

第一章 图案设计概述

1. 按构成空间效果分类

按构成空间效果，图案可以分为平面形态和立体形态两类。

平面图案是指在平面的物体上所表现的各种装饰，如染织图案(包括花布、织锦)、商标图案、包装装潢、书刊装帧、广告招贴等。平面图案是由纹样、组织、色彩三种因素组成(如图1-1所示)。

图1-1

另外，建筑装饰、室内布置和展览会、橱窗、舞台等设计既包含平面图案又包含立体图案，所以被称为综合图案（如图1-5所示）。

2. 按构成形式分类

按构成的形式或组织形式，图案可分为独立式和连续式两大类。

3. 按素材分类

图案的素材分别有花卉植物图案、人物图案、动物图案、风景图案、器物图案、文字图案、几何

图案等。

4. 按工艺分类

图案的制作工艺分别有印染、编织、印刷、镶拼、刺绣、雕刻、手绘、电脑制作等。

5. 按表现形态分类

图案的表现形态分别有写实的、夸张变形的、抽象的、象征等。不同构成因素的图案各有不同的特点，以适应不同的使用需求。

图1-2

图1-3

图1-4

图1-5

第二节 图案的学习方法和要求

学习图案可以从三个方面进行：首先是深入生活，向客观现实世界学习；二是向民族的传统艺术学习；三是向优秀的外国艺术学习。

“艺术来源于生活”。首先我们要从客观生活中了解造型艺术美的规律，在大自然中，在生活中收集素材，获取灵感，认识生活与图案创作及使用的密切关系，把握时代的脉搏。

中华民族五千年文明历史，绚丽多彩，源远流

长,积累了丰富的创作经验,给我们留下了许许多多的优秀作品,是我们民族精神的具体体现,是我们学习的宝库,值得我们深入研究、继承和发扬。

交流、借鉴和融合是人类文明发展进步的动力。世界各国,由于地理、民族、文化、历史的关系,形成各具特色的图案样式,学习他们的创作方法和表现技巧,从中吸取营养,丰富自己的艺术修养,也是非常必要的。

理论结合实践是图案学习的基本方法,下面几点要求值得我们注意:

(1) 了解掌握图案设计的基础理论、图案构成的基本原理、基本方法和工艺技巧,在理解的前提下,结合实际灵活运用。

(2) 了解掌握图案与艺术设计的关系及应用方法。

(3) 突出图案造型的形象性特点,透过具体的图案形象分析,理解原理。通过临摹、设计等实践环节加深认识,掌握规律。

(4) 通过系统性的学习,培养良好的造型观念、审美观念、市场消费观念及设计能力。

(5) 练习要严谨认真、干净利落,造型形式力求丰富多样、优美和谐,有创意,符合设计要求。

第三节 对中国古典图案的分析和借鉴

风格,作为一种艺术特征,是艺术创作的个性表现,是作者表现在作品内容和形式上的艺术特色。

图案的风格,是一个民族,一个时代,一个社会,由于受历史、地域、思想、政治、经济、文化、风俗、宗教、科技等因素的影响,由作者对生

活的客观感受和主观把握,根据社会需要,将审美观念和使用价值,通过一定的题材、内容、材料、样式、表现手法和工艺技巧所呈现出来的,独具特色的装饰形象,它体现在内容和形式的各种因素中。

丰富多彩的传统图案风格样式是人类智慧的结晶,是人类宝贵的文化财富。我们要尊重传统,重视学习研究,从中吸取营养,提高设计水平,创作出新时代的新风格。懂得历史才能把握未来。认识和了解“风格”,是为了借鉴和创新。服饰图案的流行变化,很多时候就是某种风格的体现,有时候,所谓新的风格,其实是某个时期风格形态上一定程度的再发展。继承和发展是历史的必然,从而形成了后浪推前浪的不断发展。

