

装饰图案基础

程晓民 刘思智 编著

山东美术出版社

装饰图案基础

ZHUANG SHI TU AN JI CHU

程晓民 刘思智 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰图案基础 / 程晓民著. — 济南: 山东美术出版社,
2003.8(2004.3.重印)
ISBN 7-5330-1801-X

I . 装... II . 程... III . 装饰美术 - 图案 - 基本知识 IV . J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第 067382 号

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 7 印张

版 次: 2003 年 9 月第 1 版 2004 年 3 月第 2 次印刷

定 价: 16.50 元

序

图案是中国最古老的造型艺术，图案是最典型的装饰艺术。

广义地讲，装饰图案中蕴含着造型艺术几乎所有的形式美规律，而规律是永恒的，是不会过时的。就图案本身来讲，它是符号化的自然，是一种装饰美，是一种秩序美，是美的化身。我们现代人的任务是：学习、继承和发扬伟大的中国图案艺术传统，研究、借鉴世界各民族多姿多彩的图案艺术，广采博取，把握规律，不断创造新的、现代的图案形态，为美化人们的生活服务。

艺术设计专业学生在校期间最重要的专业学习任务是什么？那就是打好基础。即打好造型基础和设计基础。装饰图案、包括现代构成图案，应是设计基础中最重要的基础。

当前，在现代艺术设计类专业占主导地位的工艺美术和艺术设计教育中，传统的课程如图案课教学更显得重要和可贵，因为它是最重要的基础之一。

程晓民、刘思智编著的《装饰图案基础》从中国装饰图案艺术的发生、发展演变过程中，对中国装饰图案艺术的发展史做了科学地分析；对装饰图案艺术的基本规律进行了深入细致的研究，在许多方面有他们独到的见解。他们有从事多年高等美术教育的丰富经验，在编著此书时，从教学和设计工作实际需要出发，对装饰图案艺术不仅做了理论方面的阐述，还附有大量的图例，可谓图文并茂。因此，该书既是一部简明中国装饰图案史，又是一部较系统的研究装饰图案艺术规律的理论著作，具有较强的科学性、艺术性和可读性。它不仅是学生学习装饰图案艺术的一部教科书，也是较为实用的一部参考资料书。

我作为工艺美术和艺术设计教育工作者，对该书的出版表示祝贺！

2003年8月于济南

目 录

第一章	装饰图案及其相关概念	1
第二章	装饰图案的起源	3
第三章	中国装饰图案的历史沿革	5
一	原始时期的装饰图案	5
二	商周时期的装饰图案	10
三	春秋战国时期的装饰图案	11
四	秦汉时期的装饰图案	13
五	魏晋南北朝时期的装饰图案	16
六	隋唐时期的装饰图案	17
七	宋代的装饰图案	20
八	元代的装饰图案	22
九	明代的装饰图案	23
十	清代的装饰图案	26
十一	吉祥图案	28
第四章	装饰图案的类别	29
第五章	装饰图案的构成要素	30
一	图案的造型	30
二	图案的色彩	33
三	图案的物肌	35
第六章	装饰图案形式美的规律	35
一	变化与统一	35
二	对比与协调	35
三	均衡	36
四	重心与比例	36
五	节奏与韵律	37
第七章	装饰图案的造型途径与方法	37
一	造型写生	37
二	造型变化	38
三	题材与变化	40
四	记忆造型	40
五	联想、想象与偶然成型	40
第八章	装饰图案的表现技法	41
一	点的表现技法	41
二	线的表现技法	43
三	面的表现技法	45
四	不同的艺术处理手法 体现不同的艺术视觉效果	46
图 版		47
后 记		108
参考书目		108

第一章 装饰图案及其相关概念

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式。虽然图案的历史在中国已有六七千年的历史(以新石器时期彩陶图案为标志),但“图案”一词的使用却是在近代开始的,是由西方国家翻译而来,在工艺美术领域应用最早也最广泛。图案在工艺美术领域里的沿用是在二十世纪初,由西方广泛使用的“design”一词翻译过来。而“design”最早在西方是由拉丁文演变而来,作为名词是图样、花样、方案、预想设计图;作为动词是布局、打样、制图。在十九世纪七十年代,日本人引进了“design”一词,到二十世纪七十年代,基本意译作“设计”、“图按”、“意匠”,这三个词都与英语的“design”通译。我国把这个词翻译成图案的这个人陈之佛。他在1917年出版的《新图案讲义》和1930年出版的《图案法合》中这样解释:图案含有美和实用两个要素,那么美的要素包括形状、色彩、装饰;实用要素包括实用上的安全、实用上的便利、实用上的快感、实用上的刺激。这是早期人们对图案的解释。

随着社会的发展、变化以及对工艺美术领域相关学科知识层面认识的更加全面和不断深入,其中,以“实用与装饰相结合的设计方案”一说,较为确切。具体地说,图案是工艺美术关于形式、色彩、结构、装饰的预想设计,是在工艺、材料、用途、经济、美观、安全、牢固等条件制约下制成图样、模型、装饰纹样等预先的设计方案的统称。小至生活用品、大至园林绿化设计和城市规划,都可包括在这一名词中。这是广义的图案一词。对图案的狭义(或不严格的)的解释又可专指平面的装饰花纹、纹样、纹饰构成。

在艺术领域里,图案并非一门独立的艺术。一般地说,它主要从属工艺美术,就“图案”的字面字意来说,“图”可以理解为图形、图画、图样,“案”则是考案、依据、方案。但是,这种设计又区别于一般的工业制图,因为一般的工业制图不属于艺术范畴。但是,一切与美和艺术有关的设计与制作,又受到材料、工艺技术、生产

条件、功能、经济条件等客观因素的制约。“经济、实用、美观”对于图案设计来说则是具有最基础性、普遍性和指导意义的综合性原则。

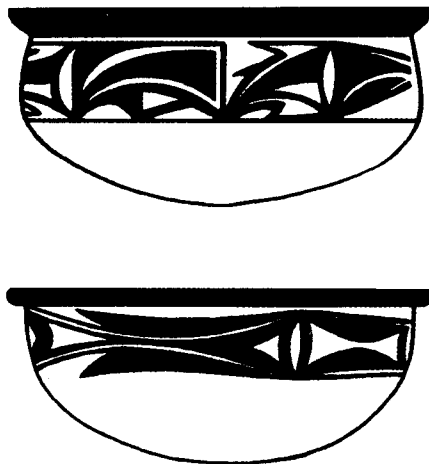

图 1-1 原始彩陶装饰图案

装饰一词,在中国最早出现于五至六世纪,指修饰、打扮。在西方最早出现于十八至十九世

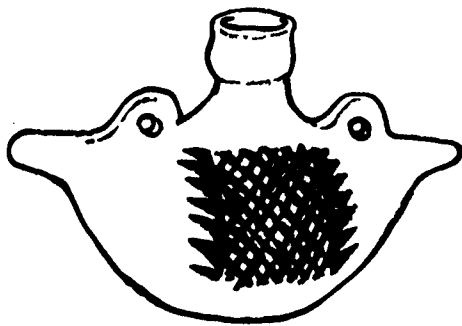

图 1-2 原始彩陶装饰造型

纪,泛指艺术修饰。含有安装、制作、绘制、美化、技艺等含义,属于动词成分的居多。而装饰图案,在工艺美术领域,则一般被理解为器物的造型装饰(即形制)与纹样的构成装饰的统称。

