

美术设计解误法

SHEJI

风景变化

MEISHUSHEJIJIEWUFA

郁川 编著

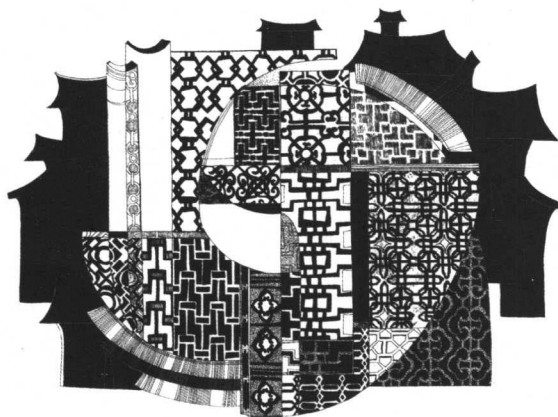

辽宁美术出版社

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

美术设计解误法——风景变化

● 郁 川 编著 ●

辽 宁 美 术 出 版 社

策 划: 吴成槐
责任编辑: 张东明 李嫒 洪小冬

目 录

CONTENTS

第一章 传统的延续与演进	3
第一节装饰风景的形成	3
第二节装饰风景的演变	6
第三节文化选择与未来中国	9
第二章 装饰风景外延与内涵	11
第一节装饰风景的精神内涵	13
第二节装饰风景的形式外延	14
第三节装饰风景的职能	17
第三章 装饰风景的艺术特征	20
第一节主观意象化的艺术手法	20
第二节简洁质朴的造型语言	22
第三节装饰语言的形式表现	22
第四章 装饰风景的构图设计	33
第一节构图的走势与程式	34
第二节构图的时间与空间	36
第三节构图的内容与形式	40
第五章 装饰风景的造型语言	46
第一节装饰风景造型的概述	46
第二节装饰风景造型的要旨	49
第三节装饰风景造型中的黑白	56

图书在版编目(CIP)数据

美术设计解误法, 风景变化/郁川编著, -沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.8

ISBN 7-5314-2517-3

I.美... II.郁... III.①实用美术-设计-图案

②风景画-图案 IV.J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 66903 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

鞍山新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 880×1230 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 4

印数: 3000 - 5000 册

2000 年 1 月第 1 版

2000 年 8 月第 2 次印刷

执行编辑: 洪小冬

责任校对: 孙 红

封面设计: 张东明

版式设计: 王 嵘

定价: 12.00 元

第一章 传统的延续与演进

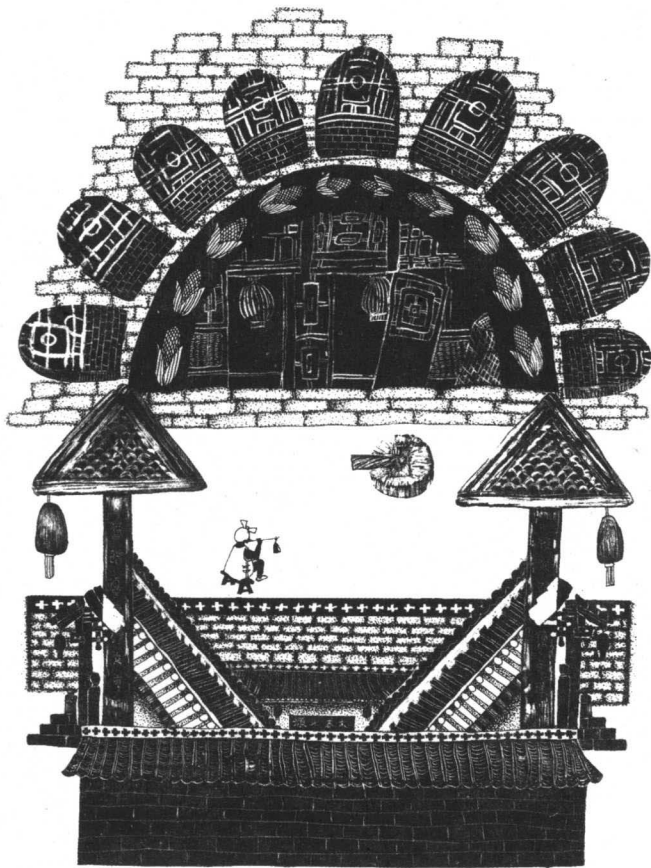
引《辞海》语：“装饰——修饰，打扮。《后汉书·梁鸿传》：‘女（孟光）求作布衣麻屨，织作筐缉绩之具。及嫁，始以装饰入门’。”装者藏也，饰者物既成而加以文彩也。装饰，即为促进美观的手段。装饰是从新石器时代的彩陶开始的，至少在公元前17世纪以前就有装饰艺术。装饰风景的形成，既来源于自然和生活的启迪，又是从自然到抽象的主观创造，可以说是主观与客观共同作用的结果。

第一节 装饰风景的形成

1. 装饰风景的产生

根据目前考古发现和专家研究表明，中国的远古时代曾经历了结绳时代、刻契时代、作图时代后，逐步过渡到甲骨文、金文时期。历史的演变，侧面说明了如果象形文字来自于“图形符号”的推论是正确的，那么

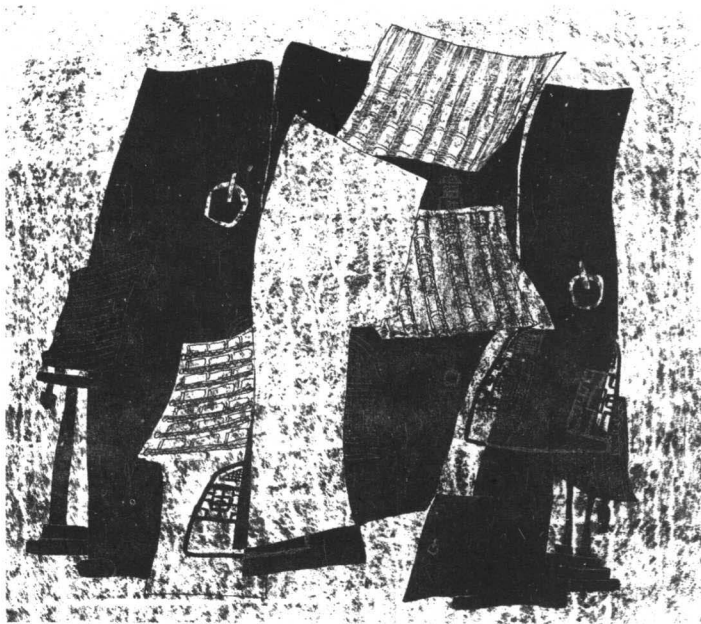
(图1)

作为甲骨文始祖的图画记事，同时也是装饰风景的最早作品。这样，岩画图式的风景，象形文字式的风景产生的前后及发展变化的脉络清晰地展示出来，装饰风景脱胎于“图形符号”，伴随出现于岩画、象形文字的产生与发展中，并最终形成自己的风格如(图1、2)。

