

THE EUROPE FOLK CUSTOM PATTERN

欧洲民俗民间图案

世界民俗民间图案

编著 田旭桐 侯芳



广西美术出版社



作者简介

田旭桐，1962年2月生于北京。1981年考入中央工艺美术学院，1985年毕业后留校任教至今。曾举办个展、联展，多次参加国内外大型美展。作品被博物馆和私人收藏，有三百余幅水墨画、油画、装饰画、壁挂为多家报刊专文、专版介绍刊登。出版著作主要有《现代黑白画——田旭桐黑白画集》、《黑白画技法分析》、《新编平面构成教程》、《现代装饰动物技法》、《素描指导》、《色彩指导》、《线描装饰画法》、《中外装饰纹样大系》等二十余部。



作者简介

侯芳，1962年8月生于北京。经济管理专业毕业。现任职于文化部恭王府管理处，兼任：北京恭王府传统艺术学校常务副校长，中国旅游文化学会历史遗迹委员会秘书长等职。有多篇文章被报刊登用，曾发表论文《论室内绿色植物》、《现代朦胧诗——灯》、《现代室内设计的色彩要素》。出版主要著作有《中外书装作品》、《英文花体美术字设计》、《中外装饰纹样设计大系》等。



THE EUROPE
FOLK CUSTOM
PATTERN

世 界 民 俗 民 间 图 案 集

欧 洲 民 俗 民 间 图 案

编 著 田 旭 桐 侯 芳

广 西 美 术 出 版 社

序

田旭桐 侯芳

欧洲各地区民间图案的发展不仅受到本地区的文化和精神观念的制约,有着自身的规律和独特的风格,而且还或多或少地受到其他民族文化和精神观念的影响,因此,显示出了变异性和丰富的外貌。在历史上,地中海地区的艺术和波斯图案对欧洲的民间图案的影响是显而易见的,至今仍然能看到它的痕迹。而近代,东方民间图案显示出来的神秘性和形式趣味,使欧洲人似乎发现了新大陆,伸出了渴望获得新营养、新手法、新触角的触角。比尼思就曾说:“由于亚洲的这一艺术现在已经完全进入我们的视野,我们不得不重新来思考西方的传统价值,力图使我们的头脑清醒,至少是试图去发现艺术对我们意味着什么。”这种交流和接触并没有像有些人预测的,它将促使民间图案逐渐地失去固有的特征。从事实上看,欧洲民间图案约定俗成的审美特质,作为民族审美意趣的基础使它不是被动地接受,而是一种选择,一直按照其内在的规律发展。在吸收、借鉴的同时,各地区的民间艺人都在强调和极力把握民间图案的特性,使它成为一个不断更新的综合体。

1. 波兰民间剪纸图案。波兰的民间剪纸依附于民俗和节日庆典,含有祝福和点缀装饰的意义。剪纸的作者大多是农村的妇女和儿童,用的剪刀也是剪羊毛或裁衣服的剪子。工具上的制约和表现目的的区别使它与欧洲其他地区的剪影有了许多差异之处。首先它是在平面纸上剪出外形并镂空内部形象,形与形必须相连接;二是剪刻工具比较简陋,只能剪出大的形象,忽略细部刻画,这就规定了剪纸只能强调整体效果。波兰民间剪纸的构成形式主要有两大类:一类是严格按照对称式,将纸剪成左右对称的人物、动物、植物或圆形、星形、方形、曲线几何形,这类剪纸主要是单色;另一类是把不同颜色的纸剪成各种形象,然后将它们粘成一个完整的剪纸,这类剪纸的造型比较自由,色彩也可以是多套色。

2. 东欧地区的民间彩蛋图案。彩蛋是东欧包括俄罗斯和巴尔干地区在“复活节”时青少年互道祝福时交换的礼品,它象征着春天,也是一种装饰品。关于在民间互赠彩蛋的习俗,有人说始于13世纪,具体时间已很难确定。彩蛋就是在鸡蛋上绘刻上各种图案,具体制作方法很多,

有的把鸡蛋用洋葱汁煮成深棕色,然后在蛋壳上用刀刻出各种线条花纹;有的用灯心草、麦秆片、小块花布在蛋壳上贴出图案;有的用燃着的细木棍在蛋壳上烫画纹样和吉庆内容的文字;最有特色也是最复杂的是在蛋壳上施用蜡染的工艺,借蜡的防染作用,几次封蜡,几次染色,形成丰富多彩的彩蛋。