纹样,即装饰于器物表面的花纹,又称纹

图 1-3 装饰纹样

饰,民间俗称“花样”。它是图案中的一类,仅指器物表面纹饰而不包括形制(器物造型),中国古代称“文”或“文章”。因此,严格的讲,笼统地把图案仅仅解释或理解为纹样则是狭义的和全面的。但是,在实际的设计工作中,由于纹饰的设计较能显示艺术的功能,而其更新率又大大地多于器形的设计,所以,多习惯将图案狭指纹样,因此,又多习惯将纹样的构成形式称作装饰图案。

工艺美术,又称实用美术、应用美术或装饰艺术等。工艺美术是一种古老而复杂的文化现象,工艺在中国古代常与工、巧、艺等词相联系。

生活用品和生活环境进行美的创造,从而美化生活。

工艺美术必须具有以下条件:它是生活用品,具有使用功能;它通过物质生产制成具体产品;它具有审美因素,体现美的创造。它包括两个方面的含义,即欣赏性与实用性。

现代设计、工艺设计与图案,本来是同义语。但由于自西方工业革命以来对建筑艺术、工艺品、工业产品的功能与审美的更加重视,设计一词或现代设计受到了艺术家们和理论家们的推崇与青睐,大有用设计取代图案的趋势。或者把图案及工艺美术都归纳为传统概念的形式理念,

图 1-4 原始彩陶装饰图案

对工艺的一般解释为:利用生产工具对各种原材料、半成品进行加工或处理,最后使之成为产品的方法。这里所指的生产工具应当泛指人们改变物质材料的手段,包括手工用具、机器以及现代的计算机技术等科技。而工艺美术则是通过生产手段(包括手工、机械、技术等),对材料进行审美加工以制成具有实用意义与审美意义的物质产品和精神产品的一种美术创造活动。工艺美术是生活和美学的结合,它对人们的衣食住行用等

设计则归类为现代的形式理念。

这些对于有关图案与设计,以及相关的概念的理解与分类、理论概括与研究,随着社会的进步、科技的发展及人类观念的不断变化,将会更加充实、合理和完善(图1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7)。

图 1-6 装饰纹样

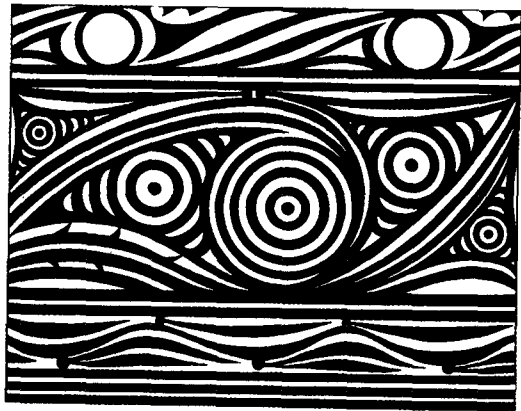

图 1-5 原始彩陶纹样

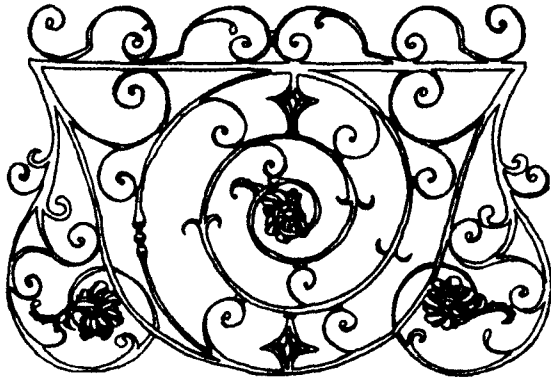

图 1-7 装饰造型

第二章 装饰图案的起源

“有了人，我们就开始有了历史”（恩格斯《自然辩证法》），原始社会是以人从动物分离出来作为起点的。

早在人类历史发展的初期，原始人为了生存，在漫长而艰苦的劳动过程中，不断地认识自然、征服自然和改造自然，人类社会发展的漫长历史，也就是一部人类文明的发展史。任何文明都是人类的活动方式和产物的统一，人要生存，必须依靠物质的生活资料。而人类在制作生产工具和生活用品的过程中，就孕育了工艺美术这种文化形式。工艺美术是最古老的艺术种类之一。

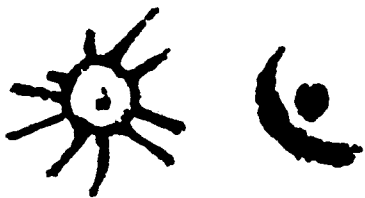

图 2-1 原始岩画造型符号

三百多万年与大自然的拼搏历程，由“猿人”到“古人”，从“古人”到“新人”的进化发展过程中，逐渐形成了远古蒙昧时代的文化，这一漫长历史进程中所形成的文化的原始形态又

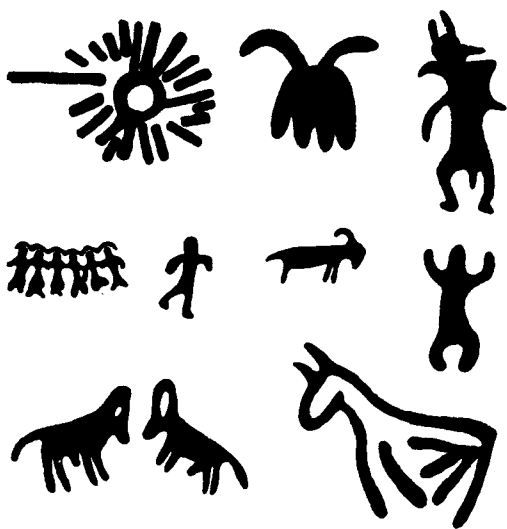

图 2-2 原始岩画造型符号

视为“原始的自然文化”，即为了生存而与自然环境的抗争中，无意识、无明确目的、本能的、自然流露的自然文化现象。

其原始“自然文化”的艺术体现是原始人类在狩猎等活动中利用天然植物，如木材、草类；动物的骨骼、石头等，作简单的打制过程，并形成工具的形态，人类原始文化的历史便是从制造工具开始的。

