

第一章

概 述

微课视频

学习要点及目标

1. 理解装饰及装饰图案的定义、内涵，掌握装饰和装饰图案的主要类型，构建装饰领域的基础理论知识体系；
2. 坚定文化自信，树立正确的价值观、文化观与艺术观；
3. 激发民族自豪感，增强对传统装饰文化的认同感与传承意识。

德育目标

增强文化自信，涵养家国情怀。

思政融入方式：图片展示+案例教学+视频教学+课堂讨论+师生互动。

教学方法：讲授法+启发式教学+案例教学+课堂讨论。

教学重点与难点

掌握装饰的内涵性。

了解和掌握装饰图案的不同类型。

第一节 装饰的定义及意义

在《现代汉语词典》中，“装饰”被解释为“在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观”。《中国工艺美术大辞典》则从学科意义方面将“装饰”解释为“一种艺术形式，艺术的一个门类”。

一、装饰的定义

装饰是指通过艺术活动使人类审美意识形象化、对自然物象加以美化的过程。

中国文化源远流长，其中传统纹样有着悠久的历史。它随着时代更迭而不断演进，具有深厚的历史积淀，是中国传统文化中璀璨的明珠。从史前彩陶到商周青铜器，从汉代石刻到隋唐洞窟壁画，从元明寺观壁画到明清木版年画，这些都是以装饰图案的形式呈现的。

我们对装饰的理解可以分为两个层面。

（1）装饰凭借形式美等视觉特征，对被装饰主体的特点起到强化与烘托作用，此时的装饰处于从属地位，必须与所装饰的客体有机结合。如图1-1所示，贵州服饰上的装饰花纹使服饰特色更加鲜明突出。

图1-1 贵州服饰 / 中国美术馆展出

(2) 从装饰主体出发，以其独特的艺术风格、博大的精神象征而自成一體，如神秘的图腾图案、狞厉的饕餮纹样等。这些艺术品上的装饰早已超越了装饰主体本身，成为人类文化的标识。如图1-2所示，饕餮纹凶猛庄严、结构严谨、制作精巧、境界神秘，是我国古代高水平的装饰图案。哲学家李泽厚先生称饕餮纹具有“狞厉之美”，认为这种夸张的动物纹饰和造型呈现出一种超脱尘世的神秘气氛和力量。

图1-2 饕餮纹样

李砚祖在《装饰之道》中有这样一段话：“当装饰成为人类生存和发展不可缺少的一环、成为生存与生活必备的内容时，装饰实际就成了人的一种生活方式，即艺术化的生活方式。”如图1-3~图1-6所示，我们的生活物品、生活空间、活动场所都离不开装饰。

图1-3 生活中的装饰图案

图1-4 鱼形座凳

图1-5 北方民居门上的装饰图案

图1-6 糕点的装饰图案

二、装饰的意义

装饰存在于人们的生活中，并与之浑然一体。装饰的意义已不单纯停留在视觉美感，而是通过造型、色彩、构成、材料、工艺等成为一门综合性的艺术形式。它以一种特殊的“力”作用于人的行为，在使人类生活更加艺术化的同时，又以一种文化的“质”渗透于艺术形态，使其具有了装饰的品格与深厚的文化底蕴。

装饰是人类文化观念、意识形态的反映与产物，它深入触及一个民族的文化心理和意识形态。例如，中国商代青铜器上的饕餮纹、古埃及的壁画和浮雕、非洲的岩石与面具艺术、玛雅神像、古希腊的陶器等，这些装饰中蕴含着丰富的社会、历史和艺术信息。装饰与历史考古、宗教、哲学、心理学、符号学等都有密切的联系。如图1-7所示，安徽南屏村居民住宅门上的门神图案，是该地域民间传统习俗的体现：画中门神头戴相纱、身穿官服、手捧如意与笏板，寓意吉祥如意、禄位高升。这种装饰图案深深植根于民间，不断流传和发展。

