

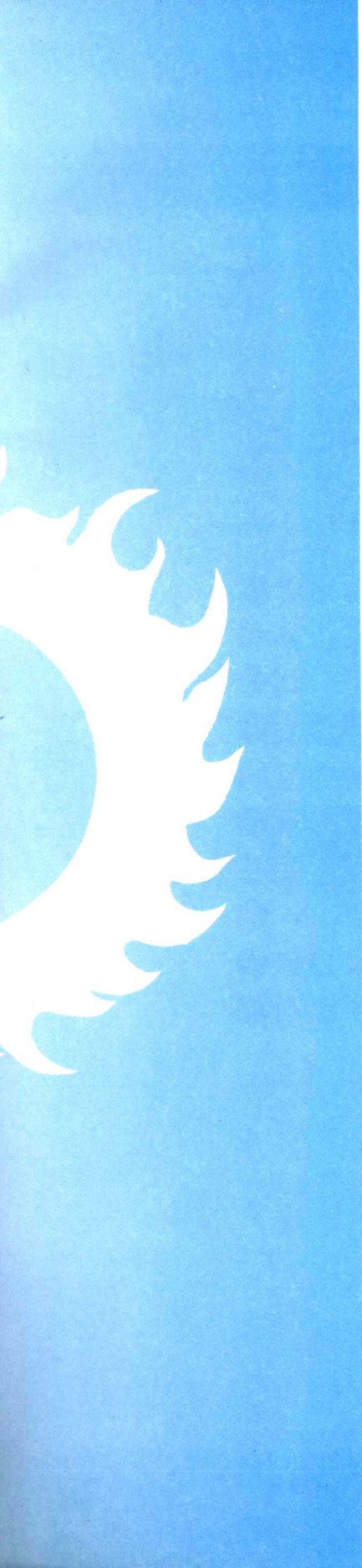

中央工艺美术学院[基础设计教学]

现代装饰画集

XIAN DAI ZHUANG SHI HUA JI

安徽美术出版社 AN HUI MEI SHU CHU BAN SHE

中央工艺美术学院〔基础设计教学〕

现代装饰画集

总策划：

李家骝

编辑委员会（按姓氏笔划排列）：

冯 梅

苏 华

李家骝

陈 辉

庞 媛

张歌明

赵茂生

钟蜀珩

倪洪泉

聂跃华

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代装饰画集/冯梅等编. —合肥:安徽美术出版社
1995.5(1999.5重印)
ISBN 7-5398-0406-8

I. 现… II. 冯… III. 装饰美术-绘画-作品集
-中国-现代 IV. J228.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13663 号

现代装饰画集

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

合肥市双环制版彩印厂印制

开本:787×1092 1/12 印张:7

1995 年 5 月第 1 版,1999 年 5 月第 4 次印刷

ISBN7-5398-0406-8/J·406 定价:68.00 元

序

根据我院基础部制订的教学大纲,“图案装饰课”共分五个单元。第一、二单元首先进行“装饰造型”训练,分别以动物和植物为题材,进行从生活中的自然形变化为装饰造型的黑白作业练习。而第三、四单元则进入“装饰色彩”的训练。根据专业的不同需要,分别进行“写实色彩”和“归纳色彩”的练习。所谓“写实色彩”即是让学生运用超级写实的表现技法,将生活中的自然色彩进行极其细微的描绘,目的是使学生掌握一种极度精细的色彩表现技法,以色彩塑造出一种比摄影更逼真、更清晰和更具艺术性的作品。而“归纳色彩”则是训练学生从自然色彩中进行概括、提炼、归纳的能力,以增强其实用美术设计的色彩表现力。方法是先让学生自选摄影作品或写实性绘画作品作为素材,限用4种以内色彩进行色相、明度及纯度等色彩要素的归纳练习。继而让学生进行色彩写生,然后再进行上述变化。鉴于“归纳色彩”在实用美术色彩设计中的作用和比重更多些,因此,多数班级更侧重于这方面的练习。本书所编选和展现的主要是这部分作品。

在色彩训练之后,即进入最后一个单元(第五单元“综合构图”练习),目的是训练学生综合各种题材进行构图的组织能力、平面构成的想象能力及画面空间的布局能力,同时进一步认识和体现抽象与具象在装饰美中的关系和作用。具体方法是:1. 根据传统装饰画或世界名画做变体画练习;2. 根据学生写生资料自选素材做彩色装饰画练习(要求运用装饰色彩技法,但不限色)。本书选入的包括这部分的彩色装饰画作品。

