

第1章

装饰图案造型设计概述

在人类文化的历史长河中，装饰一直是艺术表达和审美追求的重要组成部分。装饰不仅仅是一种视觉的美化手段，更是一种文化的传递和情感的表达。在人类追求美的漫长历程中，装饰图案以其独特的魅力和无限的变化，成为文化与艺术表达的重要载体。它们不仅装点了我们的生活空间，更是情感与思想的传递者。

1.1 探究装饰的本质与魅力

装饰作为一种古老而又现代的艺术形式，其定义不断扩展，内涵不断丰富。装饰不仅是一种视觉的盛宴，更是一种文化的传承和情感的交流。在这个多元化的时代，让我们一起探索装饰的无限可能，发现生活中的美好，创造更加和谐的居住环境。

1.1.1 装饰的定义

装饰，通常指的是通过添加或修改某些元素来美化一个物体或空间的过程。这些元素可以是图案、色彩、形状或者材质，它们被精心设计并应用于各种载体上，如建筑、家具、服装、日用品等，以提升载体的美观性和艺术价值。装饰的目的不仅限于实用和功能的考量，更多是对美的追求和个性的展现。

1.1.2 装饰的功能

装饰并非无谓的附加品，它承载着多重功能。首先，装饰具有审美功能，能够给人以美的享受和视觉的冲击；其次，装饰具有象征功能，通过特定的图案和符号传达特定的文化意义和社会信息；再次，装饰具有心理功能，良好的装饰能够营造出愉悦的氛围，对人的情绪和心态

产生积极影响；最后，装饰还具有社会功能，是社会地位和身份的一种标志，也是群体认同和文化遗产的载体，如图 1-1 所示。

图 1-1 装饰图案

► 1.1.3 装饰的艺术性

装饰是一门艺术，要求设计师具备高超的审美能力和创造力。好的装饰作品不仅要与载体的功能和形式相协调，还要在材料的选择、色彩的搭配、图案的设计等方面展现出独到的见解和创新的思维。装饰艺术的魅力在于能够跨越时空的界限，融合多元的文化元素，创造出独一无二的艺术作品，如图 1-2 所示。

图 1-2 装饰艺术作品

► 1.1.4 装饰的现代意义

在现代社会，装饰的意义已经远远超出了传统范畴。随着科技的发展和生活方式的变化，装饰也在不断演进和创新。数字化技术的应用使得装饰设计更加精准和高效，同时也为装饰艺术带来了新的可能性。此外，环保理念的兴起也促使装饰行业向着可持续和绿色的方向发展。装饰不仅仅是为了美观，更是对人类生活环境的一种负责和对未来的一种思考，如图 1-3 和图 1-4 所示。

图 1-3 装饰工艺设计（一）

图 1-4 装饰工艺设计（二）

图 1-4 装饰工艺设计（二）（续）

1.2 探索装饰图案的艺术世界

在人类追求美的漫长历程中，装饰图案以其独特的魅力和无限的变化，成为文化与艺术表达的重要载体。装饰图案不仅装点了我们的生活空间，更是情感与思想的传递者。下面将深入探讨装饰图案的定义，以及它们在不同文化和时代中的演变与意义。

1.2.1 装饰图案的定义

装饰图案，简而言之，是指在各种物体表面或空间，用以美化和赋予特定意义的图形、纹样或设计。这些图案可以是几何形状、植物花卉、抽象图形，或是任何可以重复的图样。它们通常具有对称性、节奏性和连续性，以此来吸引观者的视觉注意力，并激发审美感受。

1.2.2 装饰图案的功能与意义

装饰图案不仅仅是一种视觉的装饰，还承载着丰富的文化内涵和社会信息。在不同的历史时期和文化背景下，装饰图案被赋予了各种象征意义，如权力的象征、宗教信仰的表达、社会身份的标志等。此外，装饰图案还能反映一个时代的工艺技术水平 and 审美趋势，如图 1-5 所示。

图 1-5 装饰图案在产品上的效果

图 1-5 装饰图案在产品上的效果（续）

► 1.2.3 装饰图案的多样性

装饰图案的种类繁多，从西班牙旧石器时代的阿尔塔米拉石窟壁画中的野牛到古埃及时期用芦笔画在草纸和墙壁上图案，从中国西南地区诸省的崖画到现代的装饰艺术，每种图案都有其独特的风格和历史背景。设计师通过对传统图案的重新解读和创新，使得装饰图案始终保持着生机与活力。装饰图案作为一种古老而又充满活力的艺术形式，不断在人们的生活中演绎着美的故事。通过对装饰图案的深入理解和创造性的应用，人们能够更好地欣赏它们所带来的视觉盛宴，同时也能够更加深刻地体会到它们所蕴含的深厚文化内涵，如图 1-6 所示。

图 1-6 古代的装饰图案

图 1-6 古代的装饰图案（续）

► 1.2.4 装饰图案的创作原则

创作装饰图案时，设计师需遵循一定的原则，以确保图案的美观和实用性。这些原则包括对比与和谐、平衡与对称、节奏与律动等。通过对这些原则的巧妙运用，设计师能够创作出既符合功能需求又具有艺术价值的装饰图案，如图 1-7 所示。

图 1-7 装饰图案创作

1.3 装饰图案的审美法则

装饰图案作为艺术表达的一种形式，扮演着重要的角色，它们不仅装点了人们的生活空间，更是文化与审美观念的传递者。下面探讨装饰图案的审美法则，揭示那些让图案设计触动人心的秘密。

► 1.3.1 和谐与对比：平衡的美学

装饰图案设计的首要法则是和谐与对比。和谐是指在色彩、形状和线条之间寻找一种视觉上的统一感，而对比则是通过差异来突出图案的焦点，增强视觉效果。一个成功的装饰图案，能够在这两种力量之间找到平衡点，既不过于单调乏味，也不过分杂乱无章，如图 1-8 所示。

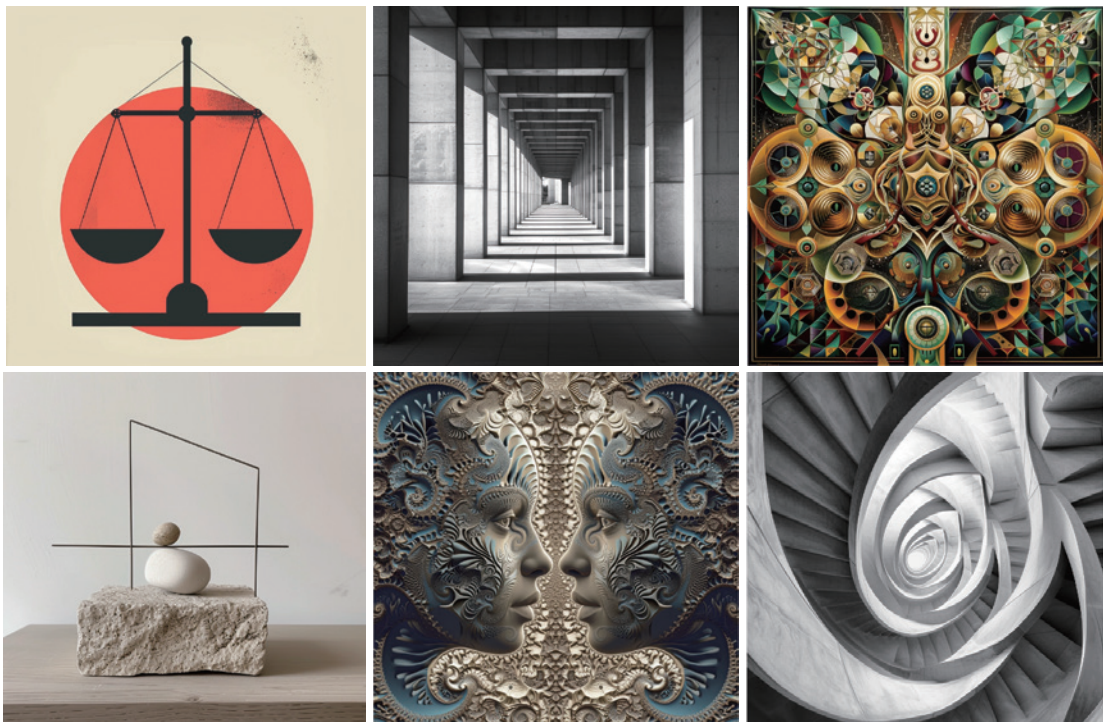

图 1-8 平衡美学

► 1.3.2 节奏与重复：律动的魔力

节奏感是音乐与舞蹈中的重要元素，同样也适用于装饰图案。通过重复特定的元素或主题，设计师可以创造出一种视觉节奏，引导观者的目光流动。这种重复不是简单的复制，而是有变化、有层次的重现，使得图案既有规律性又不失灵动性，如图 1-9 所示。

