

● 黑白装饰图典

白

装饰

西南师范大学出版社

图典

装饰

动物

林志强 编著

黑

1522.2

● 黑白装饰图典

白

装饰动物

西南师范大学出版社

ZHUANGSHI DONGWU

林志强 编著

HZP0/op

图书在版编目(CIP)数据

黑白装饰图典. 装饰动物/林志强编著. -重庆: 西南师范大学出版社, 2001.1
ISBN 7-5621-2440-X

I. 黑... II. 林... III. 动物画-装饰美术-作品集-中国-现代 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第87192号

责任编辑 王煤 装帧设计 梅子

装饰动物

ZHUANGSHI DONGWU

西南师范大学出版社

黑白装饰图典

装饰动物

2001年6月第1版
2001年6月第1次印刷

西南师范大学出版社 出版、发行
中国·重庆 邮政编码400715
全国新华书店 经销
四川省印刷制版中心 制版
四川新华彩印厂 印刷
开本: 889×1194 1/16 5印张

ISBN 7-5621-2440-X/J·211

定价: 25.00元

序

杨启舆

装饰变形艺术，较之写实造型艺术富有趣味性，往往给人以深刻的印象和记忆。天真无邪的小朋友，无一不爱卡通动物形象，可见人类自幼即普遍具有欣赏装饰变形的审美需求。

几千年前，先民在岩画和陶器制作中，造型极其概括简略，富有装饰趣味和变形特征，装饰艺术对启蒙开发人类智慧和文明多么重要，在今天高度文明发展的社会中更不可少。在人们生活用品中，服装、佩饰、品牌包装、书籍装帧、居住环境的室内外设计、影视广告、电脑网络等，几乎处处都体现有装饰艺术的存在和它的实用价值。

动物是装饰画家普遍爱好的题材，因为动物是人类最亲密的朋友。它种类繁多，具有生命活力和不同的形态、个性、生活习惯和动作特征，且有个体或群体组合，动势变化万千，因而在动物题材装饰造型设计中，能给作者有无限发挥才智、想想、夸张与变化的创作空间。

在人们生活视觉中，本是一个色彩斑斓的绚丽世界。但在造型艺术中，画家为了要整体概括地把握这个世界，往往要把纷杂的色相简化提纯，作为造型的基础训练，因而色彩画均把概括为黑白二色的素描作为基础。黑白二色为极色，再加上中间各种灰色调，即可概括所有的色相了，精到的素描也成为独立画种。中国画的水墨画，所谓墨分五色，也就是这个观念的体现。黑白装饰画也是如此，既是色彩装饰画的造型基础，也具有独立存在的艺术价值。

这本以动物为题材的《黑白装饰图典——装饰动物》就是为了社会需求，作者付出长期艰辛的劳动和智慧，设计创作而成的。她具有取材广泛，造型严谨，构思巧妙，构图新颖，技艺精湛，手法多变的特色，在同类书中独具一格。

编著者福建师范大学美术系林志强副教授，在20年美术教育和创作实践中，潜心于素描、中国画、装饰画，孜孜不倦，具有坚实的专业基础和造型能力，并力求三者的磨合，这正是蕴藏在这本图典深处耐人品味的精萃和独到之处。凭借他多年的实践经验，为了施展艺术语言的魅力，他深悟黑白玄机费尽心机，运用辩证法则，精心策划，调动一切黑白灰、点线面、方圆与多角，以及大小、长短、曲直、粗细、疏密、聚散、虚实、巧拙、开合、向背、藏露、动静、刚柔、重复与变化、对称与均衡……诸元素的对立统一，构成为各种形式节奏和旋律，巧思异想，任性任情使之发挥得淋漓尽致。简可设计为一个可爱灵巧的几何体，繁可组合构成为一曲庞大有序精妙多变而又和谐的交响乐章。处理每页版面，不是零散图例的拼凑，而是由多图式组成的整体画面，加强了鉴赏性和可读性。因而这本图典不仅能使读者从中择取资料借鉴，同时还成为一本难得的可以细读和品赏的科研成果和完整的画集。

这本图典的问世，我有幸先睹为快，心情激荡，为林志强老师对美术教育事业的真诚和严谨的实践画风所叹服。开道酬勤，他必能达到他所梦寐的艺术天堂。读者必能从这本图典中获取到执着的艺术精神和可贵的借鉴资料，从而把这本图典视为挚友，这将对作者最大的欣慰与报偿。

杨启舆于万三园时年七三

杨启舆福建师范大学美术系教授，中国美术家协会会员，全国美术教育研究会会员，原福建省美术家协会副主席。

一、艺术史迹与装饰艺术

悠悠的历史长河，向人们展示了一幅优美的装饰艺术史画卷：

——从远古时期的石器、贝壳串饰、岩画等到新石器时期抽象、变形的彩陶饰纹，我们看到了古朴、精美、活泼、动感、有着童心般的天真烂漫的艺术世界。

——从夏、商、周青铜器上的饕餮纹、夔纹等等饰纹的庄严凝重、怪异神秘、雄浑有力的气派形成中我们看到了一种具有威慑作用的狞厉之美。

——从战国铜器上，我们看到了有了人物故事情节的装饰画，它们有流畅优美的线条，写实与几何形有机的构成组合。进而发展了形简挺拔、结构繁复而不乱，有着写实作风的秦汉时期画像石、画像砖、瓦当等等装饰样式，它们更体现出了秦汉装饰的强壮朴实、律动奔放、气势磅礴的精神意识与艺术境界。

——从唐盛时代丰满繁荣、富丽堂皇、色彩斑斓的装饰风范中我们看到了有着宏大深厚的审美品格和美学风度的装饰艺术。

——从宋到元、明、清、民国各个不同时代，我们看到了装饰艺术各自时代特征和创造的程式化出现，失去了强烈的生气，只剩下了民间艺术质朴装饰的一丝生机。

纵观华夏悠悠的历史，可以说也是一部悠久的文明史，从中也创造出了一部延绵不断的华夏民族的装饰艺术史。

在艺术上没有反叛精神，也就没有了绵绵悠长的艺术史。

二、艺术美学与艺术品格

装饰艺术同样可以反映出时代风貌与人文品格。历史地看，每一个朝代都有其自己的审美要求，这样也就有了每个朝代形式美的构成准则。

艺术的发展过程就是一部艺术语言形式创新的历史。艺术风格的形成，也是时代精神风貌的反映。

任何艺术都包含了装饰美学。没有装饰，艺术便失去其美感，也就无从谈装饰美学。

罗丹说：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”大千世界，万象万物，皆有其自身美的存在，当我们从中发现了美，并创造出了美的艺术形象，艺术美、形式美也就随之产生。