本书由基础部设计基础教研室担任“图案装饰”教学的10位教师联合编选,这10位教师有的是多年从事装饰图案教学,饶富经验,且创作装饰画作品和著述颇丰,具有较高艺术造诣和一定社会影响的中、老年教师;又有近年在装饰图案教学领域中辛勤耕耘,成绩卓著,且在实用美术设计及绘画创作方面才华横溢的青年教师。他们在装饰图案教学方面各有自己的独到见解、方法与特色。为此,本书除邀集各位教师各自围绕自己的教学撰写的文章外,每人还精选了自己的代表作品2至3幅,以便在一定程度上展示这些教师的艺术风貌、阐明他们的教学经验与成果的总结、注释学术观点与理论的探讨及创见。

《现代装饰画集》中的作品并非完整、成熟的真正意义上的“创作”,而是课堂教学的部分习作。作品中包含着以传统装饰画或世界名画为介质而演变出来的“变体装饰画”(要求保留原作的基本构图、形象特征及色彩基调,进行适当变化、色彩归纳和体现装饰技法)。更多的则是通过对自然景物的色彩写生,而后经过新的创意、重构、变形、换色等艺术加工而成的画幅。从中可以清楚地看出这个吸收借鉴并融于生活的过渡的痕迹与步骤。然而毕竟这些青年学子以他们纯真的眼睛、敏锐的感觉和无拘无束的想象力构成了一幅幅生动活泼、丰富多样、色彩斑斓的美的世界。

谨以此书献给兄弟艺术院校的师生同行们及装饰艺术的爱好者、自学者们,愿我们共同切磋,互相促进,为把装饰艺术推向更高境界而奋力!

冯梅

1994.10.1

目 录

●李家骝	1
●倪洪泉	11
●苏 华	19
●张歌明	29
●赵茂生	39
●陈 辉	47
●庞 媛	57
●冯 梅	63
●聂跃华	73
●钟蜀珩	77

装饰色彩的特殊性

装饰色彩是在装饰造型的基础上取得颜色的表情效果,它的美感是独特的,只为装饰所特有。装饰色彩表现客观景物是超自然的。它观察自然、表现自然不同于机械地客观再现,而是采用启示和借鉴的方法。所以它区别于一般的绘画色彩。

装饰色彩与音乐有它们的相似性。装饰色彩相当于音乐中的音符,在和谐、统一的艺术组合中,它们之间的谐调、对抗和交错,追逐和融合;飞跃、消逝和渐变,程式和秩序这些东西以自由和人为的形式呈现在我们直观的心灵面前,使我们感到美的愉悦。装饰色彩在画面上是反复、再现和比较,装饰形象与色、色与色的结合,给生动活泼、多样化的色彩和造型增添了无穷的魅力。

装饰色彩在运用过程中,要把握画面色调,明确画面色彩的主旋律,巧妙地利用色与色之间的内在联系及色彩的错觉。所以,理想的装饰色彩不是盲目摹仿自然,而是将客观主体的复杂、混乱的色彩世界加以科学的调理和创造。

装饰色彩带着一种理想和想往,以象征的手法,明确、清晰地概括、整理、表现自然。画面所营造的装饰性色彩改变了客观主体表象所显示的颜色,这就是装饰色彩的特殊性。

李家骝,1957年出生于安徽合肥市,1979年考入中央工艺美术学院装饰绘画专业,1983年毕业。1984年调入天津美术学院任教。1990年调回中央工艺美术学院设计基础教研室任教至今。自1983年毕业后,一直从事绘画基础、装饰绘画教学和壁画、装饰绘画、彩墨画、油画创作。作品多次参加国内及日本、香港、澳门等地展出并被刊物刊载。多幅作品被中南海及国外收藏。1993年6月,由本人策划、组织在中国美术馆举办李家骝等“四人作品展”,受到国内外的关注和好评。

