

ZHONGGUOLIDAIYUNWENWENSHIYISHU

中国历代云纹纹饰艺术

ZHONGGUOLIDAIYUNWENWENSHIYISHU

徐丽慧 郑军 编著

云是由水滴、冰晶聚集形成的在空中悬浮的物体，在古代被赋予很多神秘的色彩，在装饰艺术中则又是重要的装饰形象。《易经》中说：「云从龙，龙起则云生。」云行天中，人们便以云代天。古时什物多饰以卷曲的云头，便是取托瑞于天之意。古人在青铜器、漆器、石刻、壁画、瓷器、服饰等上面创造的云纹样，不仅形象丰富，而且具有独特的韵律美和意境美，那飘忽缤纷的形态，给人的感觉是悠扬和神幻。云纹在装饰形象上云有行云、流云、朵云、层云、团云、祥云、水拱云、潮云、烟云、渴云、升云、聚散云、风云、连尾云、群飞云、五福云、六合云、七巧云，还有云海、云气等，在装饰意义上多以祥云来表现。祥云为五彩缤纷的云，也称为五彩云、应云、景云等，太平瑞应，则景云出，也是吉庆之气，画着五只蝙蝠在云中飞翔的吉祥图，表示「天赐五福」；画着一个牧童放风筝入云端，表示「青云得路」；画着莲花配以慈姑叶，周围加五色云的吉祥图案，表示「慈善祥云」等等。这些吉祥云纹，通过图案形象给人以喜庆、吉庆如意和祝福之意，它融合了群众的欣赏习惯，反映人们善良健康的思想情感，因而在民间广为流传，为人们喜闻乐见。本书通过对这些传统云纹进行梳理，是为了把这些传统艺术发扬光大，以便更好地为现代生活服务。

云是由水滴、冰晶聚集形成的在空中悬浮的物体，在古代被赋予很多神秘的色彩，在装饰艺术中则又是重要的装饰形象。《易经》中说：「云从龙，龙起则云生。」云行天中，人们便以云代天。古时什物多饰以卷曲的云头，便是取托瑞于天之意。古人在青铜器、漆器、石刻、壁画、瓷器、服饰等上面创造的云纹样，不仅形象丰富，而且具有独特的韵律美和意境美，那飘忽缤纷的形态，给人的感觉是悠扬和神幻。云纹在装饰形象上云有行云、流云、朵云、层云、团云、祥云、水拱云、潮云、烟云、渴云、升云、聚散云、风云、连尾云、群飞云、五福云、六合云、七巧云，还有云海、云气等，在装饰意义上多以祥云来表现。祥云为五彩缤纷的云，也称为五彩云、应云、景云等，太平瑞应，则景云出，也是吉庆之气，画着五只蝙蝠在云中飞翔的吉祥图，表示「天赐五福」；画着一个牧童放风筝入云端，表示「青云得路」；画着莲花配以慈姑叶，周围加五色云的吉祥图案，表示「慈善祥云」等等。这些吉祥云纹，通过图案形象给人以喜庆、吉庆如意和祝福之意，它融合了群众的欣赏习惯，反映人们善良健康的思想情感，因而在民间广为流传，为人们喜闻乐见。本书通过对这些传统云纹进行梳理，是为了把这些传统艺术发扬光大，以便更好地为现代生活服务。

J5-22

73

:6

•中国传统艺术设计丛书•

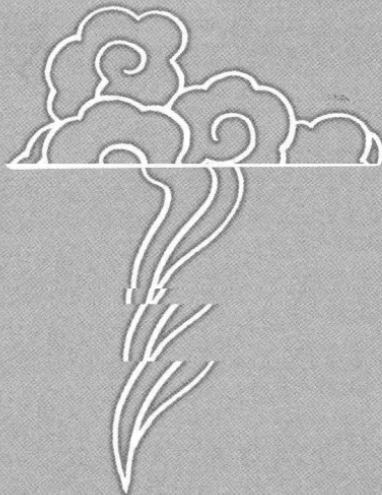
ZHONGGUO CHUANTONG YISHU SHEJI CONGSHU

中国历代 云纹 纹饰艺术

ZHONGGUO LIDAI YUNWEN WENSHI YISHU

• 徐丽慧 郑军 编著 •

J522/73
:6
2010

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代云纹纹饰艺术 / 郑军编绘. - 北京：
人民美术出版社，2009.12