3. 俄罗斯民间图案。俄罗斯的民间图案大量取材于民间传说、谜语和谚语,突出寓言的故事情节,极富造型趣味。在比较复杂的图案里,几乎将人物、动物、花卉、蔬果等同时在画面中一起描绘。由于表现的内容比较复杂,形象又很精细,因此,一般是采用线条勾出轮廓再填上颜色的方法。俄罗斯民间图案在构图方面较多选用区域分割或波形连缀的结构,在结构中左右交错地画上人们熟悉的具有连续性故事情节的形象,人通过看的过程产生特殊的秩序和韵律。

鸟类题材在俄罗斯民间图案中的运用,远非其他动物所能比拟。这种图案自阿列克赛·米哈依洛维奇皇帝统治时期开始,一直就是民间图案的主要内容。图案的造型常常是通过活泼丰满的纹样、流畅自由的运笔达到富有动感的效果。除了鸟类题材,“部分纹样以各种花瓷砖的图案为主题,特别是模仿17世纪卡拉明斯基地方的花瓷砖上的图案,除此之外的陶瓷图案、十字刺绣图案和服装边饰图案也是俄罗斯纹样母题的源泉”。从俄罗斯民间图案表现出来的特征上看,它与东欧民间图案比较接近。

4. 欧洲民间彩绘陶瓷。在欧洲彩绘陶瓷是民间喜爱的物品,它遍及生活的各个方面,给人们带来了美和愉快。比较典型的彩绘陶瓷主要有:斯特拉斯堡彩陶,它产于法国的斯特拉斯堡,是一种锡釉陶瓷,品种有模仿南瓜和白菜式样的大盖碗和一些写实的动物陶瓷,也有比较简单朴实的以花卉为装饰题材的盘碟和器壁镂空的器皿;德国细颈彩陶水罐,这种彩陶具有卵形罐身和细长的瓶颈,并带有安装上铰链的锡蜡制盖子;巴尔博汀陶器,这是一种泥釉装饰的陶器,流行于莱茵河流域,常用花卉为图案题材,装饰手法主要是滚边法(如同在糕饼上浇饰花边的酥皮);威尼斯彩釉陶,这是在威尼斯广大地区制造的陶器,纹样的描绘主要有两种:一种是在蓝白或白色的胎底上用蓝色的釉彩绘出

鲜明的线条，另一种是由交织在一起的枝茎图案与阿拉伯式花叶装饰组成细密的网状图案；法国喻意彩陶，这种陶器主要是盘碟、壶罐和碗钵，以社会题材的内容作为装饰，装饰手法活泼自由，这是在白釉陶器之后发展起来的一种陶器。欧洲的民间彩绘陶器的取材主要是风俗故事、儿童、动物和风景花卉。形象的处理十分注意色彩和造型的趣味，并且在细节上从不忽略，比如说乐器的弦、人物服饰、风景中的树木小草。由于强调了形象的特征，使人能够产生想象的生活真实环境。所以它没有民间图案经常出现的宗教神秘色彩，而更多地像是一首田园诗。

5. 欧洲民间绒绣图案。大约从17世纪起，欧洲的部分地区开始用精梳毛纱作为刺绣的原料，在特制的网眼麻布上进行绣制图案。由于这种刺绣针法简便易于掌握，因此在民间非常流行，并逐渐形成了乱针绣等技法。乱针绣的绣法能够依靠线的色彩不断地搭配组织，既可粗又可细，还能仿照出油画般的色彩效果。欧洲绒绣图案以民间故事传说和花卉为主要题材。

6. 雷斯图案。雷斯即人们常说的花边图案，它是综合了刺绣、抽纱和编织的工艺和纹样特点发展起来的。它在欧洲的广大地区，特别是在意大利的民间得到了高度发展。雷斯图案主要由网状或罗状组织和刺绣状图形组成，在生活中主要用于服饰和室内装饰织物。由于它的花型排列是条状，所以条形结构很多，题材以蔷薇、梅花、巴洛克图案形式为主。