图 1-9 律动美学

► 1.3.3 比例与尺度：黄金分割的魅力

比例与尺度是决定装饰图案美感的关键因素。黄金分割、三分法等古老的比例原则至今仍被设计师所推崇。正确的比例可以让图案更加和谐，适宜的尺度能够确保图案在不同大小的空间中都能保持美感，如图 1-10 所示。

图 1-10 黄金分割设计

► 1.3.4 色彩与情感：情绪的传达者

色彩不仅是装饰图案的组成部分，还是情感的载体。不同的颜色能够激发不同的情绪反应，如蓝色通常给人以宁静和专业的感觉，红色则代表热情和活力。设计师通过对色彩的巧妙运用，可以使图案传达出特定的情绪或信息，如图 1-11 所示。

图 1-11 色彩表达

► 1.3.5 文化与象征：故事的讲述者

装饰图案往往蕴含着丰富的文化内涵和象征意义。例如，龙在中国文化中象征着权力和好运，而橄榄枝在西方文化中代表着和平。了解并运用这些文化符号，可以使图案设计不仅美观，还能讲述一个故事，传达深层的意义，如图 1-12 所示。

图 1-12 中国美学设计

装饰图案的审美法则是多元而复杂的，它们反映了人类对美的追求和表达。设计师在创造时不仅要遵循这些法则，还要不断探索和创新，以适应不断变化的审美需求和文化背景。最终，装饰图案的艺术在于能够触及人心、激发情感，成为生活中不可或缺的美的律动。

1.4 装饰纹样之美

装饰纹样以独特的艺术魅力成为文化传承与审美表达的重要载体。无论是古代的壁画、织物，还是现代的设计元素，装饰纹样都扮演着不可或缺的角色。装饰纹样不仅仅是简单的图案堆砌，更是情感与思想的交织，是时代精神的缩影。

1.4.1 装饰纹样的历史渊源

装饰纹样的历史几乎与人类文明同步发展。早在史前时期，原始人类就已经在洞穴壁画中使用简单的线条和形状来装饰生活环境。随着社会的进步，纹样逐渐丰富并蕴含了更多文化内涵。古埃及的象形文字、中国的青铜器纹饰、希腊的科林斯式柱头，都是装饰纹样在不同文明中的体现，如图 1-13 所示。

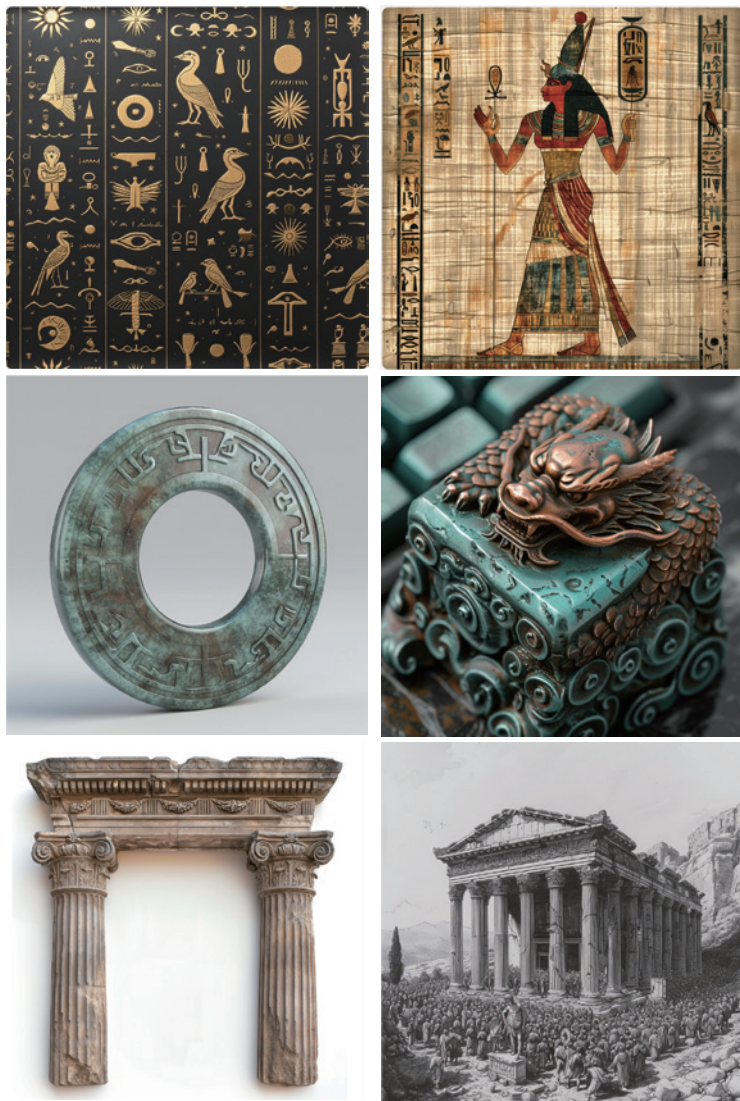

图 1-13 古代装饰纹样

► 1.4.2 装饰纹样的文化意涵

装饰纹样往往与其所在文化背景密切相关，它们反映了一个时代的宗教信仰、社会习俗和审美观念。例如，中国传统纹样中的龙凤呈祥、莲花生子等图案，不仅美观大方，还寓意吉祥如意；伊斯兰文化中的几何图案和阿拉伯文字，体现了其对数学美的追求和宗教教义的尊崇，如图 1-14 所示。