ISBN 978-7-102-04889-5

I . ①中… II . ①郑… III . ①云—纹样—图案—中国—图集 IV . ① J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 229996 号

中国历代云纹纹饰艺术

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部：65252847 65256181 邮购部：65229381
选题策划 赵小来
责任编辑 赵小来
装帧设计 郑 军 徐丽慧
责任印制 赵 丹 文燕军
制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
印 刷 北京百花彩印有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所
2010 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张：9.5
印数：0001—3000
ISBN 978-7-102-04889-5
定价：24.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读，请与我社联系调换。

前言

云是由水滴、冰晶聚集形成的悬浮在空中的物体，在古代被赋予很多神秘的色彩，在装饰艺术中则又是重要的装饰形象。

《易经》中说：“云从龙，龙起则云生。”云行天中，人们便以云代天。古时什物多饰以卷曲的云头，便是取托瑞于天之意。古人在青铜器、漆器、石刻、壁画、瓷器、服饰等上面创造的云纹样，不仅形象丰富，而且具有独特的韵律美和意境美。那飘忽缤纷的形态，给人的感觉是悠扬和神幻。

云纹在装饰形象上有行云、流云、朵云、层云、团云、祥云、水拱云、潮云、烟云、涡云、升云、聚散云、风云、连尾云、群飞云、五福云、六合云、七巧云，还有云海、云气等，在装饰意义上多以祥云来表现。祥云为五彩缤纷的云，也称为五彩云、应云、景云等。太平瑞应，则景云出，也是吉庆之气象。

画着五只蝙蝠在云中飞翔的吉祥图，表示“天赐五福”；画着一个牧童放风筝入云端，表示“青云得路”；画着莲花配以慈姑叶，周围加五色云的吉祥图案，表示“慈善祥云”，等等。这些吉祥云纹，通过图案形象给人以喜庆、吉庆如意和祝福之意。它融合了群众的欣赏习惯，反映了人们善良美好的思想情感，因而在民间广为流传，为人们所喜闻乐见。本书对这些传统云纹进行梳理，是为了把这些传统艺术发扬光大，以便更好地为现代生活服务。

云纹装饰概说

于鞍宁

一、云纹的文化内涵

按照自然科学的解释，云是一种大气物理现象。它的形成是由于潮湿空气的上升，并在上升运动中逐渐体积膨胀、温度降低，最终以云滴形态构成云体，悬浮于空中。它瞬息万变，形态万千，与风、雨、雷、电等众多大气物理现象息息相关。也许正因如此，古人认为，云不仅直接反映天气形势，也能预测未来的发展趋势，认为云的运动形态体现着大自然的生机造化，关系着世间万物的生成与发展。云腾致雨，云行雨霏，古代的人们早就认识到云与雨的必然联系，以及这种联系对人类乃至世间万物生存的意义和普遍影响。古人把被尊为华夏祖先的黄帝和神通广大的龙、斗和云联系在一起，明显包含着对雨的重视以及对其成因关系的认识。兴云动雨的天云以其凌空之势和无常之象，让人们心生对天帝的敬畏与崇拜，视之为天意的显示与实施。云的变化莫测，也使古往今来诸多云美丽的神话传说附会于云，但凡神灵，莫不是彩云烘托、祥云缭绕，以五云之物辨吉凶、水旱、丰荒之象。云，作为自然力量的显示和实际产生的巨大功利作用，由此逐渐附会地体现人们企盼、敬畏和崇拜心理的超自然性质，使之在古人的观念世界中逐渐升华、抽象，进而演绎为超越自然和感官经验的普遍观念。在现实生活中，云离人很近，与人朝夕相处，对人的日常生活

有直接的影响。对云这种自然现象的重视，与中华民族的生存方式密切相关，也因此，中国人往往以“云”来修饰人间的美好事物，如云鬓、云锦、云游等。云逐渐成为艺术创造的基本素材。