图1-7 门神图案/年画《一品当朝 天官赐福》

第二节 装饰图案的类型

装饰图案是指具有装饰属性的纹样或图形。装饰图案无处不在，从人们的服饰、发饰，到生活中的居家用品，再到室内墙壁、地毯等，它已融入人们生活的方方面面。

装饰图案依据不同的分类标准，可划分为多种类型，以下从常见角度进行梳理。

一、按应用领域划分

1. 在室内外环境设计中的应用

装饰图案的应用领域极为广泛，可运用于室内外设计中的基础工程结构或装饰表面，其形式多样，表现手法丰富。在室内设计中，墙面造型、地板的铺设、吊顶造型、窗棂（见图1-8），以及地毯、挂毯、壁挂、壁纸（见图1-9），帘幕织物、床上织物、抱枕（见图1-10）、桌布（见图1-11）等室内软装饰都离不开装饰图案的应用。

图1-8 古民居的窗棂

图1-9 室内墙体的装饰图案

图1-10 抱枕上的花卉图案

图1-11 桌布上的花卉图案

室外环境中装饰图案的主要应用对象包括地面铺装（见图1-12和图1-13）、石刻（见图1-14和图1-15）、墙体装饰（如乡村文化建设中的墙面美化，如图1-16所示），还有草坪、花坛的装饰图案设计。尤其是在重大节日时，装饰图案的美感会在室外形成一道亮丽的风景。室外环境的装饰图案不仅能给人带来美的感受，同时也起到重要的信息传递作用，例如，景园中被修剪成特定图案的植物、道路转角处指示牌的造型图案，都具有指向性作用。

2. 在服饰与纺织品设计中的应用

在服饰和纺织品设计中，装饰图案的合理运用，往往能起到画龙点睛的作用。如图1-17和图1-18所示，装饰图案在造型、色彩及所在位置上的变化，不仅使服饰和纺织品在具备功能的基础上加强了审美性，也使其呈现出更加丰富的视觉效果。例如，中国传统盘花扣的作用在中国服饰的演化过程中逐渐改变，它不再仅仅是连接衣襟的部件，更成为了装饰服饰的点睛之笔。

图1-12 地面的铺装图案

图1-13 井盖上的图案

图1-14 石墩纹饰

图1-15 北方民居中石雕纹饰

图1-16 农村墙体的装饰 / 闫晓华设计团队，山西农业大学

图1-17 服饰上的装饰图案

图1-18 服装上的凤纹装饰图案

云肩，也称披肩，是古代女性披在肩上的装饰物。云肩最早起源于秦代妇女的披帛，经过隋唐、五代十国等朝代的不断发展和演变，至明清时期已呈现出造型各异、风格独特的特点；到了晚清时期，云肩的装饰性和艺术性更加突出，成为民间女子在婚嫁、宴宾等场合中不可或缺的装饰用品。

云肩最初仅用于保持领口和肩部的洁净，后逐渐演变成为一种装饰物。它常以四方四合云纹为装饰，多以彩锦绣制而成，晔如雨后云霞映日、晴空散彩虹。作为一种独特的服饰款式，云肩的装饰图案内涵丰富，其符号承载着独特的艺术语言，文化底蕴深厚，如图1-19和图1-20所示。

旗袍是中国服装中的经典，其盘扣不仅承载连接衣襟的功能，也是旗袍中的点睛之笔。盘扣也称盘纽、纽结、纽襻，是传统服装上使用的一种纽扣，用于固定衣襟或装饰。盘花扣是中国结

的一种，有菊花扣、梅花扣、金玉扣，也有结成文字的吉字扣、寿字扣、囍字扣，还有几何图形的一字扣、波形扣、三角扣等。这些盘扣生动地再现了服饰“重意蕴、尚内涵、显主题”的装饰意趣，如图1-21所示。