由原始“自然文化”向“人文文化”（即有明确目的和有意识地去追求和创造的文化现象）逐步转化。这一漫长时期的转化过程是以打制石器为标志的旧石器时代与以磨制石器为标志的新石器时代作为分界线的。

原始人类逐渐产生对自然和社会的最初的思维，对日常活动中反复实践和反复感受的事物有了一定的概括与联想能力及意识或感知。他们开始有意识地去思索自然界和现实社会的许多问题，如：日、月、雷、电、水、火、星辰等自然现象；人和大自然之间的一些关系；人的生、老、病、死、梦等。这些思维形成了人类对自然万物及对社会的最早的认识观念与意识形态，由于这些最原始的主观认识与客观世界之间的巨大差异，所以，这些认识观念便带有一些浓厚的神秘

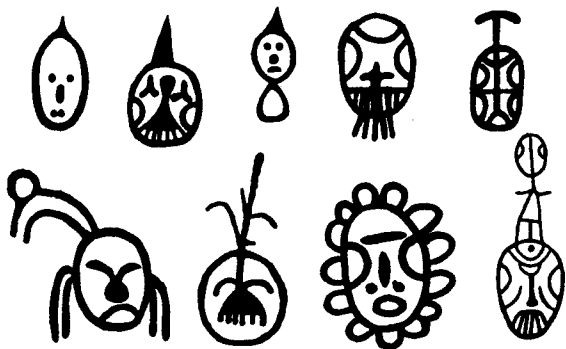

图 2-3 原始岩画造型符号

色彩，进而有些逐渐形成带有原始宗教色彩的文化或图腾文化。

火的控制和使用对人类的进化产生了巨大的影响，它的运用在人类历史上具有划时代的意义，是人类征服自然最重要的武器之一。其次是石器的使用。人们最初只会用天然的石块做工具

或武器,以后逐渐学会了选拣石块、打制石器,作为敲、砸、割的工具。他们最初制作的石器还是相当粗糙的。通常称打制石器的这一漫长时期为“旧石器时代”。

悠悠岁月,原始人类在与自然界的抗争中进一步改进了石器的制作,把经过选择的石头打制成石斧、石刀、石锛、石铲、石凿等各种工具,并且加以钻孔、磨光,用以装柄或穿绳,以提高使用价值。这种磨制石器的时代,称为“新石器时代”。新石器时代,原始人类基本结束了长期的原始群居生活方式,开始了按血缘关系结成氏族,进入到原始的“氏族公社”时期。氏族公社最初是“母系氏族社会”,后来过渡到“父系氏族社会”时期。旧石器时期晚期以来打制的石器和制作的生活用品逐渐带有了形、线之装饰美的原始因素,预示着新石器时期装饰艺术的开始。

新石器时期,人类除了磨制石器,还开始能够制作骨器,出现了最早的装饰品。由于社会生产力和生产关系的变化,血缘关系的氏族公社开始由“母系氏族公社”向“父系氏族公社”的转化,社会逐渐开始动荡,人与人之间的平等关系也开始逐渐打破,一些氏族公社逐渐合并成一些原始部落和部落联盟。制陶、制骨、编制、石器 etc 等原始工艺形成专门行业,生产技术得到很大发展,手工业和农业逐渐分离。

图 2-4 中国象形文字符号

陶器的出现在人类的文明史上具有重要意义。美国历史学家摩尔根曾把陶器的发明和使用作为人类从野蛮状态进入文明社会的标志,因为它是完全按照自己的设想创造物品的重大成果,对艺术而言,它为装饰艺术的产生和发展提供了必要的条件。

在中国,陶器的最早实物是在河南省新郑裴李岗和河北省磁山出土的,经科学鉴定距今约有八千年的历史,器型和装饰均比较原始,有双耳壶、大口深腹罐和圆底罐、三足罐等,装饰有刻划的篦点纹、弧线纹和弧线篦纹等。江西万年仙人洞出土的绳纹粗红陶也有约七千多年的历史。在所有新石器时代文化遗址中,陶器均占有最突出的重要位置,如黄河流域的仰韶文化彩陶、马家窑文化彩陶和龙山文化的黑陶更以其辉煌的艺术成就被誉为中华民族原始时代的艺术明珠,成为中华民族史前文化的丰碑。

因此,陶器的形态装饰与陶器上的装饰图案纹样成为艺术工作者们最原始的、具有历史性意义的装饰艺术研究素材与课题,以致于影响着当今的绘画创作和艺术设计。因陶器的装饰图案被

图 2-5 原始印纹陶

认为是最早的装饰图案形态,而彩陶的装饰图案又被认为是比较成熟的、系统的装饰图案作品,因而,一般把彩陶装饰图案作为装饰图案产生的历史性标志。

附丽于器物表面的装饰图案既是人类文化的重要组成部分,也是人类审美创造活动的重要内容。在相当长的时间里,在人类为生存而奋斗的原始初期,其“装饰”也不足以显示是审美的,在最初的石器及其它器物上,其外形及上面的刻饰只不过是为了使用的便利而进行的加工或刻制。最初的造型形象,我们把它归结为艺术形态的萌芽,这些似文、似图、似画的造型符号,也可以说就是我们今天的装饰图案、文字以及绘画的最初期的形态或萌芽。(图 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5)

第三章 中国装饰图案的历史沿革

一 原始时期的装饰图案

原始人类在反复的劳动实践中,开始更加有效地改造自己的使用工具,其重要标志便是由起初的打制石器到后来的磨制石器,具有了简单实用的最初审美活动,初现审美创造的风采。其原始“自然文化”转化到“人文文化”,即人类有意识、有目的地去创造,从而形成了旧石器时期到新石器时期的发展。

石器可作为人类创造文明最早的起始点。而整个石器时期,旧石器时期在中国大约延续了一百多万年,到距今约一万年前进入新石器时期,人类社会逐渐过渡到稳定的定居生活和农耕经济,这一时期也是各类艺术活动逐步形成的时期。这一时期,人类的思维犹如插上了想象的翅膀:磨制石器和原始装饰品大量出现,石器的器型固定,表面光滑,并有穿孔的精美装饰,而且烧制出了陶器。陶器的产生是人类利用火的作用与威力改变客观事物与自然世界的一次创举,尤其是彩陶工艺的创制把逐渐成熟的“人文文化”推上了一个空前的高潮。因而彩陶的创制及其已趋成熟的装饰图案一般被认为是开创装饰图案历史的里程碑。

