

中央工艺美术学院 [基础设计教学]

现代黑白装饰画集

ZHONG YANG GONGYI MEISHU XUEYUAN

[JI CHU SHEJI JIAO XUE]

XIANDAI HEIBAI ZHUANGSHIHUA JI

中央工艺美术学院〔基础设计教学〕

现代黑白装饰 画集

总策划：

李家骝

编辑委员会（按姓氏笔画排列）：

冯 梅 李家骝

陈 辉 庞 媛

张歌明 赵茂生

聂跃华

安徽美术出版社

现代黑白装饰画集

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

安徽省书刊印刷厂印刷

开本:787×1092 1/12 印张:9.5

1996年3月第1版 1996年3月第1次印刷

ISBN7-5398-0468-8/J·468 定价:22.00元

序

《现代黑白装饰画集》是《现代装饰画集》的姊妹篇。这本画集的全部作品是7位导师近两年来从事“装饰图案”教学的成果。为便于读者了解教学过程和自学的需要,7位导师在遵照教学大纲的前提下,根据自己多年的教学经验、特点和自己的艺术观点、风格,尽力阐述装饰美和装饰画的形式法则。每篇文章短小精悍,深入浅出,言简意赅,且又图文结合,因此,这部装饰画集就显得风格多样,异彩纷呈。

装饰图案教学共分三大单元:装饰造型、装饰构图和装饰色彩。

第一单元是装饰造型的训练。内容分别以动物、植物为对象。在这个单元里,要求学生掌握、运用装饰绘画的观察方法,即用单纯化、平面化的眼光去观察世界;强调主观感受,具备良好的形象捕捉能力与塑造能力,力求造型准确,神态生动,结构清晰。每个学生根据自己的理解,将写生的自然形,运用夸张和变化的手法,展开想象的翅膀,创作出具有装饰造型特征的画面。通过黑白作业练习,有的强调外部形态,充分表现结构,丰富层次;有的不拘泥于结构,简化形态,运用黑白去概括物象。凡此种种,目的不仅是让学生掌握绘制技能,更重要的是在黑白之间善于运用点、线、面所构成的形式美。

第二单元内容为人物、风景的综合构图练习。在观察写生过程中,注重人物及风景透视的散点性,表现人物及风景的平面性、画面的表现技法的统一性。

在构图练习中,明确装饰构图形式,主动运用平视体、主视体、综合体和自由体构图。这些不同的构图形式都是理想化的构图,它不受自然景象、时间、空间条件的限制,也不受透视学的约束,充分调动学生的主观能动作用。构思要新颖、巧妙;布局要严谨、周密;主体要鲜明、突出;层次要丰富、清晰。目的是训练学生综合各种题材的构图组织能力和平面构成的想象力及画面空间布局能力。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。

第三单元则进行装饰色彩训练。学生通过自然色彩写生,从自然色彩中进行概括提炼,即“归纳色彩”,以增强其实用美术设计的色彩表现力。(此单元内容见该社出版的《现代装饰画集》)

本画集全部采用黑白装饰画,根据各位导师的侧重面,编排为7个部分,有的部分内容是相同的,由于教学方法和个人的见解不同,各显特点。

在学生作品中,每幅画并非尽善尽美,但他们毕竟是年轻学子,思维敏捷,接受能力强,充满活力,体现在作品上的想象力让人看了动情而真切,没有庸俗病态之疵,本书是美术爱好者、青年自学者和各艺术院校学生一本很有价值的参考书。愿小溪汇大海,让我们共同努力,使装饰艺术蓬蓬勃勃向更高的境界发展。

李家骝

95.9 于知春里

目 录

●李家骝	1
●张歌明.....	23
●冯 梅.....	41
●陈 辉.....	57
●聂跃华.....	69
●庞 媛.....	81
●赵茂生.....	91

他们从这儿开始

——装饰图案教学有感

根据教学大纲的安排，一年级学生在装饰图案课程第一阶段里：主要解决装饰造型问题。课时为四周80课时。装饰造型的基本要求为单纯化、平面化和秩序化。那么如何能得到“三化”，又根据什么来变化呢？

艺术源于生活。装饰图案也是艺术，同样离不开生活。只有从生活中变化而来的装饰形象才能新颖、有生命力。

一、写生

每次带学生外出写生，同学们都被那千姿百态、不同科目的植物所吸引。奇花异草的姿态、形状、结构，千差万别；藤本花草的穿插，奇妙无比，哪怕是秋后的枯枝落叶，吊在枝上的干果都显示出一种情趣，当用心、努力去捕捉这些平时极易被忽略的花草动势、结构和形态。写生要求造型准确、严谨，神态要求生动、自然，哪怕是极其细微都要将来龙去脉交待清楚。学生透过这些自然表象，掌握物象之根本，掌握最宝贵的第一感性素材。