2. 装饰风景的源泉

自然世界是装饰风景的源。这既否定，也不等于拜倒自然的脚下，而是要敢于“巧夺天工”的创造。装饰风景也秉承任何艺术形象都来自广袤的大千世界这

(图2)

一规律。在人类对自然的认知过程中，视野内的具象形态简化为抽象的形式。从地球的规律——也就是促成万物生长的规律来看，似乎任何物质都永无休止地运动着。日月更迭，火山爆发，火焰造成了岩石，水使它下沉，风和水流又将它镂刻，流线型的山脉柔顺地向平原延伸；顽强生长的植物所具有的那种永恒而又神秘的精神，在我们周围到处蔓延；昆虫、爬虫、鱼类、动物和飞鸟都在风雨中利用生命的馈赠，展示奇特而又亲近的外形特征，这就是所谓的大千世界。天赋的生存本能给人类上了第一课，从周围的自然形象中，从土生土长的环境中，获得造型的概念。自然之美的和谐与深邃，无时无刻不在展示最宏大和最精微的形态与瞬息万变的形式，归于终极就是点、线、面的组织与构成，这也恰恰是装饰风景形成的基础与前提。如图3客观意义上装饰风景源于自然。

社会生活是装饰风景的泉。生活是一切艺术的“泉”，离开了生活，就根本不存在艺术。在装饰风景中，把生活变成艺术，需要加工、概括与夸张。艺术向生活学习并不等于抄袭生活，复制生活，该概括的不概括，

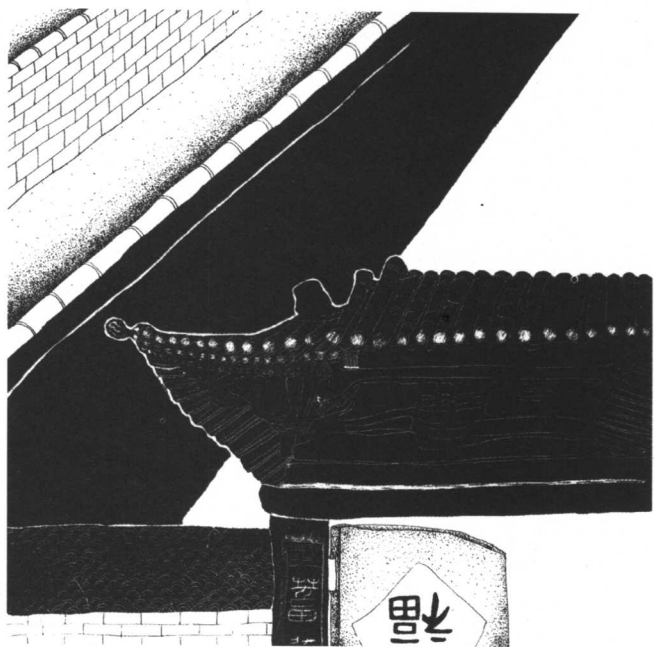
该夸张的不夸张,单纯追求生活表面记录的再现,不充分发挥艺术的想象,不突破自然主义的桎梏,这样作品是不成功的。装饰风景其职能就是满足人们需要,美化生活、丰富生活。在表达生活、概括生活、夸张生活的同时,要注意作品的实用性与审美性是否统一。在与生活息息相关的各领域中,装饰风景要呈现出文化内涵,表现出高尚品位,展现出时代潮流(如图4)。

长期劳动中,人类从自然中获得形态,经过创造,蕴含着对生活的感悟。从岩画中的原始村落到甲骨文,从图形到文字,装饰风景源于自然和生活的历史必然性得到了论证。

3. 装饰风景的力量

在万物的形态用于表达人类的心灵感受时,自然法则在思维感受的作用下,也以视觉形式传递出来。如果说自然和生活是装饰风景的源泉,那么主观创造就是装饰风景的力量。

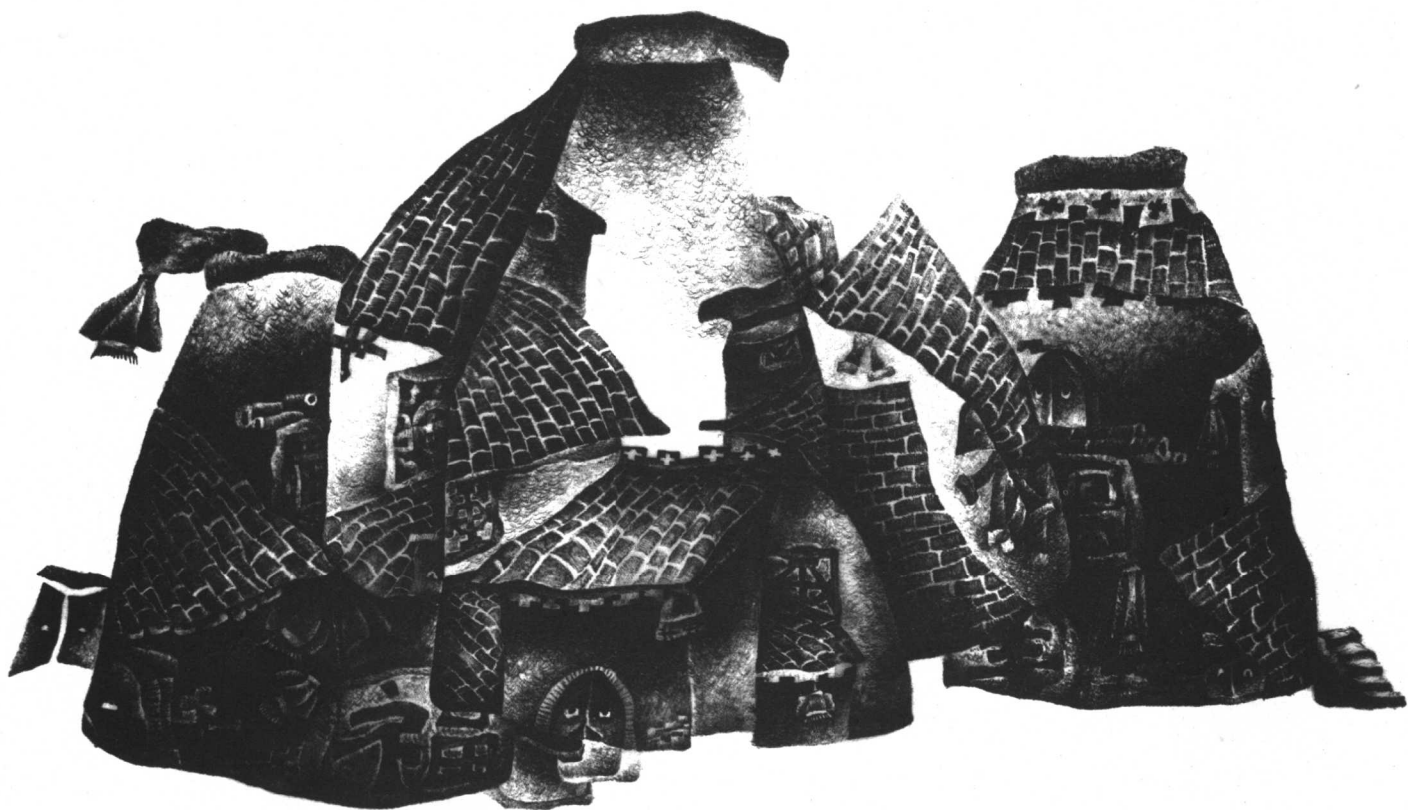
装饰风景之所以大放异彩,形成“天工清与新”的境界,就在于深度自觉的主观创造。装饰风景不同于写生,它利用装饰语言来表现自然,从再现到表现,从具象到抽象的意象过程中形成了美的形式。如节奏、韵律、对称、均衡、调和、对比、单纯、统一等形式美的原理,是装饰风景艺术表现的手法。如图5-7艺术表现的手法是基于审美情趣的基础上,高尚的审美情趣对