中国原始图案艺术,这是中国最早的图案装饰艺术,是世界文化艺术的宝库。

河姆渡文化,以雕刻工艺最为突出,有牙雕、骨雕、泥塑等;陶器则有彩绘和刻划印纹等装饰手法;纹样主要有鸟兽纹、稻谷纹、几何纹等,风格朴实简练。当时已能织布制衣。

仰韶文化以其丰富多彩的彩陶艺术而闻名,被认为是原始文化的精髓,代表着原始艺术的辉煌。其造型优美、凝重、浑厚、饱满;饰纹以抽象几何图案为主,同时也有山纹、水涡纹、水波纹、谷叶纹、花瓣纹、人形纹、鱼纹、鸟纹、蛙纹以及马、犬、鹿等动物形象。这些装饰纹大都经过高度的艺术提炼和概括,达到了完美的样式化。其中有些几何纹是从写实的鸟纹、蛙纹、鱼纹等逐渐变化为抽象化、符号化的图案(如图1-6所示),而有些纹样则具有图腾崇拜的意味。纹样构图严谨,采用对比法、分割法、开光法和双关法等表现手法,根据陶器外形的结构进行合理安排,而且注意到不同角度的视觉效果。例如,侧面是一种连续纹样,而俯视图则构成一个圆弧形纹样(如图1-7所示)。色彩运用红、黑、黄、褐等矿物颜料绘制,与陶质本色相结合,显得朴实单纯。

图1-6

图1-7

奴隶社会的青铜艺术，反映出奴隶制度的森严，体现出奴隶们卓越智慧和精湛的技艺，在人类工艺史上放射出绚丽的异彩。青铜器的造型多样，品种繁多，具有祭祀或生活用具的实用性质。装饰图案多采用以云雷纹变化而成的回形纹为主要形式的底纹，用饕餮(如图1-8所示)、夔纹(如图1-9所示)、蛇、蝉、鸟、羊、虎、象(如图1-10所示)、龟、蛙、鱼以及具有图腾象征性的龙、凤(如图1-11所示)、怪兽等纹饰作主纹。主纹普遍有带回形钩状结构的特征，采用夸张变形、象征性、抽象性为主的表現手法。神秘、庄重、威严、狞厉、凝重、严谨、有序、层次丰富是青铜艺术的风格特点。当时，服饰、石雕、玉雕、牙雕、骨雕等物品上的图案与青铜器的纹饰类似，共同构成了时代文化的整体特征。

图1-8

图1-9

图1-10

图1-11

春秋战国时期，随着社会生产的迅速发展，政治的变革和兼并战争的不断进行，思想文化领域出现了百家争鸣的局面，促进了文化艺术的空前繁荣。青铜器、染织品、漆器、陶瓷等工艺品都有了较大的发展，产生了许多造型优美，想象力丰富的优秀作品。当时，图案的整体风格在沿袭商周青铜艺术形式的基础上有了新的发展，逐渐摆脱了神秘威严的气氛，较之显得自由、轻松、清新、纤细、生活化，洋溢着浓郁的浪漫主义气息。各种类型的图案风格较为统一，呈云钩状结构特征。装饰题材上，较为写实的人物、动物、植物、花卉、宴乐、射猎、征战等得以生动地表现。青铜器更贴近日常生活，制作技术有新的提高，从战国时期的“宴乐渔猎攻战纹壶”分段式饰纹中就可以看到其造型的生动优美，结构独具匠心。漆器工艺兴起，以红、黑色为主体，加上金银镶嵌的图案显得精美雅致。染织、刺绣等服饰图案以几何形的菱形、S形、六边形和龙凤、麒麟、鸟、云气纹等为饰纹，色彩丰富、艳丽、柔和，反映出两千多年前工艺家们卓越

的意匠和高超的技艺(如图1-12所示)。

图1-12

秦统一六国，建立了一个强大的专制主义的中央集权的封建国家后，吸收了以往其他国家的文化，综合而成为我国古代文化的一个主要源流。秦代的工艺品装饰主要有青铜器、漆器、陶瓷等，尤以被誉为世界第八大奇观的秦始皇陵兵马俑的大量陶俑、陶马、战车、用具等最为惊世，充分反映了秦代工艺的超卓技艺。其造型生动浑厚、粗犷写实，神态威严勇猛、凝重肃穆，气势磅礴，宏伟壮观，从中可以看出服制及图案装饰的精神风貌(如图1-13所示)。

图1-13

汉代是我国进入封建社会后第一个辉煌时代。

随着社会经济的全面发展和国力的强盛，文化艺术得到很大的发展，纺织品、铜器、漆器、金银器等手工艺都相当发达。纺织品，特别是丝织品的织、染、印、绘、绣等工艺达到了高超水平，成为誉满中外的“丝绸之路”的物质基础。从长沙马王堆出土的西汉织物中，就可以看到其品质制作之精细，图案之丰富，色彩之艳丽。当时的织物图案以云气纹结合祥禽瑞兽含义的动物纹为主流，中间加入文字。