图1-19 云肩 / 孝全成皇后画像

图1-20 云肩 / 大英博物馆展《晚清百态》

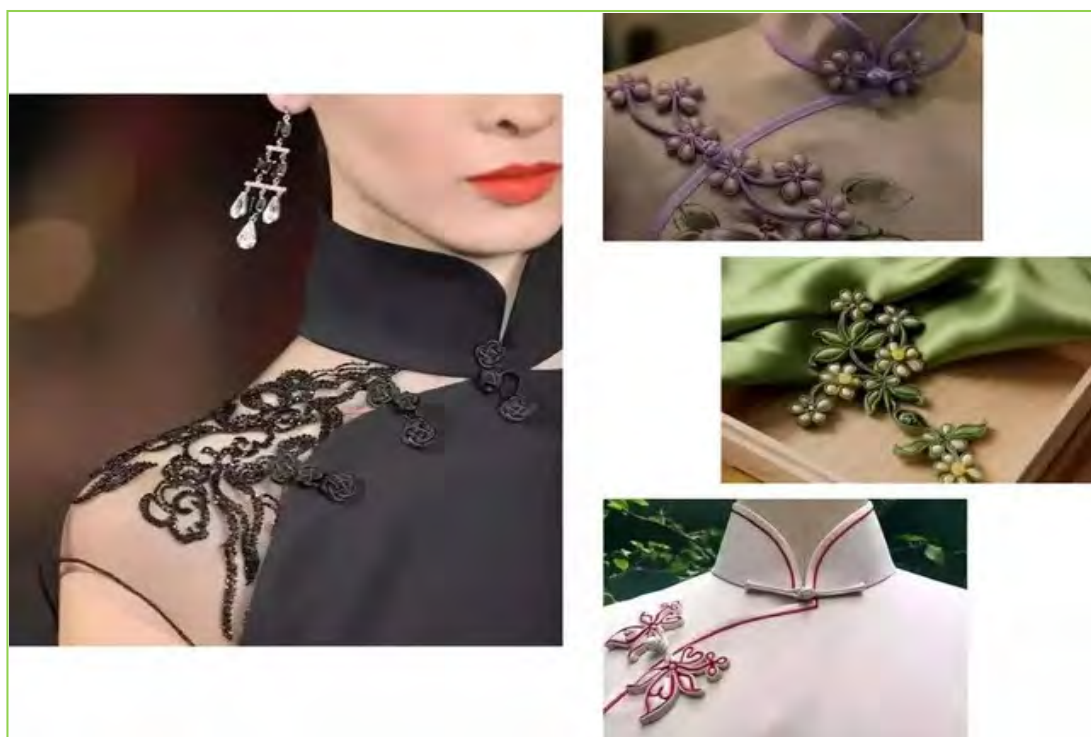

图1-21 旗袍盘扣

3. 在产品设计中的应用

装饰图案往往与生活日用品相结合，由于它在形式美方面具有较为完整、系统的规律性，所以又被视为一种艺术技巧或工艺手法，如图1-22～图1-24所示。

图1-22 陶艺品的装饰图案

图1-23 铜烧蓝手炉的装饰图案

图 1-24 漆器的装饰图案

注释：平遥推光漆器是一种流光溢彩、精致典雅的名贵工艺品，其发展历史悠久，是中国四大漆艺之一。2006年，平遥推光漆器髹饰技艺被列入首批国家级非物质文化遗产保护名录，成为我国文化宝库中的一颗璀璨明珠。

二、按艺术风格划分

1. 传统图案

传统图案是指由历代传承下来、具有独特鲜明民族艺术风格的图案，如图1-25～图1-28所示。至今，传统图案仍具有旺盛的生命力和独具特色的艺术审美价值，是中国传统文化的重要组成部分。中国数千年悠久的历史和文化，铸就了中国传统图案的辉煌成就。不同时期、不同民族创造了风格迥异、各具特色的装饰图案艺术；同时，中国传统图案受传统美学思想的影响，更加重视图案“内涵”的表达，较少以“写实”“再现”为创作手法，而是将“意”的传达与装饰性语言表现深度结合。

图1-25 蝙蝠纹

注释：蝙蝠纹是中国传统寓意纹样，常采用概括和夸张的表现手法，以流畅的曲线表现舒展飞翔的蝙蝠形态，生动而富有张力。“蝠”与“福”谐音，因此蝙蝠寓意“遍福”，即“遍地是福”，可表达祈福纳吉之意。基于这一文化内涵，蝙蝠一直是福瑞、吉祥、幸福的象征，其象征意义反映了人们的祈福观念和愿望。