云纹以丰富的文化内涵，传递着东方文化所独有的“面”和“线”的飘逸洒脱，传递着天地自然、人本内在、宽容豁达的人文精神和喜庆祥和的美好祝愿。云纹装饰以极大的时空跨度和极其丰富的形象样态，显示了中华民族对“云”的文化兴趣和审美热情，显示了中华文明把自然现象提升为文化和艺术形象的创造力量。在古人的观念中，“云”与“气”实为一体，义本一贯。这种自然之气被先民视作统一宇宙人生、天地万物的生命质素和生命本源。如此意义上的“云”，凝聚了中华民族对宇宙创造本体的认识。气论哲学视宇宙大道为气化流行、生生不息之历程的文化观念，使自然之云得以升华出人文意义。在中国人的心中，云纹乃是生机、灵性、精神及祥瑞等的载体和象征。此外，云纹在形态上对流动飘逸的曲线和回转交错结构的一贯保持，体现了中华民族的审美感觉或审美心理的普遍倾向，适应了中国人注重事物动态特征、热衷流动形式美的一般审美习惯。在被统称为“祥云”的中国传统装饰云纹中，“祥”显示出一种主观愿望，希冀吉利、和平、理想、美好等，包含着主体对自然现象的观念认识和情感态度，是“心神合一”的产物，是中国人关于云的文化观念和审美认识。

云纹在中国的装饰纹样中历史久远，应用范围非常广泛，并与我国民族生活以及思想观念关系极为密切。《说文》：“云，山川气也，从雨云象回转形也。”《左传》：“黄帝以云纪官，故为云师而云名。”《周礼》：“保章氏以五云之物辨吉凶水旱丰荒之象。”在古代文献中，云名

有多种，如《尚书》中称卿云，《史记》中有“庆云见喜气也”，《礼威仪》曰：“景云，景明也，言云气光明也”，南朝齐孔稚圭《北山移文》写道：“度白雪以方，干青云以直上”，遂后以青云直上喻步步高升；以及《春秋元命苞》中“阴阳聚为云”，《礼统》中“云者运气布恩普也”，《河图帝通纪》中“云者，天地之本也”。古代将云与日、月、星同列，以显示其重要地位，可见云是一种吉祥物。

就艺术形态而言，云纹是一种极具中华文化特色和民族气息，颇为抽象化、程式化的传统装饰纹样。它通常以涡形曲线为基本构形元素，按照一定的结构模式和组合方式构成。其形态如云朵舒卷缭绕、翻腾盘曲，如云气弥漫飘逸、飞扬流动，如云霞五彩斑斓、光怪陆离。

就中国装饰艺术的时间形态而言，云纹样式繁多，演变出无限宽泛的一大类纹样。

二、云纹的起源

“云纹”以它悠久的发展历史和鲜明的民族气息，使我们相信它渗透着中华民族的文化理念和审美意识。云纹的产生和发展，与中华民族对“云”这种自然现象的认识和中国文化现象的一般规律、审美观念有着千丝万缕的联系。有人认为云纹源于模仿，是人类对自然界各种旋转形体或现象的模仿，有人认为云纹产生于人类原始的劳动技术，也有人认为源于人类手的本能运动或是出于原始宗教、原始观念的表达。尽管专家从不同的角度提出了众说纷纭的解释，但云纹究竟如何产生，又具有怎样的寓意等，依然是尚无定论的问题。总之，云纹的产生及变化是源于人类审美意识的发展。

三、云纹的演变

中国上下五千年文明，艺术文化源远流长、深远丰厚。云纹作为一种装饰题材，也有着几千年的发展历史，随着时间的推移、朝代的更迭、人们审美心理的转换，每个历史时期的云纹样式，都融入了其时代因素和时代风貌。中国云纹艺术因此显示出它的博大和丰富，有着无穷的魅力。在云纹的演进过程中，其形象逐渐由抽象、简单而趋向意向、复杂，其姿态逐渐由飞动、激扬而趋向空灵、飘逸，其样式逐渐由混沌、多样而趋向清晰、定型，其格调逐渐由神秘、凝重而趋向清朗、恬淡。细观云纹的历史演绎，诸如造型的变化、样式的定式、风格的流转，其内涵和意向向我们展示了中国人审美心理、审美需求及审美境界的发展，更揭示出中华文明的发展同样经历了一个逐渐深化和泛化的演进历程。

1. 原始旋纹

原始彩陶、石器、玉器上的旋纹和卷曲纹装饰，就其形式结构而言，对以后云纹的产生和发展有着重要的影响。原始旋纹风格形式古朴单纯、粗犷生动，结构简洁明快。其主要格式有：“S”形骨骼，构形单位环环相扣，呈带状连绵起伏；以中心为起点作单线形的多层次环绕，呈现一种富有弹性和旋转感的流动样式等，构形元素单纯，将旋线、曲线等加以粗细变化和灵活运用，显得潇洒自然、和谐生动。