另外，以茱萸纹为代表的植物纹样、双菱几何纹样也甚为流行。东汉的画像石(如图1-14所示)，主要出自中原地区，以神话寓言、历史故事为题材，风格粗犷豪放、概括传神。画像砖主要出自四川，题材除神话寓言、历史故事外，更多的是渔猎耕种、车骑征战、游戏杂耍、生活、风俗等，风格显得清新优美、自然生动、洗练朴实。瓦当图案以卷云纹、动物纹、四神纹(青龙、白虎、朱雀、玄武)(如图1-15所示)、龙凤纹及文字等构成。汉代装饰形象的处理，多采用平面的剪影式手法，把握物象的动态和典型特征，富有图案的装饰意味。

图1-14

图1-15

魏晋南北朝是一个长期战乱的时代，社会动荡，各民族人民被迫四处逃亡迁徙，在客观上增加了相互的文化交融，促进了装饰艺术的发展。上承两汉，下启隋唐，是一个重要的过渡时期。同时，中外贸易带动文化的交流，佛教的传入和流行，希腊、波斯、印度的文化艺术为中国带来了新的成分。著名的大同云岗、洛阳龙门、天水麦积山、敦煌莫高窟等的佛教造像、壁画、装饰，都是这一时期的伟大创造，其风格洒脱清丽，带有印度犍陀罗艺术的印迹，同时又具中国传统的写意特点，随后的隋唐时期有更大的发展，并更具中国特色。装饰纹样以忍冬卷草纹、莲花纹、联珠纹、团窠纹等最具时代特征，这些纹样在某种程度上既有外来影响的迹象，又与佛教意义结合起来，在丝织印染、瓷器、铜器、金银器、砖瓦、石刻、藻井、柱座等装饰或实用物件上被大量采用(如图1-16所示)。

图1-17

图1-16

隋唐盛世，百业兴旺，思想的开放，精神的自信，中外交往的频繁，造就文化艺术的兼容并蓄，空前繁荣，是一个百花争妍的黄金时代。织锦、印染、刺绣、陶瓷、金银器、漆器、建筑等装饰工艺非常发达，在艺术、技术、生产规模、样式形态上都大大超过前代。装饰艺术追求清新的生活情趣，工艺技术日趋完善，显示出宽宏大度，饱满丰润，富丽堂皇，华美灿烂的兴盛态势。花草变化的纹样日益成熟，运用广泛，著名的以牡丹、莲花为主题的卷草纹样、宝相花纹样等图案，不仅影响着后来宋、元、明、清的图案的发展，也影响到邻近的东方各国，直到现代也不时被运用或作为变化创新的题材。纹样卷曲成S形波状，层次丰富，线条流畅，形态丰满舒展，色彩华丽，表现出生机勃勃、欣欣向荣的景象。另外，织锦中(如图1-17、图1-18所示)大量运用的联珠纹、团窠纹、对称纹、缠枝纹、散花纹、几何纹等图案，风格统一，各具特式，形态多变，在其他物品的装饰中也常有体现，被广泛采用(如图1-19所示)。

图1-18

图1-19

承袭唐代遗风，宋代的图案在当时追求清新雅致的“诗意”的美学思想影响下，显现出典雅、细腻、精致、温和、静谧、质朴、含蓄的艺术风格，平民化的倾向逐渐出现。绘画注重写生的写实风格直接渗入到图案装饰领域，写实的折枝花、鸟兽图案广泛用于服饰、刺绣、缣丝、陶瓷等装饰中。花中套花、叶中套花的组合形式自然巧妙，几何纹更加规范化，创造了“满地锦”、“六答晕锦”、“八答晕锦”、“规矩纹”等织锦新花式。吉祥性纹样兴起。服装上多在衣襟、袖口、裙边、下摆等部位用印金、彩绘、刺绣的方法加以图案装饰。装饰工艺逐步向两个方向发展，一部分是结合实用的生活用品；另一部分是专供玩赏的工艺品。这是宋代的一大变化，对明清的工艺创作产生了深刻的影响。宋代特具民间风味的瓷器刻花朴实古雅，闻名于世（如图1-20所示）。