蝙蝠纹不仅常出现在饰品、织物、陶瓷、建筑、家具和漆器等载体上，在剪纸、印染、木板年画和刺绣等民间艺术形式中也很常见。

图1-26 祥云纹

图1-27 宝相纹

图1-28 仙鹤纹

注释：仙鹤在鸟类中象征高贵，寓意吉祥、延年益寿。至明、清时期，丹顶鹤被赋予忠贞清正、品德高尚的文化内涵。当时一品文官的补服上绣丹顶鹤，其地位仅次于皇家专用的龙纹样，成为重要的身份标识，因而人们也称鹤为“一品鸟”。人们也把鹤作为高官的象征。从文化定位来看，仙鹤在古代有“一鸟之下，万鸟之上”的说法，是仅次于凤凰的“一品鸟”。此外，仙鹤的形态极具美感：它常独立、翘首远望，姿态优美，色彩不艳不娇，尽显高雅大方。

2. 民俗吉祥图案

民俗图案是在人民群众中创作并流传，且具有民间风格与地方特色的图案，既包含依据民间风俗设计的图案，也包括以吉利祥瑞观念为核心、以象征意义为表现形式的吉祥图案。中国吉祥图案的形成并非偶然的艺术现象，而是承载着深刻的民族习俗，历经漫长演进过程的文化产物。其主题可归纳为四类，分别是“祈子延寿”“纳福招财”“驱邪避灾”“吉祥如意”。

具体来看，莲花（或莲藕）与鱼组合的“莲连有鱼”图案，既代表了人们对生活富足的美好愿望，也象征着对繁衍的希望与祝福，如图1-29所示；端午节用于辟邪的“五毒”（蝎、蜈蚣、蛇、壁虎、蟾蜍）图案，属于“驱邪避灾”主题，通过“以毒攻毒”的寓意起到驱邪避灾的作用，如图1-30所示；麦穗因“穗”与“岁”谐音，常被用来表达对幸福生活的追求，以及对四季顺遂、无灾无难的祈愿，如图1-31所示。

“喜相逢”纹样则蕴含着对圆满与和谐的“团圆”情结，同时暗喻男女阴阳对称的结构，使其成为承载生命精神、象征爱情信仰的重要符号。类似“喜相逢”“鸾凤和鸣”“龙凤呈祥”等纹样，多以一上一下、一正一反的对比形式构成生动优美的吉祥图案，深受民间喜爱，如图1-32所示。

图1-29 莲莲有鱼

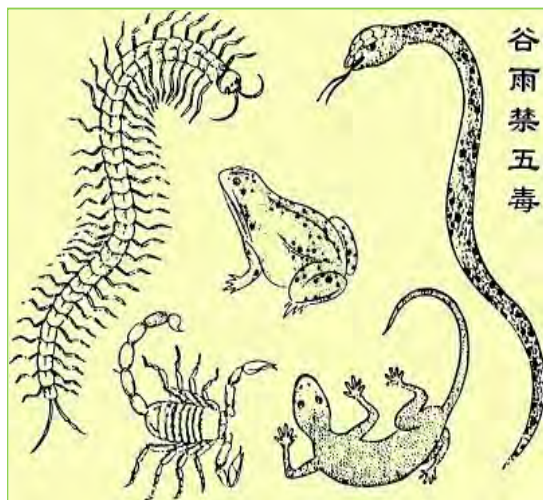

图1-30 五毒图案

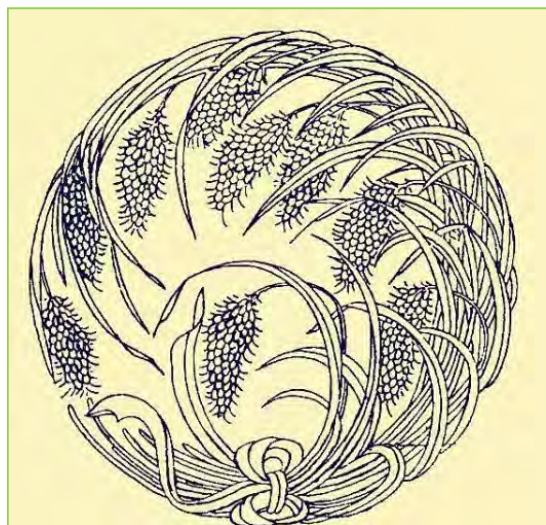

图1-31 岁岁平安

图1-32 喜相逢图案

3. 现代图案

如图1-33所示，现代图案融合了现代设计理念，是具有现代审美特质的装饰图案，其风格更加自由、多样化，题材选择不受限制。这些图案广泛应用于现代家居装饰、广告设计、产品包装等多个领域，能够精准契合现代审美需求。

