

郭秀作品集

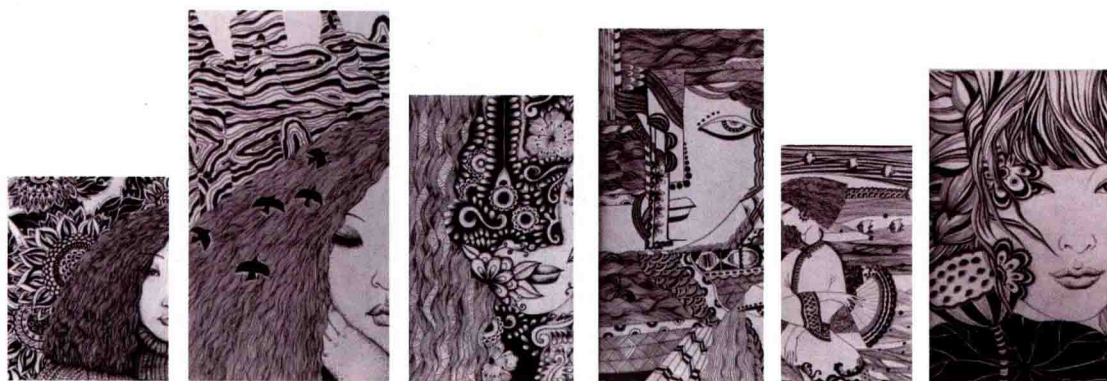
DECORATION DESIGN

郭秀 著

郭秀作品集

DECORATION DESIGN

郭秀 著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

郭秀作品集 / 郭秀著. —成都: 西南交通大学出版社, 2016.3
ISBN 978-7-5643-4604-1

I. ①郭… II. ①郭… III. ①装饰美术—绘画—作品集—中国—现代 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 049758 号

Guo Xiu Zuopin Ji
郭秀作品集

郭 秀 著

责任编辑 姜锡伟
封面设计 郭 秀

印张 12 字数 300千

成品尺寸 210 mm × 285 mm

版本 2016年3月第1版

印次 2016年3月第1次

印刷 四川煤田地质制图印刷厂

书号: ISBN 978-7-5643-4604-1

出版 发行 西南交通大学出版社

网址 <http://www.xnjdcbs.com>

地址 四川省成都市二环路北一段111号
西南交通大学创新大厦21楼

邮政编码 610031

发行部电话 028-87600564 028-87600533

定价: 68.00元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

作者简介：郭秀，1977 年生于吉林通化，现为安康学院艺术学院讲师，从事平面设计专业教学。2008 年毕业于福建师范大学美术学院美术学专业，硕士研究生。绘画、设计作品多次参加各类展览并获奖。在《美术观察》《美术界》《作家》《大舞台》《艺术百家》等多种核心刊物、国家级专业刊物上发表作品及学术文章。

前言……

在中国文化中，黑代表实，白代表虚，黑的是一切，白的表示空灵，黑白之中是虚实相生，虚中有实，实中有虚，蕴含一个有无相生的大千世界。黑白装饰画，是以黑、白对比为造型手段，画面主题以黑、白形体的巧妙组合来得以充分表现，具有高度概括的艺术特色。在黑白装饰画中，抓住形象主要特征，进行概括，提取本质，达到一致、明快强烈的艺术效果，给人带来一种视觉上的节奏、旋律感。黑白色是色彩中的极限色，也是视觉感受的极限。黑白艺术在我国有悠久历史，在传统绘画中，黑白除了是构成外在美的主要因素外，还被赋予了更多的含义。黑白色在造型艺术中有很广泛的应用，在社会中各个领域都有黑白色的身影。

黑白画带有很强的抒情和浪漫主义色彩。其中，中国水墨画是黑白画的代表。水墨画纯粹是用水和墨相互融合、混合后的干墨、焦墨、湿墨、浓墨、淡墨，用毛笔表现出不同的黑白灰色调，水与墨的多少能创造出深沉、浓重、淡雅、空灵的水墨效果，形成或抒情或浪漫的墨韵意境。水墨画在国画中有着重要的地位，它因独特的绘画语言而被公认为是中国传统的绘画。在传统绘画中，黑白不但是构成外在形式美的主要因素，而且往往还被赋予了更多含义。在生活中，光照之下物体显现的明暗关系、固有色的深浅差异，均可概括在黑白两色之中，这也是构成黑白艺术的客观依据。

“黑白意识”是一种创作意识，创作原则是以少胜多，用最简练的语汇，表达丰富的内容。黑白意识属于审美意识范畴，吸收了剪纸、版画的一些艺术表现形式，是作者根据自身艺术修养，对自然观察、理解、探索的结果，也是对自然的表象、思想情感及思维等的综合反映。艺术家通过对自然的黑白设置、分布、次序、组合，使表达物具有一种视觉上的愉悦和美感。灵活运用点、线、面多种形式的表现方式，使画面黑、白、灰变化丰富，虚实层次错落有致，疏密空白安排得体，在形象上进行夸张、取舍、变形，并竭力使画有情趣、有节奏、有韵律，具备较强的装饰性。