图1-20

元代是我国历史上又一个强大而统一的多民族国家，版图之大前所未有，外族文化的影响进一步增加，装饰工艺进入一个融合发展的阶段，整体上仍然沿袭唐宋的风格。统治者的“尚武”精神，表现在艺术风格的粗犷、豪放、刚劲、厚重，像陶瓷器皿的厚而大，丝织品、漆器上流行的加金工艺而显得富丽堂皇。加金织物有两大类，即用金线织出和用印金、描金、点金、撒金等方法制作。黄道婆对棉织工艺的改革，大大地促进了织造工艺的发展。陶瓷工艺也很有特色，青花瓷开始出现。另外，琉璃、刺绣、针法等工艺也有所发展（如图1-21所示）。

随着社会生产力的发展，对外经济文化交往的扩大，资本主义商品经济的萌发及与之相适应的新文化和科技的产生，使明代的装饰工艺跃入了一个千姿百态的新阶段，织锦、棉织品、陶瓷、漆器、金属工艺、家具、雕刻及建筑装饰等方面取得了突出的成就。精练、端庄、敦厚、充实、雄浑、华美的色彩具有沉着而富丽的特点。从物器造型到装饰纹样都有很强的样式化、程式化特点，以当时最流行的缠枝花为代表，用宝相花做主体，呈如意形的花瓣，卷曲连环，构成一种程式规格，在织锦、陶瓷、雕刻上被广泛采用。

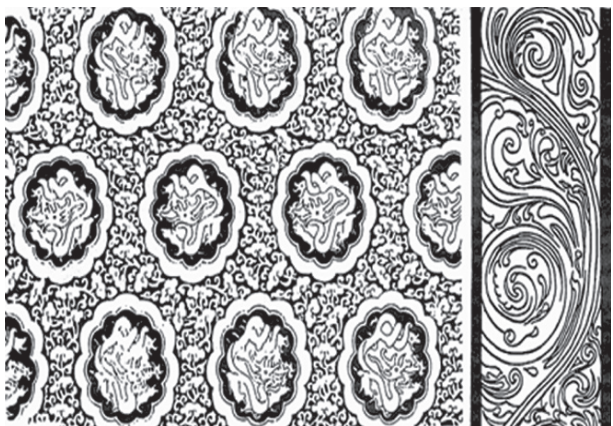

图1-21

吉祥图案日益丰富，运用谐音、会意的象征手法，名目繁多，如“喜上眉梢”、“松鹤延年”、“年年有余”、“鸳鸯戏水”等。另外，将绘画直接应用到装饰上不但十分普遍，而且充分注意结合器物的形体来处理，使之适应装饰的要求。在建筑艺术方面，以北京紫禁城为代表的宫廷建筑，重修的万里长城，江南的园林建筑，各地因地理、气候、风俗习惯不同而构成的各具风格特色的民居建筑，都体现出浓郁的民族特色。明式家具以其洗练、简朴、大方、精巧、典雅的格调令人心悦。明

代的图案既具民族风格的成熟面貌，又基本上具备近代特色。装饰领域明显地形成了宫廷工艺和民间工艺两大体系，前者精、巧、严、细，重技术；后者质朴、豪放、自然，重艺术（如图1-22所示）。

图1-22

清代的装饰工艺分为两方面：一方面，民族传统风格有一定的发展，做工更加精巧细腻，外来的影响和技术上的进步使制作水平远远超过前代，品种样式丰富多彩，前所未有的，具有明显的时代特色；另一方面，由于片面追求技艺的精绝、新奇洋气，特别是清末，加上列强入侵，政治混乱，造成文化的繁杂，使许多东西显得繁缛堆砌、矫揉造作、格调不高，有庸俗及匠气之感，在以为宫廷贵族服务的工艺中尤为突出。图案纹样既保留有传统式样的卷草纹、团花纹、缠枝纹、宝相花、吉祥如意等纹样，又有以写实的折枝花草、风景、鸟兽、人物等素材的广泛运用，表现手法多样；民间工艺生动活跃、朴实大方、豪放写意，还有受西方巴洛克、罗可可风格影响的样式。纹样以及色彩的运用有严格的等级规范，如官服上的“补子”。民间手工艺相当繁荣，并带有浓厚的地方特色，如南京的“云锦”，“四大名绣”的苏绣、蜀绣、湘绣、粤