原始旋纹以它沉潜的生命意识、确定的结构模式、生动的纹样形象、极强的概括性语言，奠定了云纹诞生和发展的丰厚基础和坚实框架，同时也在主体方面造就了相应的体现创造主动性和规定性的审美理想和审美习惯。

2. 云雷纹（商周时期）

人们一般把装饰于商周青铜器的云雷纹视为云纹的早期形态。云雷纹是商周时期的典型装饰纹样。它是以连续的回旋形线条构成的几何云纹或雷纹的总称，曲线造型的称为云纹，直线回转造型的称为雷纹。形态作圆形连续构图的单称其为“云纹”，其回旋盘曲的“S”形格式是云纹形态日后演绎的基础；作方形连续构图的单称其为“雷纹”，其直线形态在日后的发展中大体定型化，像“回”字作带状回环，成为狭义的回纹。“云雷”这一说法不在于它是否确切地解释了云雷纹的产生和含义，更为重要的是它打开了透视云纹奥秘的一扇窗户。通过对这种纹样的意向特征的把握，我们可以看到从原始旋纹发展而来的精神文脉和人文意向。

在云纹的发展历程中，云雷纹具有承上启下的重要意义。在结构形态上，云雷纹与原始旋纹都以回环旋转的S形格式和作方折变化的回形格式为基本的构成形式。结构形态的相似性，显示了云雷纹与原始旋纹的内在联系。原始旋纹多以带状排列展开装饰，而云雷纹一般多作底纹，以衬托主纹、填充空间的面状排列的展开为特色。商周云雷纹装饰，贴切地显示了辅纹与主纹之间的关系。它层次分明、疏密有致、虚实相间，以简单的造型、繁复而有序的排列烘托出狞厉厚重的主体形象，营造出一种浑厚撼人的装饰气氛。云雷纹产生并盛行于商周，在这个尊神事鬼、畏服天命，巫术祭祀之风颇重的时代，青铜器作为祭祀的重要和神圣明器，其上的装饰云雷纹承担着协助沟通人神天地、祈福祛灾的神圣使命，其满铺造势的取向，奠定了日后云纹装饰满幅铺排、处虚为辅的总体发展趋势。

3. 卷云纹（春秋战国时期）

取向回环曲线形态演绎的形态格式，造就了春秋战国时期线条流畅、舒展的卷云纹或涡纹，并独立成为主纹。与云雷纹相比，卷云纹显示了“简化”和“打散”两种变化趋势。前者表现为多重回转的曲线被简化成单纯的勾卷形，后者其结构模式既保持S形格式又变化出不拘一格的多样性。简洁的勾卷形式的云纹形态，从此成为云纹流变中最恒定的基本构成元素之一，并构成以后进一步定型的。从结构看，卷云纹大体有内敛、发散、综合和延长四种格式。内敛式是勾卷形以“相对内旋”的方式相接，发散式是勾卷形以“相反外旋”的方式相接，两者都是以对称勾卷形构成卷云纹。综合式和延长式则是沿用云雷纹的构形元素，以三角形、圆形相配合或以连接直线的延长等结构方式的变化促成云纹形态的演绎。所有这些格式的云纹构图清新活泼，线条委婉流畅，色彩绚丽多姿，摆脱了商周时期神秘和井然有序的风格，具有强烈的动感。

4. 云气纹（秦汉时期）

秦汉时期，中国处于封建大统一时期，秦始皇兼并六国，汉武帝击破匈奴，都表现出气势磅礴的创业精神。与此相适应的云纹装饰也丰富多彩，非常生动。汉代在卷云纹的基础上，侧重视觉动感和力势，出现了极具时代感的云气纹。构形元素除了依然作为主体的勾卷形外，云气纹中还出现了“云尾”这一新的成分。它在纹样构成中起着加强力量感、运动感和速度感的作用，渲染了汉代云气纹特有的一种气势。另外，汉代云气纹与龙纹、各类兽纹等组合构图，更体现了汉代图案构图的动感和生机勃勃的雄浑气息，加上其装饰格局铺天盖地、流溢