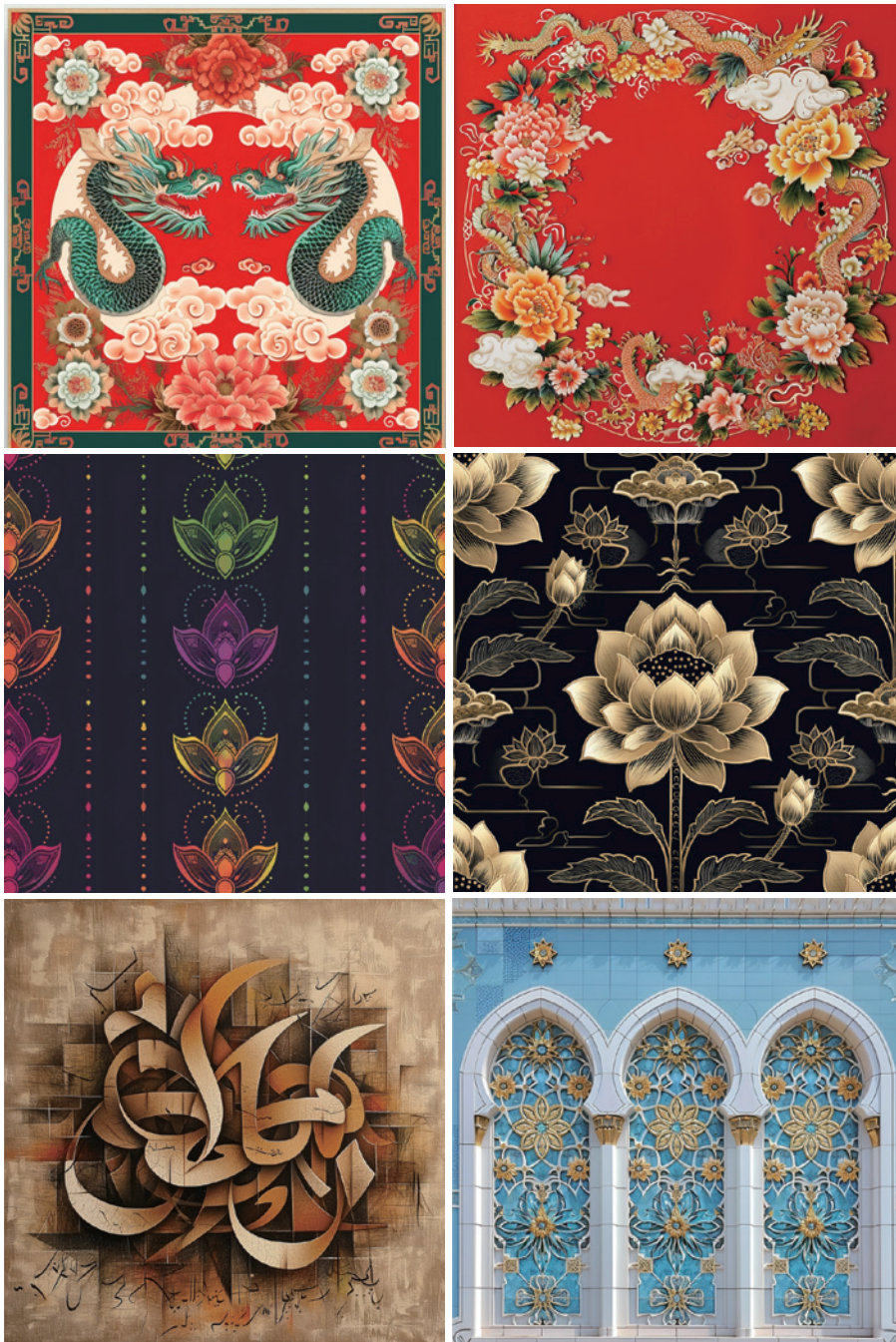

图 1-14 文化背景不同的纹样设计

1.4.3 装饰纹样的艺术特征

装饰纹样在形式上具有多样性和创造性，可以是对称的、重复的，也可以是自由曲线和抽象图形。不同的纹样风格，如植物纹样、动物纹样、几何纹样等，都有其独特的美学特点。艺术家通过对色彩、线条、空间的巧妙运用，赋予纹样生命力和表现力，如图 1-15 所示。

图 1-15 动植物纹理设计

► 1.4.4 装饰纹样的现代应用

在现代社会，装饰纹样已经渗透到人们生活的方方面面。从服装设计到建筑装饰，从平面海报到数字媒体，纹样设计不断吸收新的元素和技术，展现出前所未有的活力。设计师通过对传统纹样的重新解读和创新，使其在当代文化中焕发新的光彩，如图 1-16 所示。

图 1-16 室内外装饰设计

1.5 纹样的艺术语言

在装饰艺术的世界中，纹样是传达美感和文化意义的重要载体。纹样不仅仅是简单的图案，还是承载着历史、文化和审美情感的象征。纹样的种类繁多，其中单独纹样、连续纹样和四方纹样是最为常见和具有代表性的类型。

1.5.1 单独纹样：独立之美

单独纹样，顾名思义，是指独立存在的纹样，它们通常不与其他纹样连接，保持自身的完整性和独立性。这种纹样在视觉上给人以集中和突出的效果，常用于强调某一特定区域或物品的中心点。单独纹样在家具装饰、陶瓷艺术及纺织品中应用广泛，可以是一朵花、一只鸟或是任何一个可以独立表现的图形，如图 1-17 所示。

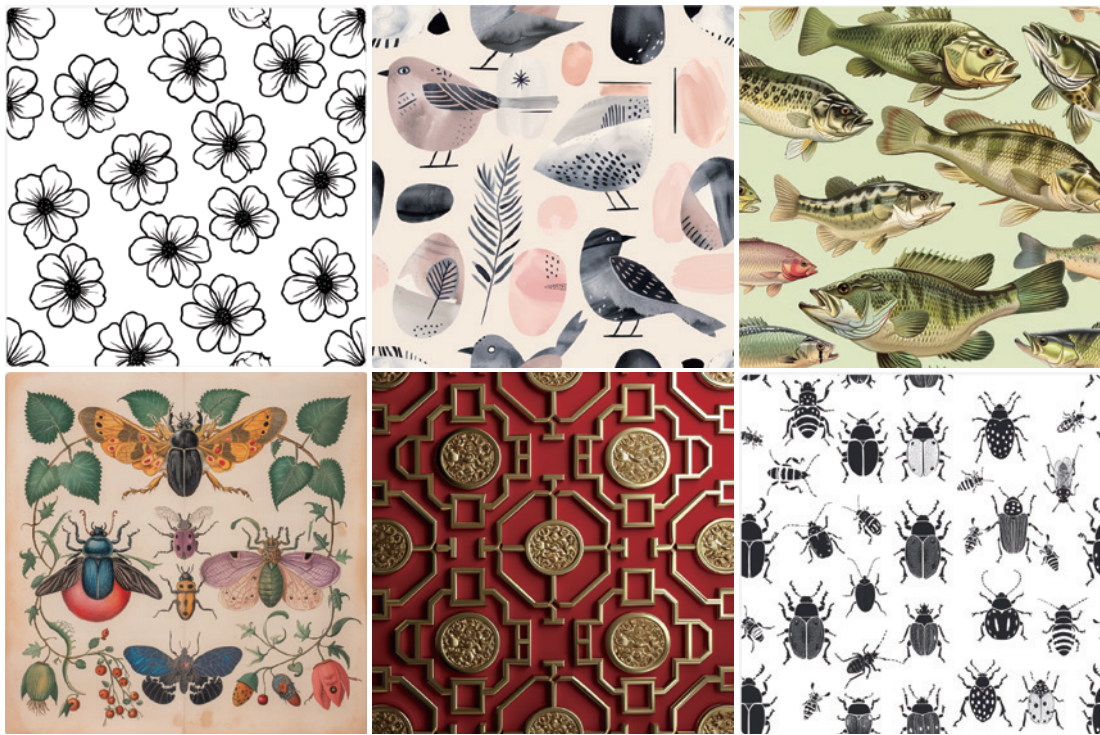

图 1-17 单独纹样

1.5.2 连续纹样：循环的韵律

连续纹样是指由一个或一组基本单元重复排列形成的纹样，这种纹样的特点是连续性和节奏感。连续纹样可以是简单的几何形状，也可以是复杂的自然图案，通过重复出现，形成一种视觉上的循环和节奏。连续纹样在边框装饰、墙纸设计及建筑立面中非常常见，它们能够创造出一种无限延伸的视觉效果，给人以和谐统一的美感，如图 1-18 所示。

图 1-18 连续纹样

► 1.5.3 四方纹样：对称的秩序

四方纹样又称对称纹样，是一种以对称轴为基础构建的纹样。四方纹样的特点是平衡和对称，给人以稳定和整齐的感觉。四方纹样在地毯、瓷砖及织物印花中有着广泛的应用，它们的对称性质使得整个图案看起来更加和谐。四方纹样往往采用几何图形或者规则的自然元素，通过对称排列，展现出一种严谨而优雅的美，如图 1-19 所示。

图 1-19 四方纹样

单独纹样、连续纹样和四方纹样各有独特的魅力和表现力。它们不仅是装饰艺术的基础元素，也是设计师表达创意和情感的工具有。在现代设计中，这些纹样被赋予了新的生命，它们可以相互结合，创造出无限的可能性。无论是在时尚界、室内设计还是平面设计中，纹样都扮演着不可或缺的角色，它们以独有的语言，让美的形式和文化的内涵得以传承和创新。

第2章

国内外不同时期的装饰图案

装饰图案是文化的一面镜子，不仅记录了人类历史的发展轨迹，也展现了不同时代人们的审美追求和创造力。从人类早期文明的神秘图腾到现代的数字艺术，每次变革都是对传统的挑战，也是对未来的探索。在这个过程中，人们能够看到人类文明的进步和艺术的无穷魅力，如图 2-1 所示。