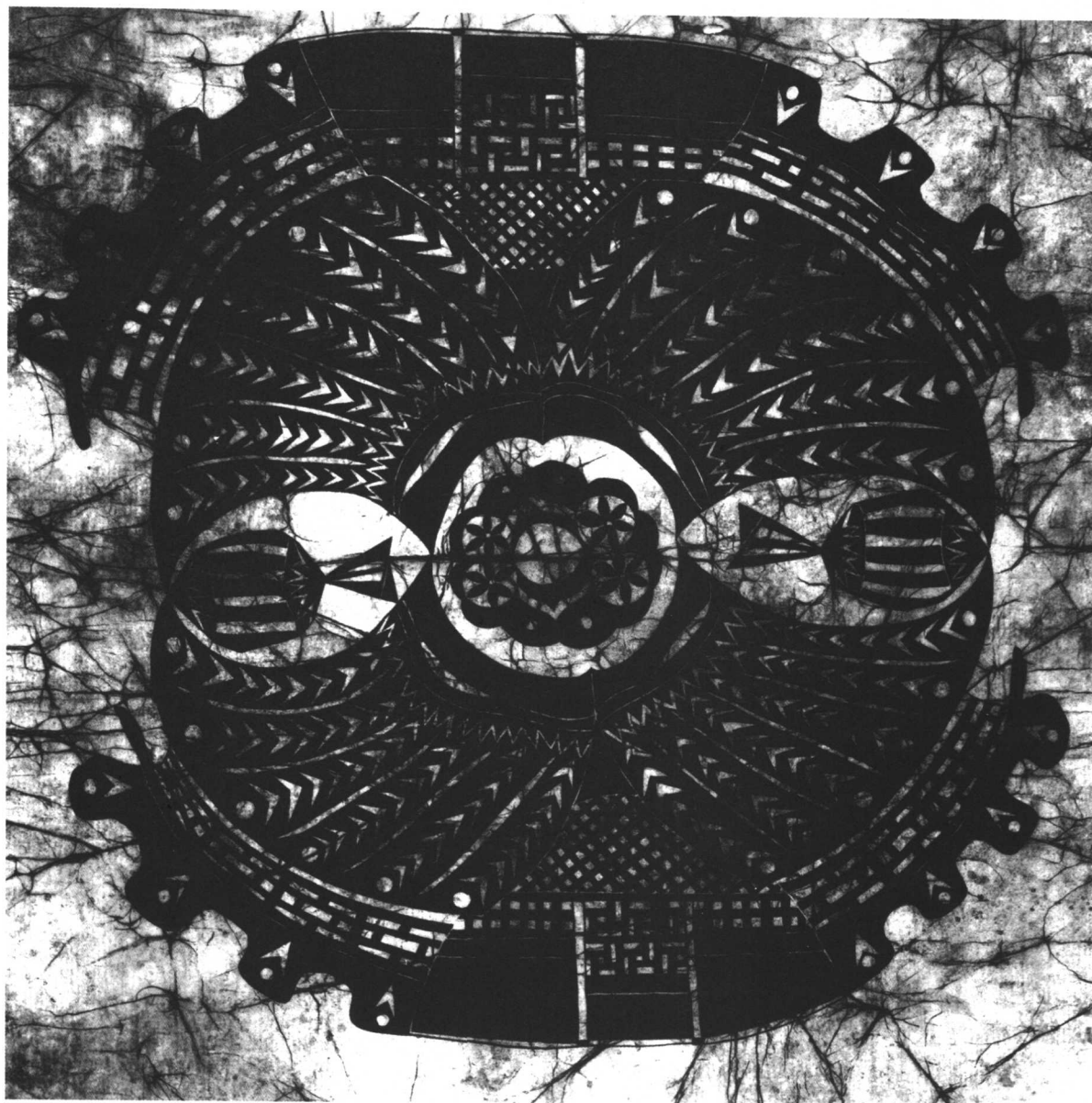

(图4)

创作是至关重要的,它包括文学修养与人格品质两方面。受当今西方艺术思潮的冲击,有的艺术家与艺术设计师束手无策,拒纳失据,究其原因,是缺乏文学修养所致。如图8、图9装饰语言表现的不充分,对形式美的规律理解不透,因而画面出现简单的感觉,黑白形态的层次表现较为简单,黑形态与白形态的穿插、衬托不够,产生平均效果。应注意黑白量的对比,对具体形态

(图3)

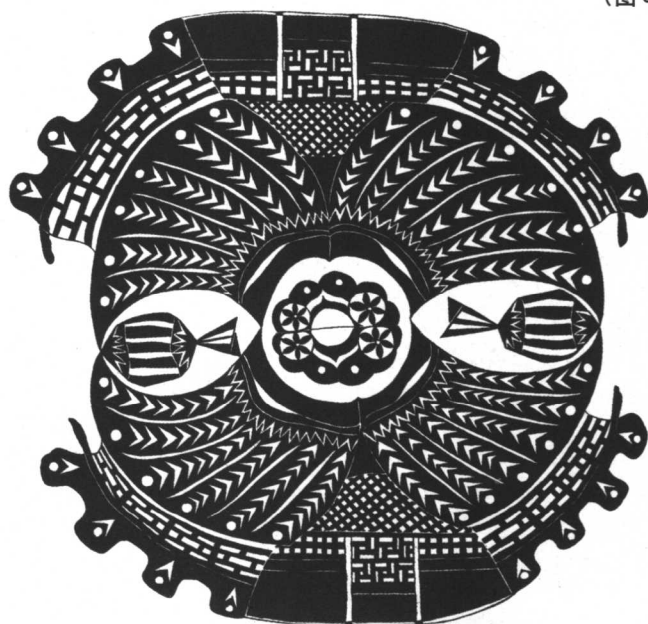
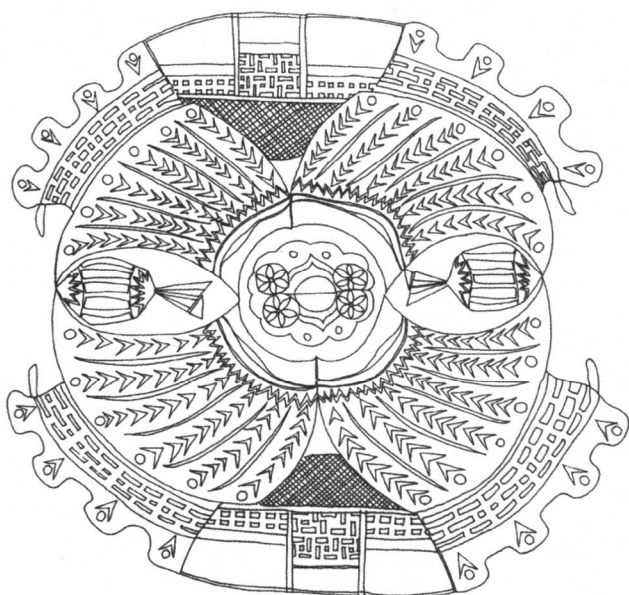