满幅，在结构上自由散漫，形式上却独具新意，使装饰面中有一种遒劲的力量和飘逸的气势回旋激荡其间，为彩绘陶器、漆器、金银错器皿、织锦、刺绣、砖瓦雕刻等注入了生命的灵气。汉代云气纹，实是由古代蟠螭纹或鸟纹发展和演变而来，虽已构成云纹，但仍然可在其中发现兽头或鸟头的遗留，其造型还没有十分严格规矩的格式。构形是即兴的创造，整体装饰为自由的挥洒，因而匠心独具、生气顿生。汉代云气纹的盛行，也和当时的神仙思想相协调。

5. 流云纹（魏晋南北朝时期）

魏晋南北朝是一个政局动荡、战火纷飞的时代，其政治、经济、文化以及整个社会意识形态都经历了巨大的转折。变幻无常的世事、混乱无序的世风，让人们把对人生、生命、生活的追求和渴望，更多地寄托于宗教信仰，因而玄学四起，佛教盛行。艺术必定会反映时代的精神，因此，魏晋南北朝时期的纹样多清秀典雅，多做纤细表现，无雄浑感。汉代流动起伏的云气纹此时已渐渐走向格式化，失去了自由的气势，成为规则的上下起伏的波纹，形成规律的分割纹。云纹的“简化”与“打散”在这一时期趋于极致，似乎应了“合久必分，分久必合”的逻辑思维，此时的“云头”和“云尾”以紧凑而自然的形式结为一体，开辟了云纹程式的新格局。魏晋流云纹的整体特点是：简洁、质朴、率性、自然。运用简单率直的线条、豪放的用笔和清秀的造型，展现洒脱与自信。随着“朵云”的飘然扬起，一种新的形式品格、一种空灵飘逸的审美气质诞生了。在艺术中，更注重表现个体的思想和人格。

6. 朵云纹和如意纹（隋唐时期）

隋唐时代是中国古代社会发展的盛期。唐代文化是中国历史上最

璀璨多姿的文化之一。国家的统一、经济的繁荣使国内各地的优秀文化融为一体，同时又大量吸收外来文化的精华，在创造了巨大的物质文明的同时，精神文明也得到了长足的发展。从云纹装饰的形态上看，典型的唐代云纹有单勾卷和双勾卷两种最基本的样式。两者都使用圆滑波状曲线将“云头”和“云尾”联结成浑然的一体，是在前代的基础上高度程式化的总结。朵云形式在这一时代定型，此后不断变化的云纹，大都是朵云纹的各种组合形式。朵云纹是由内敛式勾卷形为主形的“云头”与以飘逸的尾线构成的“云尾”组合而成的。它以简洁的形式，将圆浑与尖俏、丰腴与清秀、稳定与变动、敦厚与飘逸等对立的特质交融为一体。这种近于完美的“中庸”美学特性，使之成为中国人心中形完意足、规范标准的一种云纹样式而沿用至今。

在汉代已有雏形的如意云纹，唐代呈现出高度的程式化，并被广泛地加以运用，它以云气之神气和万物之情态的“衍化”意向为基础，集中体现了云纹的盘绕盘曲、生动飘逸的形式意味。在中国云纹体系中，如意云纹是最具抽象品格又被普遍认同、广泛应用的一种云纹类型。它以左右对称的稳定的形式结构蕴含着互逆对旋的运动张力，因此呈现出平中见曲、静中寓动、实中含虚的别样的生动姿态，阐释出中国美学所崇尚的“空灵”，符合中华民族特定的审美心理和审美习惯。如意云作为一种完美的单独纹样，造型简洁、结构疏朗、形象丰美，具有鲜明的稳定感和结构感，不仅常作为独立的装饰形式而被广泛应用，而且也可以作为一个图形框架，将各种适合的纹样形象纳入其中。

通过这一时期云纹的风格特点，我们可以看到在这一时期的艺术

样式上富丽堂皇、雍容华贵、雄浑博大、圆润饱满的审美取向。以定型化姿态崛起的朵云纹和如意云，从构形元素到结构模式，从造型方式到装饰格局，都形成了相应的程式。此后云纹风格样式的变化不再像以往那么更迭频繁，而是逐渐地向前推化、演进，云纹形态的整体流变呈现为在原有的基础上，结构日趋复杂，造型更为丰厚，形象更为细致，对后代整个云纹发展的格局具有深远的影响。

