

21

时代文艺出版社

世纪新潮

抽象图案

ERSHIYISHIJIXINCHAOMEISHUCONGSHU

美术丛书

主编 王公 宋卫宁 于长志

主编

王公 宋卫宁 于长志

参加绘制人员

张吉成 于长兴 李大明 王洪波

时代文艺出版社

抽象图案

ER
SHI
YI
SHI
JI
KIN
CHAO
MEI
SHU
CONG
SHU

出版说明

为了满足广大美术爱好者和有关专业美术工作者的需要,我们编辑出版了《21世纪新潮美术丛书》,它具有内容广泛,通俗实用的特点。这套丛书是根据内容分为若干单行本,如:《人物图案》、《花卉图案》、《抽象图案》、《字体组合》等等。

这套丛书每年都有新的单行本增补,陆续出版,为了提高编辑水平,希望读者提出更加宝贵的意见。

21世纪新潮美术丛书

抽象图案 CHOUXIANGTUAN 王公 宋卫宁 于长志 主编

责任编辑:森 磊

装帧设计:何 武

时代文艺出版社 787×1092毫米 24开本 7.5印张

(长春市斯大林大街副136号)

白城市洮北区机关印刷厂印刷 1995年11月第1版 1995年11月第1次印刷

吉林省新华书店发行 印数:7400 定价:9.80元

目 录

引子	(2)
抽象与形式	(4)
简介抽象图案	(6)
抽象绘画图例	(8)
抽象图案图例	(93)

引 子

●王 公

“抽象”这个词在艺术分类中对我们来说并不是陌生的,因为本世纪的绘画艺术以及实用艺术中抽象艺术的作品已经占据了十分突出的地位。虽然从局部的角度来看,它只是个别艺术所独有的现象,而不是普遍的特点,但事实上近一个世纪以来它的广为流行甚至已经超过了再现性艺术、波普艺术和新写实主义。从艺术批评与艺术风格史的角度来看,我认为有个叫哈罗德·奥斯本的英国人说得很有道理。他说:“每一幅再现性的绘画,即每一幅传达了语义信息的绘画,在对于对象本身的详细描绘方面有某种程度不完整的意义上,都是抽象的。”我们大概可以把抽象作品分类为“自发的抽象”和“有意的抽象”两种。前一种是指

艺术家本人不是有意在他的作品里运用抽象,但他可能未经事先考虑就追随某些再现的流行风格,或者根据他本人的艺术才能,从他所处的特定角度看到的事物模样去描绘事物的。而当一个艺术家或一群艺术家有意识地 and 故意地选择抽象时,那就属于后一种了。

适逢《米罗作品大展》首次在大陆与中国观众见面的喜人时机,我们编辑出版了这本小册子,意在向广大读者尽量更广泛地、更多地介绍一些艺术家及工艺美术家的抽象作品,来供人们欣赏与学习。为了方便理解我们仅分抽象绘画和抽象图案作品两大系列。其中即有象康定斯基·马列维奇、蒙德里安、米罗、克利、马松乃至毕加索这样的人的作品,

也有国内一些工艺美术家所设计的图案作品。假如由于这本小册子的出版能使一些读者感到欣喜或者有某些使用的价值,那就足以使我及我的编委们手舞足蹈了。

抽象与形式

●宋卫宁

一切艺术都容许夸张变形,自二十世纪初以来,一些画家为了夸大主观作用,使形象的特点突出,强调自身的感受,在现代艺术中开创了一种否定视觉真实性的流派——抽象艺术,它完全摆脱了具象的束缚,以特有的构成、特殊的艺术语言来表达自己的主题。

有一部分抽象或半抽象的艺术,是把物象简化、概括而成的,看起来难于弄清物象的关系。巴勃罗·毕加索对绘画的形式技法不断变化,他的各种变异风格都保持着粗犷、刚劲的个性,各种手法都能达到内部的统一和谐。马蒂斯的一些原始的东方式的装饰艺术,讲求色彩的对比、变化、均衡、统一。他们虽然不是完完全全的抽象派,但是却给了抽象艺术

一些启发。真正的抽象派创始人是俄国的康定斯基和荷兰的蒙德里安。康定斯基认为：艺术作品的形式本身就是内容，任何表现都起源于形式。他的画杂乱无章，有些画完全是线、色的组合，是根据他的内在需要，在绘画过程中受到画面的色彩刺激而不断产生的。他强调主观即兴，许多艺术创作完全是不可预料的，他可以算是抽象主义中的表现派。可见，在抽象艺术中，人们的随心所欲和个人奇癖得到了承认和容许。著名的表现主义抽象派画家杰克逊·波洛克把康定斯基的“内在需要”更加以夸张，就象他所说“我也不知道我的画是怎么画出来的”；而蒙德里安画的都是大小不同的方格子，有的加上不同比例的红、黄、蓝三

原色，他把丰富多彩的自然压缩为数学关系，可以说他的艺术是一种新造型主义，照他说，那是他对于人生和宇宙的概括，可以算是抽象主义中的客观派。

有人认为抽象艺术的可取，大概在于它探讨和精研了“形式美”，其实许多抽象派画家所追求的不仅仅是形式美。总之，抽象艺术正象无歌词的交响乐一样，人们可以从各种角度、各种心态等方面观察鉴赏并进入这个世界。如果是一位专业工作者，要想进入到并看到一种特定的内心世界，往往直接接触现实所提供的一切，即我们平时熟见的东西是不能达到的，而凭借抽象的形式却能理想地完成。

简介抽象图案

●于长志

顾名思义,抽象图案是针对具象图案而言。自本世纪初抽象图案诞生于德国的包豪斯设计学院以来,历经半个多世纪的不断发展,人们已从对具象形图案的适应逐渐发展成为对抽象形图案的理解和偏爱,并已广泛地应用于当今社会的各个领域。

抽象图案并不是像某些人理解的那样,只是几根或数根直线、曲线构成的方形、圆形、三角形及多边形的几何形图案。它是设计艺术家智慧的结晶。是设计家以其独特的方式对客观世界的认识活动,即从现实生活中发现了美的因素,通过形象思维和抽象思维用符号的方式把生活中美的因素表现出来。这种美的形态是设计家的思想感情、想象、形象的

一,既理论构思、艺术创造、形象概括的统一。

抽象图案是与其特有的艺术语言来表达人的情感。如方形象征刚毅、圆形象征浑厚、直线表示强硬、曲线表示柔美。点、线、面也是抽象图案的主要艺术语言之一。设计家利用点的大小、方圆,线的精细,面的大小、宽窄表现出对现实世界的认识。一般说来“点”有活跃感,太阳的升起、球体的滚动这些都离不开点的因素。“线”富有方向感,各种标志的运用,海水的波纹、时空的表现都与线的曲直、粗细、长短密不可分。本书收集的1979年第八届地中海运动会的广告设计等都在这方面有所体现。面也是如此,它与点对照。它是巨大、整体的特征,利用面的黑

白对比也会给人产生不同的感觉。

众所周知,任何一门艺术都有其自身的艺术规律,抽象图案也是如此。它不同于绘画艺术,它是设计艺术范畴,是艺术与科学发展的共同产物。设计家生活在现代科学飞速发展的社会中,所设计出的图案必然有其时代特点,如本书中有些图案(视幻图案)是受现代光学技术发展的影响。航天技术的发展对抽象图案的发展有着巨大的影响。电子计算机技术的发展也促进了抽象图案的发展。

总之,抽象图案以其特殊的形式越来越多地反映在当今的建筑设计、工业设计、商业美术设计、染织美术设计以及服装艺术设计等领域。