图1-33 现代图案

在表现手法上，现代图案尤为注重色彩的搭配运用与线条的流畅感塑造，不仅让整体风格更具时尚气息，也进一步丰富了视觉呈现形式，从而满足不同人群的个性化审美需求。

三、按图案的表现内容划分

1. 植物类装饰图案

植物类装饰图案多以自然界中的花卉、草木等植物为原型进行创作，如图1-34所示。

2. 静物类装饰图案

静物类装饰图案是以生活中的静物（如花卉、水果、餐具、书籍、乐器等）为主题进行设计和创作的图案形式，如图1-35所示。这类图案经过艺术加工和设计后，会形成具有装饰性和审美价值的图案。它既可以是写实的，也可以是抽象的。

3. 动物类装饰图案

动物类装饰图案是以自然界及神话传说中的动物为原型进行设计的图案，其造型夸张，重点突出动物的动态、神态、体态之美，如图1-36所示。它不拘泥于写实表现，而是着重捕

捉并展现动物的动态之美、神态之韵与体态之姿。在动物类图案中，动物仿佛被赋予了新的生命，灵动而富有感染力。

图1-34 植物类装饰图案

图1-35 静物类装饰图案

图1-36 动物类装饰图案

4. 人物类装饰图案

人物类装饰图案内容丰富多彩，不同性别、年龄、民族的人物，都可成为所要描绘的对象。它源于人类对自身体态、神态、面部表情、性格特征形成认知后的表达，具体示例如图1-37所示。

5. 风景类装饰图案

风景类装饰图案以大自然中的风景、建筑为创作素材。其中，风景指供观赏的自然风光与景物，包括自然景观和人文景观两类。创作需先观察其造型特点与色彩特征，再进行提炼转化。该类图案的选材范围极为广泛，江南小镇、黄土高原、田园风光等场景都可以作为表现对象，如图1-38所示。

图1-37 人物类装饰图案

图1-38 风景类装饰图案

6. 抽象类装饰图案

抽象类装饰图案是相对于以人物、动物、植物等具象形态为素材的装饰图案而言的，是现代装饰图案造型设计中的主要表现形式之一。在创作时，抽象类装饰图案没有严格的界限

（见图1-39），既可以是点、线、面的形态抽象，也可以是几何抽象、肌理抽象，还可以是结合具象元素的图案设计。

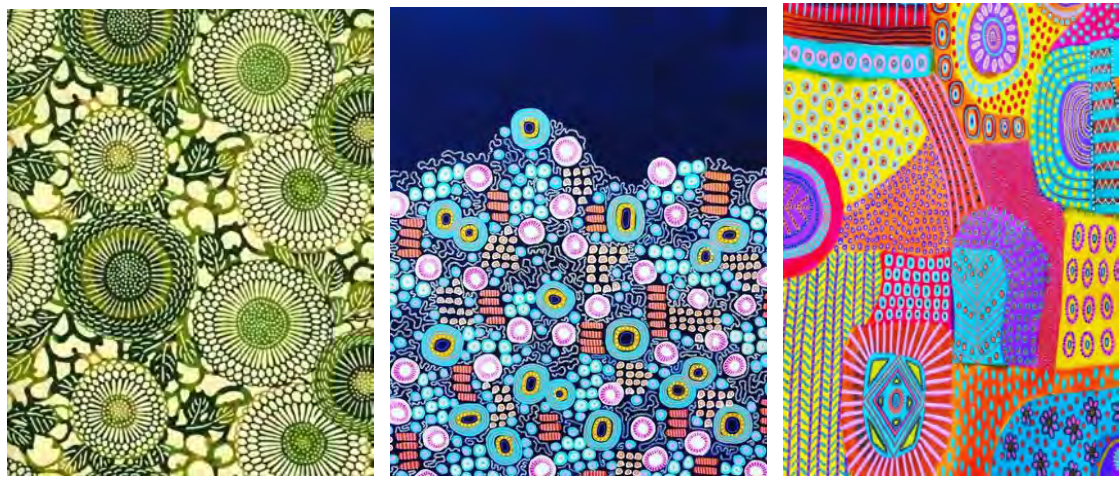

图1-39 抽象类装饰图案

第三节 中国传统图案

中国传统图案是中华民族数千年审美与文化精神的视觉载体，以“图必有意、意必吉祥”为核心特征，融造型、象征、伦理与哲学于一体，广泛应用于器物、服饰、建筑、装饰艺术等领域，是东方视觉文化的重要组成部分。