李家骝

向日葵

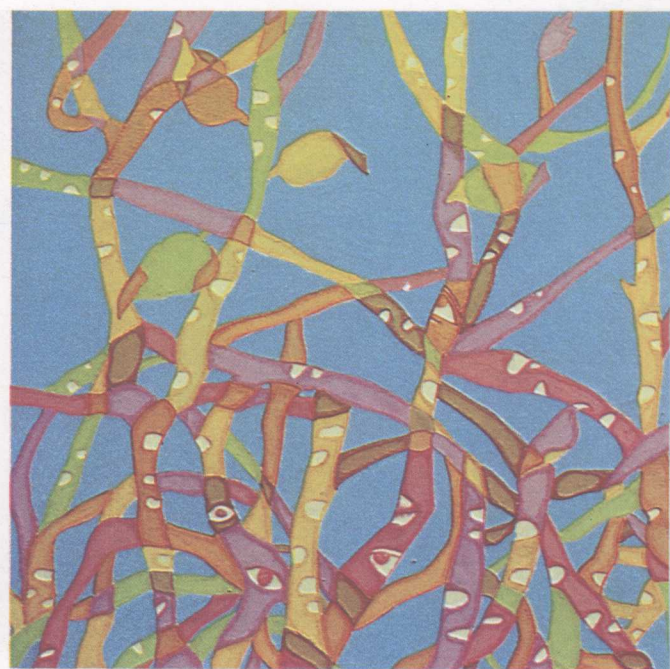
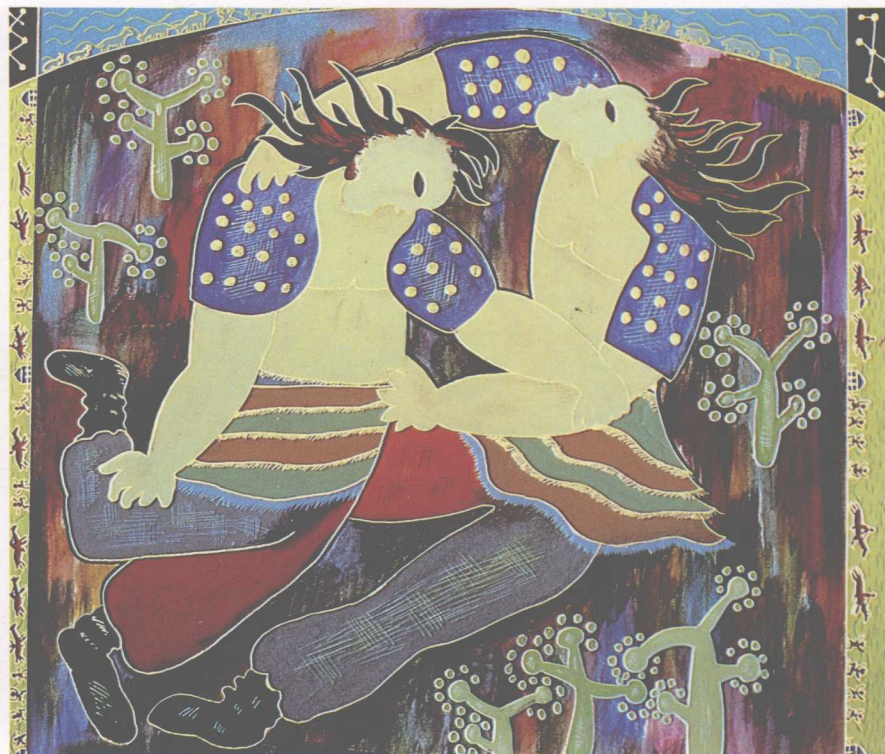
花卉

