

葛季装饰艺术集

上卷

■ 花草树形

■ 飞禽走兽

上海画报出版社

责任编辑 杨秉良
美术编辑 邵平易
装帧设计 欧 涂

葛春学装饰艺术集
(上、下卷)

上海画报出版社出版
(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

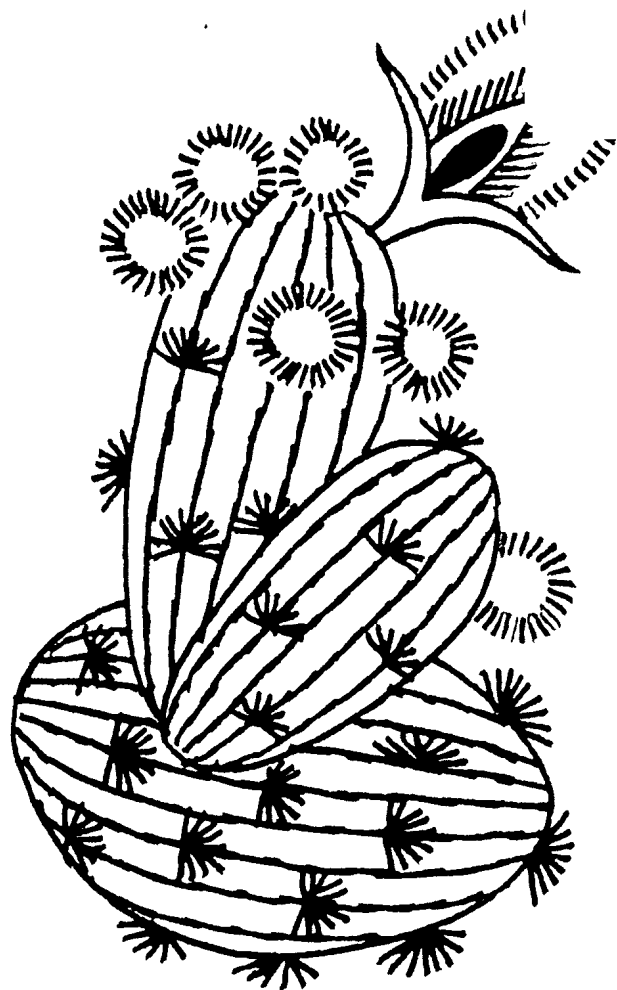
商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 850×1168 1/16 印张 17.5 印数 0001—3000

