

The Formal Beauty of Painted Pottery Patterns

彩陶图案中的形式美

文 / 杨春芳

图案的形式美被历代的图案创作者作为经验运用并传承。原始人在长期的大自然美的熏陶中形成了美的意识，他们对美的感觉体现在彩陶的图案创作中，彩陶图案的艺术创造，更在于运用了多种的形式法则，为我们提供了宝贵的资料。

一、彩陶图案中的对比与统一

所有的彩陶图案都是建立在对比统一的形式美之上的，对比法是彩陶工艺在装饰上运用最多、最普遍的一种艺术手法。它采用了曲直、横竖、长短、大小、黑白、虚实、动静等，用线、面、空间以及形式感等各方面的对比，产生丰富多彩的装饰变化。半山型彩陶的装饰，在运用线的对比方面，取得了很大的成功，旋涡纹的流动曲线和网格纹的静的直线，取得了曲与直、动与静的对比之美，而成组的网格线及成组的弧形曲线又分别形成了统一的美。

在线的横向与竖向形成的对比方面，典型的是1973年秋在青海大通县上孙家寨的马家窑型墓葬中发现的舞蹈纹彩陶盆，内壁的四道横向平行带纹与竖向的内向弧线形成方向的对比关系，而所有的线又形成了统一的美感，很容易使人感到舞蹈的动感和韵律。看着这件作品，我们仿佛看到几千年前的原始人拥围着欢腾舞蹈的场面。

我们从图中也能看到对比统一的形式美，陶罐的上半部由许多细线画出的菱形，与适合于菱形的两个实体的三角形互相对比作二方连续。而整个陶器上半部为密，下半部为疏，形成对比，陶罐底部的黑线与上半部形成呼应，这是一种对比统一。

二、彩陶图案中的对称与均衡

图案的组织形式讲究对称、均衡、变化，疏密得体，并有一定的程式和规则。在甘肃省马家窑一带发现的被称为马家窑类型的彩陶上，大都描绘水波纹、旋转纹图案。这些图案匀称、流畅，十分精彩，看上去真有行云流水之感，使人觉得轻松活泼，平和而亲切。面对这些5000年前的历史遗存，我们很容易想象到历史中讲述的原始氏族社会的情景：男人耕作、狩猎、捕鱼，女人从事家务或采集。没有剥削，没有奴役，一幅平等和谐的社会景象。

图中的彩陶几何图案似乎是表达人物播种的符号式的具象图案。这个图案是形式美对称与均衡的最好典范。此图案以表示人体的竖线为对称线，人的左右是完全对称的，在对称的人的两侧又有两个对称的多层同心圆。这个对称的彩陶图案虽然内容丰富，却显示出稳定的、秩序的装饰美。

彩陶壶上的图案是非对称的。图案以网线形成的宽带做水平的和垂直的任意构成，图案在重量与疏密上显示出均衡美。

三、彩陶图案中的节奏与韵律

节奏与韵律是有规律的组合，有规则的变化。律有动的律和静的律，动的律有运动感，富有生命的象征；静的律有渐变感，是秩序的象征。工艺美术的律，如同人们用“冰冻的音乐”形容建筑一样，是“无声的诗篇”。工艺美术的律，像鱼跃水面，激起一圈圈同心圆的微波；如山巅的宝塔，一层层伸向蓝天。在图案装饰中，律的应用甚多。

有的陶器上以圈点的几何形作有秩序的排列，这个二方连续的几何图案给人明确的原始的节奏感觉，如同木鱼的敲击，而二方连续下侧的略粗的弧形线又产生了韵律感。

有的陶器上相同的图案单元作竖向的平移形成装饰几何图案。图案单元那近似椭圆形的曲线与水平线、斜线之间由于距离的长短曲直的变化，产生了某种节奏与韵律。而经过竖向平移之后，因为图案单元完全是相

同的，于是节奏感被显现出来。竖向表达的节奏在视觉上又是一种趣味。

四、彩陶图案的比例与权衡

彩陶图案的比例的美似乎是每一个彩陶都存在的。从一条线的长短、位置，到整个图案的比例安排，都显示着彩陶图案创作者对比例的审慎权衡及比例美感的自然流露。

五、彩陶图案中的“黑白相守”

彩陶图案在视觉上有永久的美感，这是由于原始人在描绘彩陶图案时，不仅注意了手中所画的形，而且注意到形的边缘余下的空间的形。我们通常称所画的形为正形，余下的空间为负形。那么，正形是美的，负形同样要美。如果负形在视觉上是失败的，正形一定也有问题。图案专家们常说的“黑白相守”正是指的这种正形和负形的关系，正形和负形是相辅相成的。几乎所有的彩陶图案，在黑白相守方面均极为优秀。黑白相守是形式美对比统一规律在每一处纹样中的具体体现。

六、多效装饰法

多效装饰法是一个创新名词，即一种图案组织，正视时是一个完整的装饰体，俯视时也是一个完整的装饰体。做到这一点并不是很容易的，它需要充分考虑以设计出适用的设计意象和多面结合的艺术构思。

多效装饰法在半山型彩陶中取得了很高的成就。例如，半山型直线纹彩陶壶上平行线的装饰，正视是整齐的水平线，像湖水风平浪静；俯视则是同心圆的圈圆纹，像击动的向外扩展的微波。又如半山型垂幔纹彩陶壶，正视时像层层下垂的帷幕，俯视时则又像重瓣盛开的花朵。

此外还有其他的形式法则及精美的实例，在此不再一一列举。这些陶器可以使我们清楚地看到，人类在制作这些生活用器时，就已经根据形式美的法则在创造。这些形式法则显然是原始人们为了在装饰上运用形式感所形成的装饰效果，已达到审美要求的满足。运用了形式和情感的对应关系，产生了“异质同构”，使外在对象和内在情感得到统一，即“物我统一”，是我们学习的典范，创作的源泉。

参考文献：

田自秉《中国工艺美术史》东方出版社

杨春芳 江苏联合职业技术学院徐州经贸分院工艺美术系

彩陶图案中的形式美

作者: [杨春芳](#)
作者单位: [江苏联合职业技术学院徐州经贸分院工艺美术系](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2008, (8)
引用次数: 0次

参考文献(1条)

1. [田自秉](#) [中国工艺美术史](#)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200808026.aspx

下载时间: 2010年3月23日