7. 欧洲民间的阿拉伯图案。阿拉伯图案形式是一种非常古老的装饰图案，它不但对广大的伊斯兰国家的图案模式，而且对欧洲的许多国家和地区的民间装饰风格也产生着明显的影响。野兽派画家马蒂斯在他的剪纸壁画《旺斯小礼拜堂》中就大量运用了阿拉伯图案的某些构形方式，他曾说：“观察一下这幅大的作品吧：树叶、水果、剪子、一座花园。剪下的剪纸的阿拉伯式图形决定了中间的白色，它赋予这白色的氛围一种稀有的、难以捉摸的特征。”欧洲民间的阿拉伯图案一般有二种组成形式：一是阿拉伯卷草纹，二是阿拉伯结晶纹。卷草纹主要是以埃及的莲花形、纸草花、美索不达米亚的忍冬花和希腊的莨苕叶等植物为主题，通过枝叶缠连

在一起的形式构成对称的卷曲状连续纹样。这一样式被大量运用在建筑、陶瓷和服装面料上。结晶纹，其实就是一种十分规律化的几何图案。做法是这样的：把画面分割成正十字形的格子，横直交叉点作为图案单位形的圆心，以圆心为中心展开成六角、八角、十二角形的几何形图案结构，再在这种结构线上发展成几何的或植物的纹样。由于伊斯兰教义是不准使用动物形象的，因此，欧洲的阿拉伯图案也很少出现动物形。

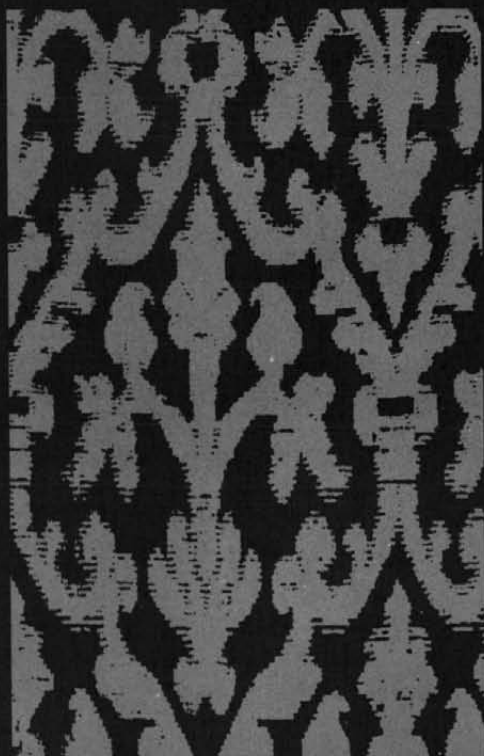
8. 德国民间剪影。在欧洲的德、英、法、奥地利、瑞士、波兰、丹麦、俄罗斯等大多数国家的民间都有刻剪影的习俗，其中水平较高的是德国。剪影是剪纸的一种表现形式，它只以形象的外轮廓和黑影揭示特征和表情。虽然只是外形轮廓，但在民间艺人的手中却能表现得十分生动，有情节，有表情，不见五官细节可又能诱发想象。剪影的题材很广泛，有肖像、田园牧歌、狩猎、歌舞、生活场景，形式有单幅、多幅。德国的民间剪影主要是黑白剪影，少量的彩色剪影是在白色的纸上剪出影像后用色涂染。剪影能够利用侧面的影形“揭示静谧、幽远、甜美的意境，抒发眷恋诱人的情致，证明侧影也富有情境，而且相当优美舒展。戏剧表演很讲究身段，舞蹈主要靠手势和身段语汇传递感情，剪影更是这样”。德国的民间剪影，无疑在很多方面都充分显示了剪影特征的视觉审美诱导力。

民间图案在本土范围内，一般总会被逐渐固化到民俗活动中去，这是一种标志。有时说到某一种民间图案时，在人们的印象中就会立即出现它的特点和风格以及相应的文化背景，而无需过多地解释。尽管在现代化的大机器面前，民间图案被迫地接受了一些制作或审美上的影响，但是，民间图案约定俗成的审美特质，铸就了民族的审美意趣。所以这种改变是有限的，当然，这不等于倒退到一成不变，而是保持民间图案的“民间”意义的条件，在欧洲民间图案中已充分显示了这个规律。