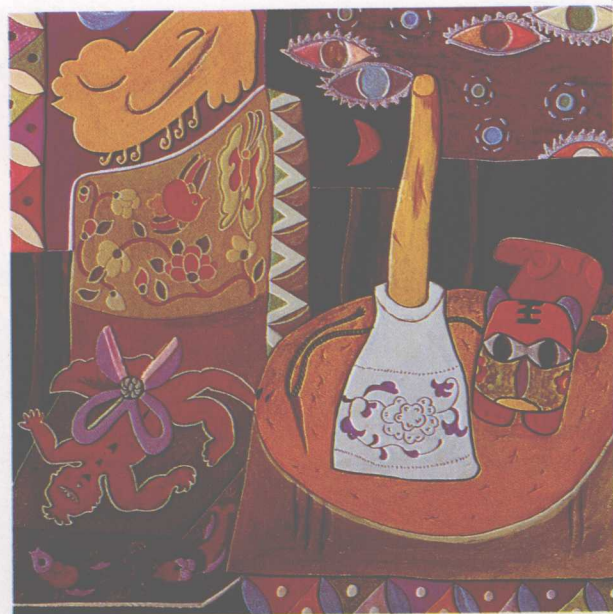

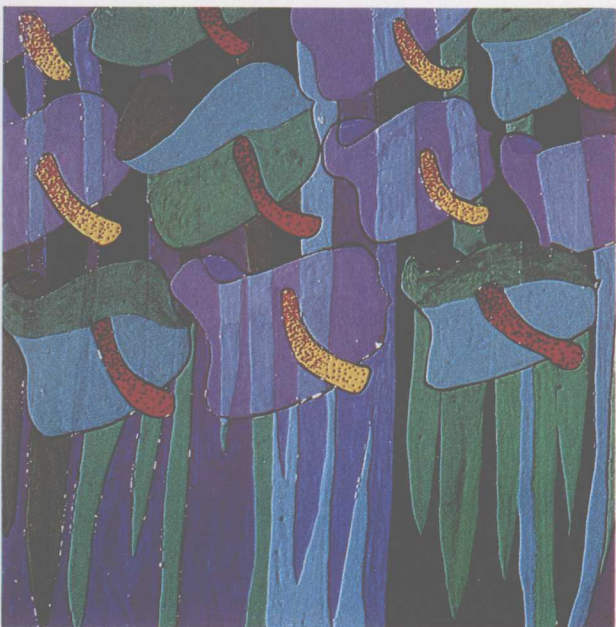
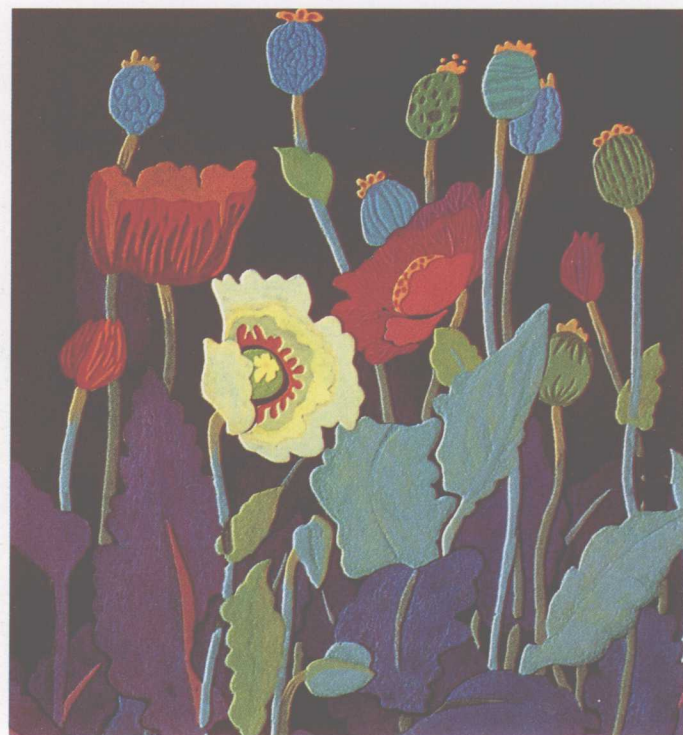
花卉