陶器在中国原始社会分布的地区很广,黄河流域有距今约八千年的河南新郑裴李岗文化陶器、河南武安瓷山文化陶器,距今约六千年至七千年的黄河中上游的仰韶文化彩陶,距今约四五千年的马家窑文化彩陶,距今约四五千年的黄河下游和淮河下游的大汶口文化、青莲岗文化、龙山文化陶器等。长江流域有距今约五千年左右的河姆渡文化陶器、距今约四千年左右的屈家岭文化和良渚文化陶器等。此外,在长江以南有距今约一万年的江西万年仙人洞和广西桂林甑皮岩陶器,在黄河以北有距今约七千年的辽宁朝阳红山文化陶器等。

在史前陶器工艺上万年的发展历程中,不同地域、不同时期的陶器,从陶土的选择、烧制工

艺、器型及装饰纹样都有所不同。概括起来,早期的陶器制作是以手工捏制的方法,这种方法制作的陶器,在器壁上常常留有手指纹,器型也不规整。中期发展到“贴敷模制法”或“泥片贴筑法”和“泥条盘筑法”,即先将泥土捏成泥片或搓成泥条,然后再筑成器型的方法,再就是“筐篮编制筑器法”,利用草、木、柳等自然材料编制成形再盘泥土筑成器型。晚期的制陶工艺出现了“模制成型法”和“轮制成型法”,是制陶技艺的一大飞跃。陶土的选择加工、烧制等技术的不断成熟和完善,使陶器的质量和生产效率逐渐得到提高,才创造出千奇百态、广为应用的各种陶器精品。

史前陶器主要以“仰韶文化”彩陶、“马家窑文化”彩陶、“大汶口文化”彩陶、“龙山文化”黑陶为卓越代表。而彩陶的出土以黄河中上游的仰韶文化和马家窑文化最丰富。

(一) 仰韶文化彩陶图案

“仰韶文化”是因1921年最早在河南渑池县仰韶村发现而得名,它分布在河南、河北、山西、陕西、甘肃、青海等广大地区,时间距今约六七千年。由于时间、地域的不同,在器形和装饰纹样上又有很大的差别,因此又把它们分为几个主要类型。其中以西安半坡村遗址、河南陕县庙底沟遗址为典型代表。

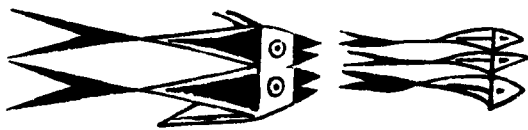

图 3-1 半坡鱼纹

1、半坡型彩陶装饰图案

半坡型彩陶因首先发现于陕西西安的半坡村而得名,主要分布在渭河流域,以陕西的关中平原为中心,向四周发展,往西达到甘肃陇东的天水、平凉地区。品种有水器、饮食器、储盛器、炊器等。常见的器物造型有圈底盆、卷唇盆、小口尖底瓶、船型壶等。

半坡型陶器早期以红陶为主,晚期灰黑陶增多,装饰的方法有彩绘、捺印、划纹、堆饰等。具有突出成就的是彩绘,即彩陶。彩陶纹样色彩

以黑为主,多施加在赭红色陶器的肩部或内壁。装饰纹样有鱼纹、蛙纹、鸟纹、鹿纹、人面纹以及宽带纹、折线纹、三角纹、斜线纹、菱形纹、辫型纹等几何图案。其中以鱼形图案纹样最具代表性(图3-1)。

半坡型彩陶的鱼形花纹多饰于卷唇折腹、肩部或卷唇圆底盆的内壁。鱼纹又可分为单体鱼纹和复体鱼纹两类,所谓复体鱼纹,是由两条或两

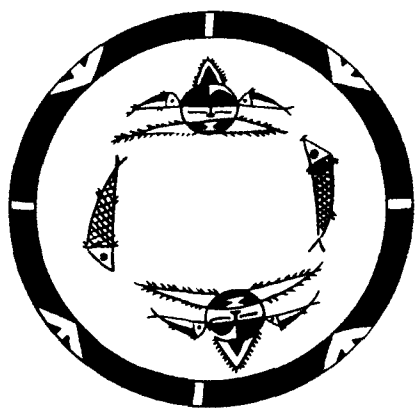

图3-2 半坡型人面鱼纹陶盆

条以上的鱼纹组成一组,有多到四条鱼纹相连组成的。鱼纹的复合往往采取双关手法,即将两个鱼纹相同的部分重合成共用形,如两个鱼头共用一个鱼身,还有两个侧面鱼纹组成一个正面的鱼头纹,成为寓有正、侧面鱼头的双关纹。早期多用单体鱼纹,晚期则以复体鱼纹为多,而且这种鱼纹由起先的写实手法,逐渐演变为鱼体的分割和重新组合,使之抽象化、几何化、样式化,形成了横式直边三角形和线纹组成的装饰图案的特点。

在半坡彩陶的装饰纹饰中,人面形纹饰最具特色,多装饰在翻唇浅腹盆的内壁。其中,有人面与鱼纹的合二为一,在一个鱼头形的轮廓里面,画出一个入面纹样,具有“寓人于鱼”的特殊意义。还有在人面的两侧各饰一条鱼纹,称为“人面含鱼”(图3-2)。

另外还有鱼形和鸟形的复合纹、蛙纹等,反映出黄河流域以鱼为图腾的氏族与以鸟为图腾的氏族的结合。

半坡型彩陶的装饰纹样,一般均为直线,多

组成直边三角形,很少运用曲线。

2、庙底沟型彩陶装饰图案

庙底沟型彩陶是在半坡型的基础上继承和发展起来的,因发现于河南陕县庙底沟而得名。它的分布地区,以陕西关中为中心,向四周发展得更广阔,东及山西南部、河南西部,西达甘肃的陇东、陇西、陇南,直至青海东部。

庙底沟型彩陶与半坡型相比数量增多,器物种类也有所增加,器物的造型及装饰图案亦有新的变化。器物种类有碗、盆、瓶、罐等,器物造型有“大口鼓腹小平底”的曲腹盆、“敛口小平底”大瓮、人头器口瓶、圆底釜等,其中以大口鼓腹小平底最典型。与半坡彩陶造型相比,由圆底变为平底,造型也由简单的圆弧型发展为富于变化的S形双曲线形。