艺术世界中的任何一个门类都蕴含着装饰艺术的元素，东方艺术更是有着强烈的装饰美的基因。

装饰艺术美存在于具象与抽象之间。

装饰艺术主要是一种实用艺术，它突出的创造过程是由具象→抽象→夸张→变形，而后产生的一种形式美的艺术样式。

形式美在装饰艺术中最能得到表现，装饰变形是装饰艺术的重要手段。形式美的规律有两条：其一为单纯的美；其二为充实的美。单纯的美是在不断地概括、提炼中完成；充实的美是从不断地在细节充实、完善中反映出来。

装饰艺术的形与神。其形是在物象化、理想化、夸张变形的形式美准则的要求下创造之所至；其神是通过画面物质化、动态化后的精神理念之体现。

早在2000多年前的古希腊，大哲学家亚里斯多德就谈及艺术的形式美，直到未来的社会也还将谈艺术的形式美。只是时代不一样了，审视、评价形式美的要求就不同了。

艺术是个性化的，没有了个性就没有了艺术，也就没有了“百花齐放”。

想象是画家创造美的重要法宝。

创造的美感是超越客观现实的美感。

创造精神是艺术的生命，艺术没有创造精神便没有了艺术的生命力。

世间万物万象之态势，要用心在师造化，然其法自不授而成。只有对生活的认真体察、细细品味，对现实形象、物态有深刻地由表及里的认识，方可创造出有生命力、有艺术品格的艺术作品。

个人艺术品质的发展主要通过三个途径：

一是拜先人为师，熟知艺术发展的进程与奥秘。二是向民间艺术学习，了解中外民间艺术的同与异。三是参与投入时代的变革，努力使自己与时代精神同步。

绘画技能的训练是重要的，但艺术修养的培养与提高则是完善创作，提升艺术作品内涵的重要的自身内炼。

一切给予人们以美感的艺术作品都是一种客观与心灵碰撞后所创造出来的美的精神产物。装饰艺术是人类美感的最佳表达方式，人们在现实生活中无处不存在装饰需求。

艺术无品格便不能立。

艺术作品的品格优劣、高低都是受画家个人品格的直接影响和决定。所以就有了“人品即画品”这一评判标准。

艺术品格蕴含着审美品格、意趣品格、个性品格、真诚品格等等。上述诸品格都服务于创造品格，使其产生高尚的艺术品格。

只有有了高尚的艺术品格，才能使艺术作品屹立于世界艺术之林。

三、艺术语言与解码艺术

点线面、黑白灰是构成黑白装饰艺术的重要元素，它能使构成的黑白装饰画面千变万幻、灿烂绚丽。

在黑白装饰艺术的美学升华过程中，黑白已不再是一种概念，而是艺术语言、艺术形式、艺术品味的概念，成为艺术形式富有审美意味的载体。黑白装饰艺术中的每一个点、每一条线、每一块面的组合、形成都倾注了画家的审美追求，也体现了艺术作品的艺术精神。

选择、概括、省略、提炼、夸张是装饰艺术变形的基本要素，有了这些变形的要素，才有了形象生动、特征鲜明、装饰合理优美的装饰艺术形象。

装饰艺术中的变形不是毫无绘画基础的随意变形，它是有着扎实绘画语言技能，并经过艺术思维、审美体验，而后对客观物形进行有着更高审美形式要求的艺术性创造的结果。

点线面、黑白灰能传递出画家的心灵信息。它们是最简单的语言形式，又是最高级的语言信息码，不要把这些语言方式、语言信息作为简单的练习。实际上这些语言创造的图像都是有意识进行的精神化产物。

艺术作品最后显现出来的是画家独特的艺术语言。艺术语言要言之有物，要手到心到，便产生艺术信息码与艺术技能。人只有忘却了一切的时候，才能调动出自身的潜能，要将潜能转换为理性创造艺术语言和艺术技能。

动物装饰艺术中的变形更要强调其特征、结构，然后注意动态美、形态美和形式美的有机结合。

在商代青铜艺术上的装饰纹样，其特点是圆中有方、方中有圆，因此装饰效果含蓄且浑厚，更无单薄和轻飘之感。故而在装饰艺术中几何形态的把握极其重要。

艺术讲节奏、韵律等等。中国古人对音乐是有极高的要求，进入文明社会没有音乐是难以想象的。在琴、棋、书、画中，古人是将音乐（琴）排在第一位，不听音乐是不行的，艺术是有节奏的，任何艺术也都是由极高的节奏、序列所编排而成的。人对节奏的感悟是要从生活各方面去体验，而体验最直接的应该是从音乐而来。

我们在学习过程中，应该把大师当作老师，要时时与大师对话；要多读大师的作品，经典之作要时时看，解读画面要细细品味视觉语言的信息。品味是无法教的，所以也就有了“悟”。

一个读画、品画能力差的人，是无法与大师对话的，更无法解码大师艺术作品中所深藏的信息，大师也永远无法教你，自己永远“悟”不出艺术的真谛。

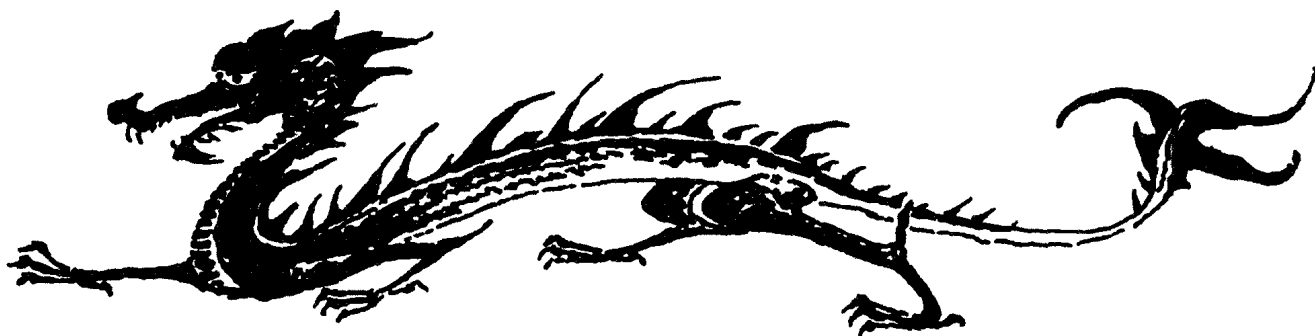
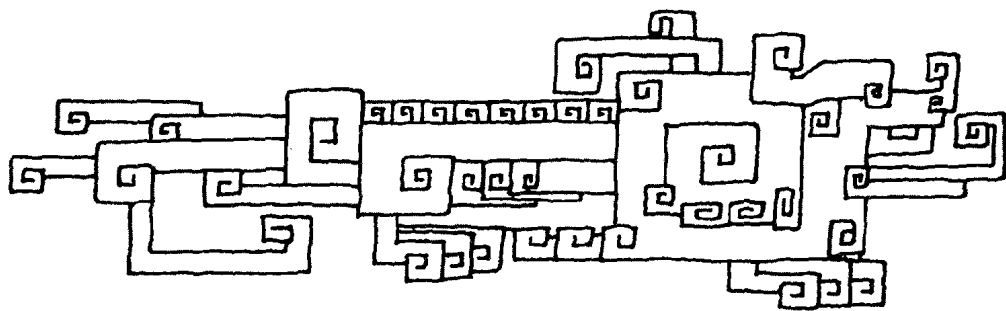
“悟”对画家来说是最重要的，所谓的“悟”就是：体悟、感悟、领悟等等。在人生漫漫旅程中，在既苦又累的艺术创作探索、实践中，在各种生活的悟道中，来不断提高自我的“悟性”。