7. 宋元时期

艺术形式演变发展的一般规律表明，日益增进的审美经验和表现要求一旦达到一定程度，便会突破原先的形式架构去寻找更合适自己的表达方式。如果说隋唐以前的云纹装饰雍容华丽，不免带有俗气的夸张，甚至带有流行于西方17世纪巴洛克风格意味的话，那么，自宋而后，云纹装饰则逐渐向小巧精致发展，向静态内向、符号化发展。这种具有象征性的特点是把现象转化为一个观念，把观念转化为一个形象，结果使观念在形象里总是永无止境地发挥作用而又不可捉摸，纵然用一切语言来表达它，也仍然是不可表现的。这在一定程度上体现出这门艺术精微化的一面，是中国人精神再度深邃化的一个反映。宋代的云纹主要以如意云纹的形式为主，比较写意。如意云纹最初形成于先秦的对旋式卷云纹，经宋元时期定型化发展，开始普遍使用，并大盛于明清时期。此外，云纹中的回纹在宋代也有所发展：有单体的，也有连续为花边的；有一反一正相对连续的，也有顺向作带状连续的。回纹是以横竖短线折绕组成方形或以弧线旋转如螺纹的一种几何纹。商代青铜器上多与兽面纹组合作为地纹应用，通称云雷纹。回纹多见于宋代定窑印花装饰，用于盘的边缘。它在艺术上产生纹样之间直线

与弧线的对比、动与静的对比、规则与不规则的对比，加强了装饰效果。回纹只需用线条略作勾画，即产生绕折而连续的回纹边饰，别具一格。

元代的云纹装饰受豪放的游牧民族文化影响，云纹形态趋向饱满并以朵云和如意云纹为主。如意是一种器物，柄略曲，其头作云形，故称如意云。元代以后，如意形演变为装饰纹样。用于服饰的，加饰在肩上，因呈云形，故称“云肩”，四周下垂，既是一种装饰，也是为了“护衣领不使沾油”。元代还有“云头靴”。元代的陶瓷，其器肩部亦多以如意云装饰。元代朵云纹在宋代基础上更趋复杂化，在保持“云朵”整体感的同时，更具有组合感。元代的云纹在格式上是比较散漫、写意性的，以安详、沉静为主，却又洋溢着生气，类似于汉代云气纹的生动气象，但形态更为简洁，笔调更为率逸，是“逸品”发展的最高阶段。元代云纹装饰表现开始逐渐脱离客观对象的本质，成为一种服从并服务于主体心境的又具有相对独立审美价值的装饰形式。它成为既有时代特点又超出时代局限的普遍而又恒定的审美典范。这种以主体为中心，兼具客体、本体的性质，使形象逐渐向符号化的形势发展。

8. 明清时期

明代的云纹装饰在前代的基础上，呈多种样式并行发展的趋势，有线条舒展的卷云纹，空灵蕴藉的如意云纹、朵云纹，以及各式各样的团云纹等。明代的团云纹，在形式结构上，呈现鲜明的平面组合性，所构成的富有对称性和秩序感的平面化、图案化结构，造就了一个“俯视”的形象事物的发展规律，在表现上没有物象的真实性和心境的高

旷性可言，笔性刻露僵硬，而只能以精微而程式、小而巧的表现形式来吸引观众。这一时期的云纹装饰构图清新雅致、寓意高深及范围宽广的吉祥含义，颇具文儒高士之意趣。

清云纹装饰更为丰富多彩，除一些卷云、朵云、团云、如意云纹、灵芝云纹等外，这一时期发展起来的叠云纹装饰最具时代特色。叠云纹是一种以面状展开，颇为铺张、繁杂的云纹类型。它一般由层叠茂密的勾卷云头，加上弯转曲折、流动通畅的排线云躯来构图，多作满铺装饰或边缘装饰，具自由多变、连绵不断的组合特色。与明代云纹相比，清代的云纹装饰构图更加丰富，多与福、寿等题材组合构图，吉祥寓意更加明显。另外，叠云纹装饰更有层次感，它从内向外涟漪般层层推移扩张的同形反复，赋予图案化的云纹以叠加般的“立体感”，符合清代满雕密饰、追求富丽的图案装饰效果。