(图 7)

(图 5)

(图 6)

(图 8)

仔细推敲,既注意局部的刻画,又不失整体的效果,才能产生对立统一的形式美感。

文学修养是由国学基础和哲学思想组成。艺术是观念的艺术,掌握哲学就有了思辨能力,就有了文化整合能力;有五千年国学作基石,就有了创作的方向,就有了行动的力量。当然,一般来说,具有高深文学修养者其人格品质也必高尚。

艺术表现手法和高尚的审美情趣是永恒的阳光,它是装饰风景的主观创造,是装饰风景的力量。

总之,人类自觉或不自觉地从生活中受到启发,激励其灵感的迸发;自然给他以指导,并唤醒了他对形态的认识;主观创造使人类有意识地表现自我精神,在群体中构建个体存在的价值。正因为这种从行为到精神的自觉,使人类创造并形成了装饰风景艺术。

第二节 装饰风景的演变

装饰风景的起源和发展,有明确的现实性和历史性,传统的继承性和变化性。任何民族的装饰艺术一旦形成完整的系统,必然具有相当的稳定性和适应性,同

时不可缺少地呈现变化性。在宏观上来看,变化性是时间延续的产物。在微观上论,变化性可涉及自然条件、社会制度、语言交流和审美时尚等诸方面。艺术有历史与时代之别,有民族与国家之别,有地理与环境之别,有社会与制度之别,有风土与人情之别。装饰风景从属于艺术,呈现出风格的多样化趋势。从空间上分析,不同的地域,不同的民族,不同的国家都有对装饰风格的自我诠释,并形成不同艺术的形式与功能。从时间上来看,不同的历史时期其装饰艺术所崇尚的审美情趣也必然各异,随着时间的推移,时代的发展,装饰风景艺术在发展与演变中,呈现出不同的特点与风格。

(图 10)

(图 9)

1. 文字符号的雏形阶段

装饰风景产生及出现,是从原始社会到夏、商、周这段历史时期。初期的装饰风景并未摆脱文字符号式的造型,具有表意性、表情性、丰富性、形体性、审美性的特点,从而体现装饰风景与其他艺术的造型风格密切相联。传统中国装饰艺术,概念与形式极为朴素,尤其是石器和青铜器,形式的构成完全模仿自然或是取其所用材料的天然形式。中华民族的先民们所造的不论任何东西中都体现了深厚的情感,与人的周围环境中的自然之美完全协调与亲密。尽管这一时期的文化与艺术超凡脱俗,以彩陶和青铜器为时代标志与象征,遗憾的是无论彩陶或青铜器中,都没有出现装饰风

景的身影,而与此同时,它却以语言文字和标志性符号大量出现在甲骨文和金文中。在这些文献中,装饰风景的造型所体现的形式法则,说明对艺术形式的运用,在那段历史中已经日趋成熟。

众所周知,中国的文字起源于甲骨文中的象形文字。象形文字与其说是交流思想、传递信息的语言文字,不如说是视觉形式美感极强的装饰风景雏形。既象形又抽象,作为图形和文字的混合体,装饰风景的艺术特征是形简而意深。在形态的把握上,归纳出景物形象的结构与动势,对造型手法的运用更是从特写至象征,从写实到抽象的升华,形成了系统的语言文字的符号性装饰风景(如图10)。

(图11)

(图 12)

(图 13)

2. 实用图案的发展阶段

图案形式的装饰风景出现在春秋战国到隋唐的历史分段中。此间,受工艺美术中图案纹样的影响,装饰风景已完成了从传播语言进行文字交流到以抽象化图案为物质实用性的锐变。装饰风景在表现形式和造型

方法上受到了器物使用功能的制约,在制约与限制中施展自己的表现力,在一定程度上进行单纯化和抽象化的造型归纳,强调了追求创造的主观探索。由于实用性功能的介入,装饰风景形成了图案式风格的表现手段,在题材上呈多样化,应用范围更加广泛,并逐渐出现在人类生活的各领域,散布在陶瓷、染织、金银器、建筑、漆器、画像石、画像砖等器物上,美化生活的现实意义强烈地展现出来。图案构成以装饰结合抽象来表现形式,即点、线、面等几何形。图案纹样形成装饰

(图 14)

风景的新起点,逐渐发展与演变,确立了以程式化、类型化、意象化、风格化、定型化的抽象形式美的艺术特点。造型简洁、质朴,结构多变、厚重,采用平视体构图,立面造型,体现极其强烈的装饰风格(如图 11)。

3. 意趣勃发的繁荣阶段

装饰风景在唐宋至明清这段历史中,进入了蓬勃发展的时期。既借鉴装饰纹样的表现,又汲取了绘画艺

(图 15)

(图 16)

术的营养,虽然装饰风景作为装饰手法出现在各类实用物品上,但无论从内容到形式,从装饰手法到题材选取,都倾向自然主义的表现风格,注重对客观自然世界的表达,深受“诗画本一律,天工清与新”创作主旨的影响,呈现出绘画与书法艺术的意趣。同时期的绘画艺术讲究“画中有诗,诗中有画”的意境,追求笔墨表现,强调情趣盎然。如唐代长沙窑的陶瓷,以植物、动物、人物和书法作为装饰题材,用写意的手笔在各种坯体上绘画装饰纹样,并利用窑变技术,使色料与釉料结合,经过高温烧制可互相熔融与渗透,造成纹样有如烟成的效果,极富笔情色趣。这时期的装饰风景正如白居易所描写的“天上取样人间织,织为云外秋雁行,染作江南春水色”。题材的广泛涉取,表现手法的日益丰富,形成精微细致的细节描绘和意趣化的情景交融这两大趋势,是装饰风景的阶段化特点如(图 12、图 13)。

如果割断历史,企图独创一种风格的话,那就像树木无根则腐,水流无源则枯。即使有丰富的生活素材,如果不借鉴先人的智慧,不探索其中的奥妙,想超越先人是不可能的。如图 14、图 15 这两幅作品,既不借鉴传统装饰语言和符号,也不具现代的创新意识,比较枯燥、平淡、乏味变化手段简单,不明确,形象的刻画不深刻,比较概念化,画面的黑白灰层次不鲜明,效果处理较单调,粗糙。表现的中心不突出,不能产生感人的装饰风格美。因此,中国传统的装饰风景艺术,仍然不失为可供现代装饰艺术家开采的宝藏。