图 2-1 人类早期文明

2.1 中国历代装饰图案掠影

中国的装饰艺术，如同一幅幅细腻的历史画卷，承载着岁月的沉淀与文化的精髓。从远古的图腾崇拜到现代社会的审美追求，装饰图案在中国各个朝代中演绎出独特的风格与意蕴。下面将走进这些华美的装饰世界，探索它们背后的历史故事与文化内涵。

► 2.1.1 新石器时代的装饰图案

在新石器时代，人类文明迈出了重要的一步。这一时期，人们不仅开始定居、耕作，还创造了最初的艺术形式之一——装饰图案。这些图案不仅仅是简单的装饰，更是古人与自然、社会乃至精神世界的沟通桥梁，蕴含着深刻的文化意义和审美追求，如图 2-2 所示。

图 2-2 新石器时代的装饰图案

1. 新石器时代装饰图案的起源与功能

新石器时代的装饰图案多源于自然界，如动物形象、植物纹样、天文现象等。这些图案首先满足了人们对美的追求，其次也承载了特定的社会功能。例如，图腾崇拜可能源自对某些动物或自然力量的敬畏，而几何图案则可能与土地划分、所有权有关，如图 2-3 所示。

彩陶旋纹瓶

舞蹈纹彩陶盆

图 2-3 彩陶上的动植物纹样设计

2. 装饰图案的种类与特点

新石器时代的装饰图案种类繁多，从简单的线条到复杂的几何图形，从具象的动物形象到抽象的符号，无不体现了古人的创造力。这些图案通常具有对称性、连续性和节奏性，这些特点不仅美观，也便于制作和传播，如图 2-4 所示。

八角星纹彩陶豆

舞蹈纹彩陶盆

图 2-4 新时期时代的纹样

3. 装饰图案的象征意义

新石器时代的人们相信图案具有某种神秘的力量，可以带来好运或驱除邪恶。因此，装饰图案往往与宗教仪式、社会地位和个人身份密切相关。例如，某些特定的图案可能只出现在首领或祭司的住所中，而某些图案则可能用于标记族群或家族的身份，如图 2-5 所示。

图 2-5 新石器时代的象征性纹样

4. 装饰图案在现代的传承与影响

虽然距离新石器时代已经过去了数千年，但这些古老的装饰图案仍然在现代社会中发挥着影响。在许多现代艺术品和设计中都能发现它们的踪迹，无论是民间艺术还是高端时尚，新石器时代的图案都以其独特的魅力和历史价值，激发着现代人的创意灵感，如图 2-6 所示。

图 2-6 古老的装饰图案设计

新石器时代的装饰图案不仅是古人智慧的结晶，也是人类文化遗产的宝贵组成部分。它们跨越时空的限制，向我们展示了一个古老而又充满活力的世界。通过对这些图案的研究，我们不仅能够欣赏到古人的艺术才华，还能够更深入地理解人类早期社会的文化和生活方式。

2.1.2 商周时代的装饰图案

在中国古代文明的长河中，商周时代无疑是一个极为重要的历史阶段。这一时期不仅社会制度和政治结构发生了深刻变革，文化艺术也迎来了空前的发展。其中，商周时代的装饰图案以独特的艺术风格和深厚的文化内涵，成为研究古代审美观念和文化传承的重要窗口，如图 2-7 所示。

鸟纹

后母戊大方鼎

铜兽面具

兽面纹

蝉纹

波曲纹

饕餮纹样式图本

图 2-7 青铜器纹样

1. 商周时代装饰图案的特点

商周时代的装饰图案主要体现在青铜器、玉器、陶器等工艺品上，如图 2-8 所示。这些图案通常具有以下几个特点。

- 几何化与抽象化：商周的装饰图案多采用几何形状，如圆形、方形、云雷纹等，通过对称、重复等手法创造出节奏感和秩序感。
- 神秘性与象征性：图案往往蕴含着对天地、神灵的崇拜和敬畏，如夔龙纹、兽面纹等，反映了古人的宗教信仰和世界观。
- 功能性与审美性的结合：装饰图案不仅是为了美化器物，更有着标识身份、记载历史事件的功能。

龙纹

虎纹

图 2-8 动物纹样

2. 青铜器上的兽面纹（夔龙纹）

兽面纹是商周青铜器上最常见的图案之一，通常以对称的方式出现在器物的显眼位置，象征着神秘的力量和权威，如图 2-9 所示。

图 2-9 周原博物馆藏西周圆鼎上的夔龙纹

3. 青铜器的神人兽面纹

神人兽面纹是一种典型的图案，它结合了人类和动物的特征，展现了古人对于超自然力量的崇拜，如图 2-10 所示。

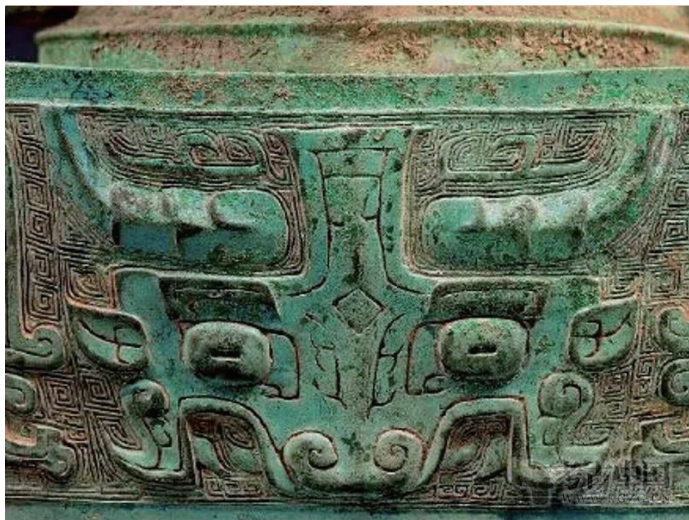

图 2-10 高浮雕兽面饰纹

4. 玉器的云雷纹

云雷纹多见于周代玉器，以流畅的线条描绘出云和雷电的形象，反映了古人对自然现象的敬畏和理解，如图 2-11 所示。

云雷纹拓片

云雷纹透雕龙纹玉璧

双系拱形起脊玉饰

图 2-11 玉器的云雷纹

5. 商周时代装饰图案的文化意义

商周时代的装饰图案不仅是艺术品，更是文化的载体。它们传递了以下几个方面的文化信息。

- 宗教信仰：图案中的神兽和符号反映了商周人的宗教信仰和祭祀活动。
- 社会秩序：通过对图案的使用规范，反映了当时的等级制度和社会结构。
- 历史记忆：一些特定的图案可能与历史事件或传说有关，成为研究历史的线索。

商周时代的装饰图案是中国古典艺术的瑰宝，以独特的美学特征和文化价值，展现了古代中华民族的智慧 and 创造力。通过对这些图案的研究，我们不仅能够欣赏到古人的艺术成就，还能深入理解商周时期的社会文化背景，从而更好地认识和传承中华优秀传统文化。

► 2.1.3 春秋战国时代的装饰图案

在中国古代漫长的历史长河中，春秋战国时代无疑是一个变革与创新并存的时期。这一时期不仅政治分裂、诸侯争霸，而且文化艺术也呈现出前所未有的繁荣景象。装饰图案作为文化艺术的重要组成部分，其风格和内涵的变化，不仅反映了当时的社会风貌，也映射出古人的审美趣味和文化追求，如图 2-12 所示。