图

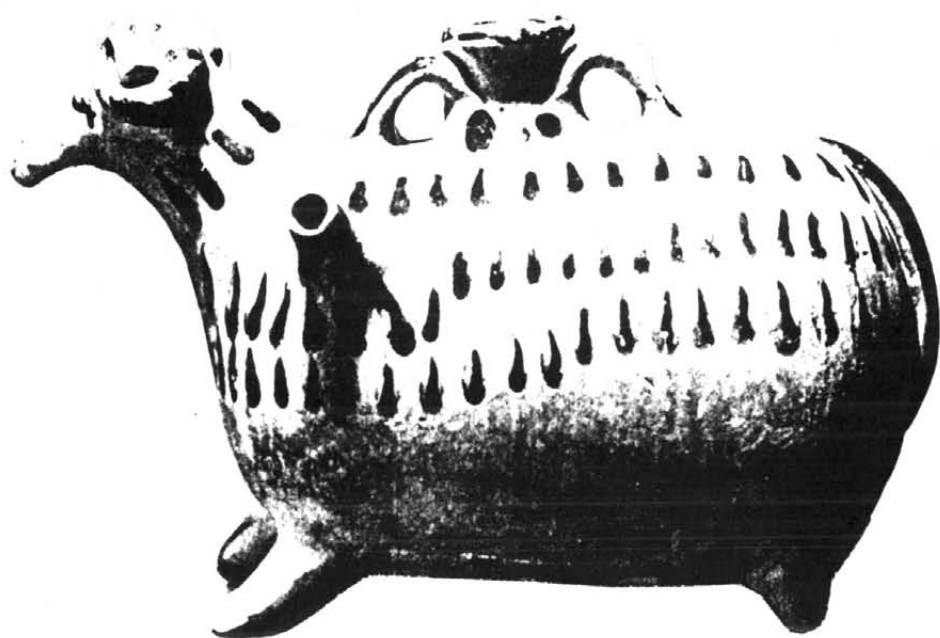
版

**THE EUROPE
FOLK
CUSTOM
PATTERN**