第三节 文化选择与未来中国

中国传统的装饰风景创造了灿烂的装饰艺术,对民族融合产生了巨大的亲和力与吸引力,它的声誉超出国界,成为文化交流的使者。

鸦片战争以来,中国的积弱和文化的封闭,使中国

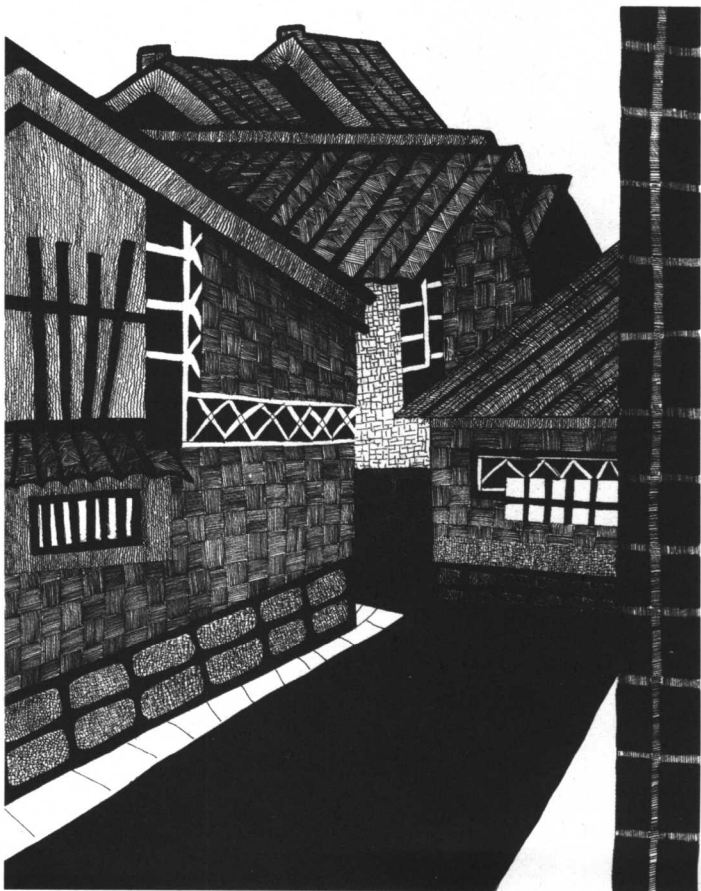
人受到了沉痛的凌辱,有志之士变法图强,形成两派,一派展开对传统文化的批判,全盘否定中国的传统文化;一派提出“中学为体,西学为用”的主张,但都缺少具体的文化内涵。

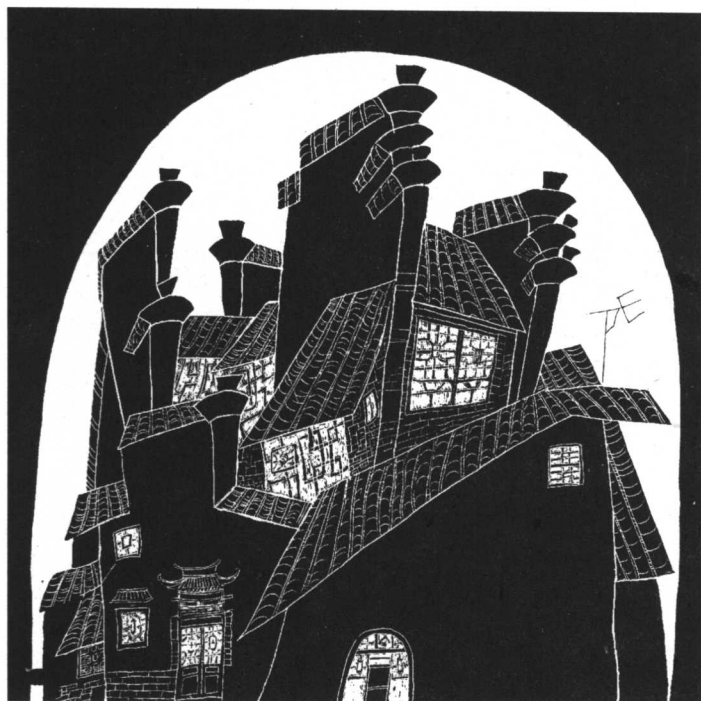
直至新中国诞生后的十几年中,以歌颂领袖与人民的英雄气概,装饰风景艺术得到了广阔的发展天地。后来“文大”期间装饰艺术几乎进入了停滞期。

改革开放是新中国的又一次革命。西方文化思潮大量涌入中国,新艺术、新流派、新名词铺天盖地,对中国艺术的关注又产生两派的争论,一派全盘西化的观点;一派东方主义的恪守。前者会带来新的混乱,后者也有民族主义的狭隘。

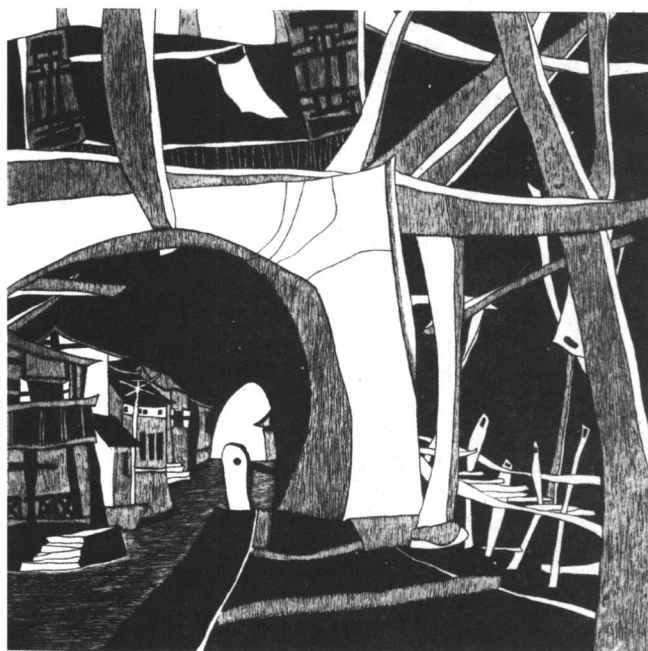
目前,中国的经济与科学技术正向着国际一体化的方向高速前进,与世界的接触与交流日益频繁,对保持本土的文化性格与文化传统的愿望日趋强烈。没有对民族文化传统的自信与发展,今日的国人就没有在世界的立足点。如图 16 在走向新纪元之际,装饰风景艺术要珍视本民族的文化传统,让深厚的国学底蕴作为文化发展的基石,勇于汲取他国的文化成果和文化价值,焕发中国文化的自信心与凝聚力,创建未来中国的装饰艺术。如图 17 中国文化的独特活力与不可抗拒的力量,可以抵制任何西方主流文化的征服与同化,因为世界文化的历史可以表明,中国是惟一的古老文明

(图 17)