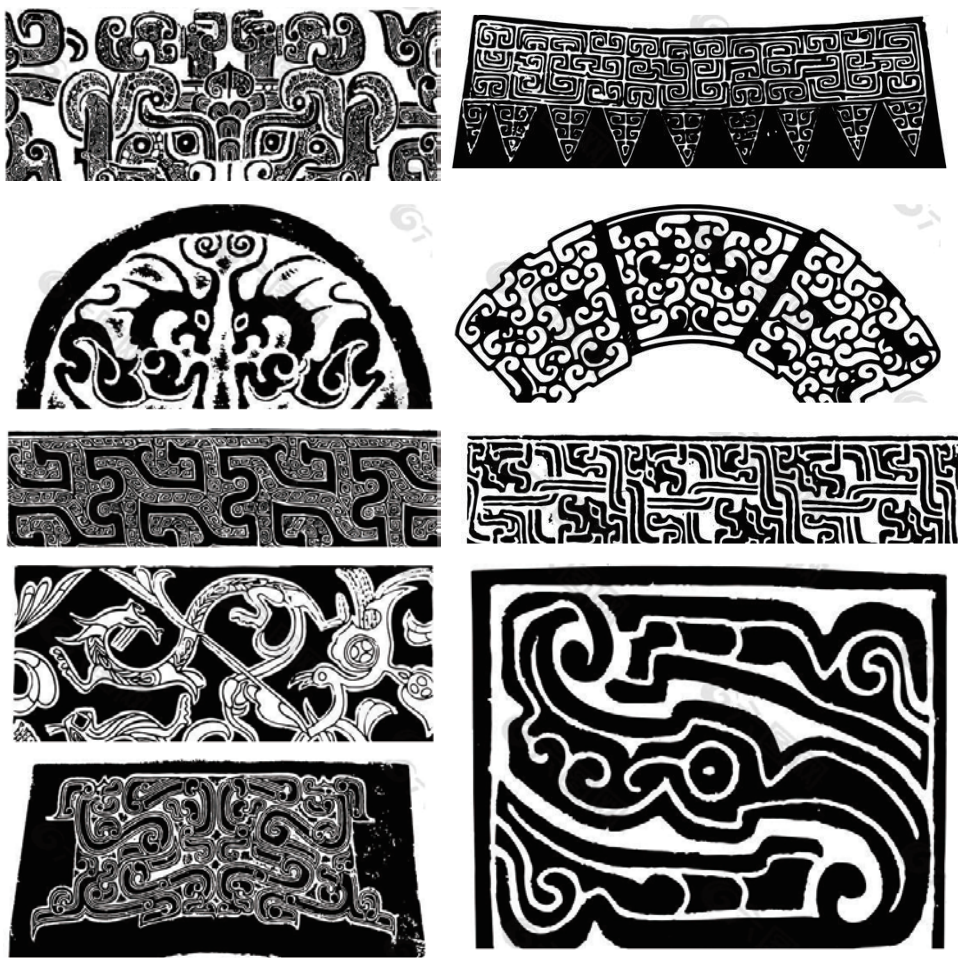

图 2-12 春秋战国时代的装饰图案

1. 春秋战国装饰图案的特点

春秋战国时期的装饰图案以独特的风格和丰富的内容而著称。这些图案通常出现在青铜

器、玉器、陶瓷、织物等物品上，既有对自然界动植物形象的模仿，也有对神话传说的描绘，以及几何图形的创新设计。这些图案的特点是线条流畅、形象生动、构图严谨而又不失变化，如图 2-13 所示。

鸟兽花纹（战国）

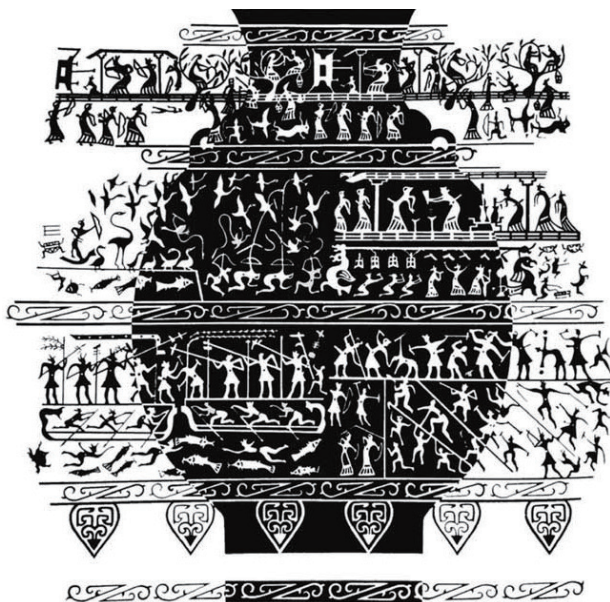

青铜器花纹（战国）

图 2-13 春秋战国装饰图案

2. 青铜器图案

春秋战国时期的青铜器工艺达到了极高的水平，铜器上的图案艺术尤为精美。这些图案通常包括兽面纹、夔龙纹、蟠螭纹、凤鸟纹等，它们往往以对称的方式布局，线条流畅而有力。其中，夔龙纹是最具代表性的图案之一，通常表现为一种抽象的龙形，既有神秘感又充满了力量感，如图 2-14 所示。

宴乐水陆攻战纹壶图（战国）

蟠螭纹（战国）

图 2-14 春秋战国青铜器图案

3. 玉器图案

玉器在春秋战国时期同样占有重要地位。玉器的图案设计多采用几何形状和动物形象相结合的方式，如云雷纹、勾连纹等。这些图案不仅美观，还蕴含着丰富的文化内涵，如云雷纹象征着天空的力量，勾连纹则可能代表着生命的连续性和繁衍，如图 2-15 所示。

双龙首环（春秋晚期）

双龙首璜（春秋晚期）

龙凤饰（春秋晚期）

谷纹璜（战国）

兽面带钩（战国）

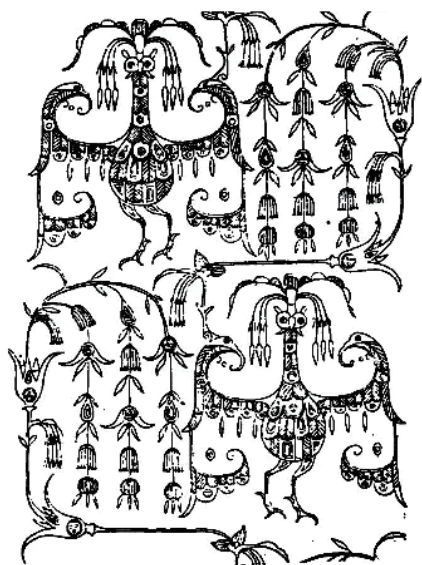

双龙首璜（战国）

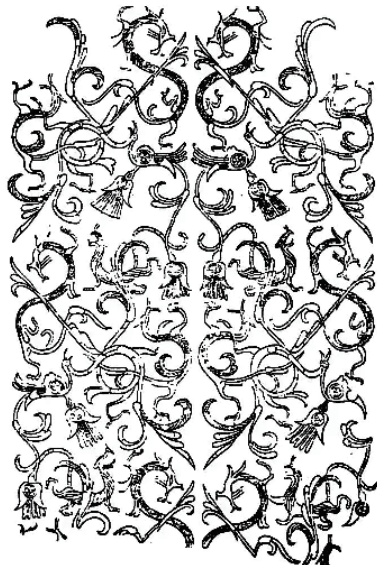
图 2-15 春秋战国玉器图案

4. 织物图案

春秋战国时期的织物图案也十分丰富，但由于织物本身难以保存，所以，现存的实物较少。从出土的文物来看，当时的织物图案有植物纹、动物纹、几何纹等多种类型。这些图案在色彩运用上大胆丰富，构图上讲究对称和节奏感，展现了高超的设计技巧，如图 2-16 所示。

三头凤纹样

龙凤虎纹样

图 2-16 春秋战国织物图案

5. 陶器与瓷器图案

陶器和瓷器在春秋战国时期也有了显著的发展。陶器上的图案多为简单的几何纹或绳纹，随着瓷器技术的进步，瓷器上的图案开始变得更加精细和复杂。这些图案不仅装饰性强，而且反映了当时社会的生活习俗和审美观念，如图 2-17 所示。

陶罐（战国）

青瓷镂空胆瓶（战国）

图 2-17 春秋战国陶器与瓷器图案

► 2.1.4 汉代的装饰图案

汉代作为中国历史上的一个重要时期，不仅在政治、经济、文化等方面有着深远的影响，其独特的装饰图案更是古代艺术的瑰宝。汉代的装饰图案以丰富的形式、独特的风格和深厚的内涵，展现了汉代人民的生活面貌和精神世界，对后世产生了深远影响。