绣，北京的“景泰蓝”，景德镇的瓷器等等。清代为我们留下了极其丰富的图案资料（如图1-23~图1-25所示）。

图1-23

图1-24

图1-25

第四节 中国民间图案

民间装饰图案是老百姓自己创造的、出自民间生活的图案，是一种有别于宫廷的、官方的、文人士大夫的、宗教的图案。

中国民间装饰图案世代传承，具有中华民族原始艺术“朴拙、纯稚”的基本品质，它依附于工艺、材料、造型，有明显的地域差别和丰富的吉祥寓意。

中国地大物博，人口众多，不同的风俗习惯、生产方式、审美趣味，必然产生不同的图案形式；即便是同一种工艺品、它的造型、装饰、色彩也千差万别。这使得中国民间装饰图案博大精深。

1. 民间装饰图案的特点

(1) 体现在装饰内容上的特点

民间装饰图案与民俗活动紧密相关，人们用动物、植物、人物、禽鸟等制作出相关图案，来烘托不同活动的气氛，装饰的内涵已经远远超越了装饰本身。有表现祈祥纳福的象征意义的，如：桃和蝙蝠组成的福寿图，象征长寿是福；松树和仙鹤组成的松鹤延年图，象征延年益寿。表现历史故事、神话传说的，如大闹天宫、白蛇传等。有表现日常生活场面的，如男耕女织、尊老爱幼等。

(2) 体现在造型规律上的特点

民间装饰图案都是非自然形态的、经过变形的图案，可以说，其造型规律的最大特点就是“变形”。有四种基本类型：

① 异物同构图案

这是一种将不同物体的部分形象捏合而成的新奇图案。

几千年的历史传承，在中国民间装饰图案中分量最重，如：“人面鱼”图案，人和鱼融为一体，是异物同构图案的开端；龙的图案，眼似牛、嘴似

鳄、角似鹿、掌似虎、爪似鹰、鳞似鱼。是异物同构图案的典范。这两种图案流传到今天，已经出现了多种形式，如剪纸“人面鱼”、“九翅龙”苗绣等。

② 心理空间图案

这是表达人的想象的图案，是多视点，多时点复合感觉的“合理”组合，如：鸟的剪纸图案，一侧正常地剪去翅膀，描绘鸟静止的状态；另一侧巧妙地剪出记录鸟飞翔的状态。

③ 适形造型图案

这是一种形与形之间穿插、适应而设计的图案，如：苗族的刺绣，常常于方寸之地描绘出姿态万千的人物和动物，形形相嵌，合理丰满。

④ 工艺引导图案

这是一种借助于不同工艺而制作出的特殊图案。如扎染，它的工艺要点是：缝起、扎住要表现的图形，浸染后解缚，露出了未染到的部分，其图案带有偶发性。

(3) 体现在图案色彩上的特点

民间装饰图案的色系由浓重的对比色和典雅的调调色共同构成，红色、蓝白相间色、蓝色都是稳固的传统色彩。越往中国西北部，装饰图案的色彩越浓重，对比越强烈；越往中国东南部，装饰图案的色彩越典雅，调和越透彻。如陕西布贴刺绣花背心的图案色彩，就同时出现红与绿、黑与白、黄与紫、蓝与橙等几组强烈的对比色彩。

(4) 体现在表现形式上的特点

民间装饰图案不是自然形态的简单临摹，它往往通过寓意、联想、象征、夸张等来表达对美好事物的不懈追求。主要手法有：

① 谐音寓意

是假借文字的不同读音，运用动物、植物的不同形态来表达美好的愿望，这是民间装饰图案中最普遍、最常见的形式。如：“百事如意”，“百”

同“柏”音，“事”同“柿”音，于是将柏树和柿子树组成如意形，用来表达事事如意、万事称心。这样的例子很多，像“吉祥(鸡羊)如意”、“连(莲)年有余(鱼)”、“金玉(金鱼)满堂(塘)”等。

②想象造型

是通过想象手法把真实存在的物体的受遮挡部分虚幻地表现出来，以增强画面的可视性，达到完整生动。如剪纸“劈山救母”，眼睛无法正常看到的压在山中的母亲形象被显现出来，儿子这边正高举斧头砍向大山，救母神话一下子增添了无穷的装饰趣味。

③借物会意

指的是撷取现实生活中的某些动物和植物组成如意图样，把人们对它的感受与美好愿望联系起来。如：“龙凤呈祥”图案，以龙代表男人，以凤代表女人，象征男女的美满爱情和幸福；“榴开百子”图案，以石榴隐喻人类的生儿育女，象征多子多孙的福气。