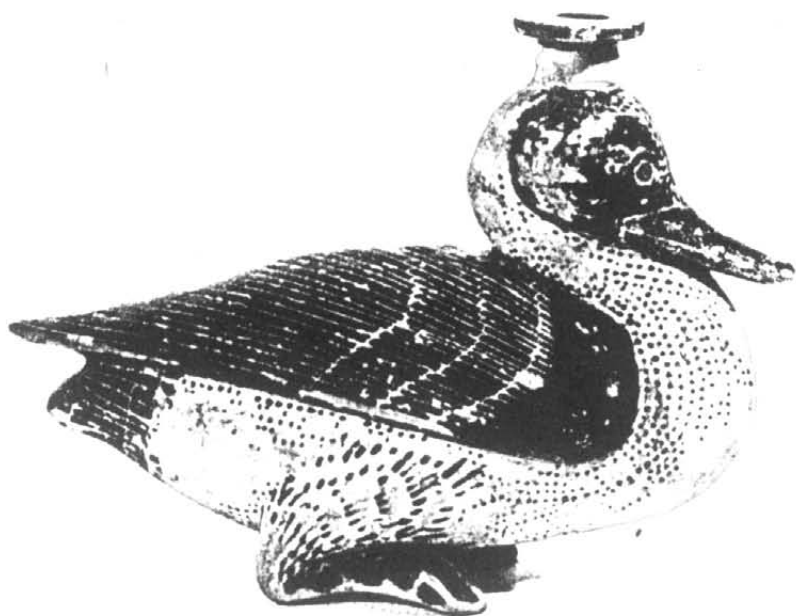
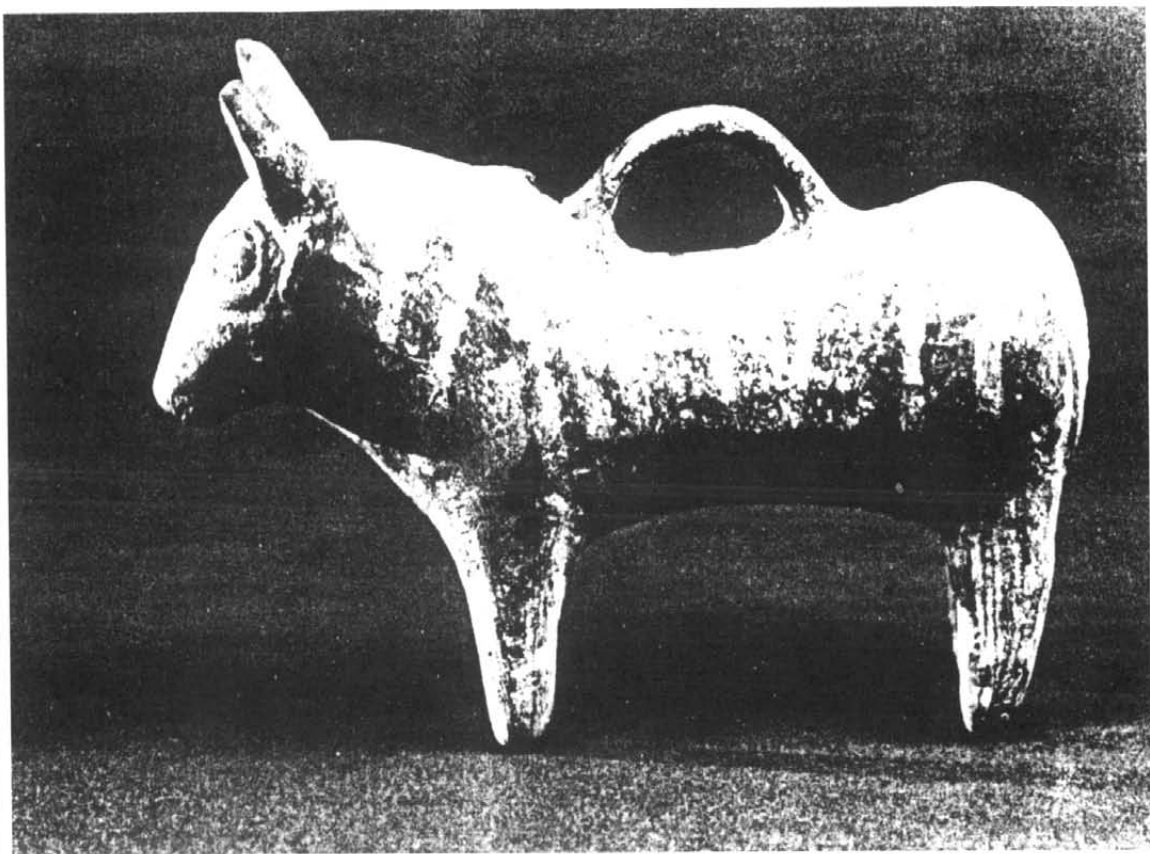