庙底沟型彩陶多是在红色的陶胎上施以黑色纹样。其动物装饰纹样有鸟纹、蛙纹、鱼纹等,以鸟纹为主。其图案呈现出由写实到写意、由具象到抽象的发展过程。

庙底沟彩陶同时有大量的几何装饰纹样,如带状纹、垂弧纹、平行条纹、圆点纹、回旋钩连纹、网格纹等,也有花瓣纹、羽状叶纹等。纹样组织复杂,构成方法多样,方形与圆形构成的几何形连接形成二方连续纹样,富有节奏和韵律感,以白当黑的双关手法的巧妙运用,交织的网状细线纹的应用形成的中间灰色调,与黑白色块对比构成等表现手法,丰富了图案的色彩效果(图3-3)。

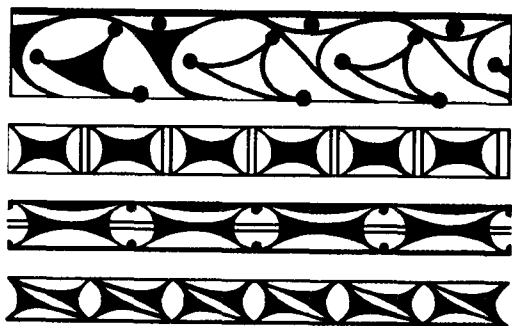

图3-3 庙底沟型彩陶图案

(二) 马家窑文化彩陶图案

马家窑文化彩陶主要分布在甘肃和青海部分

地区,在时间上晚于仰韶文化。根据大量的考古发现和科学鉴定,马家窑文化和仰韶文化有明显的继承关系,是从仰韶文化中分化出来的。主要类型有马家窑型、半山型、马厂型三种类型彩陶。

1、马家窑型彩陶装饰图案

马家窑型彩陶在艺术风格上继承了庙底沟型彩陶的许多因素,是庙底沟型的继承和发展,并将彩陶工艺推向新的高潮。

马家窑型彩陶的品种有壶、罐、瓮、盆、钵、豆、碗等,如“小口瓶”、“细颈硕腹壶”、“大口长腹瓮”、“带嘴锅”等。器物造型与半坡、庙底沟型彩陶的大口盆、钵相比,马家窑型的彩陶则是以小口的瓶、壶、罐为主。纹样也呈现出由具象向抽象的发展过程。马家窑型彩陶的几何纹则是以点和螺旋纹的运用最为典型,纹样流畅而富

于旋转的律动。

在马家窑型彩陶当中,有一件1973年在青海大通县上孙家寨出土的著名舞蹈纹彩陶盆,盆高14厘米,口径29厘米,底径10厘米,卷唇平底,内壁绘有四条平行带纹,最上一道较粗,口沿处也有一圈带纹,上下两组纹饰间有舞蹈纹三组,每组两边用内向弧线分隔,两组弧线间还有一条斜向的柳叶形宽线。舞蹈纹每组五人,手拉着手,面向一致,人物头上有辫发,外侧的两个人物的一臂均为两道线,每个人物的体侧都有一尾状物,大约是模拟动物的一种装饰。舞蹈人足下的四道平圆装饰线,可能是表示人们在湖边进行舞蹈表演的情景。如果在盆中盛上水,就可以在水中映衬出舞蹈人物纹样的倒影,可谓设计独特,是中国彩陶工艺的一件珍品(图3-4)。

马家窑型彩陶的装饰图案概括起来有以下几个特点:一是“满”。马家窑型彩陶的装饰,从器物的口沿到接近底部,几乎都布满了花纹,显得既多又满。二是“内彩”。内壁彩绘是马家窑彩陶的一种流行的装饰手法(也有内外都加彩的)。三是点和螺旋纹。点的运用成为这个时期装饰的特点。在点的外围绘以螺旋纹,具有动感。因此,马家窑型彩陶的艺术风格可用旋动、流畅来形容。

2、半山型彩陶装饰图案

半山型彩陶因首次发现于甘肃宁定县半山地区而得名。半山型彩陶是马家窑型彩陶的继承和发展,半山型彩陶的造型主要是以“短颈广肩鼓腹”彩陶罐和“小口直径壶”为代表,其特点是器物的口径进一步变小,并且普遍按有把钮,罐体近似球体,底部微向内收形成小底,器体较矮,器腹的直径与高度相当或超过高度,其恰当的比例以及在曲线与直线的运用上达到极为完美的程度。

半山型彩陶装饰图案的色彩已由单一的黑色发展到了黑红两种颜色,红色与黑色的交替运用或间隔的处理,获得了更为丰富的装饰效果。

半山型彩陶的装饰纹样多以曲线为主,并流行运用锯齿纹,彩绘的线条红、黑相间,产生一种富于变化的节奏美感。按其组织结构大体可分

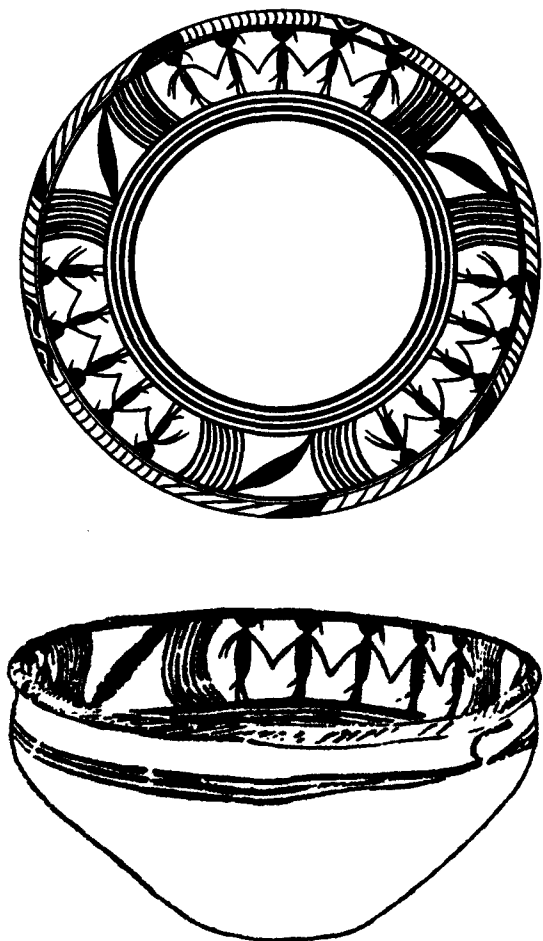

图3-4 马家窑型舞蹈纹陶盆

为四种形式：(1)各式平行线纹、波浪纹。(2)运用折线以及折线的交叉构成三角形与菱形纹。(3)利用波浪纹(S形)连接各圆的螺旋纹(或称旋涡纹)组成装饰。这种螺旋纹有的排成单独的个体，有的彼此钩连。(4)在圆形的基础上组成的各式葫芦纹，利用葫芦纹作面的分割，使装饰面分成数个单位。