1. 汉画像石、画像砖与瓦当

汉代的画像石、画像砖和瓦当是最具代表性的图案艺术形式之一。这些石刻和砖雕作品通常装饰在墓葬中，以浮雕的形式展现了汉代人的日常生活、神话传说、历史故事等。其中，四川省三星堆出土的画像砖以精湛的技艺和生动的场景尤为引人注目，如图 2-18 所示。

图 2-18 汉代的石、砖与瓦当图案

2. 汉代丝绸图案

汉代是中国丝绸生产的鼎盛时期，丝绸上的图案设计也达到了高度的发展。汉代丝绸图案以云雷纹、飞禽走兽、花卉植物等为主，线条流畅，色彩丰富，充分体现了汉代人的审美情趣和高超的织造技术。马王堆汉墓出土的丝绸服饰，其上的图案精美绝伦，至今仍让人叹为观止，如图 2-19 所示。

长沙马王堆出土的帛画复原

长沙马王堆出土的丝绸服饰

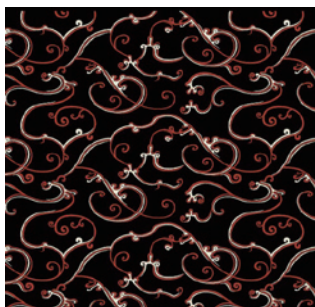
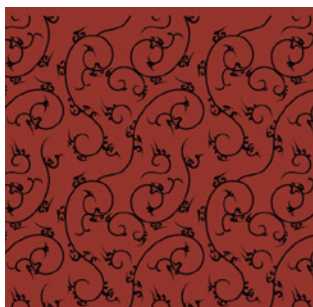
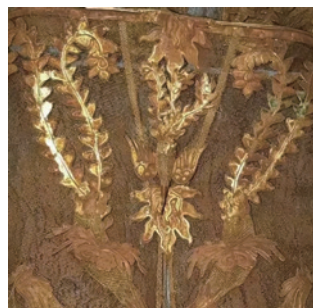

图 2-19 汉代服饰图案

3. 铜镜背面的精美图案

汉代铜镜是古代铜镜艺术的巅峰之作，其背面的图案设计极具特色。常见的有四神（青龙、白虎、朱雀、玄武）、神兽、花草等元素，这些图案不仅美观大方，还蕴含着丰富的象征意义。例如，四神图案代表着方位和宇宙观念，反映了汉代人的宇宙观和自然观，如图 2-20 所示。

图 2-20 汉代铜镜

4. 汉代玉器图案

汉代玉器工艺精湛，玉器上的图案同样不可忽视。汉代玉器的图案多采用阴线雕刻技术，以龙凤、云纹、谷纹等为主，线条细腻，造型生动。玉器的图案不仅展现了工匠的高超技艺，也反映了汉代人对于玉的崇拜和审美追求，如图 2-21 所示。

图 2-21 汉代玉器

► 2.1.5 魏晋南北朝时期的装饰图案

在中国历史的长河中，魏晋南北朝是一个多元文化交融、艺术风格多样的时期。这一时期的装饰图案不仅反映了当时的社会风貌和审美趣味，而且在艺术形式和表现手法上都有了显著的发展和创新。下面探讨魏晋南北朝时期的装饰图案，揭示其背后的文化意涵和艺术特色，如图 2-22 所示。

七佛说法图

尸毗王本生故事图

乐舞图

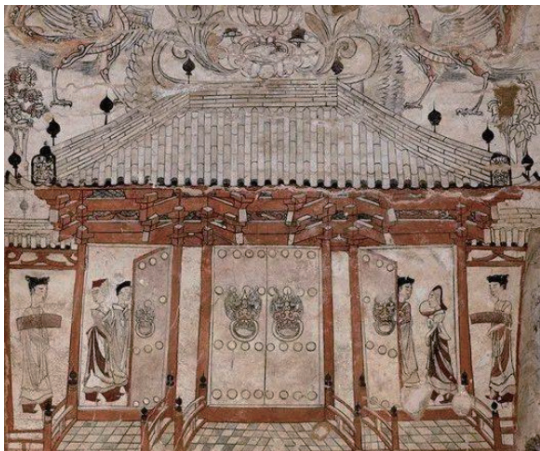

鹿王本生故事图

图 2-22 魏晋南北朝时期的装饰图案

1. 魏晋风度与装饰图案的简约之美

魏晋时期，社会风气开放，士人追求个性解放，形成了“魏晋风度”。这种追求自然、率真的生活态度在装饰图案上体现为简约而不失雅致的风格。例如，服饰上的纹饰多采用线条流畅、造型简洁的云纹、水波纹等，既符合了当时文人对自然美的追求，又体现了一种超脱世俗的清高态度，如图 2-23 所示。

魏晋时期的建筑

魏晋时期的织物画

魏晋时期的人物画

魏晋时期的人物雕塑

图 2-23 魏晋南北朝时期的装饰图案

2. 南北朝宗教影响下的图案创新

南北朝时期，佛教和道教的影响日益扩大，这一宗教文化的兴盛对装饰图案产生了深远的影响。佛教艺术的传入带来了莲花纹、飞天纹等新颖图案，这些图案不仅出现在佛教建筑和雕塑中，也被广泛应用于日常生活用品的装饰之中。同时，道教思想中的仙鹤、灵芝等吉祥图案也流行起来，反映了人们对神秘力量和长生不老的向往，如图 2-24 所示。

手持莲花的飞天

敦煌莫高窟飞天

南北朝时期的宗教画

南北朝时期的绘画

敦煌莫高窟飞天

图 2-24 南北朝宗教影响下的图案

3. 民族融合与图案风格的多样化

魏晋南北朝是一个民族大融合的时期，北方的鲜卑、南方的百越等民族与汉族文化的交融，使得装饰图案呈现出多样化的特点。北方的鲜卑族喜欢使用大胆、粗犷的动物纹样，如狮、虎、马等，这些图案往往线条粗重，形象生动，充满了原始的力量感。而南方则偏好细腻、柔美的植物纹样，如荷花、梅花等，这些图案线条细腻，色彩柔和，体现了南方地区的温婉气质，如图 2-25 所示。

鲜卑族鎏金神马纹饰牌

鲜卑族神兽牌拓片

鲜卑族雕刻

魏晋时期南方的花卉图案

图 2-25 魏晋南北朝时期的民族图案风格

4. 工艺美术的进步与图案的精致化

随着工艺美术技术的发展，魏晋南北朝时期的装饰图案也趋向精致化。无论是陶瓷、金属器物还是纺织品，都能看到精细的雕刻和织造技艺。这些工艺品上的图案往往层次分明，细节丰富，显示了工匠高超的技艺和对美的不懈追求，如图 2-26 所示。

绿釉礼器

越窑青瓷双耳熏炉

三国吴越窑青瓷灵猴捧桃连座熏炉（局部）

魏晋南北朝时期纺织品

图 2-26 南北朝图案的精致化

魏晋南北朝时期的装饰图案是那个时代文化多样性和艺术探索精神的体现。从简约的线条到宗教的象征，从民族的融合到工艺的精进，这些图案不仅美化了人们的生活，也成为研究当时社会文化的重要窗口。通过对这一时期装饰图案的认识和欣赏，我们能够更深刻地理解魏晋南北朝这一历史阶段的艺术风貌和文化内涵。

► 2.1.6 隋唐时期的装饰图案

在中国古代历史长河中，隋唐时期无疑是一个文化繁荣和艺术创新的黄金时代。这一时期的装饰图案不仅承载着丰富的历史文化信息，而且在艺术风格和技法上展现了前所未有的多样性和创新性。下面探讨隋唐时期的装饰图案特点，以及它们在当时社会中的意义和影响，如图 2-27 所示。

隋唐铜镜图案

图 2-27 隋唐图案

1. 隋唐时期的社会背景

隋唐时期是中国历史上的大一统时期，社会稳定、经济繁荣，丝绸之路的贸易使得中西文化交流频繁，这些社会背景为装饰艺术的发展提供了肥沃的土壤。隋朝虽然历时短暂，但其统一的局面为唐朝的繁荣打下了基础。唐朝是中国古代社会发展的高峰，其开放包容的社会风气和对异域文化的吸纳，使得装饰图案呈现出多元化的特点。