一部美术史，有的是有艺术价值和文物价值而留传下来，而有的只是只有文物价值而留传至今。美术这个行当本身就是鱼龙混杂，所以自己要有极高的“眼神”才能解码艺术的本质。

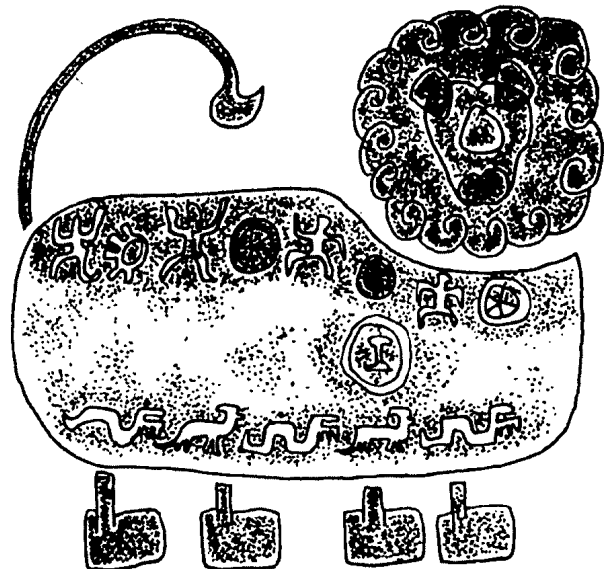
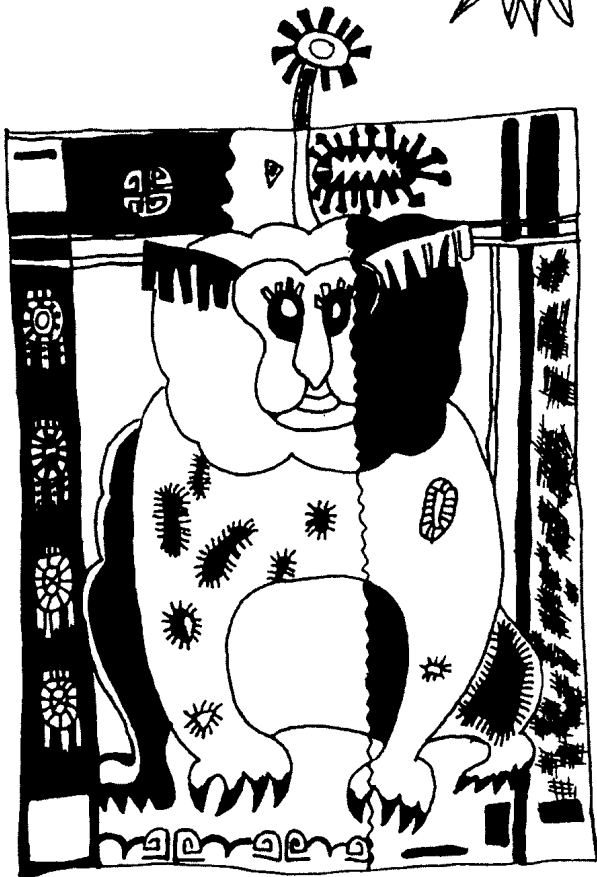
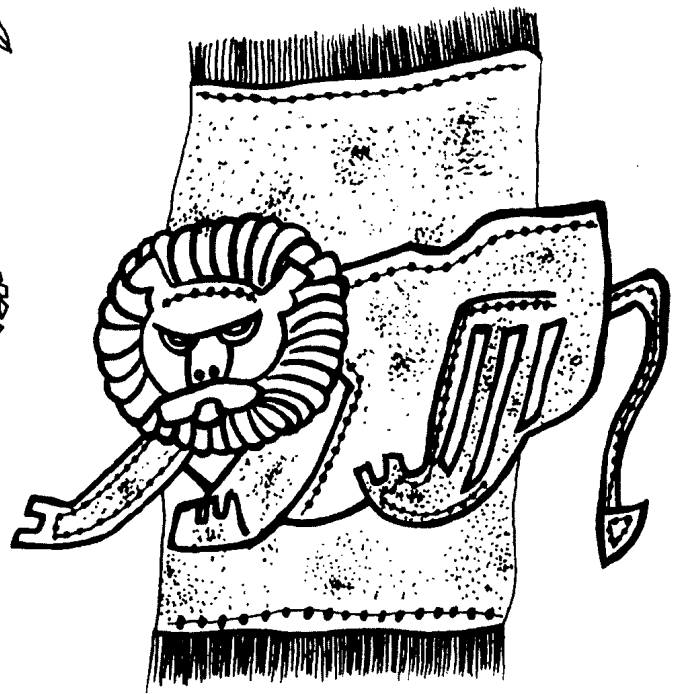
一件好的艺术作品，一定是通过画家的视觉而通达心灵深处使其发生感应。这种心灵感应是：人趣、物趣、态趣、意趣、天趣合一；明志、寓意、寄情、遣兴；感性和物象在心灵感应中交融生成出有意味、有韵律、有美感的艺术作品，然后进入状态，全身心投入，心灵感应则得以升华，达到一种非创作不可的欲望与冲动。在这种状态下，解码视觉与心灵的感应，创造出来的艺术作品，其内涵和形式的结合一定会是完美的结晶。