图

版



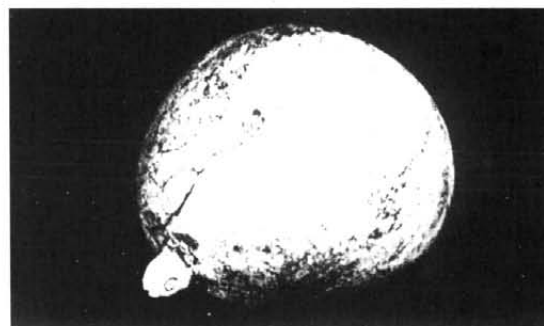
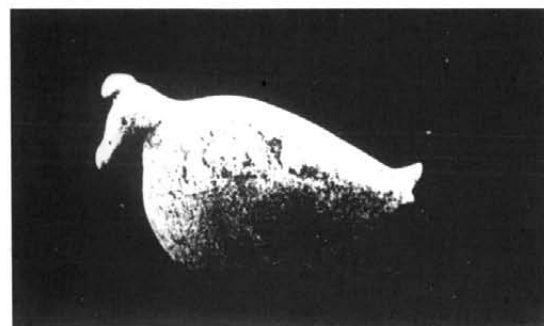
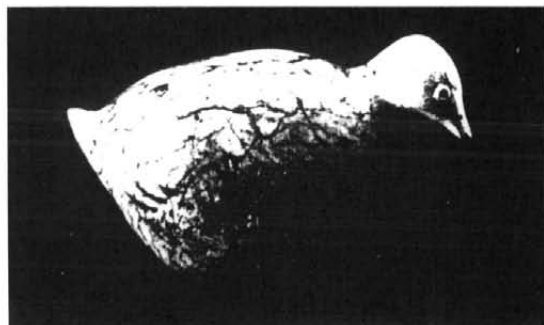
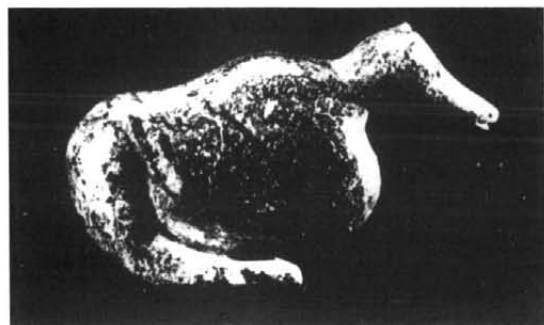
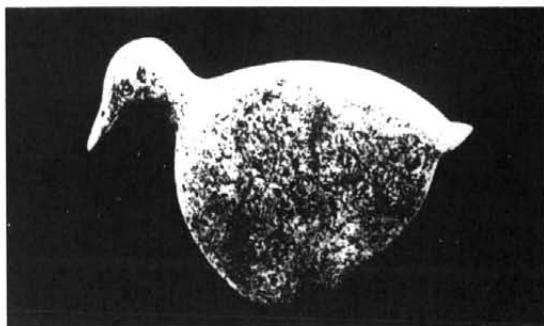
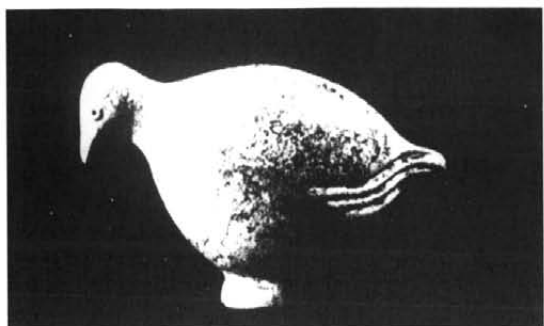
欧洲民间陶器图案·希腊民间陶塑动物