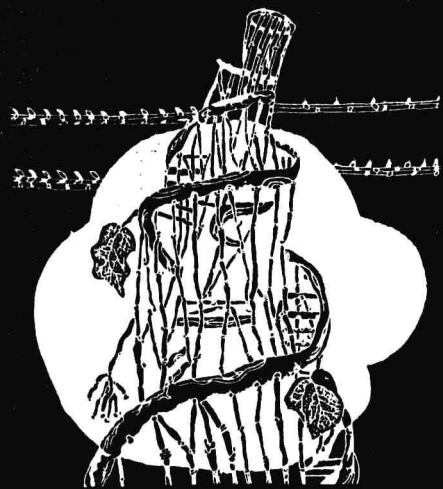
二、整理与变化

整理素材是从感知到理性的升华过程。学生往往误认为装饰造型就是“变形”，把很好的素材盲目地去“变”，其结果是不堪入目。正确的做法是：在整理过程中，强调其形、其势，加以夸张变化，去伪存真，使形象更具典型化、平面化，符合装饰所特有的视觉语言。同时，还应加强从单棵植物到多种植物组合的训练。这样，从简到繁，从少到多，逐步提高变化能力和组织能力。通过多次反复的整理、变化，最终将得到形式明确、造型完善、格调高雅的画面。

三、黑白画

各个门类艺术最终是通过不同形式和手段来表现的。装饰造型的训练也不例外，是用黑白画的形式来体现。黑白画的特点是强烈的反差，阴与阳的对比，黑与白的构成，点、线、面的表现，明确而概括，较适合初学者练习。在黑白的运用上，有的学生通过不同线的运用、黑与白的相互衬托、肌理的变化、有趣的纹饰，使画面结构清晰、层次丰富；有的不拘泥于表现细节，大胆取舍，使形态简洁概括，充分运用黑白之间的对比，着意表现那些具有表现力的部分，使画面得到强烈的效果。

从写生到变化，使学生从中了解并初步掌握装饰造型规律，运用形式手法表达自己的理想和认识。他们的作品肯定还有许多不完善和有待提高的地方，凭着天真、稚拙和勤奋，他们将从这儿开始，在装饰艺术天地里，肯定会大有作为的。