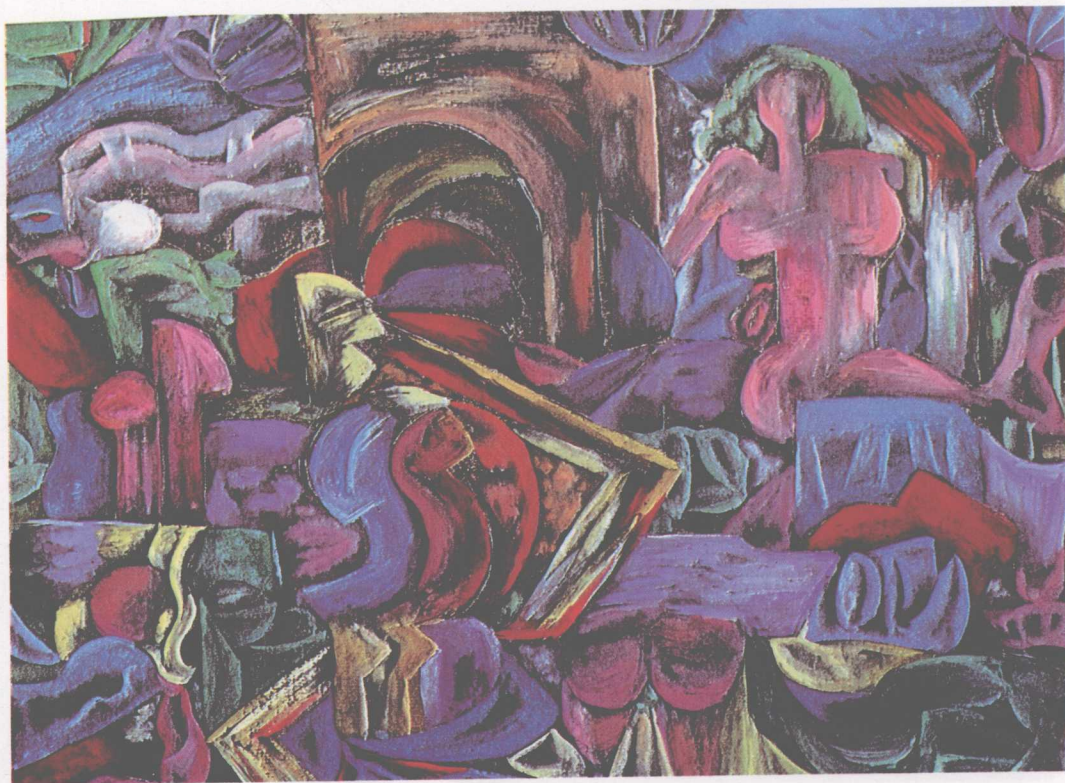
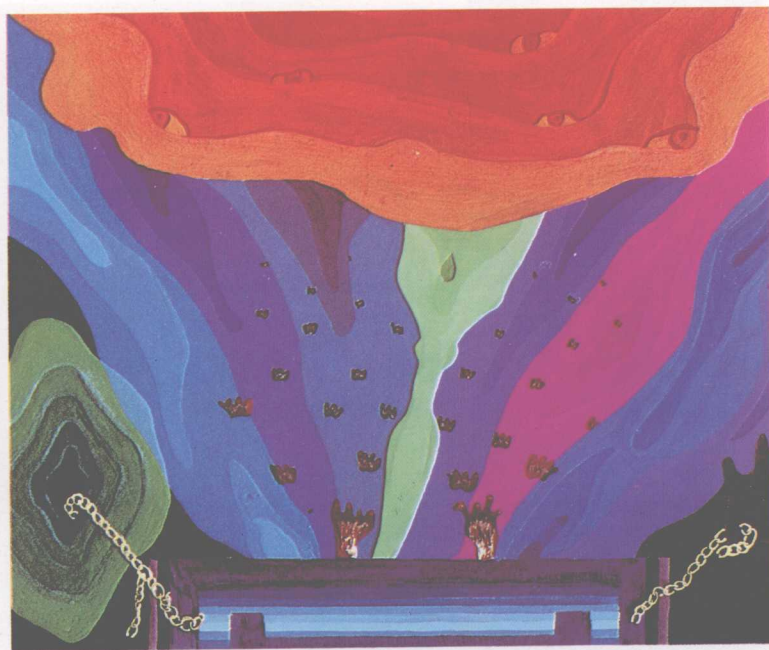

装饰的内涵

装饰作为人类生活的重要组成部分,起源于原始社会。人类初期,装饰是生活的重要部分。当时人们为了强化自身,战胜其他部落及在与大自然的斗争中,创造了纹身、身中饰物、偶像崇拜物等装饰品,以及具有象征意义的装饰符号。这种超越民族、种族及时代的具有普遍性的装饰物、装饰符号,包含了原始人对现实生活的理解。因此,装饰不仅仅是为了美,而更重要的是人类精神生活的重要表达方式。

简尔曼·巴赞在《美术简论》中曾写道:“若想正确地认识人类最古老的精神表现方式,必须从原始艺术创作的最初冲动中寻根求源。原始旧石器时期后期人类最早的雕像,以及原始时期的岩画艺术,并不是原始人类美的意识在特殊形式下的表现,而是人类精神的一种表现形式。”中国新石器时代彩陶中的装饰图案,以及岩画中的装饰人物形象,同样反映的是原始人的自我精神。

进而言之,我们在各个时期的原始壁画中,不但看到装饰化的自然形象,而且还看到装饰化的超自然形象。如在法国拉斯格洞窟壁画中作者表现出鸟形人像。从画中的人身鸟脸及小鸟儿的振翅欲飞形象,可以更深一层的看到作者潜意识的精神表现。为此,可以断言潜意识的精神表现不是现代艺术的“独有物”,远在原始时代的装饰艺术中就包含了艺术家、作者的潜意识精神世界。

