

自然·想象·设计

④ 装饰人物篇

中央工艺美术学院设计基础教学丛书

辽宁美术出版社

ZHUANGSHI

主编 张歌明 编委 赵茂生 冯梅 陈辉 李家骝

自然·想象·设计

中央工艺美术学院设计基础教学丛书

Z R X X S J

本卷主编 张歌明

编委 赵茂生 冯梅 陈辉 李家骝

装饰人物篇

图书在版编目(CIP)数据

自然·想象·设计: 装饰人物篇 / 张歌明主编. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 1998

ISBN 7-5314-1902-5

I. 自… II. 张… III. 装饰美术—人物画—技术(美术) IV. J218.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 12857 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)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 $\frac{1}{2}$ 字数: 5 千字 印张: 10 插页: 12

印数: 1-2000

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明

封面设计: 张东明

责任校对: 臧 红

版式设计: 张东明

定价: 38.00 元

目 录

一、带感情的写生·····	5
二、寻找变形的依据·····	5
三、提炼点、线、面，概括黑、白、灰·····	6
四、追求形式美感的表现·····	7
五、创造意境、表现个性·····	7
图例欣赏(黑白)·····	10
图例欣赏(彩色)·····	121

装饰图案课是基础部设立的设计基础课的一种,其目的是使学生对装饰美的规律有所认识;学习用装饰的方法去观察世界;掌握装饰造型的基本手段。具体的教学方法是:写生——把学生们推到大自然和生活当中去画速写,收集素材,但更重要的是通过写生培养学生感受生活、寻找美感、发现形式因素的能力。提炼——要求学生对自己的速写材料进行加工和处理,注意装饰造型形式的研究,以视觉化的方式将自己的感受和想法表达出来。制作——指导学生对各种工具、材料进行尝试,熟悉它们的特性,同时也对制作方法进行研究,学会和用不同的工艺达到不同的效果。

从题材上,我们把装饰图案课分成四种:花卉、动物、风景和人物。其中人物的装饰变化是难度较大的一种,原因是人物本身的结构组成更复杂的,形态变化更微妙。在对人物进行装饰变化时,既要使形象造型完整可信,又要找到黑白灰、点线面等形式变化的视觉美感来,所以怎样调整好造型与形式的关系是学生们普遍遇到的难点,而怎样引导学生准确地抓住形象特点,大胆地夸张个人的心理感受,以完美的装饰形式表达出来,也是我们教学的重点。

在教学中我们注意强调下列问题:

一、带感情的写生

画人物对于一年级的学生来说并不陌生,针对入学考试,他们曾经做过大量的素描头像写生或全身的人物速写训练,但这类写生大多要求解剖结构清楚、形象造型准确,并且强调光影、质量的表现,尽管这种素描训练了学生们准确塑造形象的能力,但造型的要求过于统一,限制了每一个同学独特感受力的开掘和独特表现力的发展,学生们常常把注意力集中在客观的相像和细节的真实上,久而久之,面对模特儿他们没有了感受形象的欲望,表现的内容也有偏颇。

我们安排的第一张作业是让学生画一幅自画像,或者选择一位自己最熟悉的同学做模特儿。要求他们一定要想画,带着感情去画,力求画出形象的特征和性格来,而不仅仅是完成一幅画。在画的方式上,要求减弱光影和体积的表现,注意外轮廓和形象的整体感。同时在写生时就可以强调最初的印象,有一定的夸张和变形。

二、寻找变形的依据

艺术作品的目的是表现生活,是艺术家用某种强化了的形式表达自己对生活的感悟。纵观人类视觉艺术的发展历史,即使是那些最强调尊重生活的、最写实的绘画作品,也不能完全真实地把生活客观地记录下来,画家对所看到的事物和

形象都做了不同程度的概括和提炼,因为任何时候,艺术都是反映人类思想的精神产品。

一般认为导致变形的原因有四种:

第一,变形是艺术家个人情感的自然流露。由于生理、心理、文化修养和审美情趣的不同,每个人对生活、对形象的感受就会有所不同,反映在画面上,造型的方式也会不同。不论是在写生收集材料之初,或是加工整理的过程当中,我们都希望发现每个学生所表现出来的个性特点,并鼓励他们把与众不同的特色保留在其作品之中。

第二,艺术家应该更自觉地研究和建立自己看待这个世界的方法,并通过艺术作品把自己的观念传达出来,毕加索曾经说过:……人们不要只画他们所看到的東西,而必须首先要画出他对事物的认识(大意)。较之写实性的绘画,装饰有着更广阔的表现天地,在形式的探索上也更加自由。当然,学生们还很难立即就创立出一种新的风格流派来,但是对艺术更高境界的追求应该从今天就起步。

第三,装饰画的表现形式更注重整体形式感的表现,局部形态做夸张和变形的处理是为了构图整体的需要。能否从一个更宏观的角度去安排形象、处理细节,也是一位艺术家是否成熟的标志之一。

第四,材料不同,工具不同,制作方法的不同,也是造成变形的重要原因,不同材料和工具的使用常常会给画面带来意想不到变形效果。当然,我们希望学生们对各种工艺和材料都认真试验、研究,有意识地利用这些变形的效果,增强艺术作品的感染力。