李俊翔

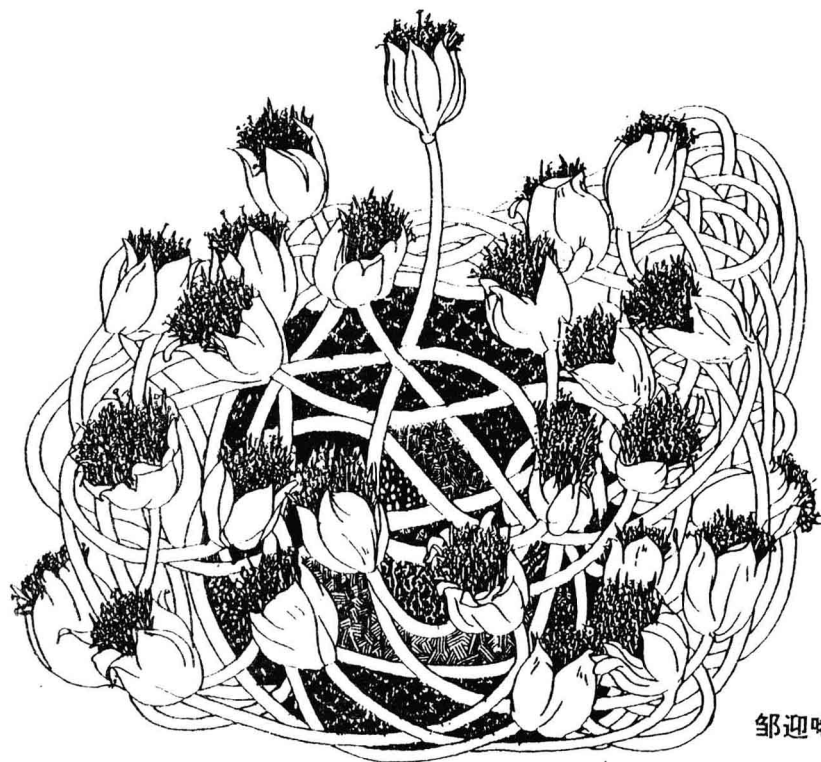

叶山林

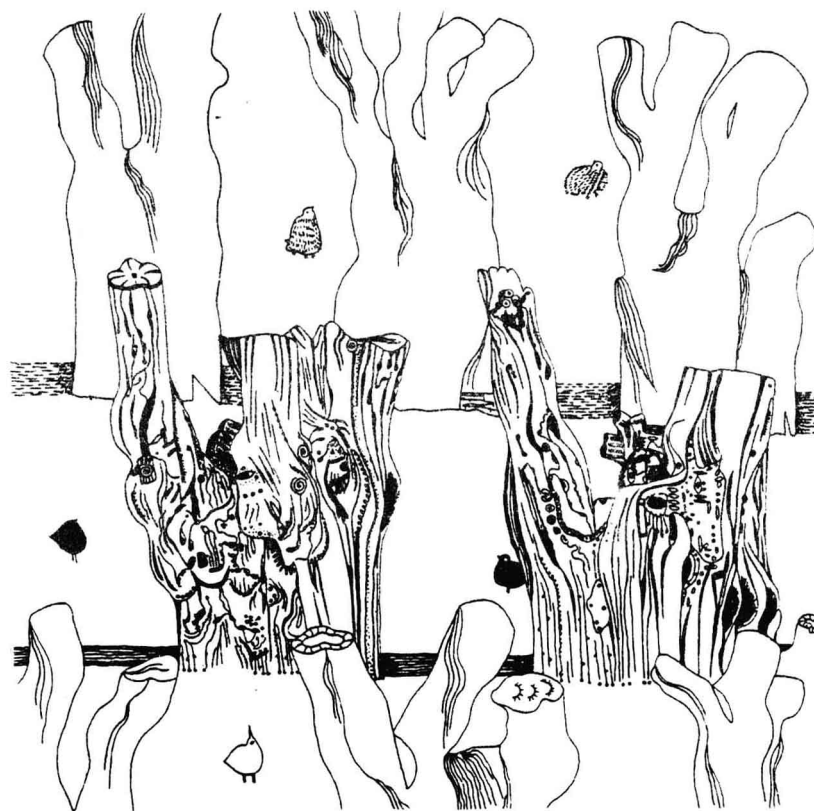

王 萍

此画的形象从写生中得来,通过黑底的衬托、粗黑线的勾勒、局部用装饰纹理来丰富,使画面产生一种类似图腾的原始味。

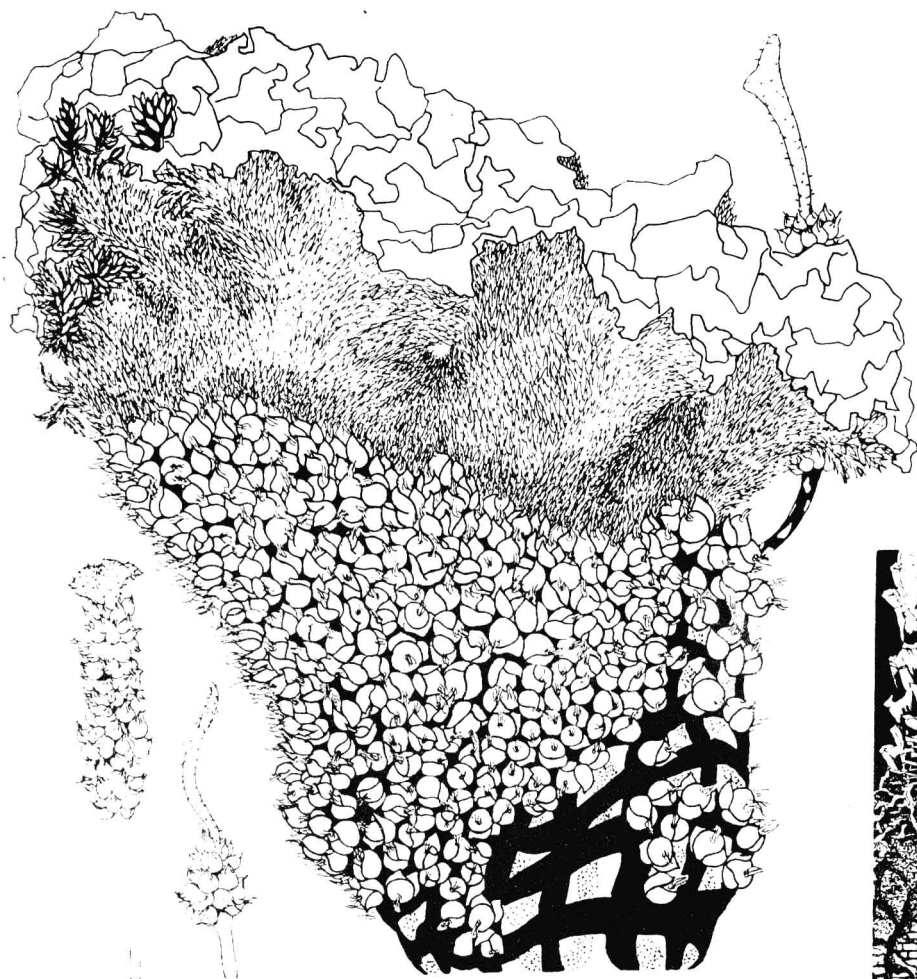