2. 隋唐装饰图案的特点

隋唐时期的装饰图案在继承前代传统的基础上，融入了更多的创新元素和外来风格。以下是几个显著特点。

- 多元融合：隋唐装饰图案汇集了汉族传统图案、佛教艺术及西域风情等多种元素，形成了独特的风格。例如，莲花纹、飞天纹等佛教元素在装饰中占据了重要位置。
- 技艺精湛：随着金属工艺、陶瓷制造技术的进步，装饰图案的制作更加精细，金银器的浮雕、镂空技术，以及唐三彩的釉色搭配，都体现了高超的工艺水平。
- 寓意丰富：隋唐时期的装饰图案往往富含深厚的文化寓意，如龙凤呈祥象征皇权和吉祥，云纹代表天空和仙界，反映了人们对美好生活的向往和对权力的崇拜。
- 应用广泛：装饰图案广泛应用于建筑、服饰、器物等多个领域，从宫廷到民间，从实用到装饰，图案的使用贯穿了社会生活的方方面面，如图 2-28 所示。

图 2-28 隋唐日用品

3. 宝相花纹

宝相花是一种虚构的花，它的图案综合了多种花卉的特点，寓意着富贵吉祥。在隋唐时期的金银器皿和织物上，宝相花纹以繁复精美而受到贵族阶层的青睐，如图 2-29 所示。

图 2-29 宝相花纹

4. 植物纹

除了莲花，其他如牡丹、菊花等植物也是隋唐图案中的常见元素。这些植物纹样不仅美化了生活用品，也富含了吉祥如意的美好寓意，如图 2-30 所示。

瑞锦纹

唐代连珠纹

图 2-30 唐代植物纹

5. 飞禽走兽纹

受到唐代皇家狩猎活动的影响，飞禽走兽成为图案设计的热门主题。鹰、鹿、马等动物形象生动，富有动感，反映了人们对自然世界的尊重和崇拜，如图 2-31 所示。

对狮纹锦

立凤纹锦

立狮宝花纹锦

图 2-31 唐代飞禽走兽纹

2.1.7 宋代的装饰图案

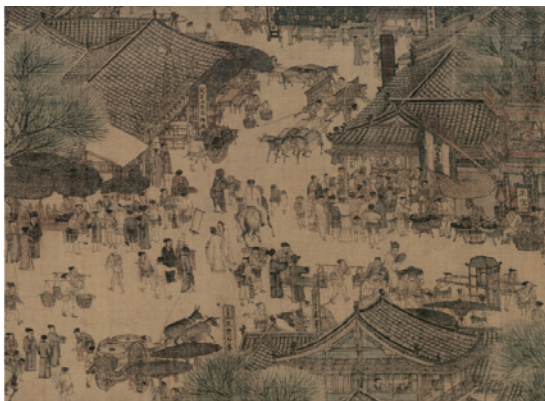
宋代是一个文化与艺术齐飞的时代，不仅在诗词、书画方面留下了浓墨重彩的一笔，还在图案设计上展现了其独特的审美情趣和精湛的工艺水平。宋代的图案艺术，不仅是装饰的美化，更是文化的传递，它们如同一幅幅细腻的历史画卷，让人们得以窥见千年前的风雅世界，如图 2-32 所示。

宋汝窑青釉

宋代耀州瓷

北宋《清明上河图》

北宋绿釉相扑俑

宋代绘画

图 2-32 宋代的装饰图案

1. 宋代图案的特点

宋代图案艺术以精致、典雅、内涵丰富而著称。这一时期的图案设计注重线条的流畅与变化，追求自然和谐之美。无论是宫廷内的瓷器、丝织品，还是民间的铜器、木雕，都能看到细腻的线条勾勒出繁复而不失优雅图案。宋代图案的另一个显著特点是寓意深远，许多图案都有吉祥如意、长寿富贵的美好寓意，反映了人们对美好生活的向往和祈愿。

2. 宋代瓷器图案

宋代是中国瓷器发展的黄金时期，尤以定窑、哥窑、汝窑、官窑和钧窑等名窑出产的瓷器最为著名。这些瓷器上的图案多样，包括莲花纹、海水纹、云雷纹等。例如，定窑的白瓷上常

常刻有精细的花卉图案，而汝窑的青瓷则以天然的裂纹纹理著称，被称为“冰裂纹”，如图 2-33 所示。

磁州窑陶瓷装饰

情节人物纹样

图 2-33 宋代瓷器图案

3. 宋代织锦图案

宋代的丝织品也是图案艺术的杰出代表。宋代织锦以精美的工艺和丰富的色彩而闻名，通常包括凤凰、龙、莲花、牡丹等传统吉祥图案。这些图案不仅美观大方，而且富含深厚的文化内涵，反映了当时社会的审美趣味和文化追求，如图 2-34 所示。

小团花锦

宋代织锦

图 2-34 宋代织锦图案

4. 宋代建筑雕刻图案

宋代的建筑雕刻艺术同样不容忽视。在寺庙、宫殿和园林中，可以看到大量精美的石雕和木雕作品。这些雕刻图案往往融合了佛教、道教和儒家的元素，如莲花座、云纹、飞天等，展现了宋代工匠高超的技艺和对宗教文化的深刻理解，如图 2-35 所示。

宋代石刻

宋代雕塑

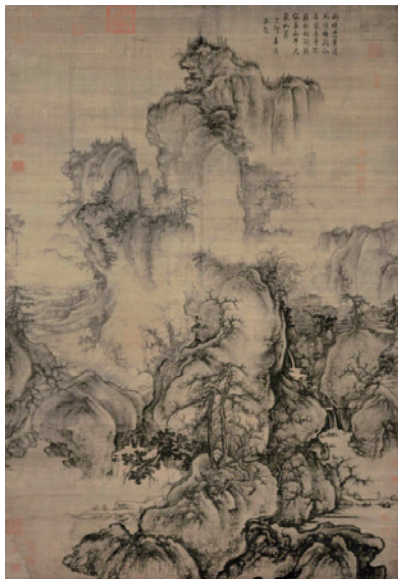
图 2-35 宋代建筑雕刻图案

5. 宋代绘画作品中的图案

宋代绘画艺术达到了空前的高度，画家不仅在山水、人物画上有深入的探索，也在花鸟画中展现了对自然美的独到见解。在这些绘画作品中，画家巧妙地运用各种图案元素，如竹子、梅花、兰花等，通过细腻的笔触和淡雅的色彩，传达了高洁、坚贞等品质，如图 2-36 所示。

双喜图

早春图

图 2-36 宋代绘画作品中的图案

► 2.1.8 明清时期的装饰图案

明清时期的装饰图案，不仅承载着丰富的文化内涵，更是工艺美学与艺术创新的结晶。今天，我们就一同走进那个绚烂多彩的世界，探索明清时期装饰图案的独特魅力，如图 2-37 所示。

图 2-37 明清时期的装饰图案

1. 明清装饰图案的文化背景

明清时期，随着社会经济的繁荣和手工业的发展，装饰艺术迎来了空前的兴盛。宫廷文化的推崇、文人雅士的审美追求，以及民间工艺的广泛流传，共同孕育了这一时期装饰图案的多

样性和精致性。从皇家御用的龙凤图腾到民间流行的吉祥纹样，每种图案都蕴含着深厚的文化寓意和时代特色。

2. 明清装饰图案的主题与形式

明清时期的装饰图案主题广泛，包括自然景观、花鸟虫鱼、神话传说、历史故事等。其中，以吉祥寓意为主题的图案尤为流行，如莲花代表清白、蝙蝠象征福气、石榴寓意多子多孙等。在形式上，这些图案既有细腻入微的工笔绘制，也有简练大气的写意表现，展现了艺术家高超的技艺和无限的创造力，如图 2-38 所示。

明代竹雕八骏图笔筒

清代蟠龙鼻烟壶

图 2-38 明清装饰图案的主题

3. 明清装饰图案的创新与传承

明清艺术家在继承传统的同时，也不断进行创新。他们融合书法、绘画、雕刻等多种艺术形式，使得装饰图案更加立体生动。此外，随着海外贸易的发展，西方的装饰元素也被引入，与传统图案相结合，形成了独特的风格。这种创新不仅丰富了装饰图案的表现手法，也反映了明清时期开放包容的文化态度，如图 2-39 所示。