半山型彩陶在曲线与直线以及高度与宽度比例等恰当运用上，都达到了极为完美的程度。无论从造型还是图案装饰来说，是彩陶工艺中最为

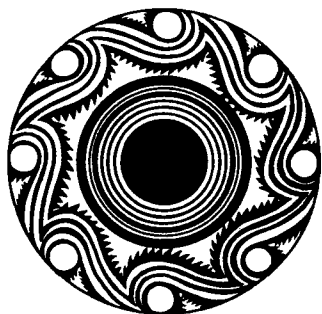

图 3-5 半山型彩陶装饰图案

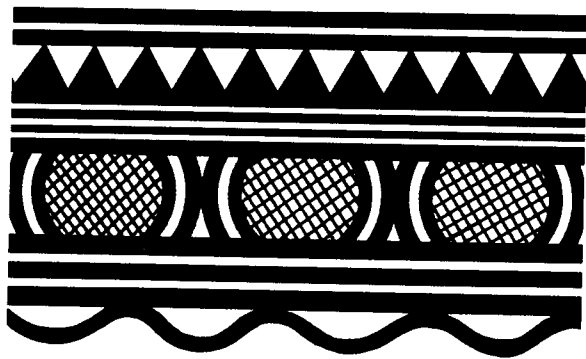

图 3-6 半山型彩陶图案

精美的(图 3-5、3-6)。

3、马厂型彩陶装饰图案

马厂型彩陶因首见于青海乐都县马厂而得名。它是由半山型彩陶发展而来的，分布地区比半山更向西发展，以西宁与兰州之间的乐都、民和、永昌等县出土最为丰富。

马厂型彩陶保持了半山型的制作特色，并有所发展。其造型早期以壶、双耳罐为主，装饰纹样的色彩流行红、黑两色，但不常用红黑相间的画法。纹样以螺旋纹为主。中期彩陶壶的数量增多，壶体变瘦，颈部加长，流行四大圆圈纹。晚期的马厂型彩陶发生很大变化，器物造型出现小型化、多样化趋势，如大双耳罐、长颈小壶、镶骨珠陶碗、单把直筒形杯、豆、勺、盆、鸭形壶、提梁罐、双连罐等以前不常见的器形，在器壁上的浮雕、捏塑也比以前增加。

马厂型彩陶同其它类型彩陶相比装饰纹样日益简单化，绘制上也较为粗糙，纹样多运用折线纹，同时出现了较为粗犷的回纹、三角纹、叶形网纹、蛙纹等。其中以蛙纹(或称人体蛙纹)最有特点，以圆圈纹作头部，在圆圈中又有米字纹、十字纹、WW字纹、折线纹和连珠网纹等，有身，有双手和双足，手和足还有五指。中期的蛙纹头部消失，只留躯干，肢节增多。晚期仅留爪指或变成三角折线纹(图 3-7、3-8)。

马厂型彩陶具有简练、刚劲的艺术风格。它的装饰不及半山型精致，显得粗犷、庄重、豪放，

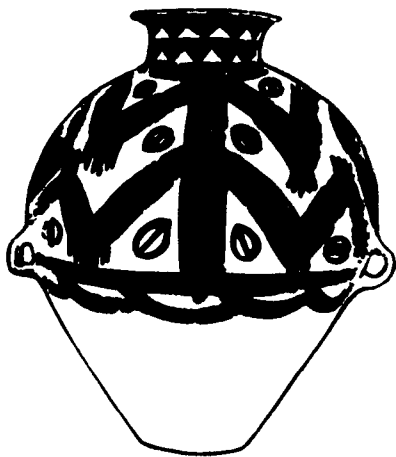

图 3-7 马厂型彩陶装饰图案

图 3-8 马厂型彩陶装饰图案

注重大效果。

(三) 大汶口文化彩陶图案

在黄河下游的山东和江苏北部一带,大汶口文化和马家窑文化在发展时间上相重,但大汶口文化延续的时间较长。陶器造型有陶背壶、钵、鬲、杯、镂孔陶豆等。装饰图案以几何纹为主,有折线纹、波线纹、菱形纹、花瓣纹、回旋纹等。

(四) 龙山文化陶器装饰图案

新石器时期晚期,在黄河下游和东部沿海的广大地区,兴起了另一种文化,这种文化以出现较多的黑色陶器为特征,陶器的器壁薄、光、且亮,称为“黑陶文化”,又因最早发现于山东历城龙山镇,所以也称为“龙山文化”。

龙山文化东起山东半岛(这里是黑陶文化发达的中心),西到河南、陕西地区,北到辽东半岛,南至长江下游地区。

早期的龙山文化为“庙底沟第二期文化”,为仰韶文化到龙山文化的过渡期,陶器多为粗灰陶,器形有鼎、鬲、觚、豆等,纹饰以篮纹为最多,绳纹次之,也有划纹和堆贴装饰。中期的龙山文化在中原地区,以“后岗第二期文化”(又称河南龙山文化)和“客省庄第二期文化”(因最早发现于陕西长安客省庄而得名,又称陕西龙山文化)为代表,陶器仍以灰陶为主,典型黑陶也有发现,器形有鬲、甗、盂、单把鬲、绳纹罐等。在沿海地区以山东龙山文化(也称典型龙山文化)

为代表,制陶已采用快轮修整,大量出现黑、薄、光、亮的典型黑陶,器形有杯、盘、碗、盆、罐以及鼎、鬲、觚等。纹饰有旋纹和划纹,但以素面或磨光的为最多,绳纹、篮纹极罕见。

晚期的山东龙山文化,发展到南至江苏,北至辽东半岛。在所有龙山文化中,以山东龙山文化为典型,薄而光的蛋壳黑陶的大量出现,是这类文化的突出特征。器形常见有鬲、鬼脸式腿的鼎、高圈足镂孔豆、杯、盘等。纹样有旋纹、划纹及附以堆贴和镂空等,由于黑陶的外表色彩的因素,因此,它主要以造型为艺术手段,以纹饰为辅,给人以朴素无华之感。