2. 民间装饰图案的种类

民间装饰图案的种类很多，流传很广，它们在很大程度上丰富了人民生活，充实了民间装饰图案的内容。

(1) 剪纸

早在汉唐时期，民间妇女即有使用金银箔和彩帛剪成方胜、花鸟贴在鬓角作饰的风尚。后来逐步发展成用色纸剪成各种花草、动物或故事人物，装扮节日中的窗户(“窗花”)、门楣(“门签”)，另外还有用于礼品装饰或刺绣花样的。剪纸，是以纸张为材料，以剪刀、刻刀为工具；或者用剪刀尖剪制，或用刻刀刻制，前者粗扩，后者精细。在具体做法上有阴刻、阳刻、阴阳刻等形式。阴刻是红多白少，以大面积的外轮廓形衬托小面积的镂空形，厚重；阳刻是白多红少，仅仅保留轮廓线和结构线，剔透轻盈；阴阳刻是阴刻和阳刻的完美结合，自由灵活地表现图形变化。在色彩上有单色剪纸、

彩色剪纸、染色剪纸、套色剪纸的区别。单色剪纸只用一种颜色，多是黑色或红色；彩色剪纸用的是彩色纸；染色剪纸一般用阴刻法，在大块面上有选择地染色；套色剪纸一般阳刻法，在造型轮廓内或者色纸剪贴、或者用颜料涂色。

剪纸在我国城镇和乡村的用途极广，常以门饰、窗饰、壁饰、灯饰等形式出现，或者应用于民俗礼仪和庆典活动，或者点缀日常生活中的服饰。学习剪纸艺术，有助于培养我们的黑影意识、镂空意识、成片意识；注意处理好“图”与“地”的关系，影形本身要美，边缘线要有变化；可以用各种形去镂空，但要注意与外形统一；连成一片的剪纸需要一气呵成，注意形与形的自然连接、巧妙适合(如图1-26所示)。

图1-26

(2) 印染

我国的印染工艺历史悠久，产生过大量的印染图案，其中分布最广、影响最大的有：

①蓝印花布图案

蓝印花布长期、普遍流行于我国广大农村，蓝白两色，朴素清新。它的主要制作方法是：以油纸刻成花纹，蒙在白布上，然后用石灰、豆粉和水调成防染粉浆刮印，晾干后，用蓝靛染色，再晾干，

刮去粉浆而成的一种花布。有蓝底白花和白底蓝花两种形式，各具不同的花格样式。题材上包括人物、动物、山水、花卉、吉祥形、几何形等多种内容。在构成上非常重视各种形状的点的运用，重视各种影形与点的结合，重视根据生活实用品的外形、大小、用途来确定运用何种形式。所有的蓝印花布图案都具有吉祥如意，广泛用于被面、床单、头巾、台布、门帘、衣料、背包等。用作衣料的蓝印花布，多是植物花纹、四方连续构图；用作被面、床单等的蓝印花布，多以人物、动物内容为主，独幅式构图。

②蜡染图案

蜡染艺术流行于我国的少数民族地区，贵州苗族聚居区的蜡染最有名。它的主要制作方法是：用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，再浸入靛缸（以蓝色为主），后用水煮脱蜡即现花纹。贵州蜡染图案的造型丰富细致，其中的鸟纹和鱼纹姿态生动，惹人喜爱。

③扎染图案

早在秦汉时期，民间就创造了扎染，时至今日已遍及全国各地，其中以四川扎染和山东扎染最具特色。扎染的制作方法是：先用线将织物按所需花型扎结，然后浸入染液中（可染成单色或多色），形成特定的花纹。

(3) 刺绣

刺绣工艺在中国至少有三千年以上的历史，覆盖面广，应用面宽。著名品种如：苏州苏绣、湖南湘绣、四川蜀绣和广东广绣，号称“四大名绣”。此外还有北京的京绣、温州的瓯绣、上海的顾绣、苗族的苗绣等，产地不同，风格各异。刺绣的针法主要有：平绣、辫绣、十字绣、贴布绣、盘金银绣等，多样自由，各有特色。刺绣图案粗犷秀美，有格律式的连续图案、团花图案、角花图案、几何形图案等，有适形造型的随机绣出的图案。刺绣常用于生活服装、歌舞或戏曲服装、枕套、台布、靠垫等生活用品及屏风、壁挂等陈设品（如图1-27所