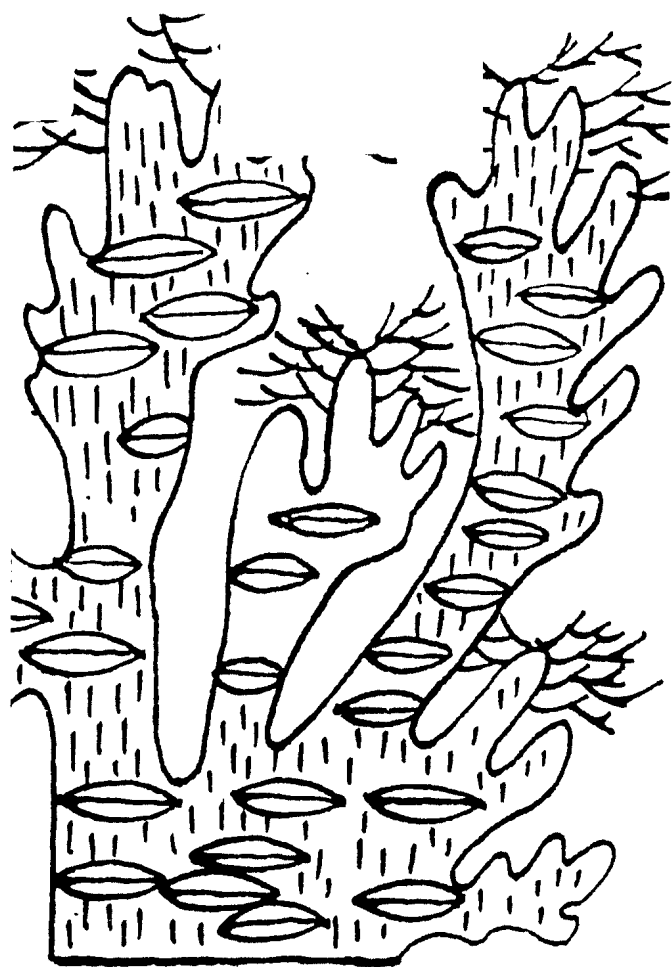
1998 年元月第 1 版 1998 年元月第 1 次印刷

ISBN 7-80530-311-8/J·312

定价: 32 元(上卷)

UNXUEZHUANGSHIYISHUJI

葛春学装饰艺术集

上海画报出版社

葛春学教授艺术简历:

出生日期:

1938年生于山东省潍坊市。

学历资格:

1964年毕业于中央工艺美术学院装饰绘画壁画专业,师承庞薰琹、张仃、张光宇、祝大年、袁运甫等著名艺术家。

著作论文:

《动画广告片》、《现代建筑中的壁画》、《上海磨漆画》、《论装饰变形》。

出版书籍:

《花草图案集》、《树形图案》、《中国历代装饰资料选》、《山石云图谱》、《外国漫画人物造型选》、《动物图案全集》、《葛春学画集》、《中国历代装饰艺术》、《葛春学装饰艺术集》、《命题创作设计》、《装饰艺术》。

展览作品:

毕业创作《红果满园》在北京展出。“上海市二人装饰画展”在广西举行。在美国芝加哥“亚洲画廊”举办个人画展。在上海“日月山画廊”举办个人美展。设计上海市政府大厦屏风《迎宾图》。

获奖情况:

作品《金色的秋天》获上海美术作品展“佳作奖”,同时入选全国六届美展。

作品《树荫下的少女》获上海市文学艺术界联合会颁发的首届文学艺术奖。

漆画《太阳女》获全国七届美展“铜奖”。漆画《龙魂》入选全国八届美展。

现任职务:

上海大学美术学院教授、中国美术家协会会员、中国装饰艺术研究会理事、中国漆画研究会理事、上海环境艺术研究会会长、现代美术设计家协会理事、上海漆画研究会副会长。

QALTS/07

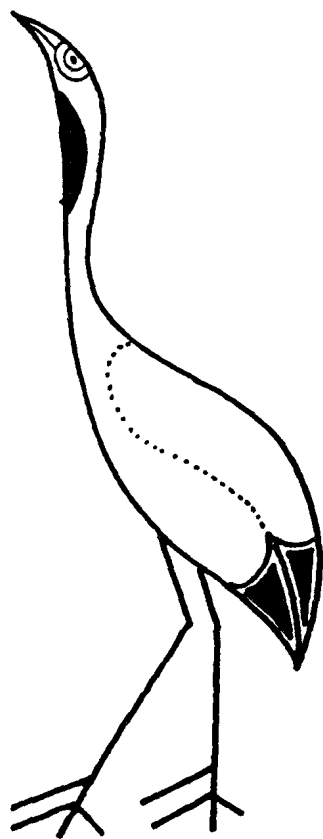
前 言

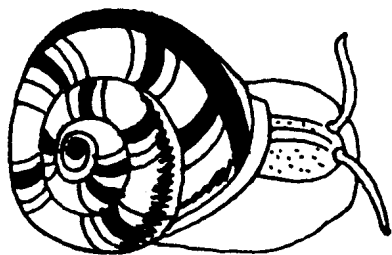
装饰艺术是一个极为广阔的艺术领域,装饰艺术是一个较大的似乎又是模糊的概念。然而,它时刻出现在你的视线里,从建筑到交通工具,从居室到各种商品,无不闪耀着装饰艺术的光彩,装饰艺术与环境艺术有着十分密切的联系。它不但融汇于绘画和设计两个领域,同时还涉及各种材料,多种工艺制作,多种艺术形式。装饰艺术与原始艺术、传统艺术、民间艺术及现代艺术的基本特征都有密切的关联。

