体象征纹样装饰为主（距今 5500~6000 年），可能此时这一区域有强大的部落联盟，因而文化如此一致，使仰韶文化发展到成熟阶段。庙底沟彩陶分布极广，西至青海甘肃，东至郑州，南至武汉，北达内蒙。半坡彩陶装饰以比较写实为主，庙底沟彩陶装饰正相反：从写实到变形，向几何形装饰变化。鱼纹多变形，点线面运用均匀，二方连续构图，器型升高，装饰面积扩大，构成多变化，图案更丰富。有些已完全发展成几何形，已看不出是鱼，将鱼身归纳为三角形，用一阴一阳互相衬托，有些像“现代平面构成”中虚实形转换运用。有的装饰一边增加弧线，成为弧边三角形。大胆夸张，加减均省略，鱼头由三角省略成圆点，鱼身变成二月牙相对弧线，意到笔不到，这类彩陶装饰情趣盎然，设计创意高明，再则这时期装饰以鸟为最多，与半坡彩陶以鱼为多相区别。鸟的形象在器物装饰中作为主体表现，使装饰风格大变，画面有了动感，“飞”了起来。自此，中国传统装饰画的风格又产生了新的特点。之后的青铜器、漆器、帛画、壁画均重“飞动”感。这类彩陶装饰没有框框，比较自由，有时夸张局部，打破对称关系，求得一种动感和不平衡感。庙底沟彩陶装饰造型，形象变形多做减法，而且减得极妙。如将动物的全身“拆开”，每一“零件”变成新的装饰形象；也有将拆开的各“零件”经过变化拼在一起，有机地结合组成其他形象。装饰设计需要讲究意境，没有意境就没有灵魂、没有生命，绘画的意境通过形象表现。庙底沟彩陶装饰充满生命活力，它的另一特点就是“以点定位”，其装饰造型无论怎样任意变化，也有内在规律，比“以线定位”自由度大，以点出发，约束到点，形成节奏。

晚期装饰风格以马家窑（图 205）、马厂彩陶为例，这时期彩陶装饰以几何形装饰纹样为主，由共性风格特征向区域或个性风格发展。纹饰曲直动静变化讲究，空白效果好，有疏密节奏，画面虽无具体现实形象，但点、线、面的处理已解决艺术美感。这类彩陶装饰处理极其单纯，其艺术语言的效果反而更强烈，这是中国传统装饰艺术的宝贵之处，也是现代绘画与设计所追求的大效果、程式化、规范化。

二、青铜器的装饰艺术

一般认为夏商之交是青铜器的开始，商、周两代是这种

立体装饰艺术的鼎盛时期，并以商周青铜器作为中国古代青铜艺术的代表。青铜器的制作不仅反映了这一时期冶铸技术的发展水平，而且它的艺术价值更是无可限量的，其装饰图案、装饰造型为世人所瞩目。商、周青铜器是继新石器时期的彩陶之后又一辉煌的艺术形式。

当时青铜器的拥有者为奴隶主阶级。据古书记载，当时祭祖和宴饮时用的鼎的数目有严格的等级限制，即“天子九鼎，诸侯七，大夫五，士三”。这表明鼎这种青铜器是权力和等级的一种象征，它具有区别高低贵贱的功能。当时祭祖、占卜等活动频繁，大大小小的事情都得请示上天鬼神，以此测定吉凶。权力、等级、宗教活动都对青铜器艺术的形成和发展在观念上起着主导作用。（图206）

青铜器有烹饪器、食器、酒器、乐器、兵器、车饰及工具等，其装饰图案一反彩陶艺术中的质朴、活泼、愉快的风格，走向沉重、神秘、威严和凶猛。

青铜器的装饰设计题材种类繁多，大致又可概括为动物装饰、植物装饰、景物装饰、人物装饰、几何装饰、综合装饰六种主要形式类别。

1. 动物装饰：常见的青铜动物装饰纹样有牛、虎、猴、羊等形象的变形设计，也有由这些动物形象复合而成的兽面形装饰——这就是青铜器装饰中常见的各种被称为“饕餮纹”的装饰。这些纹样自成一类，美观而庄穆，更多的像神话性的禽兽，应用普遍，显然与人们当时的宗教图腾意识有关。在这类纹样中有的可以看出是虎或牛的形象，有的可以看出是龙或象的变形，多数又似鸮之类神话动物形象，如殷商时期“四羊方尊”上的装饰画。饕餮纹，也称兽面纹（图207），常以左右对称形式的正面形象装饰于器物的腹部。它二目圆睁，嘴巴张着，露出尖利的牙齿，头上两只有力的大角向上或向下弯着，样子显然狰狞恐怖（图208）。据《吕氏春秋·先识览》记载，“周鼎铸饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身”。由此可见，这种狰狞恐怖的凶狠形象完全符合“食人”这一含意。饕餮这种动物在自然界中无处可寻，于是不少人总试图从中找出世间与其相适应的动物特征，因此出现了各种不同的说法，有的人认为是虎，也有人认为是牛、羊或鹿等。就它的形象看来，似乎有些牛的特征，但它决非是世间哪种具体的动物所能够对应的，不然就不会造成如此神奇的感受。饕餮纹在商代常作为主题纹饰来装点不同的器物，西周后期逐渐失去纹饰的主题地位，而常出现在器耳或器足上。夔龙纹，造型与近代的龙相似，但形态简炼，且独角独足。它目圆瞪、口大张，多以侧面形态构成。它的动态多有变化，如头有向上、回首、下望，龙尾分上卷、下绕，身体有平伏、弓身（图209）。还有凤鸟纹等动物变形装饰。

2. 植物装饰：花卉、缠枝、盘草等纹样的装饰在青铜器装饰中是常用的。以盘草纹、蕨曲纹、四瓣花纹、垂叶纹等图案与其他纹样配用（图210），也有植物纹样单独使用的装饰。春秋中期，青铜器的装饰起了明显变化，以花草为单位

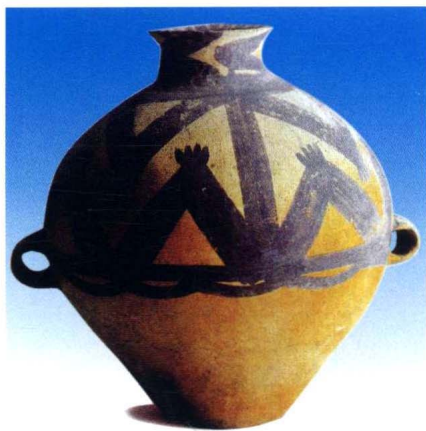

图 205 马家窑彩陶

图 206 牛方鼎

图 207 羊局部