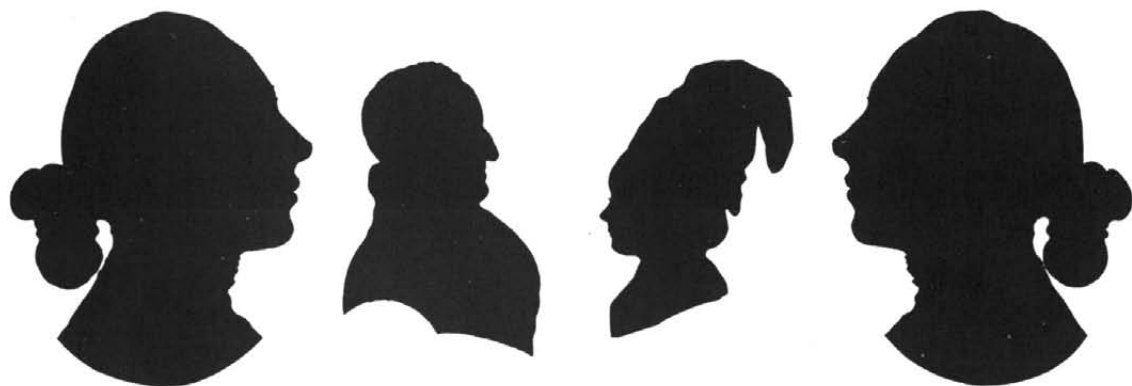
希腊民间陶塑动物



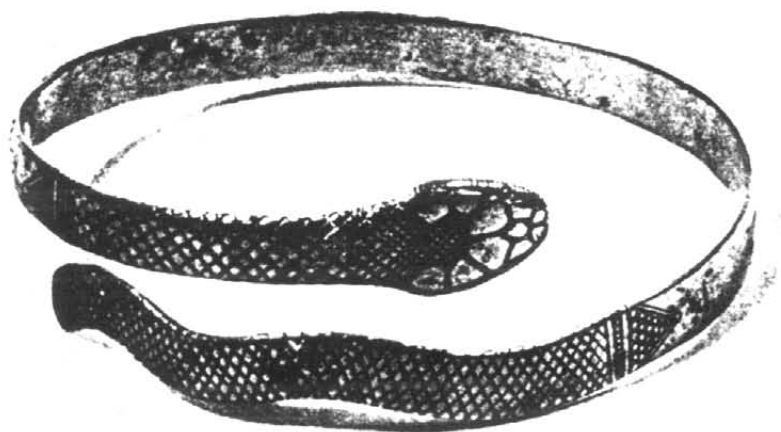
希腊民间石雕动物



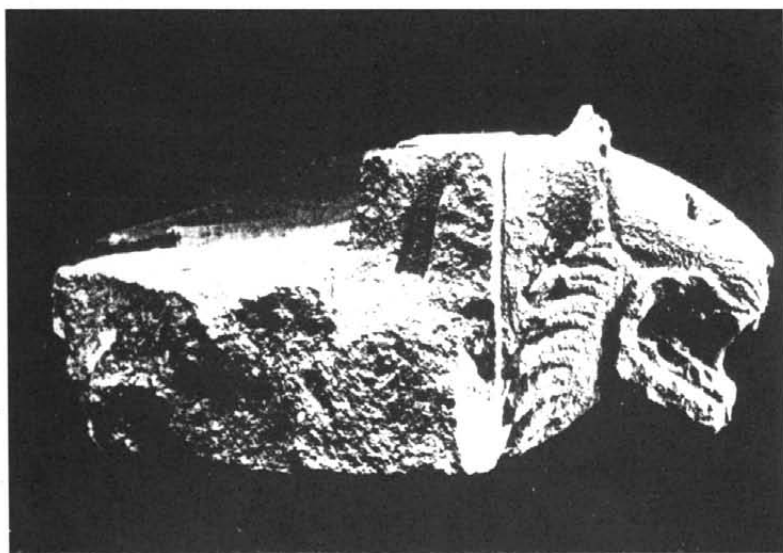
希腊民间陶塑动物



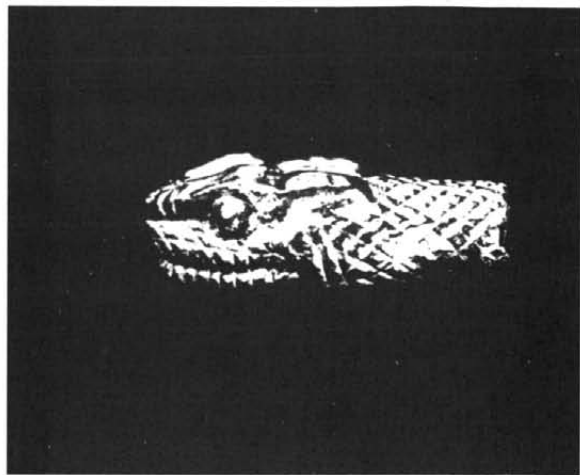
德国剪影