示）。

图1-27

(4) 年画

年画起源于先秦时期的贴门神，唐代发明运用雕版印刷术后，年画大兴。起初，年画的内容多以神仙鬼怪为上。唐以后有了直接反映现实生活的作品，农作、集市、仕女、游春等民间生活开始进入年画题材。宋代出现了雕版年画。明代年画多为宗教题材，木刻年画逐渐发展起来。清代年画进一步繁荣，江南苏州的桃花坞和北方天津的杨柳青成就最高，形成南北两个年画中心。建国以后的新年画更加丰富多彩。传统的年画多用木版水印，大多含有祝福更新的意义，以单纯的线条、鲜明的色彩，表现热闹、愉快的画面，如五谷丰登、春牛图等（如图1-28所示）。

图案。戏面具和戏脸谱的图案粗放而神奇，充满了旺盛的生命力。

第五节 外国图案

埃及是尼罗河的赠礼。它东接阿拉伯沙漠，南傍荒瘠的高山，西靠撒哈拉，北临地中海，由尼罗河造成两块地形，即以开罗为界分成南北两部：南部称上埃及，北部称下埃及，是块完整而封闭的绿洲。每年6月当红鹤飞临这块狭长的河谷时，尼罗河开始泛滥，到11月大水才消逝，留下一层沃土。七千年前就有人在这块土地上耕作。

埃及进入奴隶制社会后，国王（即法老王）就是奴隶主阶级至高无上的首领，同时也是太阳神和尼罗河神的化身。埃及人的宗教观念是相信人死后灵魂只是离开躯体飘泊于宇宙间，如果回归肉体人可以复活。因此埃及人就把尸体做成“木乃伊”妥为保存，不惜代价地建造陵墓，以祈求复活，这就是举世闻名的埃及金字塔的由来。由于担心尸体腐烂就不能复活，他们就想到用石头雕刻国王、王妃的像保存下来。国王为了在复活之前能在阴间享受到在人间时的一切欢乐，于是把人间的事都画在墓壁上。这样就发生、发展了埃及的建筑、雕刻和绘画艺术。埃及艺术是人类最早的文化遗产之一，具有重要的历史价值和艺术价值。由于地理原因，古代埃及除与西亚和非洲的异族文化有一定接触外，基本上是一个封闭式的国家，文化艺术也因此形成自己独立的体系。埃及艺术的一般特点是：建筑体量巨大，宏伟壮观，具有强烈的崇高感；雕刻朴素写实，整体性强，有观念化、概念化和程式化的倾向；绘画线条流畅优美，色彩丰富，人物表现采用正、侧面混合法，具有鲜明的风格和独特的感染力。

古埃及是最早步入文明的古国之一。古埃及人以其超凡的智慧和才能，创造了惊世卓著的大金字

图1-28

(5) 皮影

皮影是中国民间皮影戏所用的皮制人物形象。最初用厚纸雕刻，后来采用驴皮或牛羊皮，先刮薄，再行雕刻，并施以彩绘。手、腿等分别雕制后用线连缀在一起，表演时能够活动自如。其风格类似民间剪纸。北京皮影、陕西皮影、四川皮影最有特色。皮影图案的题材以人物为主，再配以动物、景物和道具。人物全身为了便于做各种动态，一般由11块结构组成；头、脸、身段为便于体现角色特征都有多种多样的造型。皮影简洁明确，色彩富丽，有着强烈的形式感和装饰性(如图1-29所示)。

图1-29

(6) 面具、脸谱等民间绘画

戏面具是原始戏剧的灵魂，是塑造人物时戴在头部的造型物。戏脸谱是戏面具的延展，是用颜色直接画在表演者的脸上，构成显示角色性格的整体

塔、神庙、狮身人面像等宏伟壮观的纪念性艺术，以及与此相结合的雕刻、壁画和装饰图案，其中蕴含着许多尚未知晓的奥秘。在表现内容上，包括有带叙事性的生活情形、渔猎、征战、歌舞，有鹰、蛇、狮、牛、羊、鹿等动物，有丰饶和新生意味的水草、莲花等植物，还有象形文字、符号及结构严谨的几何纹样。在表现形式上，有浮雕、平刻、彩绘，用以写实和样式化的组合式夸张等手法，特别是人物造型的“正面律”——头部和下肢呈侧面，躯干呈正面，形成古埃及造型特征之一。在风格上体现出宏大、庄严、严谨、均衡、朴实、丰富、有力的特点，追求崇高、永恒的精神境界(如图1-30所示)。