在我国《现代汉语词典》及《中国美术词典》里,找不到装饰艺术这个词,外国人在《百科全书》虽然提出了这个词,但解释各有不同,梅映雪先生在《装饰概念阐释》一文中指出:“装饰艺术就是按照装饰表现规律并运用装饰性符号和手法,融汇于艺术设计多种途径而形成的综合性的造型艺术形式。”这段论述似乎接近了我们对装饰艺术的理解。

中国的美术史,广义地说,实际上是一部装饰艺术史,当原始人把贝壳挂在脖子上的时候,装饰便随之诞生,为了美化洞穴和工具,装饰艺术也随之发展,原始社会的彩陶古朴神韵,商、周、战国的青铜器精美绝伦,汉代的画像石、画像砖、漆器大气精炼,唐三彩无与伦比,宋代瓷器国之珍宝,明清陶艺家俱举世无双……这是中国文化艺术珍传的骄傲,也是中国装饰艺术的宝贵财富,我们这些中华民族后代的子孙,过去、现在和将来都是可以引为自豪的。

我与装饰艺术是有“缘”的,孩童时代就在民间艺术的村舍里受到木版年画、风筝、剪纸的熏陶,中

学毕业后便进山东潍坊年画创作室学艺,后又进中央工艺美术学院装饰绘画系深造,大学毕业后到上海从事美术电影设计,1985年调至上海大学美术学院美术设计系任教,我任教的课程,依然是属于装饰艺术的。从装饰图案到装饰画,从传统工笔到现代重彩,从壁毯到漆画,从壁饰到壁画,从陶雕到浮雕;从花草到动物,从山水云石到城市建筑,从风景到人物,从人体写生到命题创作……这些都是我任教过的课程和内容,也是我长期探索研究的方面。

我在长期的艺术实践和教学中认识到,掌握装饰艺术的基本形式和规律,熟练地运用装饰艺术的符号和方法,从而不断地进行创作与设计,其中最根本的就是在装饰艺术造型上下功夫,“装饰变形”就成为装饰艺术成败的焦点。因此,通过长期探索和研究,我写了不少有关的文章和教材,其中主要的论文是《论装饰变形》,曾先后在《实用美术》、《中国纺织美术》等刊物上发表,现附在本集中,以供参考。

我的这本集子,不是单纯的图案,也不是完整的艺术品,是我多年来在装饰艺术领域里探索研究的轨迹,是我从事教学的例证和笔记,自1982年起,我陆续出版了《花草图案集》、《树形图案集》、《彩色动物图案》、《动物图案全集》(分上、中、下三册)、《山水云石图案集》、《外国漫画人物造型选》、《中国历代装饰艺术》、《葛春学画集》、《装饰艺术》、《命题创作设计》等十几本装饰艺术集,在这个基础上,我从中精选部分作品汇成这本集子,做为我60岁生日的纪念,也献给关心和爱护我的朋友们。