邹迎晞

杜隐珠

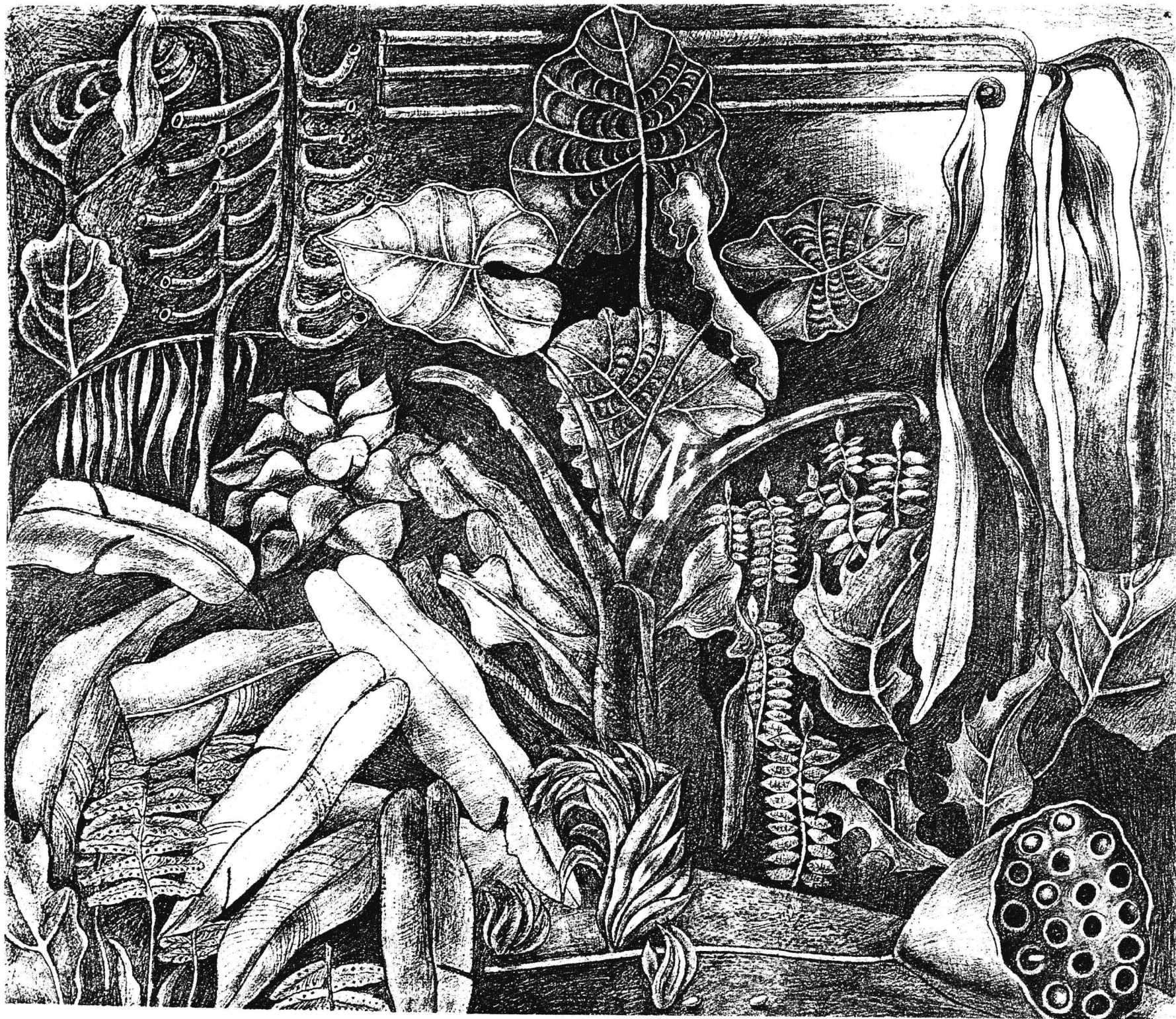
熊 怡

作者根据植物的不同特征,用不同的手法来表现,使作品产生了节奏感。

画面采用近似对称式构图,用写实的手法细致描绘物象。作者用细密的点组成黑色和深灰色,再配以黑色和白色的曲线,使画面严谨、充实,刚劲的黑色线条使作品富有力度。

金 波