(五) 几何印纹陶

在新石器晚期的各地域文化陶器发展的同时,在长江以南的广大地区,逐渐发展成熟了一种用印模在陶坯上压印出几何纹的装饰工艺,被称为几何印纹陶。这种几何印纹陶的装饰仅因印压的几何纹而得名。

几何印纹陶主要分布于江苏、江西、浙江、福建、湖南、湖北、广东和台湾等省,多为黑褐

图 3-9 原始几何印纹陶图案

色和棕黑色胎底,器形有罐、盆、盘、碗、杯、鼎、尊、豆、盂、甗等,其盛行时间向下可贯穿整个商周奴隶社会。

这种通过印压而成的装饰可追溯到陶器的起源时期,公元前约八千年左右的裴李岗文化陶器就有篦点纹、席纹、绳纹出现,这种由实物得来的痕迹印纹经过长期的发展提炼成抽象的几何纹。这种几何纹通过重复、重叠、错位等方法进行连续反复,形成二方连续和四方连续的图案格式,主要纹样有方格纹、米字纹、回纹、菱形纹、水波纹、绳纹等,纹样的构成形式具有一种机械的、有规律的美感,因此几何纹具有很强的生命力,对以后的装饰图案应用产生了很大的影响(图3-9)。

二 商周时期的装饰图案

夏朝是中国历史上第一个朝代,也是中国历史上最早的奴隶制国家,在经历了四百多年的统治以后被黄河下游的部落推翻,建立了商朝。商代在盘庚之前,由于战争及自然灾害的原因,屡次迁都,这段时期称为商代前期,公元前十五世纪末,商王盘庚最后一次迁都于殷(今河南安阳)后,称为商代后期,此后商又称为殷或商殷。商朝于公元前十一世纪被活动于中国西部的周人推翻建立了周朝。到公元前771年周平王由镐京迁都于洛邑,历史上把迁都前的周朝称为西周,迁都后的周朝称为东周。

商周是中国奴隶社会高度发展、完备的时期,商周的手工业得到大的发展,且分工详细、组织严密,生产规模庞大,生产技术先进。夏、商、周三代的文化成就以殷商和西周为代表,这一时期的工艺美术品种有青铜、陶瓷、雕刻、染织、漆器等,其中以青铜工艺取得的成就最为突出,创造了如司母戊大鼎等气势恢宏的工艺美术精品。

这个时期,出现了中国最早的关于工艺的专门著作《考工记》(周朝),它总结了各种工艺技术的制作经验,并对周代手工业的分工作了详细记载。如书中记载的“攻木之工”和“攻金之工”等六种工艺已分为三十二个工种,并且提出了

“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”的朴素的工艺观点。

商周时期的工艺美术及其装饰图案主要体现在青铜器上,另外如陶瓷、玉器、染织、漆器等也都有长足的发展。

(一) 商周时期的青铜工艺与造型

青铜制造技术在商周时期获得大的发展,其制造技术与艺术水准达到了相当的高度,在中国灿烂文化历史长河中谱写了辉煌的一页,是继原始彩陶、黑陶工艺之后又一辉煌的艺术创造。因此,历史上又将商周时期称为青铜时代。

青铜是和红铜比较而言的,青铜是指用红铜与锡和铅的一种合金,因颜色灰青,故名青铜。青铜器的制作一般经过炼矿、制范、熔铸等几个过程。青铜在物理和化学性能上有许多优点:1、熔点比较低,易于铸造。2、硬度可以提高,可根据器皿或用具的不同用途和需要,铸造各种不同硬度的青铜器。3、光泽度增强,外观更为光亮美观。4、由于在熔铸时溶液的膨胀性加大,可以减少气孔从而得到更加清晰的装饰花纹。商周时期的青铜器的铸造技术主要采取陶范法、蜡模法。

商代青铜器的造型,根据生活用途的不同可分为食器类,如鼎、鬲、甗、簋、豆等;酒器类,如爵、盃、角、觚、觥、壶、卣、鬯、觥、盃、甗、尊、彝等;水器类,如鉴、盘等;乐器类如铙等;兵器类,如戈、矛、斧、刀、簇等,还有其它用

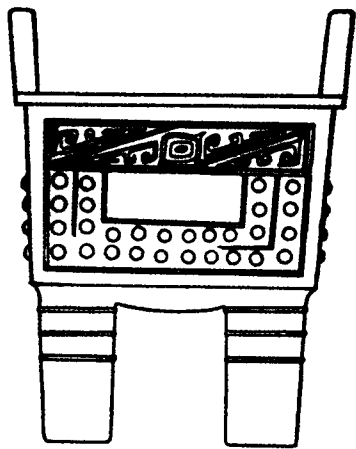

图3-10 商代青铜器鼎的造型

具及工具类等。

周代青铜器的造型品种,其变化是食器和水器增多,酒器逐渐减少。食器类增加了如孟、簋、盥、豆等;水器类新增加了注水用的匜等;乐器类增加了钟和镛等;兵器类增加了戟等。

周代青铜器与商代青铜器相比,其实用性和作为礼仪性质的器物品种大大增加,如钟在周代是礼仪活动中不可缺少的重要器物,正所谓“礼乐相须为用,礼非乐不行,乐非礼不举”,因此古代中国一向以钟鼎并称(图3-10)。

(二) 商周时期的青铜器装饰图案

商周时期的青铜器装饰纹样有动物纹样,可分为两大类:一类是变形奇特,而在现实中没有的动物纹样,如饕餮纹、夔纹、龙纹、凤纹等;一类是自然界中的动物,如象、犀、虎、熊、牛、羊、鹿、马、猪、兔的图案纹样,鸟、蝉、蚕、鱼、蛇、龟纹等,以及人形纹、云雷纹、联珠纹、涡纹、方格纹等几何纹。其中以饕餮纹、夔纹和云雷纹最具有代表性。

饕餮纹在青铜器上大量应用,而且多饰在器物的显要部位。饕餮是传说中的一种凶贪的怪兽,因食人未咽而害及自身,故有首无身,其形象如兽面,因此又称兽面纹,以其眼睛最为突出,有鼻和双角,纹样组织形式为对称结构,与青铜器的造型融为一体,给人以威严、庄重、神秘、怪诞之感。这种装饰艺术的特殊语言,其审美意义服从于本时代的特定的社会宗教意义(图3-11)。

图3-11 青铜器饕餮纹

夔纹也称夔龙纹,是一种近似龙纹的怪兽纹。为兽头、蛇身、一足、一角的形象,多为侧身描绘,又常采用两两相对的对称式组合成饕餮纹,是中国古代以龙蛇为图腾部族的标志,商周时期作为主要纹饰处理以示神化。夔的形象变化很多,有双头夔纹、蕉叶夔纹、三角夔纹、蟠夔