葛春学

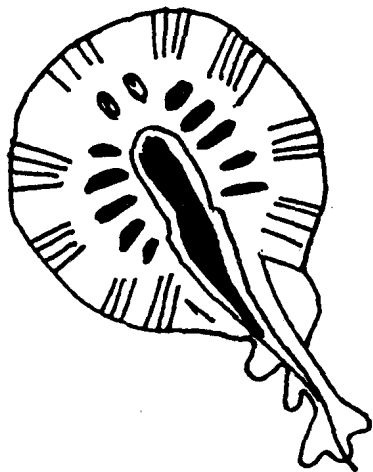
论装饰变形

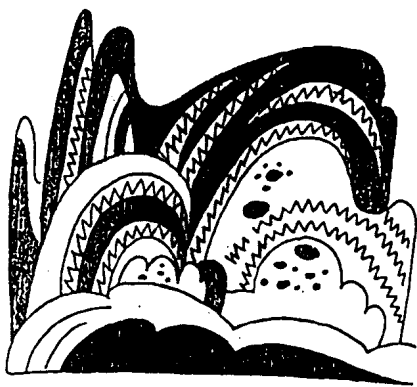
葛春学

一、装饰和装饰性

人类对美至今还没有一个统一的定义。有些哲学家说美是心的产物。康德以为美是主观的,它不在于事物的存在,但仍具有普遍性,因为人心的构造彼此相同;黑格尔以为美是“理念”的感性显现,即在个别事物上显出的概念或“理念”。有些哲学家说美是不以人的意志为转移的客观现象。狄德罗以为美是客观的实在,它不依赖欣赏者而存在;别林斯基以为美存在于客观现实中,艺术美仅仅是现实美的形式。现在看来,这两种观点都有它合理的内容,它不完全在物内,也不完全在人心,而是两者结合的产物。美感起于人对物象的直觉。但又溶入了主体(即人)对客观(即物象)的观点。所以,美感不同于一般的感觉,它是感觉的升华,是一种主客观的交流,一句话,美感是一种创造。作为美感产物的装饰美化,也是艺术家和美术设计家对于物象本身美的不断的创造。

装饰是人类美感创造的重要手段。当原始人把美丽的海螺和光亮的牙齿穿在一起挂在脖颈上的时候,装饰美就诞生了。装饰美的进一步发展,是原始时代洞穴和器皿上的装饰纹样,我国新石器时代的精美彩陶,就是我国最早的装饰艺术的珍品。到了现代,装饰艺术已发展到广阔的世界领域,建筑艺术、美术作品、工艺美术品以及现代美术设计都离不开装饰美学。装饰性包含在一切艺术作品之中。小至书籍装帧,大至建筑壁画和雕塑作品,无不闪耀着装饰艺术的光彩。一切造型艺术都包含两个方面,即基本形和形成美,艺术中所表现的东西只有当它

在艺术形式中表现出来的时候,才获得充分的艺术感染力,而装饰性是包含在一切艺术形象里。就装饰画而言,它不是一个单纯的画种,因为它不受绘制工具与材料的局限,无论油画、国画、丙烯画、水粉画、版画等皆可搞装饰画。可以说装饰画是一种横跨各画种又有自己的独特面貌的艺术。

从现代设计来看,装饰是整体设计中的一个不可分割的部分,它不是附加的,更不是锦上添花,现代设计必须包括技术设计和艺术设计两个方面,是技术设计和艺术设计的统一体。工艺美术则包括实用和美观两个方面,实用即内容,美观即形式,也就是装饰形式,两者同样不可偏废。

随着人类现代文明史的发展,现代艺术和现代设计的界限将逐渐模糊起来,两者之间相互依存相互关联逐渐在加强,从美化和实用的功能来看,装饰艺术可能成为两者的综合体。

屹立于世界艺术之林的东方艺术,具有一种使人迷恋的独特的风采。它的主要特征就是强烈的装饰性。中国绘画注重用线追求意境,而不注意光的明暗,不单纯追求物象的再现;中国雕塑也很讲究装饰,而不很注意解剖学;中国戏剧更可以说是装饰性十分强的装饰剧,从布景到服装,从说白到唱腔,从行步到武打,无处不显示着装饰美。