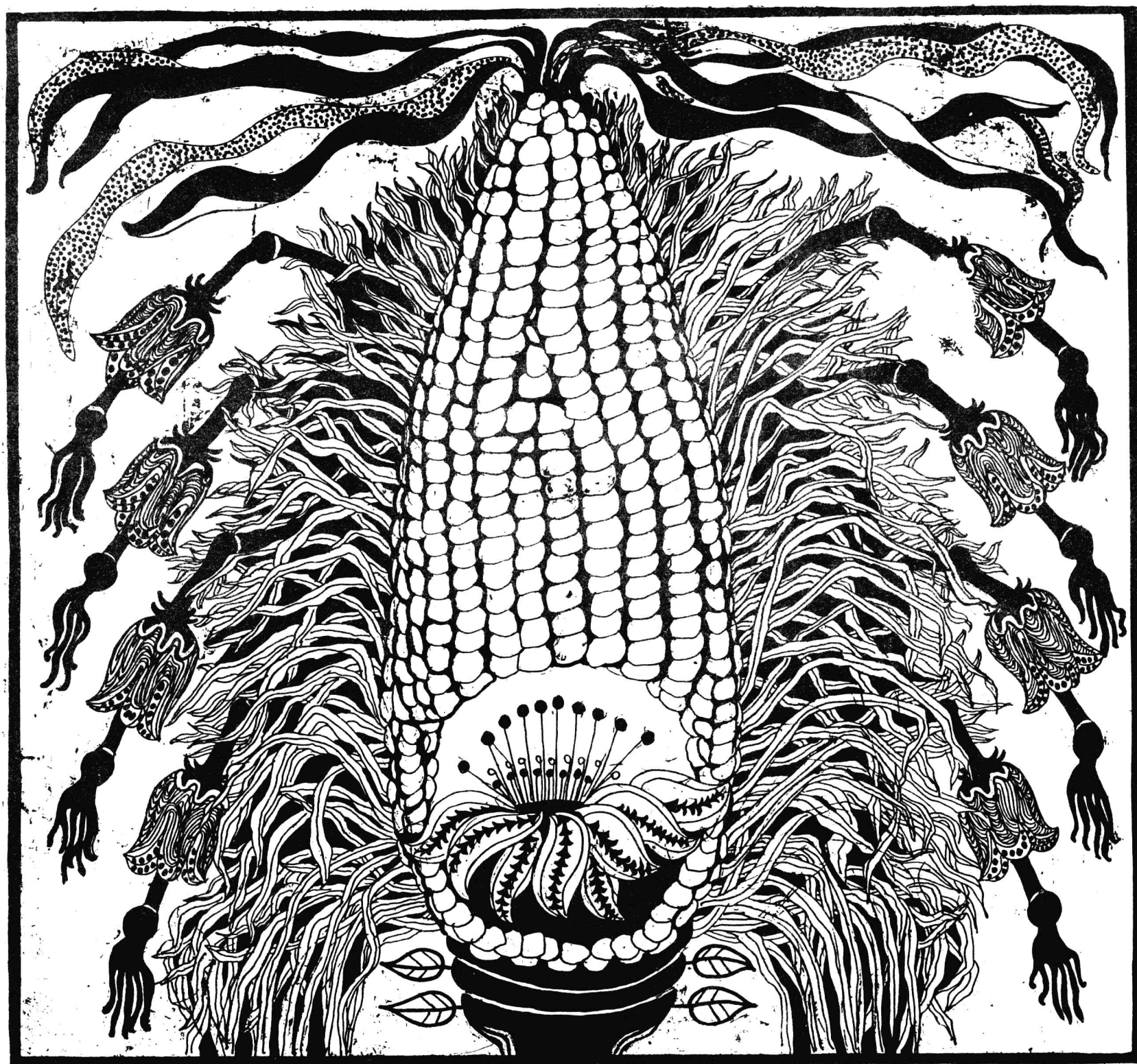

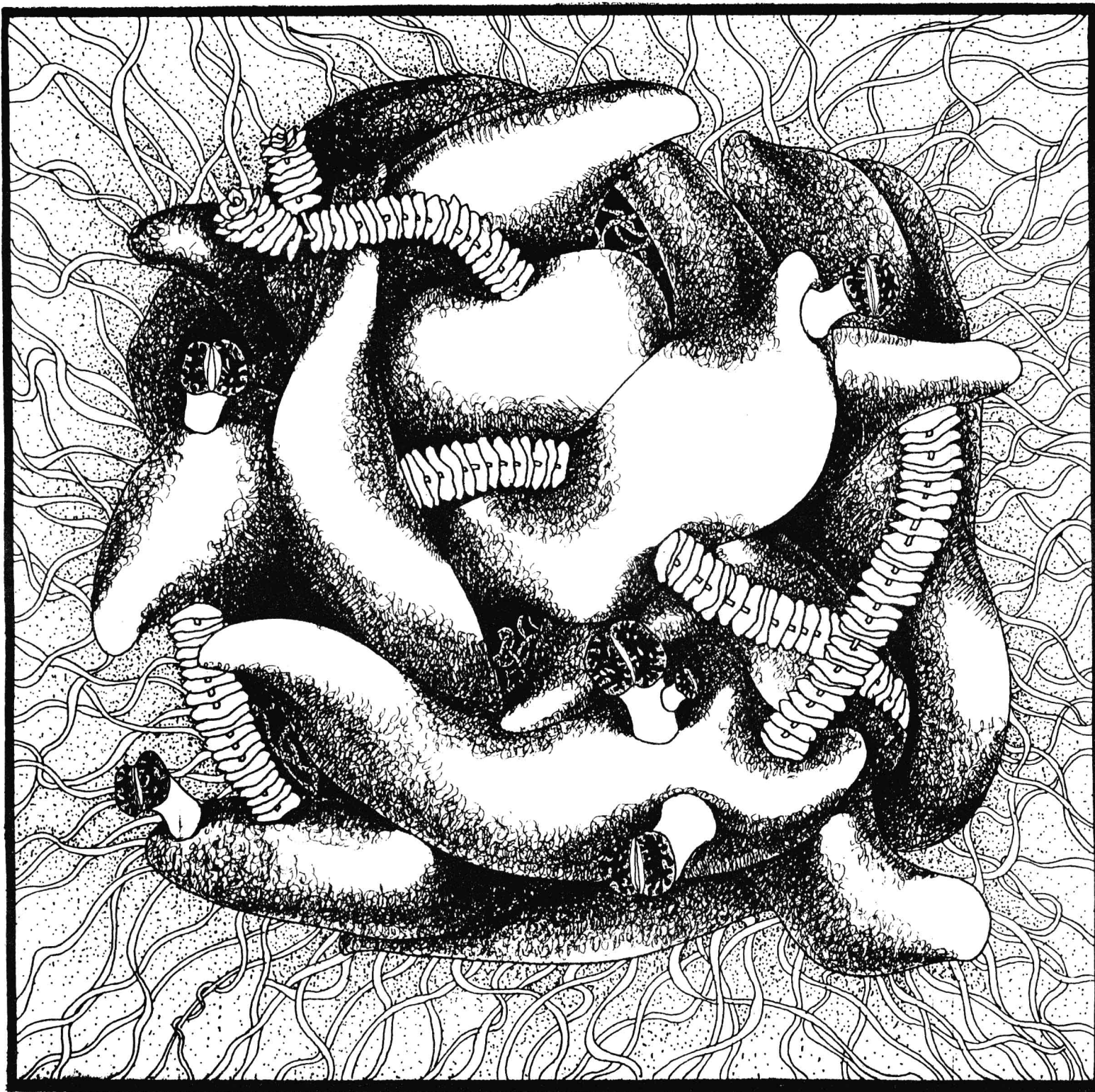

孟庆杰

作者采用石版画的技法,将多种植物组合在一个平面中,画面既丰富而又充实,其中超现实的意念充满哲理,令人思索。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