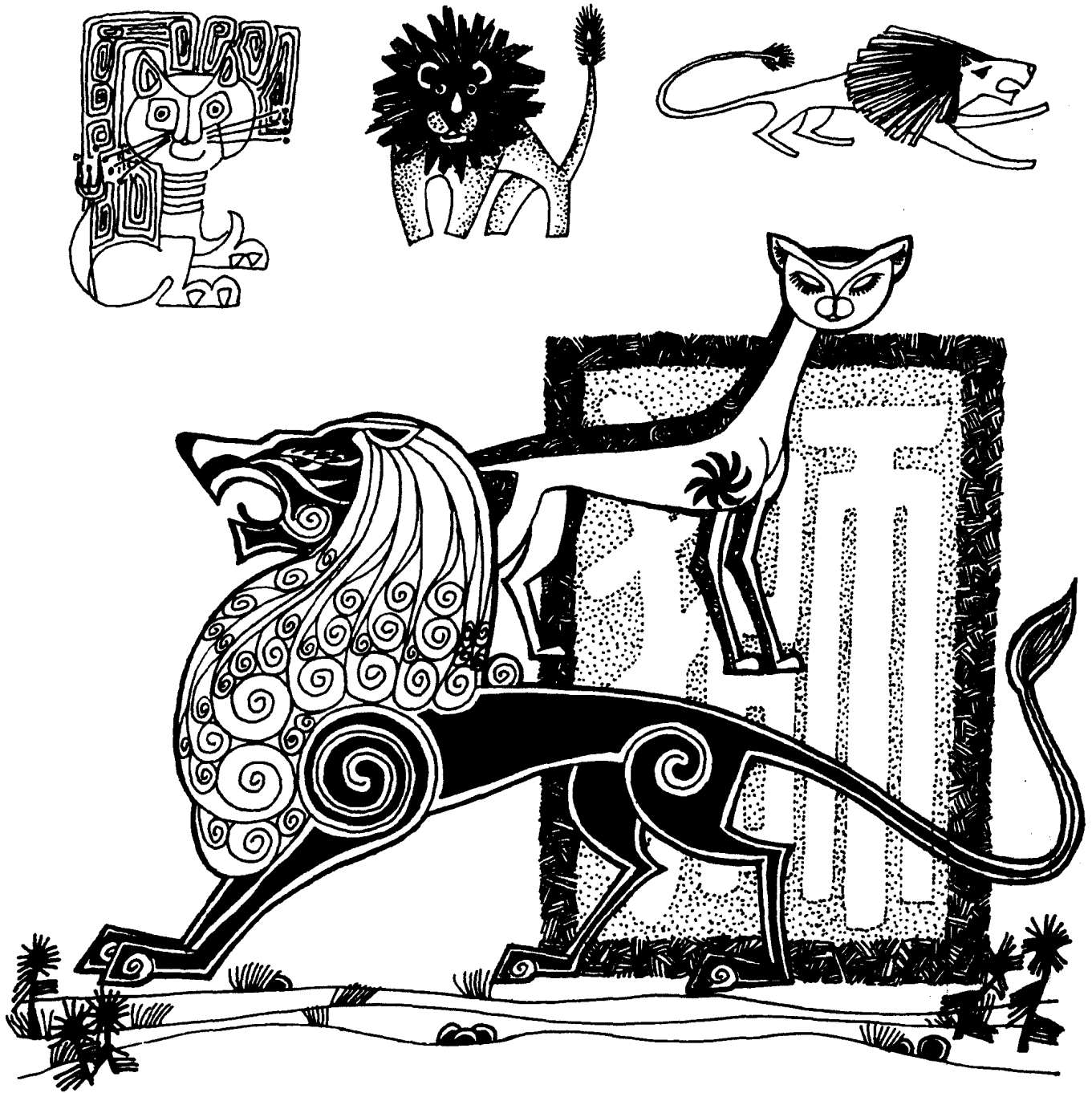
可以说画家在自然中，通过视觉解码，感受到的是形式、是造型、是色彩；是一种美的情调、是一种美的趣味。对自然的物象进行全面深刻、细致入微的视觉解码感受后，才能从中体悟到更高层次的审美意趣，更高品格的造型意识。

艺术能力是一种心能，而技能不等同于艺术。

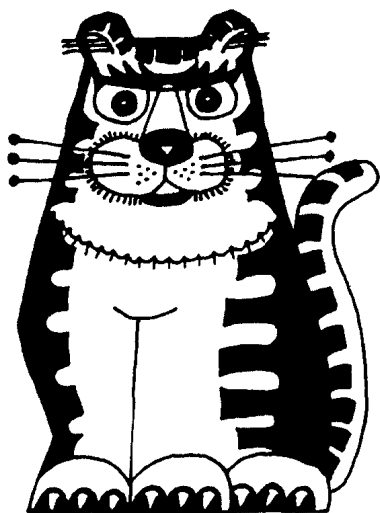

龙作为中华民族的共同体及华夏民族的象征图腾，已有数千年的悠久历史。历代龙的装饰纹样丰富多彩。

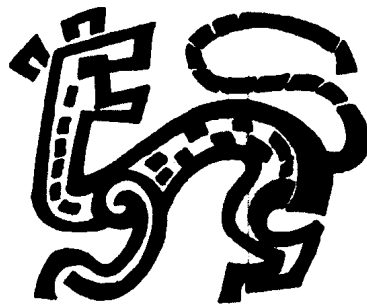
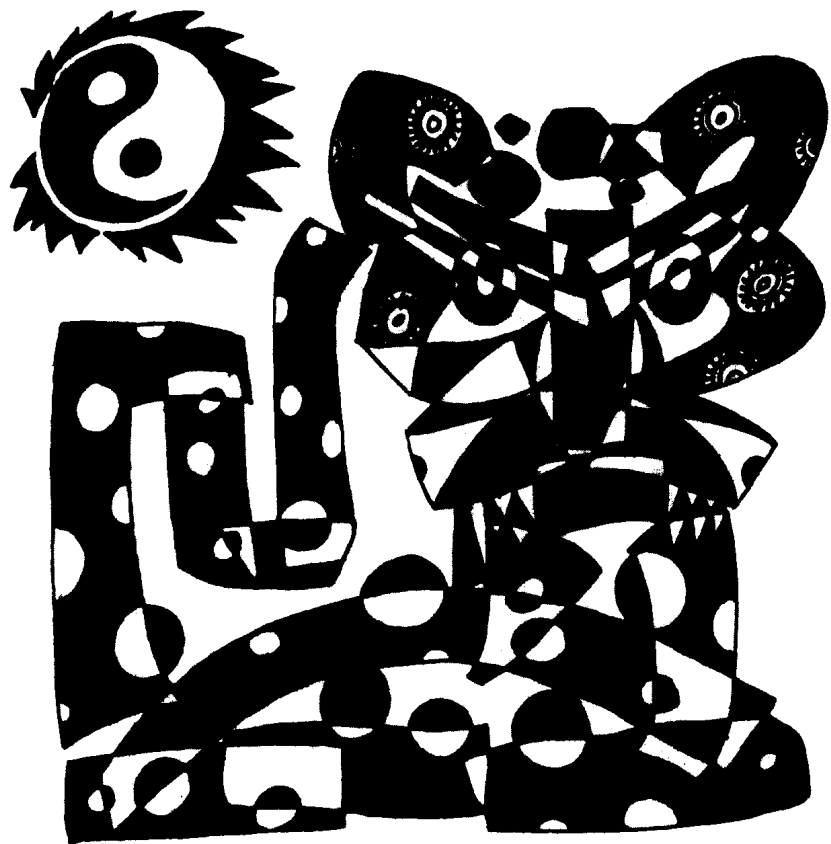