所谓装饰就是美化的意思,它包括装潢、布置、构成、组合、变形等。装饰性是指艺术作品中的一种特殊性质,这类艺术作品是以形式的优雅修饰、人物形象和自然界的美化,细节的精美加工为特色的。一切装饰画都具有装饰性,但具有装饰性的绘画不一定叫装饰画。装饰变形是装饰艺术的突出特征,是装饰绘画物象造型的重要手段。因此,研究装饰变形的基本类型,研究和掌握装饰变形的的基本方法和规律,成为现代美术家和现代设计家的重要课题之一。

二、装饰变形

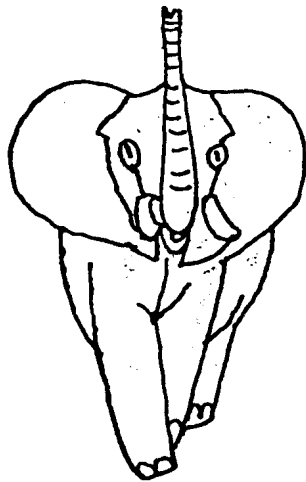
现代艺术和现代设计为什么要搞装饰变形？原因有以下三点：

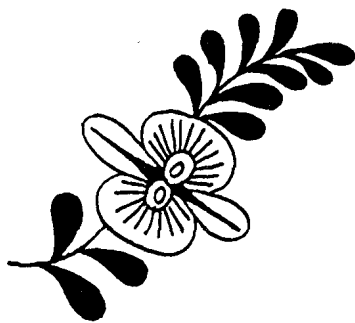
(一)现代艺术和现代设计大多都要与现代科技和材料相结合，这就必须要受到环境结构、工艺材料、实用价值等方面的制约，装饰变形就是为了适应这种制约，并把以上制约转化为一种特殊形式的艺术，以做到扬长避短。

(二)在我国传统艺术中，装饰变形是创造形式美的有效手段。如：新石器时期的彩陶艺术；夏商周战国时期的青铜艺术；秦汉时期的大型兵马俑和墓室石刻；魏晋南北朝时期的石窟艺术；唐代的壁画和泥塑；宋代的山水人物，无一不闪烁着装饰变形的特异光彩。所以说，中国美术史在某种意义上也是一部装饰艺术史。中国历代艺术是中国现代艺术的肥沃的土壤。世界东方新一代艺术家将在这历史文化长河中孕育成长。

(三)世界现代艺术的普遍特征，是写意化、抽象化、平面化、装饰化。大幅度的变形，象征性的表现是现代艺术家普遍采用的艺术手法。西方艺术自后期印象派起，塞尚、凡·高、高更以及马蒂斯、毕加索、莫地里安尼、亨利·莫尔、克利、米罗等等，都有独特的装饰变形的艺术手法，给世界艺术留下了极其宝贵的财富。外国这些成功的经验，也是我们极为重视装饰变形的原因。

总之，装饰变形是实现画面装饰性的普遍有效的方法，是装饰艺术的造型语言之一。装饰变形最能提高物象的表现力，并能创造形式美，从而达到对人产生审美感染力的目的。装饰变形能有力地揭示艺术家在大自然里所把握到的美的意义。具有艺术魔力的装饰变形能使人沉入梦境，在这梦境里甚至可以窥探世界与人生的秘密。对于装饰艺术来说，

没有变形就没有个性和风格。变形是把相近变为相异,把相异变为特异,把物象共性的部分缩小,把个性的部分放大,删去其次要枝节,突出其主要特征,使自然形象变为艺术形象。

三、装饰变形的基本类型

(一)按装饰变形的的方法,可分为四大类

①依物变形。通过写生、观察或者记忆默写所搞的变形,即依物象为根据的装饰变形,通称依物变形。这是装饰变形的第一种形式,也是一般艺术院校普遍采用的学习装饰变形的的方法。这种变形一般变化的幅度比较小,结构和动态受自然形态的约束而较拘谨。但是,作为学习的过程,它是不可缺少的一个阶段。