希腊民间石雕·工艺品



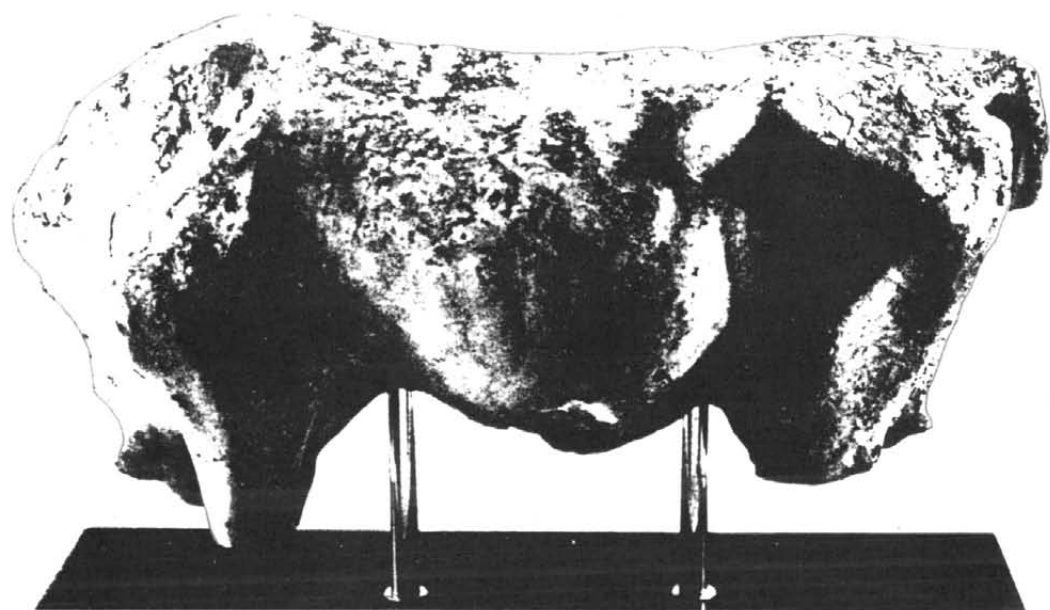
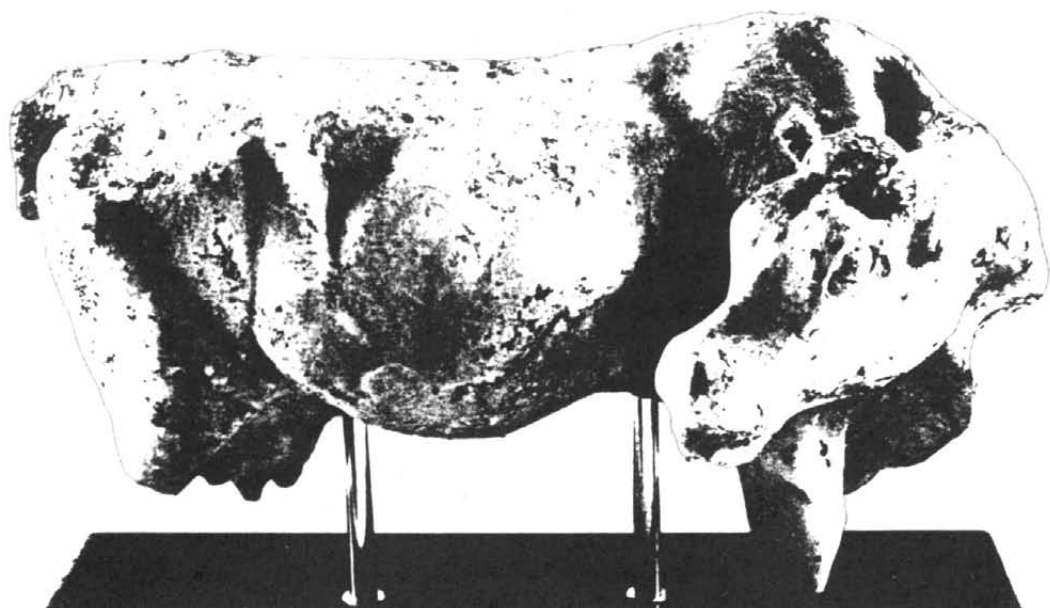
希腊民间彩绘陶器·石雕动物



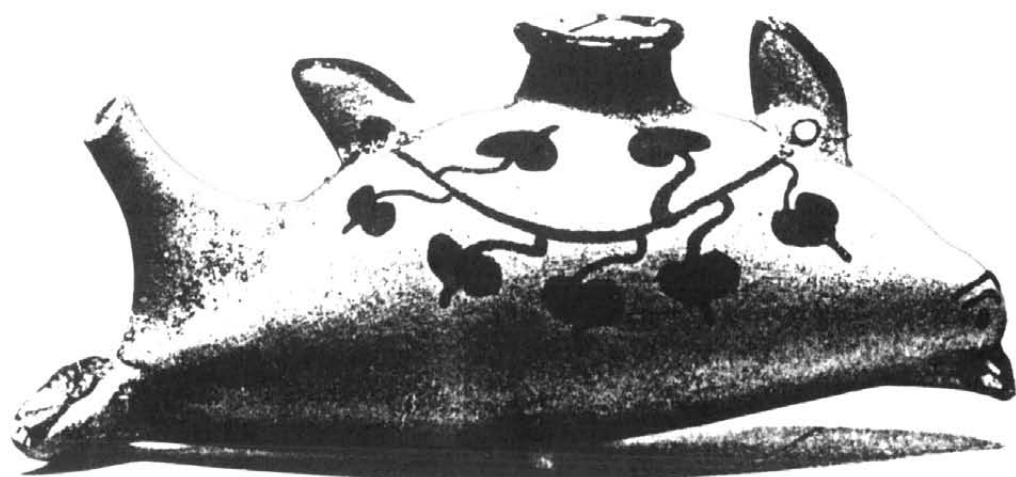
西班牙民间彩釉陶器图案·希腊民间石雕动物



希腊民间石雕动物



希腊民间陶塑动物



希腊民间陶塑动物



希腊民间彩绘陶器