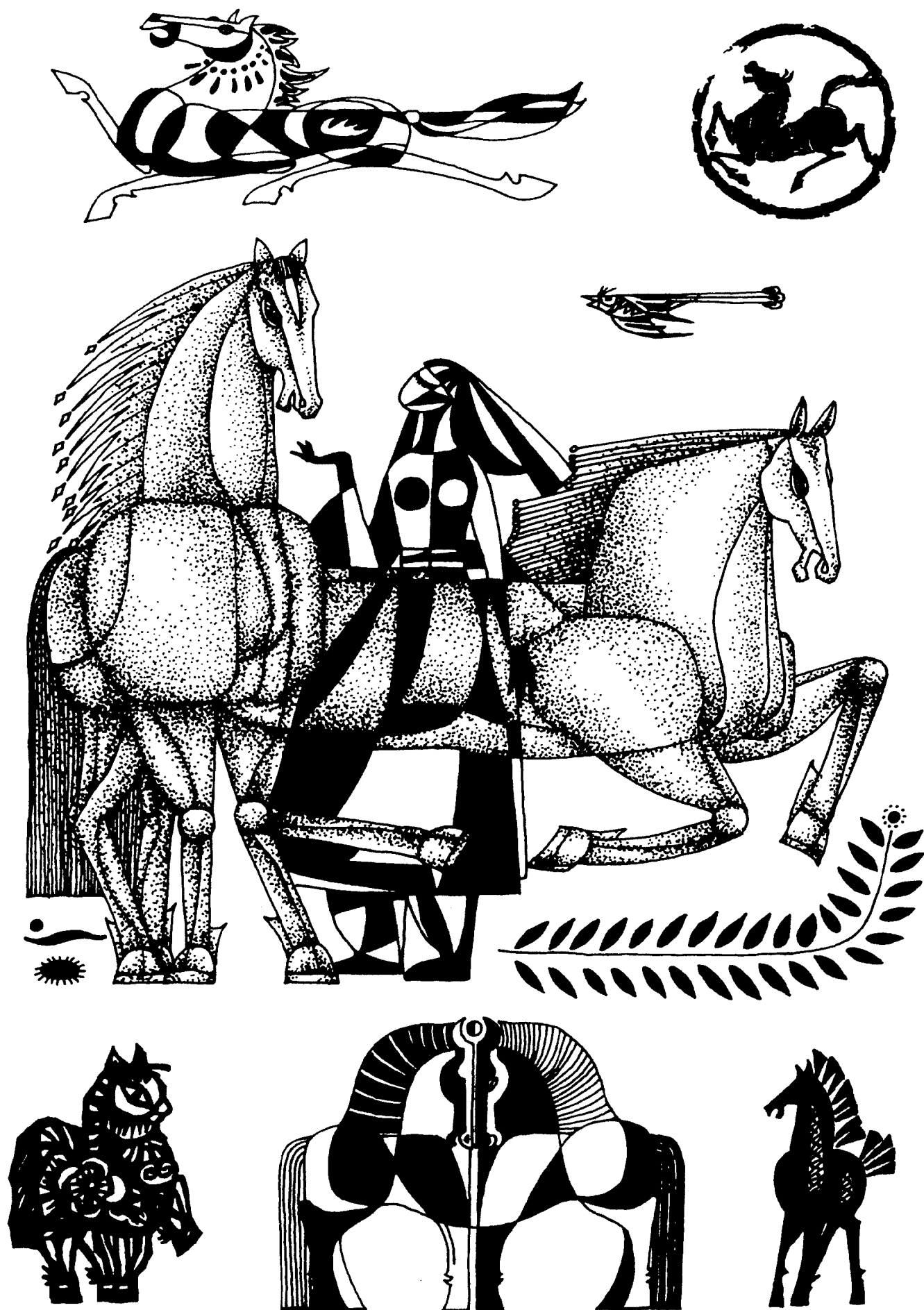

狮子的装饰变化。左页图采用了稚拙天真的造型手法加以夸张变化；右页图则运用了较为严谨规整的造型手法加以装饰变化。

主图以山鬼的内容构思而成，以长线画出主体，以短线造成环境的繁茂，这样便产生了疏与密的对比。其他图以传统的肖形印形式与民间玩具造型加以变化。

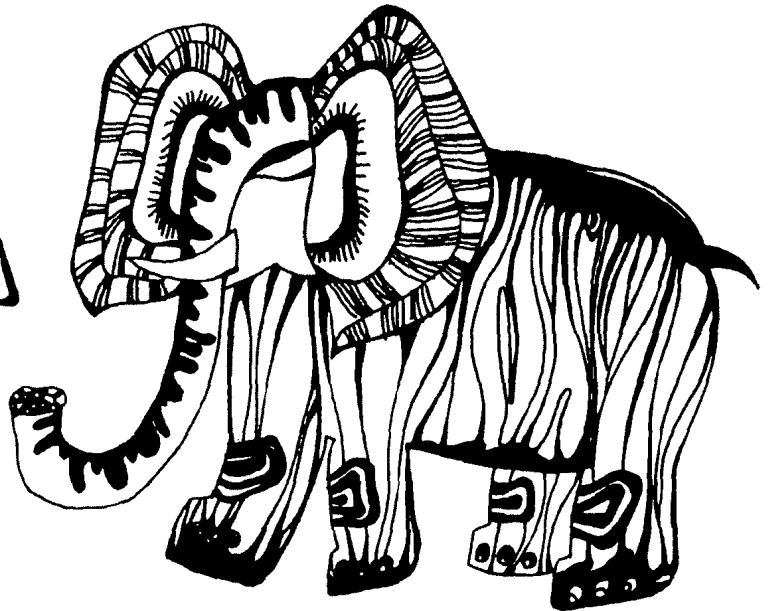
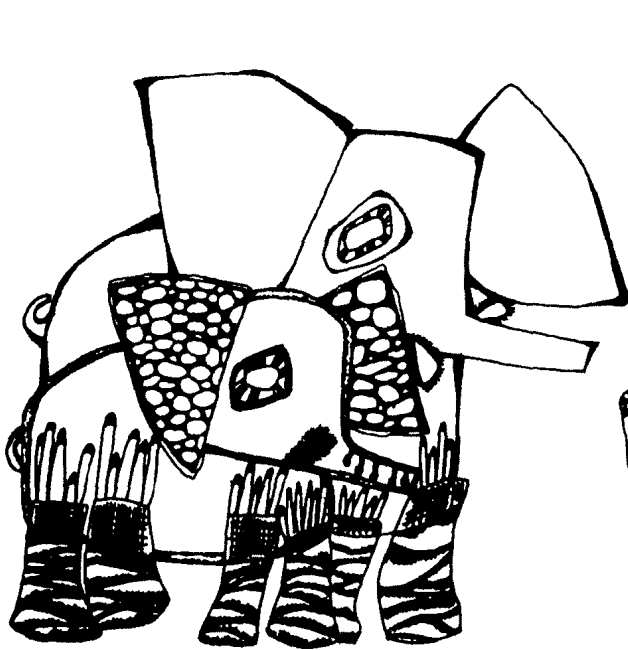
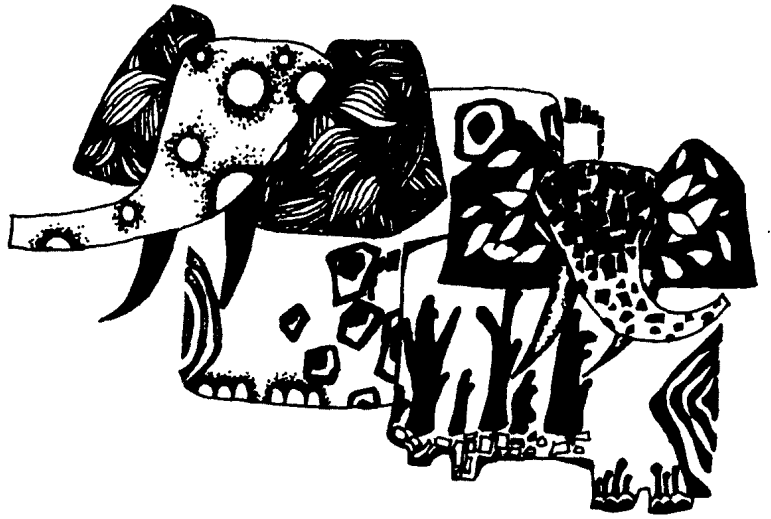
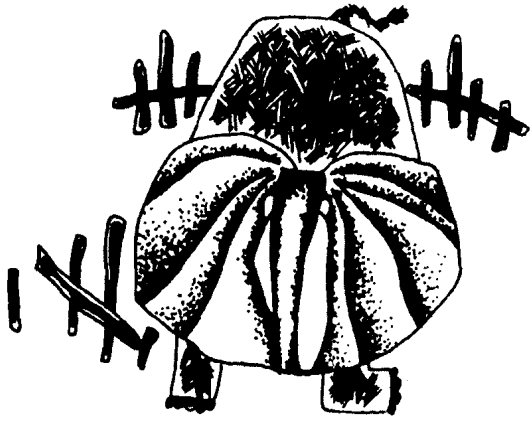