②依情变形。这种方法随意性比较强,俗话说:“得意忘形”,“情动形移”,“情人眼里出西施”,讲的都是依情而变。这种变形一般幅度都比较大,真有点随心所欲,有时甚至无法无天。但它仍是具象的,具有与物象本质基本一致的形体和结构。这可以说是装饰变形的第二阶段,比依物变形又高了一个层次,这种变形的难度也比较大,必须要有一定的基础练习和艺术修养,否则,就会破坏物象本质性的联系,成为无目的无内涵的“乱变”那就类乎儿戏了。

③主观意象变形。它不是依物或者依情变形,而是依据主观意象的发挥。它并不注重物象的形态和结构,艺术家可以根据自己的想象对物象加以歪曲改变,这种变形多用于寓意和象征的艺术处理。这种变形在西方现代绘画中用得较多。艺术家所表现的主要不是物象的外貌形态,而是画家自我情感的表白和发泄。

④抽象变形。抽象变形分局部抽象和全部抽象两种。这种抽象变形,大多都是由物象的引发而出现的。因此,抽象并不一定完全与物象无缘。艺术

家采用平面构成或立体构成来表达自己的意念和情感,有时把客观物象用非具象的写意手法来表达。在现代美术设计中,这种抽象变形的手法采用得非常普遍,而且越来越多地被人们所接受。

(二)从装饰变形的形式,可分为两类

①冷变形。它的倾向是古典的、理性的、几何学的,逻辑性比较强,它又是构造的、建筑形态的,是以严格的理论为依据的。总之,是属于理智性较强的变形。中国历代的装饰图案多为冷变形。

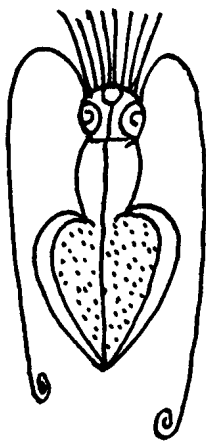
②热变形。它是属于直观的、抒情的、浪漫主义的,它又是有机的、生理形态的。热变形强调装饰变形的神秘性、自发性和非合理性,这也是现代艺术所追求的目标之一。中国水墨画中的大泼墨、大泼彩,漫画艺术中的某些造型和意念,多采用热变形的手法。

(三)从构成来讲,也可分为三类

①平面变形。首先把物象从三度空间移到二度空间里,这是个创造性的魔变过程,很多装饰变形首先从这里开始,平面化本身就意味着变形,一般采用把物象展开、压平,用线在平面上展示出物象的平面结构和影象效果。

②立体变形。这是自西方立体派绘画产生之后才明确提出来的,但在中国传统艺术和民间艺术中早已出现过,或者是局部采用过的变形方法。这在民间剪纸、民间玩具、木版年画、皮影的造型中都可以找到。立体变形在西方可以毕加索的变形为代表。立体变形是透过几何学的基本形态来分析分解对象,并把获得要素构成新的空间。它能借助于视觉幻象,通过缩短及透视,将表现的物象变形,这是一种采用打破空间而后再现空间的构成方法。

③打散构成。即把自然形态的物象分解、打散,变为局部或另件,然后通过并列、重叠、交错、反复、反向、倒换等手法重新组合,产生出许多新的纹样形

式,这样会出现许多不同原来形态的微具象或者完全抽象的图形。这也是装饰变形的一种方法。在我国原始社会彩陶纹样中运用得比较普遍,现代图案构成中也常采用这种变形方法。

四、装饰变形的的基本方法和规律

(一)理想与想象

艺术形象不是自然形象的翻版,装饰变形也渗透着艺术家丰富的想象力。把物象理想化,把现实理想化,是装饰艺术的普遍特征之一。在装饰变形中,物象不受客观、时间、空间以及透视结构等的限制。浪漫主义的、理想化的、寓意的、象征的艺术手段是装饰画画家所应当熟悉的。画家画出来的是自己心目中的艺术形象,不是自然的摹写和复制。理想生活的典型美,是装饰艺术创作的原则。装饰艺术在造型和色彩运用上,不受客观真实的限制,它可以大胆取舍,甚至运用夸张变形变色,是理想化艺术。装饰艺术在人们面前展现的是理想的形象、理想的世界,追求的是理想的效果。