启发学生变化形象的方法是:

1. 有意识地夸张自己的错觉。因为这种错觉常常留有强烈的个性特征。
2. 按照印象去表现一个人。这种形象可以自然地去掉那些不必要的细节,保留主要的形象特点和主观感受。
3. 由一个点画开来,或倒着去画一个形象。这种方法可以打破固有的观察和描绘的方法,启发一种更自然,更容易流露个人情感的创作状态。
4. 要求学生们去发现那些形成动感和形态扭动的视觉发力点,随之找出运动的整体趋向,通过形态的运动和变化表现出形象的张力和生命感。

三、提炼点、线、面,概括黑、白、灰

我们把点线面视为装饰表现的形式基础,用经过提炼的点线面表现对象,比真实的形象具有更强的艺术感染力。点的形状、大小、运动方向;线的长短、软硬、曲直;面的方圆、位置和相互之间的关系等等,每一点细微的变化都会给

人不同的视觉效果及不同的心理感受。教学中我们要求学生体会不同形式的点线面所带来的不同影响,认识和理解点线面的意义,学会以点线面的方式来观察和表现对象,不仅有助于装饰方法的掌握,也为今后专业设计的学习打下了良好的基础。

以简洁和概括的方法去表现形象,表现生活也是装饰课的训练目的之一。长期以来,单一形式的素描训练使学生们习惯于多种调子的描绘,一旦要求他们只用黑白两色去画,很多同学感觉茫然,一时不知如何下笔。因此,第二张作业,我们选择结构清晰的老人做模特儿,一方面使学生们能更容易地摆脱灰色调的束缚,另一方面,老年人脸上的皱纹和斑点,也为点线面形式的提炼找到了视觉依据。课堂上要求学生直接用毛笔与墨汁画写生,迫使他们将已经习惯的观察及表现方法有所收敛或完全放弃。

四、追求形式美感的表现

如果比较装饰性的表现与一般的绘画性表现有什么区别的话,那么,注重对形式美感的刻意追求就是装饰性表现的主要特点。装饰的本质是表现美,装饰图案课的主要内容也就是研究视觉美感,研究形式规律。

第三个课题是表现更多人物的组合,或人与植物,人与风景的组合。没有具体内容和题目的限制,要求学生在选择形象构思时多从构成画面的视觉形式感上考虑,比如:形态与形态的重复与变化、点线面的比例与节奏、黑白色块的穿插与呼应、形象的动感与张力,以及画面的韵味与情趣。鼓励他们能从更宏观或较为抽象的角度去观察生活、组织画面形象,不论是展示美感、宣泄感情、表达思想或是传递理念,视觉化和形式感都是首先要研究和解决的课题。

五、创造意境、表现个性

装饰图案课注重对形式规律和美感共性的研究,但也希望同学在了解和掌握一般形式规律的同时,更注意挖掘每个人对生活独特的感受,大胆探索,创造有新意的表现方式,尽力杜绝形式单调,千人一面的情况出现。回顾装饰艺术发展的历史,每个国家或地区,每个朝代或时期都在共同表现美感的前题下创造了迥然不同的装饰风格和图案形式。如果你稍加留意也会发现,在那些现代艺术大师的绘画作品中都或多或少,有意或无意地留有装饰艺术的痕迹,以至于使我们很难分清楚到底什么是绘画,什么是装饰……

教学中我们向学生介绍更多的艺术流派,研究更多的表现形式,目的是为了使学生能从一个更高的角度、更全面地学习艺术、研究装饰。后面的作业是规定一个内容相同的课题,要求学生独立思考,尊重自己的感受,发挥想象和创造

力，面对同一个主题，尽可能地表现出每一个人不同的艺术见地。

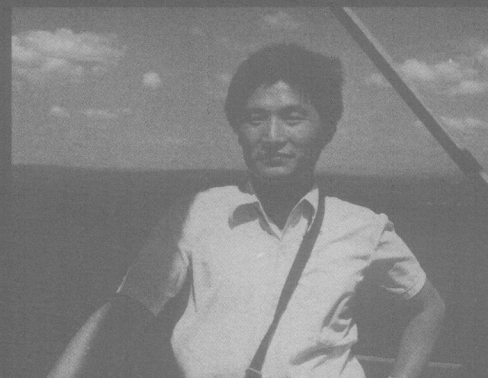
装饰艺术的探索是无止境的，装饰艺术的教学也没有固定的模式，我们发表有关装饰教学的研究文章，介绍学生们的作品，希望能引起更多人对装饰艺术的兴趣，共同推进装饰艺术及装饰艺术教学的发展。

我们感谢每一位提供作品的同学，他们是中央工艺美术学院基础部94、95、96、97届的学生，由于种种原因没有能够在每一幅作品的下面写上他们的名字，为此我们深深地表示歉意。

张歌明

1997.12

ZHANGGEMING

●张歌明●

1982年2月毕业于中央工艺美术学院装潢系，先后任教于清华大学建筑系及中央工艺美术学院书籍艺术系，现为基础部副教授，主讲装饰造型、装饰构图及装饰色彩等课程。

学习装饰不仅仅要掌握一般的形式法则，更应注重对生活的观察和提炼，努力发展和创造出新的视觉形式。

张歌明