邹迎晞

画面形象单一,但单一的形象重复出现,会起到丰富画面的作用。大块黑色衬托着不断重复出现的形象,使画面产生节奏、韵律感。

作者用粗黑线条表现芭蕉叶,使之产生强烈的浮雕感。因此,画面形象挺拔、结实,有力度感。这幅画给人以启示:单纯形象采用复杂的刻画,同样会使画面丰富。

况枢锋

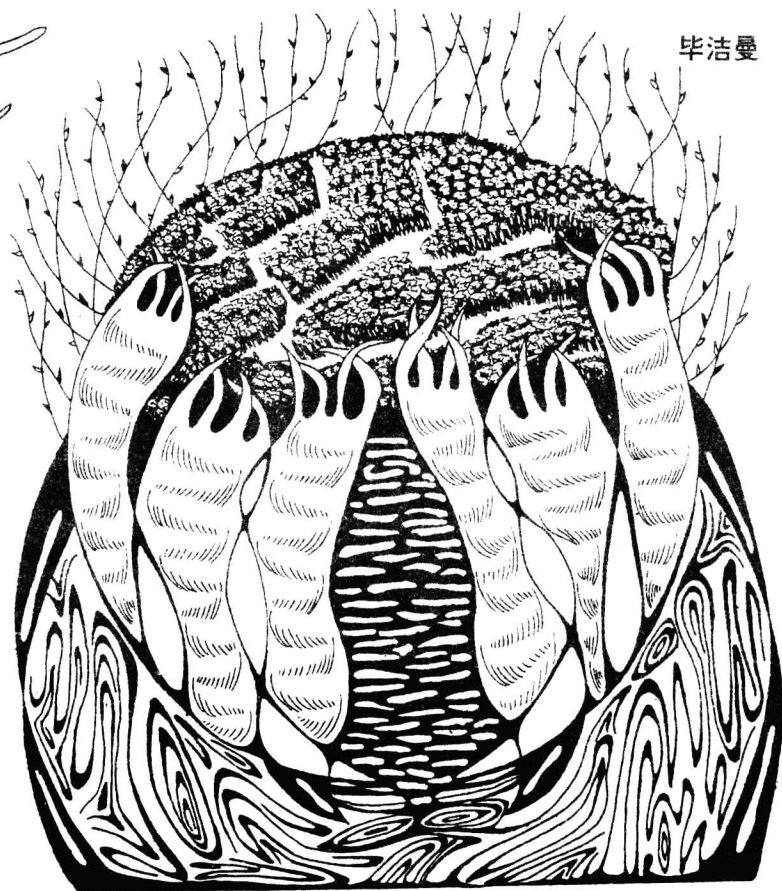

邹迎唏

作者以单棵植物为基本形象,充分表现树枝之间的穿插和枝干上的肌理,枝条的穿插与回绕的处理给画面带来新颖的视觉效果。

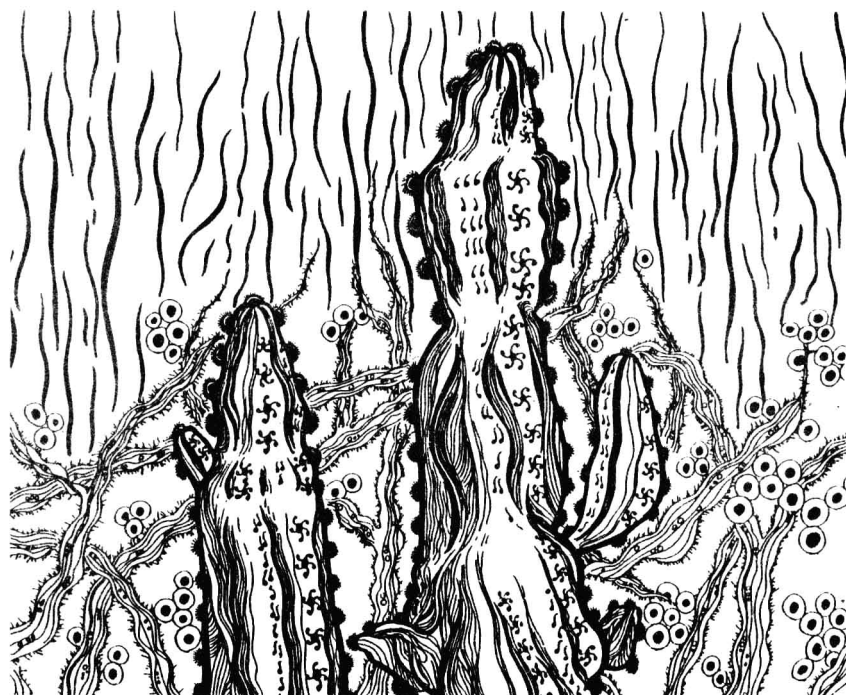
画面将多种植物的形象组织在一起,采用广角透视的形式,构成一幅田园诗般的美景。那弧线与曲线的呼应使画面自然而优美。