要把物象理想化,需要有丰富的艺术想象力,艺术想象力是画家最杰出的本领。装饰艺术家靠想象力创造美,而读者靠想象力欣赏美,因此,装饰变形完全是艺术想象力的创造活动。大胆地设想和联想是艺术想象力的基础。

(二)平面处理

平面化是中国传统艺术和民间艺术的一大特征,也是现代艺术的普遍特征之一。由于工艺美术的物象造型受到从属性、工艺性及环境材料等的制约,常常要采用平面处理法。平面处理就是把物象从三度空间移至二度空间,它强调平面感,极少采用透视法。它按照图案设计的规律,一般具有对称、平衡、富有装饰的特点,并适用于工艺制作,通过制作,显示出平面结构之美。构图平、造型平、色彩平,可

谓装饰艺术上的“三平手法”，是无数装饰艺术家创作实践的艺术总结，对艺术作品的装饰处理是卓有成效的。

在工艺美术和现代绘画方面，随着现代科学技术的发展，新材料、新工艺普遍受到工艺美术家和装饰艺术家的重视。工艺美术在艺术创作中审美知觉的开放性、突变性，吸引了现代艺术家们的注意。工艺造型语言、装饰性特征、艺术性的技术处理手段以及抽象的艺术理性结构，逐渐被现代艺术家们认识和把握，为艺术的创新拓宽了道路。

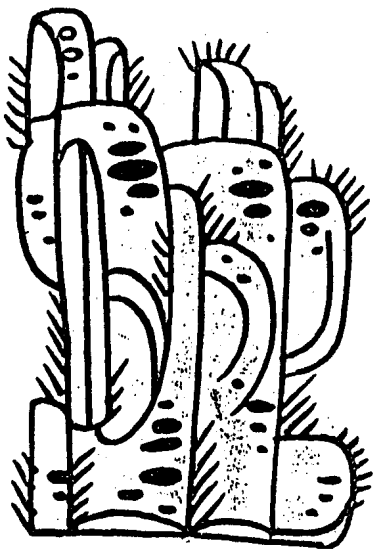
平面化的艺术处理是与立体结构相对而言的，不是简单的勾线平涂。如在色彩的处理上，所谓“平”，是不去追求三度空间里的立体感，然而，在平里仍然要求有变化，这变化指的是“变色”或纹理的多样化等，这也就是平而不板的道理。

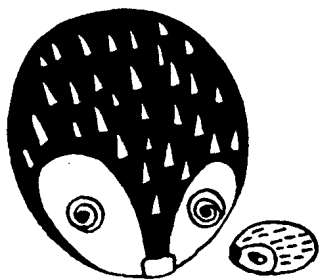
（三）影象效果

对物象进行工艺化、平面化处理的结果，是使人物和动物形象的面部刻划失去优势，因此，工艺美术家极少在刻划对象的面部表情上狠下功夫。然而，他们对于物象的影象效果却是极其重视的，他们总是努力把物象的形态、动态和神态化为一体，用影象化统一起来。可以说，影象美是构成形象美的关键之一。

所谓影象效果不单是指外形，它实际上是结构形态的浓缩形，是表达物象特征和动态的一种形式。影象效果要求整体而贯通，简练而鲜明。民间艺术中的皮影和剪纸，都是影象效果极好的艺术形式。为了强调影象效果，人物和动物的装饰变形，多采用侧面形象来表现，这样容易做到结构清楚，形象鲜明。埃及壁画中的人物处理是十分值得我们认真研究的。影象化已成为物象装饰变形的有效手段，它也是平面化处理的一种相互协调的适应手段。