从原始装饰艺术中,可以看到原始人的创作欲念大部分应归属于潜意识的世界,而潜意识在作品中的具体体现是象征化、形象化的。埃利阿特在论文《形象和象征关系》中写道:“潜意识中的形象就其构造来讲是‘多方面’的。如果此种形象能够反映精神,那么人的精神在形象中的反映方法就是象征。象征中包含了形象,形象又是象征的元素,这是相互矛盾的两个方面。在相对中求一致(Coincidentia oppositorum)是形象和象征的共同方法。”接着他又对纯写实的自然主义艺术批评道:“在艺术中原封不动地表现自然以及概念表现对象是神学、形而上学的方法,……在艺术中运用象征为表现客观事物才是‘真正的艺术’。由于象征排除了一种形象只能表达一种内容的‘常规’,它除了表达特定的形象外,还使人产生联想,表达出形象之外的精神。因此,具有潜意识的象征性的形象更能反映人的特定精神。”

分析装饰艺术形象的象征性,可以得知象征与记号是紧密相联的。例如:西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画,是动物图形这一记号化形式的表现结果;古代埃及的雕像,用记号化的形式表现出人类永生的愿望;现代画家克利、米罗的绘画和原始艺术一样,直接用线和形的记号化形式,表达出了自我灵魂深处的原始感情。

总之,一切装饰艺术及其装饰表现,其目的不单单是为美化、装饰自己的环境,得到快乐,而是人类将内心深处存在的某种感情,通过图案化、象征化的方式表达出来,以在自我的心灵中得到某种慰藉。因此,装饰艺术创作是人类本能精神的一种表达方式,是人在同外界接触、交流的过程中酝酿产生的一种精神活动。它既包含了理性,又包含了潜意识精神。

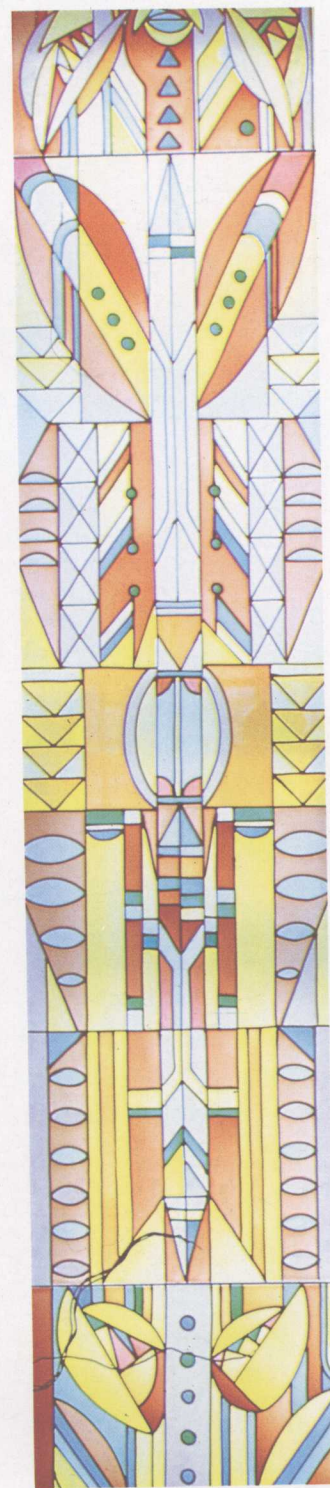
倪洪泉,1955年1月11日生于北京。现任中央工艺美术学院副教授,中国美术家协会会员,嘉和集团有限公司装饰艺术顾问。1979年毕业于北京师范学院美术系油画专业,1985年毕业于中央工艺美术学院研究生班,获硕士学位。

《狩猎者的欢呼》、《心花》、《人与自然组画》等代表作曾参加法国、日本、新加坡国际艺术展,并多次获奖。为亚运村及国际会议中心创作《千古传丝万代情》、《交融》、《飘》、《群龙祝寿》等壁画作品,《年画与剪纸》、《动物画法》、《装饰艺术的世界》、《境界线的美学》、《六大洲插图选》、《东方与西方现代美术》等画册和理论书籍被多家美术出版社出版。同时在国内杂志上发表过多篇论文。

倪洪泉

私语

蝶花