毕洁曼

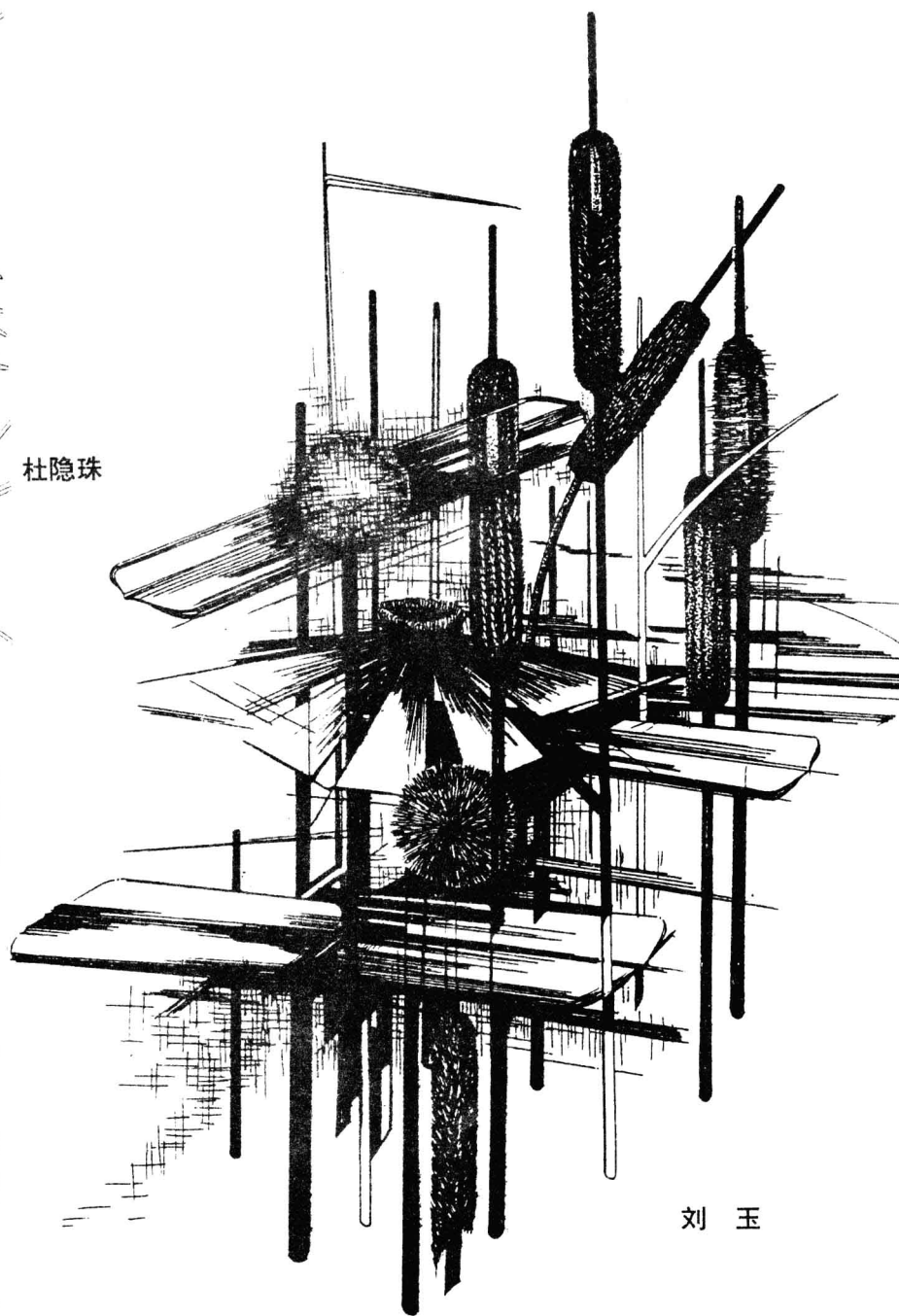

杜隐珠

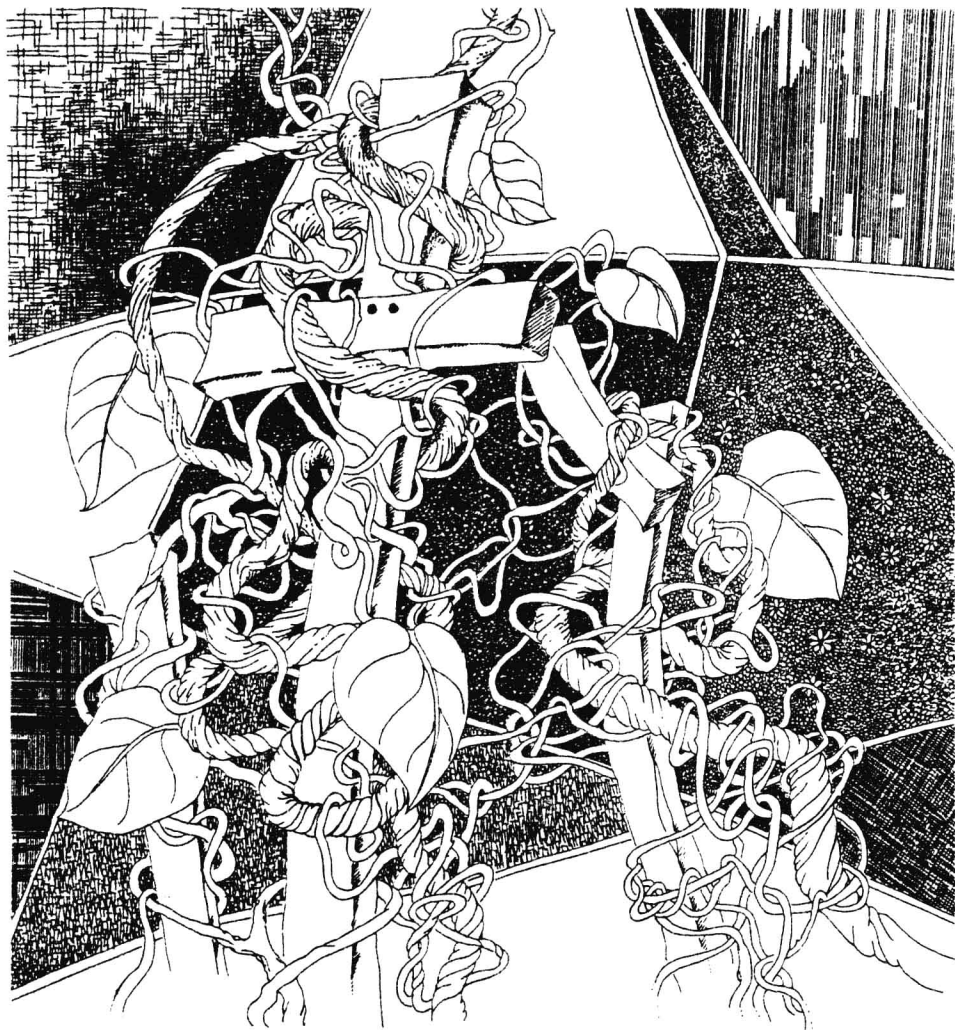

高虹

这一幅作品较有新意,作者用现代构成的意念,将植物垂直与平行交织在一起,表现出一种挺拔坚韧的感觉。