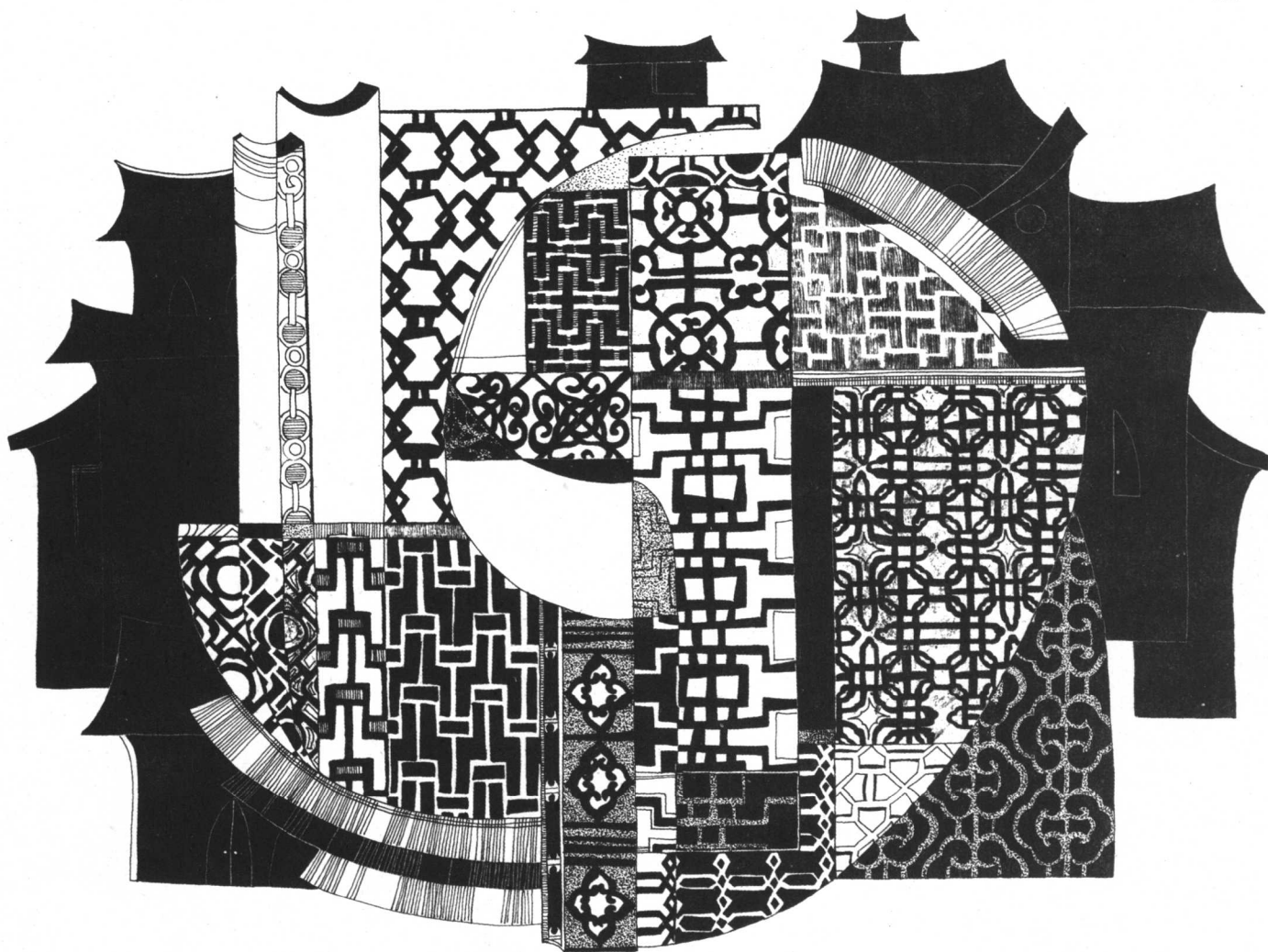

(图 19)

(图 22)

(图 18)

没有中断的, 传统文化一脉相承的幸运儿。如图 18、19 中国的年轻人有何理由藐视它, 拒绝它? 那种所谓的崇洋媚外的思想把它赶走吧! 取而代之的是纵横中西, 贯通古今, 鉴古开今, 中西合璧的眼光与胸襟, 这样, 中国传统文化会历久弥新, 呈现文化大国的泱泱气派, 中国装饰艺术会否极泰来。崇尚中国传统文化的呼声愈加高涨, 作为文化使者的装饰艺术, 要深深扎根于民族文化的土壤之中, 中国未来的装饰风景艺术, 以独特的华夏气魄, 以大美不言, 大圭不雕的风格, 丰富着世界装饰艺术的格局(如图 22、图 23)。

图 20 这幅作品的构图安排给人感觉没有精彩的表现, 显得简单, 线条粗糙, 画的不认真, 有些漫不经心。显得苍白无力, 黑形态与白形态的组织没有, 黑白灰的层次简单, 分割后的局部形态没有着重刻画。经过修改的图 21 是在原构图的基础上, 注意了局部的细节性的形态描写, 用黑形态衬托了白云的形态, 植物用了统一的表现方法, 形成了画面的灰调, 产生了黑、白、灰的穿插、对比效果。

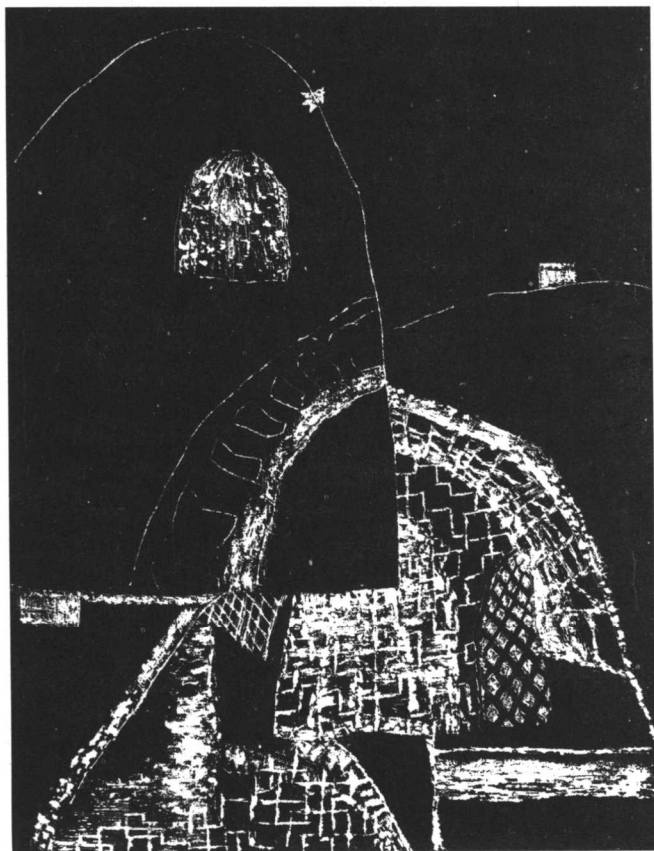

(图 20)

(图 21)

(图 23)

第二章 装饰风景外延与内涵

装饰风景与写实风景相参照, 令二者风格迥然的根本, 则是“装饰”与“写实”的内涵相异。装饰是人类对所生活的环境、器物或自身进行美的观照。在形式外延方面将对称、均衡、重复、渐变等形式法则, 广泛用于创作之中。