（四）概括提炼

在对物象进行观察分析的基础上,对自然形态进行概括提炼,这是装饰变形中对原形进行艺术加工全过程的第一步。例如:一般动物都被毛、羽、鳞、甲复盖全身,皮肉不显,结构不明,这就需要画家首先去繁杂琐碎,留骨干支架,以显其真形美。有的人在复杂的物象面前无从着手,就是不懂概括提炼的道理。有时候会碰到这样的情形,当你站在动物的面前进行装饰变形时,感到束手无策,甚至连繁杂的皮毛都难以省略。但是,当你离开动物回家,采用记忆默写的方法,对所见的物象进行装饰变形时,这时概括提炼就进行得比较容易。原因是记忆已经对繁杂的对象进行了简化,在脑海里出现的是一个具有特征,最引人注目的动物形象,那些并不鲜明的部分都经过脑海的筛选忘却了。因此,记忆默写对初学者来说是一个有效地提高自己概括提炼能力的方法。物象装饰的概括提炼,也要求画家的大胆和富于艺术想象力,一般地说,“艺高人胆大”,然而“胆大出奇艺”也有一定的道理。

(五)夸张变形

夸张变形是装饰艺术的造型基础之一,是创造形式美的一种手段。夸张变形要有艺术独创性,要有丰富的想象力和艺术的敏感性,古人说:“情动形移”,即说变形基于情动,变形是主观情绪的热烈抒发,是情绪影响视觉的结果。想象力与变形关系十分密切,变形就是想象力做为一种创造性认识的结果,是形象思维的一种飞跃和突变。没有想象力也就谈不上什么变形,缺乏想象力的变形也是空洞的变形。因此,夸张变形既要有情又要有理,切不可把夸张变成空洞的线条游戏。

夸张变形又是艺术形象的体现。因此,夸张变形在于表现物象的特征,而不是机械的、照实的描绘,因此,已不强求比例。夸张变形是运用提炼、概括、省略、夸张、添加,以及象征、联想、拟人化等多种

艺术手法,创作出特征明确、形象生动、装饰优美的艺术形象来。

夸张变形必须要有根据,根据就是画家对物象的结构、特征、动态、习性等的认识,凡是生动有感染力的夸张变形,都基于这个根据。夸张变形不是无目的的乱变,而是有意识的艺术夸张,如形体夸张、动态夸张、力量夸张、神态性格的夸张等。

夸张变形,在本质上也是表现人的感情、人的思想的。即利用象征和寓意的手法,给人以启示或给人以联想。变形是人之情绪反映的产物。

在夸张变形中,变繁成简,变平出奇,是十分重要的原则。上面说过,变形是装饰艺术的重要手段,没有变,就没有性格和风格;没有变,就不会创造出形式美的艺术形象来。

学习夸张变形,一般都有个从生疏到熟练的过程,开始总是“硬变”,不能掌握变形的方法和规律,夸张变形的形象不讲究、不统一、生硬、不和谐,有时甚至无从着手。通过一段时期的锻炼,逐步熟悉和掌握了一些夸张变形的办法,进一步则循规而变。随意性变形是夸张变形的较高阶段,它看不出明显的规律性,但具有和谐的装饰美,这是掌握了规律又不墨守成规的结果。

(六)线的运用

要把物象图案化、平面化或者工艺化,线是平面构成的基础。在平面上塑造形象,线就是结构和骨架。线也是装饰变形的根本手段。线是我国传统艺术和民族民间艺术的重要造型手段,它是构成东方艺术最突出的特征之一。线本身的曲直转折,在平面上不断完善地创造空间和形体结构,神形因线而传,形又因线而立,色依线而明,画面中的线不仅具有很强的装饰美,而且还充溢着一股生命活力的流动美。

线有极其丰富的艺术表现力,线可能表现粗犷,