四、云纹的形式与装饰价值

以云为造型母题的祥云纹样，或舒或卷的形态，气流运转的运势，皆随心而生。纵观云纹演绎和发展的历史轨迹，我们发现云的造型与人们的审美意向是一致的。它在形态上对流动飘逸的曲线和回转交错结构的保持，与中国气论哲学的文化观念内涵是和谐一致的。由此云纹也充分而深刻地阐释了“生动”的美学意味，对中华民族的文化精神和审美理想作出了形象的表征。云纹所具有的审美代表性，在于它的视觉形态特征体现了民族审美感受和审美心理的普遍倾向，适应了中国人热衷流动形式美的审美习惯。

作为云纹的原始形态，旋纹的基本造型以涡形曲线、流线型带状排列构成纹样形式，概括而抽象地表达了人们对自然运动规律的认识，

以及对天地万物的规律运动而呈现出的盘曲贿选、周而复始的恒定关系。旋纹的创造性意义，不仅在于它形象地记录和表现了原始先民对自然的认识和感受，更在于其视觉形式本身所具有的运动感和节奏感，这意味着中华民族对艺术自身规律的深刻体悟和把握。

作为云纹构形元素的S形格式的勾卷形，由圆润饱满、匀和流畅的曲线能构成，视觉上极富弹性和张力。因为弧线本身具有扩张、延伸、流转的形式意味和暗示性，加上线条转换的疏密变化、急缓的构造变化和节奏感，所以勾卷于呈现出卷曲盘旋、寓静于动的“生动”的视觉效果。这不仅使“云”的流卷形态得以形象化，也将一种普遍的旋转感、流动感和变幻感得以最单纯简洁地表现。

结构是反映构形元素在纹样中的实际组织状态和相互关系的一种综合形式要素。结构模式则是表露其组织状态和相互关系的一般定则，体现结构的内在统一性和规定性，因此它内在地约束着纹样的面貌和格调。云纹的勾卷形的“元素”性质和其无所不在的应用性这种形态学素质及功能，在定型化的云头形式中占据主导地位，因而，无论就形式意味还是就形态特征而言，勾卷形对于云纹都具有实质上的“云头”意义。勾卷形具有极强的演绎能力，其随意伸缩的尾线，蕴含着无限的演变发展的可能性，既可以以同形反复的数量增殖表现，也可以通过尾线的延伸、转折、变化来表现，为云纹呈现不同的形象、姿态或适应不同的装饰空间提供了内在的支持。这应该也是云纹历来深受中国人喜爱的一个重要原因。

作为气论哲学在美学思想上的体现，“生动”可谓中华民族始终追求的审美理想。云纹以富有环绕感、延伸感、起伏感和回旋感的艺术

形式，显示了生命原则在审美需求和审美心理上的体现，以流动飘逸的曲线和回转交错的结构，以合乎自然生命节律的形式关系，表述着人们普遍具有的“生动”的心理经验。这些反映原始农耕生存要求和相应审美要求的艺术形式，反过来也对华夏民族特有的审美需求、审美习惯和审美心理起到塑造作用。因此，既执著于自身的生命感又顺应自然生命规律的心理经验，便中华民族在崇尚其流转变化的过程中呈现出独特的风韵气度和神情姿态，在参与自我生命体验的运动中实现着审美理想。

云纹通常是以底纹陪衬或隐为框架的形式出现于装饰载体上，起到烘托中心、突出主纹、渲染气氛的作用。没有云纹的衬托，显不出神龙上天入地、行风动雨的非凡能力，显不出仙人瑞兽腾云驾雾、祈福祛灾的卓异神性。云纹，总是随心舒卷、着意高尚；云纹装饰，永远超尘脱俗、心趋高远。

五、结束语

总的来说，从抽象的混沌到拟似的清晰，从简洁的单体到复杂的组合，从无定的时尚到定型的程式，上下数千年的云纹形态，宛如行云流水，演变不息。汉唐的动气、浩气至宋元的静气、文气，从蓬勃昂扬一变而为宁静优雅，云纹的发展自先秦的“意象”，经东汉、南朝的“意象”到唐代的“意境说”的历史性建构，以及明清的形式翻转到内容，无不象征着阳气向上的民族意识。云纹装饰历经几千年的發展演变，不断创新、发展、丰富和完善，不论从审美还是从文化的角度，都具有广泛的传承性和适应性，蕴含着无限演变和发展的可能性，极具广泛的运用空间。