装饰泛指一切装饰行为和现象, 而作为其行为结果的装饰艺术, 是以其文化内涵与艺术形式为设计理念, 集实用性、审美性于一体的造型艺术。

我们的祖先在劳动中逐渐使单一物象复合化, 混沌形式类型化, 将不同的形态同一化, 在思维中形成独

(图 24)

有的审美意趣,开拓了中国装饰艺术的形成,创造了杰出优雅的装饰造型,形成了纯厚朴素自然的装饰风格。如秦汉多成“古拙之中见深沉,飞动之时呈雄大”的装饰风格;南北朝已不求以形美,而达以“意境”;隋唐又展现了豪放与磅礴、恢宏与醇厚;而五代的严谨,宋的清秀细腻,元的承传传统的装饰之风在表现技术和工艺技艺的成熟;明清不仅探求生活物象的形态与品格,更赋予典雅细致的装饰之风。中国传统装饰艺术的演进与它的特点和魅力,是认识与实践的物化,是意念与表现的升华,更是情与理的共融。

装饰艺术在发展过程中,产生相对独立,彼此联系的类型。以功能角度看,有纯欣赏的装饰艺术与以功能为基础的实用装饰艺术;从空间形式的差异上看,产生了平面装饰艺术、立体装饰艺术、动态装饰艺术;从艺术实践的方式上看,分服装装饰、日用装饰、工业装饰、

室内装饰、建筑装饰、环境装饰。

装饰艺术在题材和表现上形成诸多分支专业:以多种材质,多种工艺手段,多种风格为特点,以欣赏性、应用性、工艺性、装饰性为特征并涉足大型公共空间与特定环境的“装饰绘画”;以硬质材料和软质材料,运用具象与抽象,采用适形变化,特征变化等形式语言创作的“装饰雕塑”;以塑、锻、铸、嵌为手段的“金工艺术”;以雕、填、推、磨为工艺,融现代表现技法,用漆画、漆器设计与表现的“漆艺”。总之,装饰艺术总体属于表现性的,掌握变形,变色,变构的装饰语汇系列,是表现装饰艺术的基础。

装饰绘画其中包括:装饰风景、装饰人物、装饰动物。这三大类题材中的装饰性得到强化,并充分体现装饰性的自身意义,呈现出风格化的式样,由此也就改变了原始题材的形态风格。下面就装饰风景作进一步的阐述。

第一节 装饰风景的精神内涵

装饰风景是以风景为题材，以装饰性为表现手法的风景创作。换言之，在风景题材中，因装饰性的强化形成了所谓的装饰风景。假若，将传统写实风景看作是 人类对自然的模拟，那么装饰风景则是对美和美感的追求，是对美的悦目形态的追求。如图 24 大凡一幅纯形态的风景无论是写实、装饰与否，它都在追求表现或

(图 26)

(图 27)

诠释某一精神内涵，力求在形态上塑造出物象的实质内涵。以法国现实主义画家米勒来论，他的作品体现出静寂的空间和含蓄的情调与沉默的意境，生动深刻地展示了法国农村生活的真实图画。而装饰风景更乐意于形式美感的悦目，也为大众所青睐。前者的创作是个体的、宏观的，后者则是整体的、设计性的。如图 25 装饰风景借助于人物、动物、植物，经过夸张与概括，组成了丰富多姿的形态。同时，装饰风景却一直在精神的海之深处，为人们展示出不可比拟的品格与气魄(如图 26-28)。

(图 28)

图 29 刻画的简单, 对树的表现没有个性特征, 这种树的形象表现太常见, 没有创新。小鸟的形态也是流于一般, 没有新意。黑白形态的处理显得松散, 无力度, 动物与风景相互不联系, 不整体, 对形态的夸张与变形不到位。图 30, 黑形态与白形态的语言孤立, 因而画面显得零乱, 形象表现不突出, 对装饰风景的特征考虑不够, 夸张与变形的处理没有突出形态的特征。不管用什么方法布置画面, 其特征必须予以明显, 而且在形式美的规律上, 也要突出风景的独有风格。

与纯写实风景创作不同, 装饰风景的创作始终与社会的经济、政治、科学技术、文化意识、审美时尚紧密相联, 一方面受社会存在的制约, 一方面又集中反映

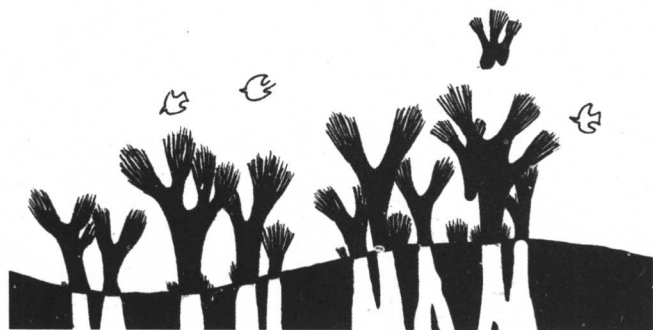

(图 30)

社会存在的现实。它是一个时代精神的物化结果, 是一种社会化的行为, 它不单纯视为精神产品, 同时被视为一个时代物质文明的表征, 甚至成为一个时代物质文明水平的间接体现。