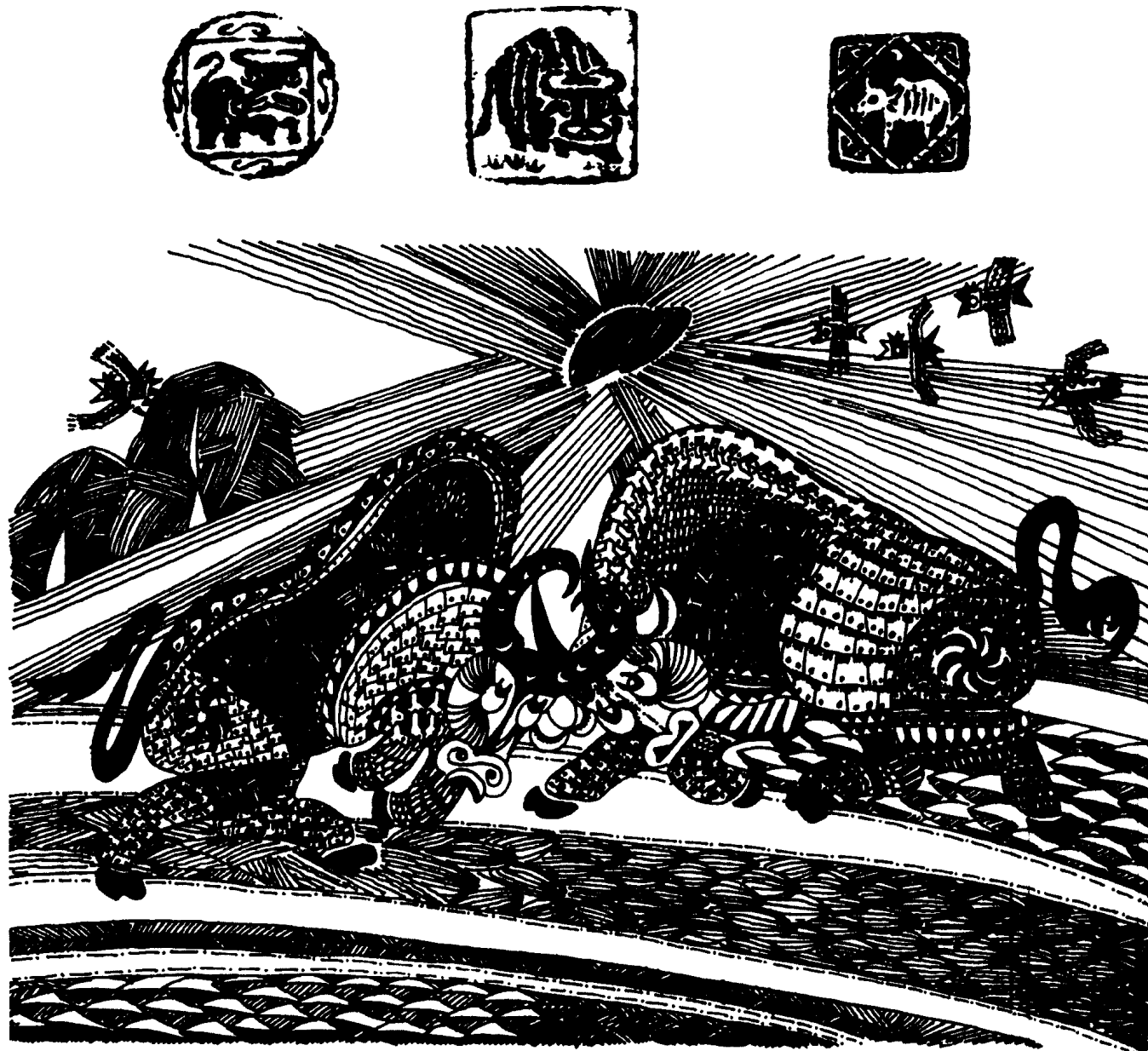

点、线造成了主图马的雕塑感，用黑与白的面切割对比，勾画出了少女的优美姿态。

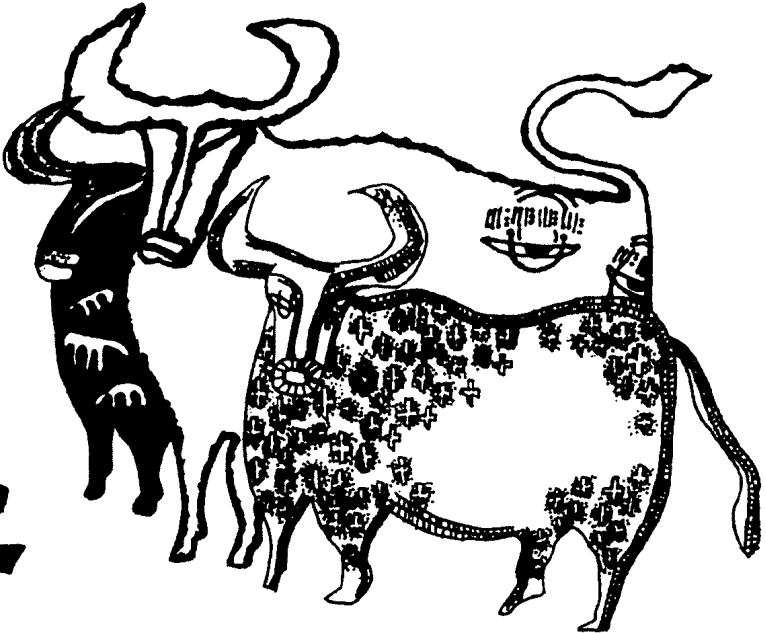
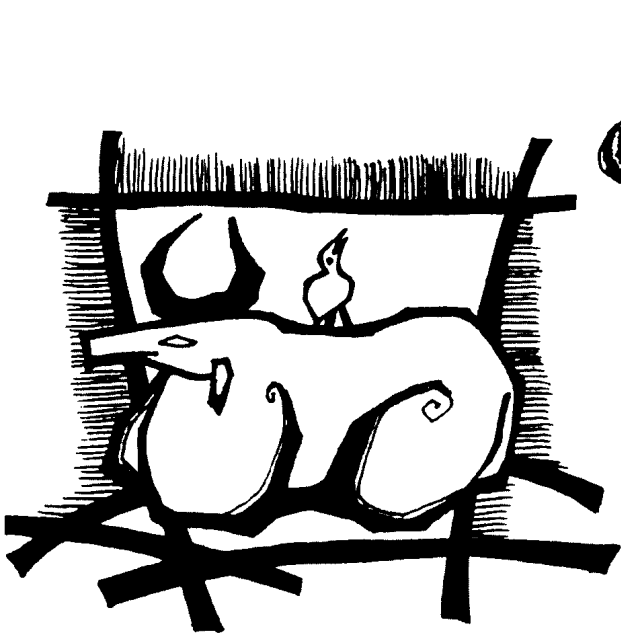