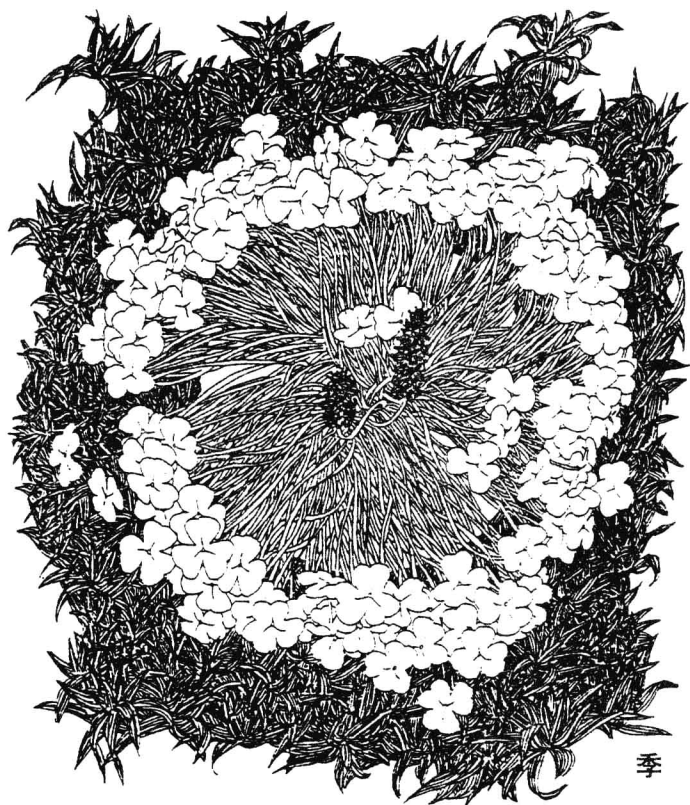

刘玉

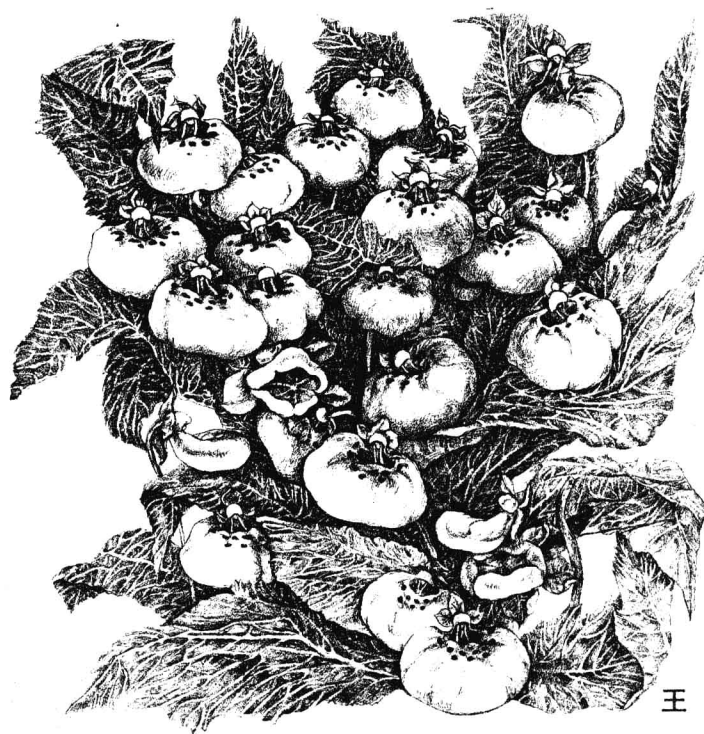

杨 东

作者用白描手法表现木架上的藤蔓，背景被分割成灰度不同、大小各异的色块。因此，写实的形象和背景被分割的空间，将画面引向一种神秘。

季 颜

王 力