图1-30

公元前两千多年，两河(底格里斯河和幼发拉底河)流域孕育了灿烂的巴比伦和亚述文明，在神庙、宫殿、建筑、纪念性雕刻和装饰图案等方面创造了辉煌的成就。题材上以人物、动物、植物、征战、狩猎为主，形象生动而写实，注重神态的表现。采用浮雕和色彩鲜明的彩釉瓷砖、玻璃砖、彩绘等手段来装饰其建筑。装饰纹样以莲花蕾、蔷薇形图案和“生命树”最具代表性。整体风格显得雄伟富丽、威严有力、工整严谨(如图1-31所示)。

图1-31

阿拉伯民族凭借对宗教的热情和执着，形成了强有力的伊斯兰文化。由于地域和历史的原因，其装饰艺术既受到欧洲及远东(中国)文化交流的影响，同时也影响到这些地方，并传播到了世界许多地区。在以清真寺为代表的建筑、书籍插图、机织品、地毯、陶瓷、金属器物、雕刻等许多方面，创造出独具特色、绚丽多彩的图案形式，其意匠特征表现为花卉题材、曲线的均整、几何式的统一及适合性的处理，风格上体现出繁复、细密、精致、典雅的特点。其中波斯图案以其形象、色彩的艳丽为特征，不仅忠实地再现了蔷薇、风信子、郁金香、菖蒲、松等植物的自然形态，而且充分发挥了图案的造型效果，以纯色和美丽、真实的形态给人舒展、悠闲的感觉，在对人、鸟、虎、狮、象等形象的使用和处理上也十分精心；在地毯图案中，波斯人以独特的见解对动植物形象进行得心应手的处理；联珠团花和被人称为“火腿纹样”等的图案形式，更是风行全球(如图1-32所示)。

图1-32

古希腊文明，以古典的“民主主义”和“人本主义”思想为旗帜，以“神人同形同性论”为理念，创造了令人赞叹不已的辉煌成就，崇高、典雅、优美之风著称于世。在建筑、雕刻、装饰图案等艺术领域，以其严谨的结构、优雅的造型、均衡的比例、流畅的线条、饱满的活力、恢宏的气度为特征，成为后来欧洲乃至世界的典范。如雅典卫城的主体——帕特农神庙等建筑的形制、柱式、“破风”等结构样式及装饰图案，《掷铁饼的人》、《雅典娜之诞生》、《米诺斯的维纳斯》、《拉奥孔》等雕塑，陶器上的彩绘装饰纹样和陶画等都是些经典之作。雕刻、壁画和陶画的主要题材是神话传说，而这些神话传说往往是和当时的现实生活结合起来的，反映出战争、狩猎、家庭生活、工作情景等一系列活动，内容丰富，形式优美，其高超的写实技巧表现出健康生动的体态和深邃的思想。图案与建筑、陶器等紧密结合，其中陶器的造型体现出相当的实用性，并具有很高的艺术价值。

希腊图案的特征在于用线单纯、形象清晰明确、构图统一而均衡，以放射状花丛、轻松的螺旋线和一种被称为“格莱克”的雷纹与涡纹组成的边缘纹样较为突出。当时的工艺家与建筑师、雕刻家一样，具有较高的社会地位，这与其他地方的古代工匠默默无闻有很大的不同(如图1-33所示)。

图1-33

古罗马艺术在吸收古希腊艺术的基础上，注入了新的时代精神，有了新的发展，造就了又一个历史的辉煌。崇尚“古典主义”的艺术思想成为主流，基督教的产生，为艺术提供了新的内容。公共性、纪念性建筑成就突出，穹窿式半圆屋顶和圆拱式结构是典型的建筑构造样式，具严谨、有序、实用、庄重的特点。神殿、剧场、斗兽场、凯旋门等建筑以及雕刻、装饰富有强烈的政治性、宗教性的色彩。装饰图案以涡纹、放射状花丛、橄榄、葡萄、地锦等为代表性，卷曲、重叠、跳跃的曲线，具有纤巧富丽的旨趣(如图1-34所示)。