清代中外结合风格

明代简约风格

图 2-39 明清装饰图案的创新

4. 明清装饰图案的现代影响

时至今日，明清时期的装饰图案仍然对现代设计产生着深远的影响。无论是在家居装饰、时尚服饰，还是在平面设计、建筑艺术中，都能发现那些经典图案的影子。它们不仅是历史的印记，更是连接过去与现在的桥梁，让传统文化在现代社会焕发新的生命力，如图 2-40 所示。

图 2-40 新中式风格的装饰设计

2.2 国外不同时期装饰图案之旅

在人类历史的长河中，装饰图案如同一种无声的语言，记录着文明的变迁与审美的演化。从古埃及的象形文字到中世纪的哥特式窗花，再到现代艺术的抽象图形，每个时代的装饰图案都承载着独特的文化意义和社会背景。

2.2.1 古埃及：神秘的象征

古埃及的装饰图案以神秘的宗教色彩和象征意义而闻名。金字塔墓室内的壁画、法老的陵墓及神庙的石柱上，都刻满了象形文字和各种象征性图案。这些图案通常描绘了神话中的生物、法老的生活和对八来世的向往，反映了古埃及人对于死亡和复活的深刻理解，如图 2-41 和图 2-42 所示。

图 2-41 古埃及时期的装饰图案

图 2-42 古埃及时期的装饰图案

► 2.2.2 古希腊：人文主义的绽放

古希腊时期的装饰图案体现了人文主义的精神。在陶器、雕塑和建筑上，可以看到流畅的线条和几何图形的广泛应用。古希腊柱头上的叶形装饰、陶瓷绘画中的神话故事场景，都展现了古希腊人对自然美和人体美的崇拜，如图 2-43 和图 2-44 所示。

图 2-43 古希腊时期的装饰图案

图 2-44 古希腊时期的装饰图案

► 2.2.3 罗马：帝国的辉煌

罗马帝国时期，装饰图案多以壮丽和宏伟为特点，反映了帝国的强盛和繁荣。马赛克地板、壁画和建筑装饰中常见的胜利女神、战车和战争场景，不仅展示了罗马人的军事成就，也表达了对帝国未来的美好愿景，如图 2-45 和图 2-46 所示。

图 2-45 罗马帝国时期的装饰图案

图 2-46 罗马帝国时期的装饰图案

► 2.2.4 中世纪：宗教的印记

中世纪的欧洲，基督教的影响力渗透到装饰图案的每个角落。教堂的彩色玻璃窗、壁画和手稿边缘的插图，充满了圣经故事和圣徒传说。哥特式风格的尖拱和飞扶壁将宗教的崇高感推向了极致，如图 2-47 所示。

图 2-47 中世纪欧洲的装饰图案

► 2.2.5 文艺复兴：人文复兴的光芒

文艺复兴时期的装饰图案是对古典文化的重新发现和创新。艺术家追求自然主义和透视法的应用，使得画作和建筑装饰呈现出前所未有的生动和立体感。达·芬奇的《最后的晚餐》和米开朗琪罗的西斯廷礼拜堂天顶画，都是这一时期装饰艺术的代表作，如图 2-48 所示。

图 2-48 文艺复兴时期的装饰图案

► 2.2.6 巴洛克与洛可可：奢华的极致

巴洛克和洛可可风格强调华丽、动感和细节的精致。在宫廷的室内装饰、家具和服装上，可以看到大量的曲线、螺旋和花卉图案。这一时期的装饰艺术反映了贵族阶层对奢侈生活的追捧和对感官享受的追求，如图 2-49 所示。

巴洛克风格的装饰图案

图 2-49 洛可可风格的装饰图案

► 2.2.7 现代艺术：抽象与自由的探索

进入 20 世纪，随着现代艺术运动的兴起，装饰图案变得更加抽象和自由。立体主义、表现主义和超现实主义等艺术流派，推动了图案设计的多样化和个性化。艺术家不再受限于传统的审美标准，而是通过图案来表达个人的情感和对社会的看法，如图 2-50 所示。

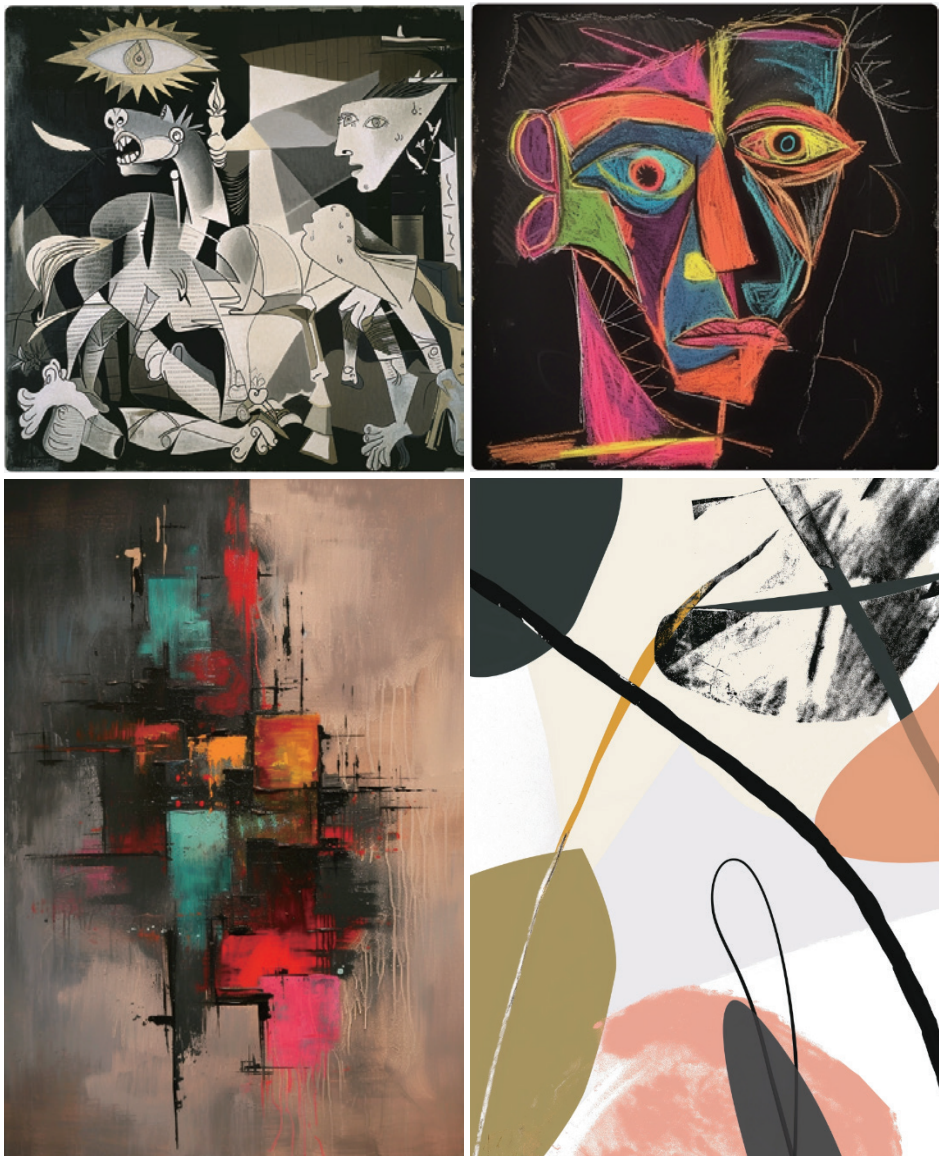

图 2-50 现代艺术装饰图案

从古至今，装饰图案不仅是艺术创作的一部分，更是文化交流和历史变迁的见证。每个时代的装饰图案都是那个时代精神面貌的缩影，它们以独特的方式讲述着过去的故事，启发着未来的创造。通过探索这些图案，我们不仅能欣赏到不同文化的艺术成就，还能深刻理解人类共同的记忆和梦想。