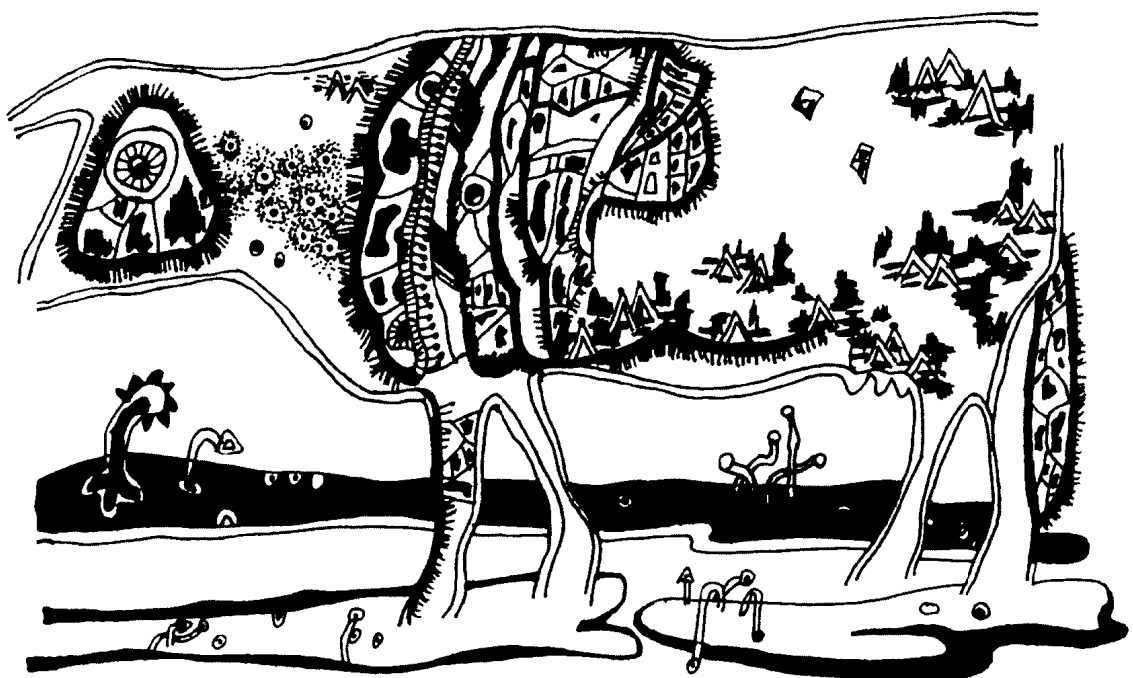
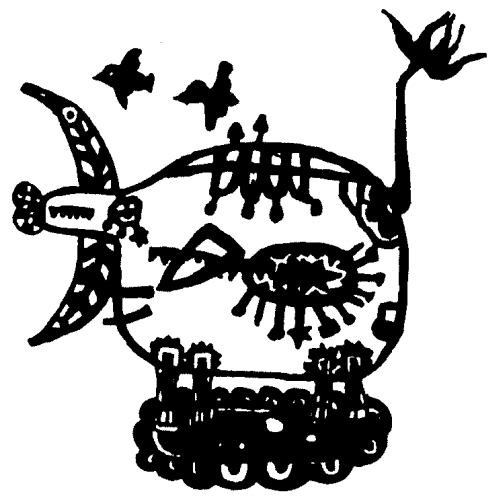
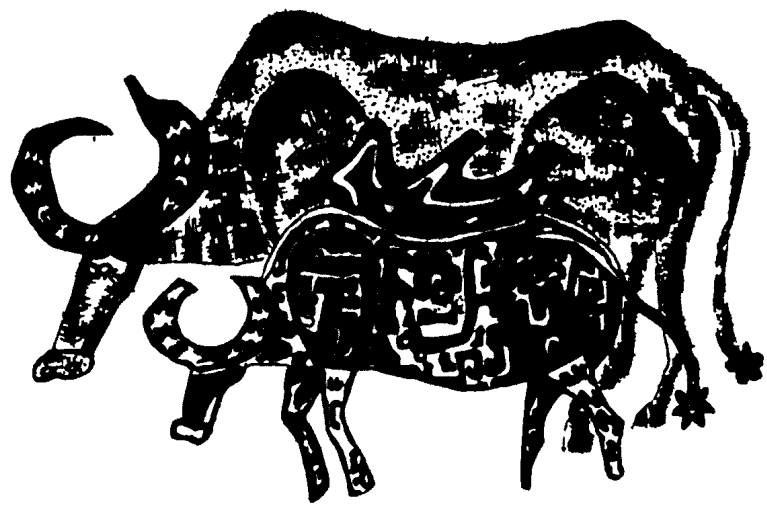