第二节 装饰风景的形式外延

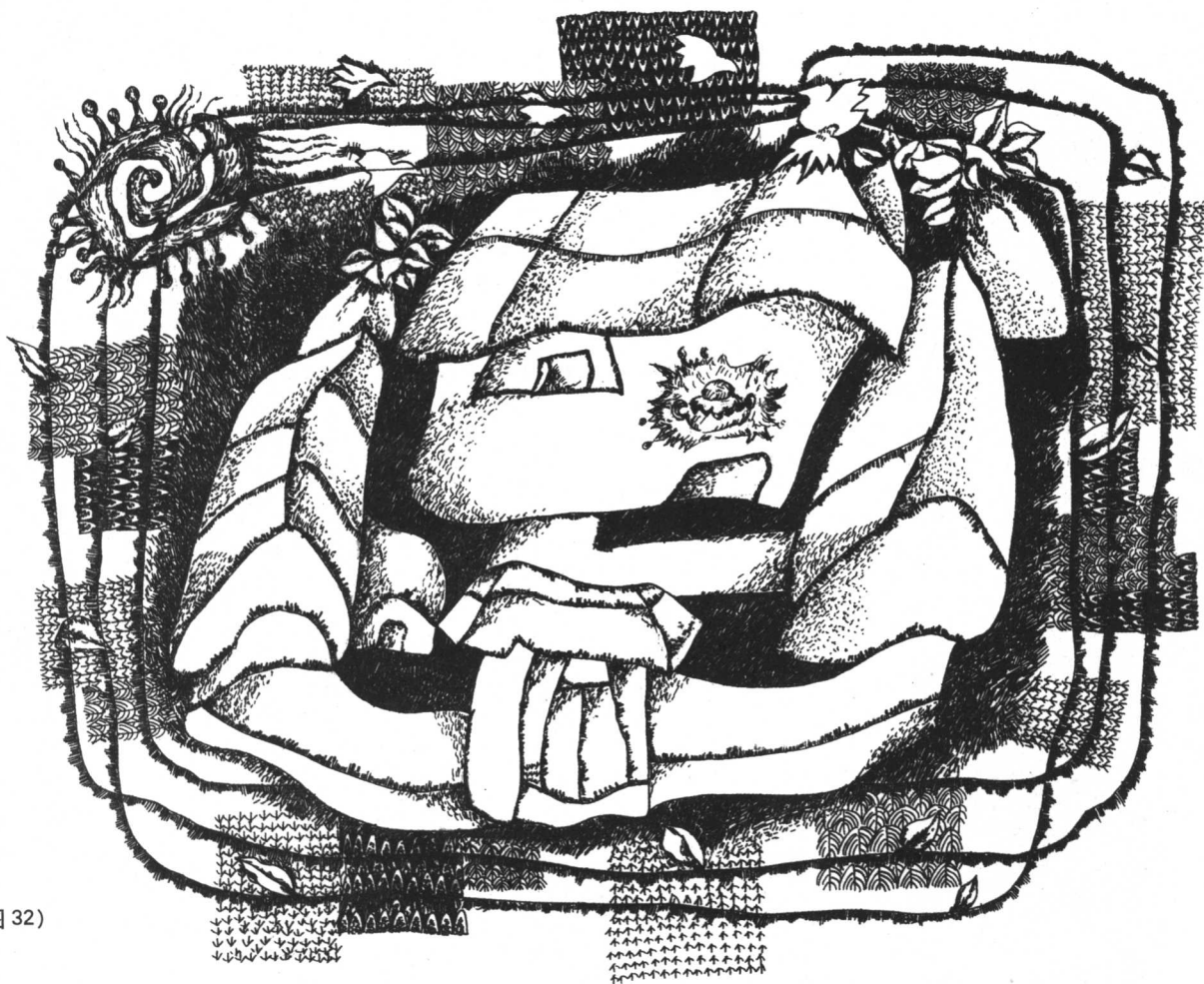
形式的开始, 首先受注意的是自然物象的样子, 又称自然形式。自然形式经过人为的模拟、简化、应用, 完成了许许多多精美绝伦的造型式样, 并被一直延续运用, 逐渐发展成造型形式。今日设计师所遵循的统一变化原理、调和原理、均衡原理、律动原理、对比原理等等, 形式的规范与秩序是漫长历史底蕴的深厚积存 (如图 31)。

(图 29)

(图 25)

(图 32)

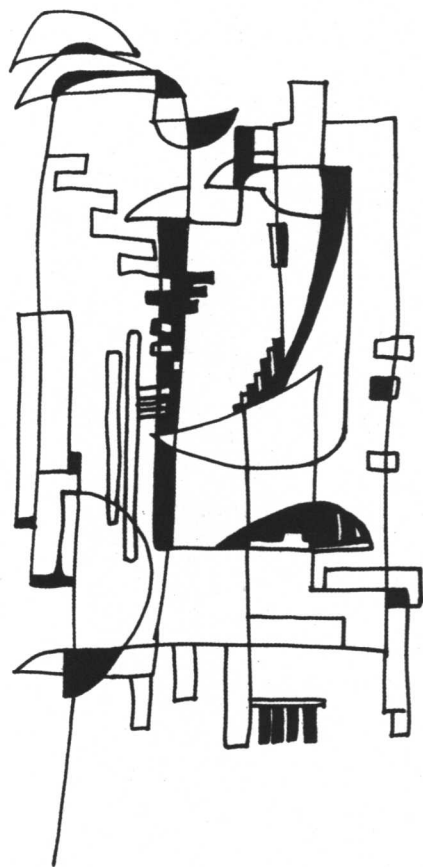
形式法则，是讨论一切事物的形状和结构的原理。目的在于，对所有可视的事物做条理与序列的组织与分析，深入体会形式美的共同概念，把对美感反应的永恒特性作有系统的研究，并最终体现造型的意境。一幅写实风景是由它所陈述的内容决定的，而装饰风景是由它所表现的形式决定的，因此在运用形式法则时，决定了装饰风景程式化特点。同样，装饰风景利用程式化规律显示出了变化的活力，正所谓置之死地而后生。一幅写实风景几乎不去重复或绝对均衡，它阐释自然的特征，表现生命的活力，展现一个完整而复杂的客观世界，如果过分强调秩序，就必然失去其艺术感染力。与之相反，装饰风景却完美体现了秩序的完整性。形式原理并存于万物的生长中，并存于万物循环往复的规律中，一切美感现象是这种并存的再现，必然产生了代表万物的象征原理，即秩序。秩序包括整体性秩序和个体性秩序。其个体性秩序，是形式组合的元素，统一、变

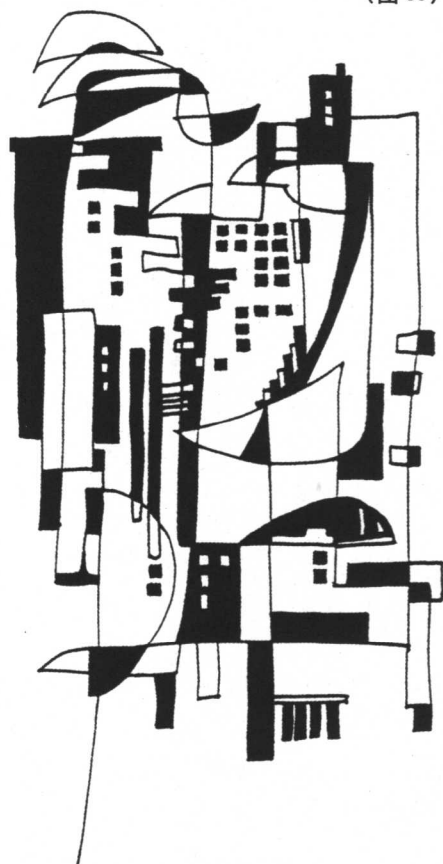
(图 31)

化、调和、律动、均衡之中决定了秩序自身的性格。如图32其整体性秩序中，同一秩序是分解组合的构成条件，是浑然而成的整体，是新造型的建立标准；同时秩序是形式美原理不能分散，不能单独存在，惟有同时构成整体时，形式原理才能表现出美的本质，才能显现造型的力量与美感。如图33造型的特性和视觉的完整性，在形式美原理表现上，是不容忽视的问题，秩序的完整性是造型的存在意义。秩序的完整性包含了无秩序，一切杂乱繁缛的堆积，视而不见的秩序，是无秩序的特点。图34用线条表现城市的鳞次栉比的楼群，只有几处表现黑形态，使画面个性不突出，语言简单而无秩序，没有律动与变化，显得画面平淡而无力，缺乏动人的气质。图35是在原构图的基础上，略加改动，使画面感觉紧凑，有秩序，楼房的形象感明显加强，黑形态的增加，是为了衬托与突出形象的特征。秩序与无秩序，整体性秩序与个体性秩序，共同构成了秩序的完整性，装饰风景秩序的完整性，存在着各种各样的形式，形式的式样、关系、组织、变化，也是千差万别，不一而

(图 33)

(图 34)

(图 35)