一、龙凤装饰图案

1. 龙纹图案

龙是中国古代的祥瑞兽，古人认为它是最高祥瑞、权力的象征，也是中华民族的图腾。龙纹的雏形最早出现在新石器时代的文化遗物中。据古籍记载，龙的形象为鹿角、牛耳、马头、兔眼、蛇身、鱼鳞、鹿掌、鹰爪。龙能腾云驾雾、兴云布雨，可以禳除灾难、避邪除祟，是中华民族最具代表性的文化象征之一。在中国古代纹样装饰中，龙纹占有十分重要的地位，被大量应用于玉石、牙骨、陶瓷、织绣和服饰等许多方面。尤其在宫廷艺术中，龙的装饰极为常见。图1-40为大英博物馆展出的清代嘉庆帝龙袍。

2. 凤纹图案

“凤”是凤凰的简称，是传说中的神鸟，其形象为鸡首、燕颌、蛇颈、鹰爪、鱼尾、龟背及孔雀毛的结合体。凤凰是这种神鸟的雌雄合称，雄性为“凤”，雌性为“凰”。凤凰出现象征着天下太平、吉祥如意。凤与龙一样，经历几千年的历史文化洗礼延续至今，成为中华民族最具生命力的文化标志和精神象征。

至汉代或魏晋南北朝时，“凤”才发展为“凤凰”，明确分出雌雄之别。凤纹在汉代基本定型；秦汉时期，除凤凰形象外，还有朱雀、鸾鸟、赤鸟、长离、鹏等各种神鸟，这些神鸟形象大同小异，均是凤鸟的变体与异化，共同构成了凤纹丰富多彩的表现形式。

唐代器物上的凤纹图案呈现出恢弘大气的形态，当时的凤纹图案大多简洁流畅且神态逼真。这一时期的凤鸟形象更加写实生动，造型圆润饱满，体态灵动柔美，其中对羽毛的刻画层次分明，富于变化，造型上呈现出富丽华美的艺术风格，如图1-41和图1-42所示。

图1-40 清代嘉庆帝龙袍 / 大英博物馆展《晚清百态》

图1-41 凤纹铜镜 / 唐

图1-42 凤纹 / 唐

民间常把以凤凰、牡丹为主题的纹样称为“凤穿牡丹”“凤喜牡丹”“牡丹引凤”，寓意祥瑞、荣华。“凤穿牡丹”图案通常由上下两列飞凤组成，每列八只，交错排列：一列凤首向左，一列凤首向右，相对飞翔于盛开的牡丹花丛，呈四方连续纹样；纹饰画面饱满、层次丰富，装饰韵味浓厚。

3. 龙纹与凤纹组合图案

龙是“众兽之君”，凤是“百鸟之王”。在中国传统文化中，龙纹与凤纹一起使用，多表示喜庆之事，寓意国泰民安、风调雨顺。龙有喜水、通天、灵异、征瑞、示威等神性；凤有喜火、秉德、兆瑞、崇高、尚洁、示美、喻情等神性。龙纹和凤纹相互呼应，折射出古人的阴阳观念，如图1-43和图1-44所示。

图1-43 故宫交泰殿龙凤图案

注释：交泰殿位于乾清宫和坤宁宫之间，殿名取自《易经》，寓意“天地交合、康泰美满”。殿墙饰以“龙凤呈祥”高浮雕，纹样庄重典雅，是宫廷装饰艺术与吉祥文化的典型代表。

图1-12 苏州观前街地面龙凤纹

二、龙之九子图案

中国古代神话中，关于“龙生九子”的传说有多种版本，每个版本都有其独特的九子组合。民间较普遍的说法是（由长及幼）：囚牛（qiú niú）、睚眦（yá zì）、嘲风（chāo fēng）、蒲牢（pú láo）、狻猊（suān ní）、赑屃（bì xī）、狴犴（bì àn）、负屃（fù xī）、螭吻（chī wěn），如图1-45～图1-53所示。