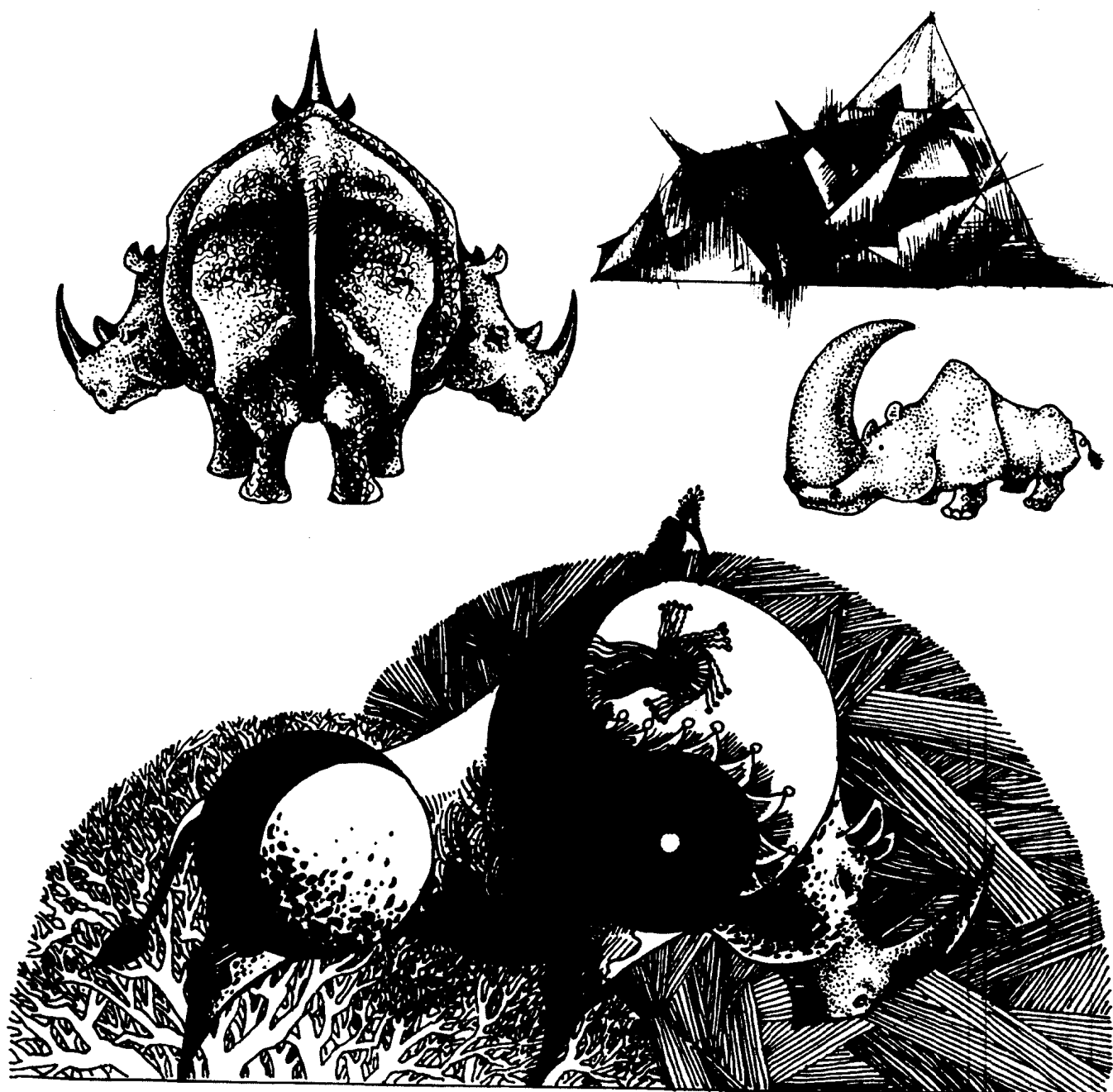
上图以黑与白飘带式流动的线，表现出斑马的光滑斑纹与运动感，用点构成一个灰面，以限制斑纹的无限扩散。

牛的主图是两只身披盔甲的斗牛，主要以线的疏密对比及大动感的线，天空太阳放射性的装饰直线，使画面产生激战的气氛。

右上图的犀牛是在一个共用形体变化中产生出三只犀牛的感觉，表现上用了不规则的线圈画出来，造成犀牛皮的质感。中图运用了两个圆形，其中大圆又巧妙地变化成一个阴阳图形。