纹等等,是为了适应不同的装饰部位所进行的各种变化(图3-12)。

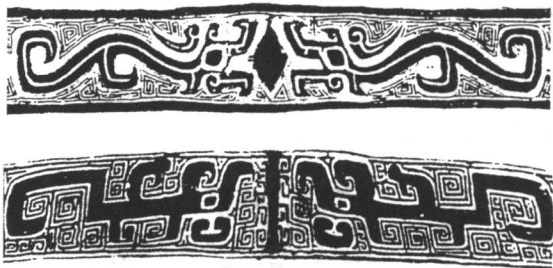

图3-12 青铜器夔龙纹

三 春秋战国时期的装饰图案

春秋战国是中国奴隶制逐步衰落、瓦解,封建制度逐步建立、发展的历史时期。诸侯争霸,列国兼并,诸侯国之间各自图强,推行一系列改革措施,使春秋战国时期的经济文化得到大的发展。经济的发展促进了商业交流,从而刺激了手工业的发展。这一时期的手工业不仅规模大,而且分工细,技术更加精进,并有新的发明创造。同时,由于各国之间政治经济文化发展的不平衡,从而形成了各自的特点和地方性。春秋战国时期的工艺美术品种主要表现在青铜、染织和漆器等方面。

(一) 青铜器装饰图案

春秋战国时期的青铜器与商周相比,商代以祭祀用器为主,周代以礼器为主,而春秋战国时期则向着日用生活用品的实用性发展。青铜工艺有了大的发展,新的工艺方法不断出现,如焊接法、镂空法、刻划法、镶嵌法、金银错、鎏金法、模印法等,这些技术的应用,使得这一时期的青铜器的装饰更加华丽。

其装饰形式上,商代的装饰格式基本是单独纹样,运用的是中轴线对称;周代逐渐运用左右连续反复的二方连续纹样,春秋战国则进而运用构成上下左右连续的四方连续纹样。装饰纹样多采用蟠螭纹,“蟠”即缠绕穿插之意,“螭”即无角的小龙。还有绳索纹、贝纹、三角形和菱形等几何纹、凤纹等动物纹。纹样由复杂逐渐向简朴演变,后期多流行蟠螭纹。最能体现春秋战国时代特色的是反映现实社会生活的人物装饰纹样。

出土的战国时期的“水陆攻战纹鉴”、“宴乐渔猎攻战纹壶”、“狩猎纹鉴”等青铜器上,出现了攻战、耕织、狩猎、宴乐等题材,内容丰富,层次分明,人物造型以平面的侧影形式表现,人物特征及动势生动,是战国时期具有很高艺术价值的几件作品(图3-13)。

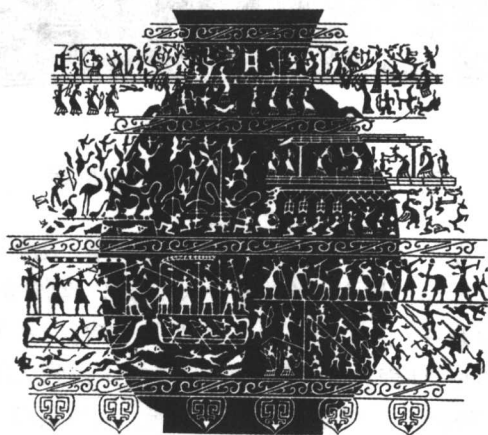

图3-13 宴乐渔猎攻战纹壶

战国时期的铜镜得到很大的发展,纹饰较为丰富,有四叶纹、山字纹、双菱纹、夔凤纹、长尾兽纹、蟠螭纹、连弧纹、地纹等,纹样的曲线与直线相互衬托,产生对比,具有层次感。

(二) 染织装饰图案

春秋战国时期,种桑植麻、纺纱织造已遍布全国,丝织品种有绢、罗、纱、棉、刺绣等。其

图3-14 战国染织图案

中以织棉最能代表当时的织造水平。其装饰主要是几何纹,有菱形纹、S纹、六边形纹等,几何形纹间饰以龙凤、麒麟等动物,此外还有人物纹。

图3-15 战国染织图案

色彩有朱红、暗红、黄、深棕、褐色等(图3-14、3-15)。

(三) 漆器装饰图案

漆器发展到春秋战国时期已十分兴盛,作为日常生活用品,轻巧美观,适于使用,已基本取代青铜器。春秋战国时期漆器种类齐全,日用器皿有耳杯、豆、勺、盒等,家具类有床、榻、几、案等,车马饰类有车盖、车栏等,还有乐器、兵器及墓葬器类等。

春秋战国漆器的装饰纹样可分为四大类。一是动物纹,如龙、凤、鹤、虎、牛、鹿、猴、鱼、蛙、蛇、鸟等。二是云气纹。三是几何纹,如漩涡纹、窃曲纹、窗格纹、四叶纹、条形纹等。四是人物纹,包括社会生活题材各个方面,如舞蹈、出行、狩猎等。这一时期漆器装饰纹样与青铜器纹饰题材及风格一致,富有时代感。

漆器纹样的图案组织形式可分为三种形式。一是适合纹样,如散点式、旋转式、不规则式,多用于圆形盘和椭圆形耳杯等漆器。二是带状图

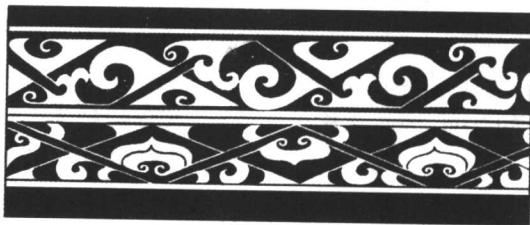

图3-16 战国漆器装饰纹样

案,将纹样连接成二方连续的组织形式,运用重复、穿插、交替等艺术手法。三是四方连续,多用不规则的云气纹组成。色彩一般是黑、红两色,多采用以黑地红纹的形式,红黑两色的配合,呈现出明快的对比效果,朴素中显现华丽(图3-16、3-17)。

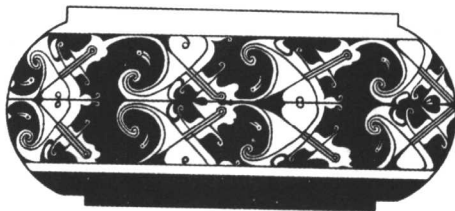

图3-17 战国漆器装饰图案