（1）囚牛：传说中龙的第一个儿子，平生喜爱音乐，常常蹲在琴头欣赏弦音，因此琴头多刻其像。这个装饰一直沿用至今，如一些贵重的胡琴头部至今仍刻有“龙头”装饰的形象，被称为“龙头胡琴”。

（2）睚眦：嗜杀喜斗，多刻镂于刀环、剑柄吞口。它不仅装饰在沙场名将的兵器上，更被大量用于仪仗和宫殿守卫者的武器上，从而更显得威严庄重。

（3）嘲风：形似兽，平生好险又好望，具有威慑妖魔、清除灾祸的含义，也被称为戩兽。

（4）蒲牢： “性好鸣”，常被用作洪钟提梁的兽钮，以助其鸣声远扬。

（5）狻猊：形如狮，喜烟好坐，所以其形象一般出现在香炉上。

（6）赑屃：又名霸下，形似龟而好负重，力大无穷。

赑屃和龟十分相似，但细看却有差异：赑屃有一排牙齿，而龟类却没有；两者背甲的甲片数目和形状也有差异。赑屃又称石龟，是长寿和吉祥的象征。我国一些显赫石碑的基座都由赑屃驮着，在碑林及一些古迹胜地中都能看到。

（7）狴犴：又名宪章，形似虎。它平生好讼，且颇具威力，狱门上部的虎头形装饰便是狴犴。

（8）负屃：平生好文，身似龙，雅好斯文，常盘绕在石碑头顶。

（9）螭吻：又名鸱尾或鸱吻，是龙形的吞脊兽，排行老九，平生好吞，殿脊两端的卷尾龙头便是螭吻。螭吻属水性，人们用它作镇邪之物以避火。

图1-45 囚牛

图1-46 睚眦

图1-47 嘲风

图1-48 蒲牢

图1-49 狻猊

图1-50 獬豸

图1-51 獬豸

图1-52 负负

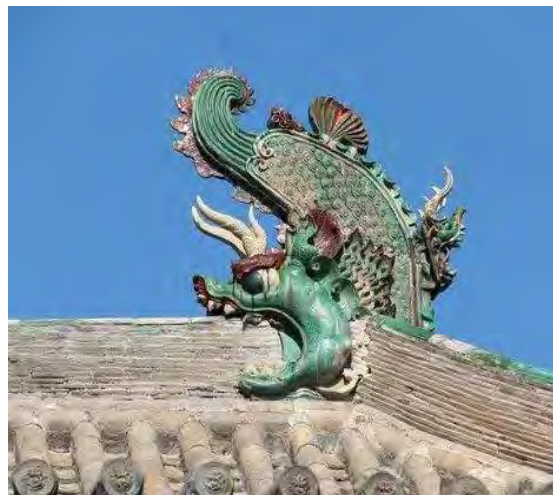

图1-53 螭吻

这九个龙子，各自具有独特的特征和象征意义，共同构成了中国文化中丰富多彩的龙文化。龙文化不仅是中国传统文化的重要组成部分，还深刻影响着社会的各个方面，成为中国文化的突出符号和象征。龙已经不仅仅是中国文化的象征，更是中华民族的象征，是连接过去、现在和未来的纽带，也是文化传承的重要部分。

本章小结

“装饰”是一种艺术形式，也是艺术的一个门类。装饰是人类文化观念、意识形态的反映与产物，深入触及一个民族的文化心理和意识形态；装饰的概念也会随着社会的进步而不断变化，体现出历史与时代的精神特质。作为一种艺术形式，装饰不仅是对美的追求，更是

对人类文化、历史和时代的深刻反映。随着社会的发展，装饰不再仅仅是物质的美化，更是个性和情感的表达——其形式更加多样化，内容也更加丰富。它既可以是对传统元素的重新诠释，也可以是对现代科技和新材料的大胆运用，但始终承载着人类对美好生活的向往和对精神世界的探索。

思考题

1. 生活中装饰应用于哪些方面？
2. 装饰图案的分类有哪些？

课堂实训

通过观察生活，“寻找”不同类型的装饰图案，用图片拍摄、影像记录的方法呈现；在寻找的过程中，理解装饰的意义与装饰的价值。