本书主要分为三大部分：第一部分从理论上论述了装饰绘画的表现技法；第二部分为作者的装饰绘画作品；第三部分为作者的平面设计作品。本人才疏学浅，希望能借此书与热爱艺术的朋友真诚交流，并请各位前辈与同行提出宝贵意见。

目 录……

第一部分 装饰绘画表现技法探究 /1

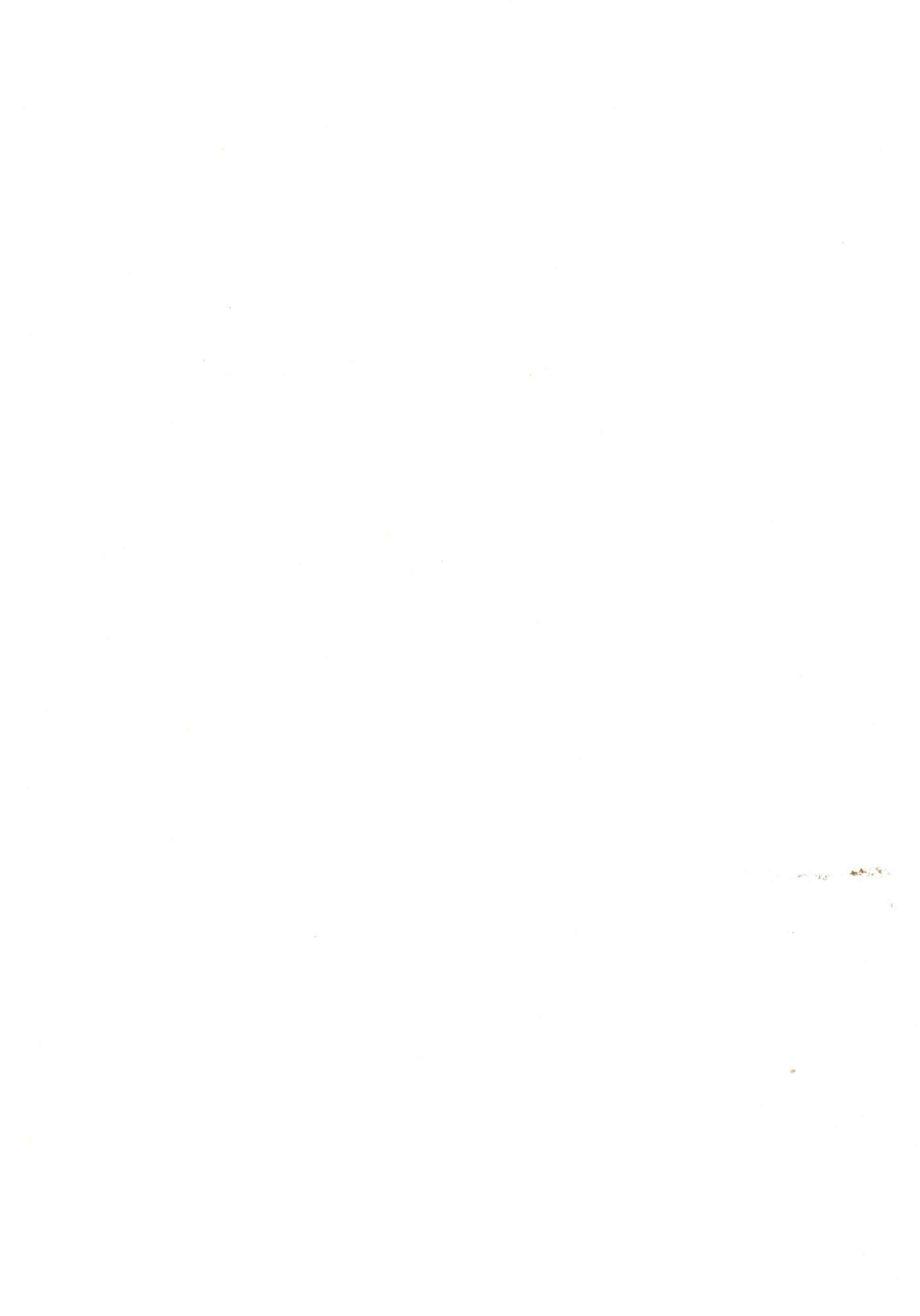
第二部分 装饰绘画作品 /57

第三部分 平面设计作品 /141

参考文献 /185

第一部分

装饰绘画表现技法探究

一、装饰绘画表现概述

装饰绘画源自英文 decorative painting, 它的释义是指“自然物象加以规则地变形加工后用于装饰的绘画”。既然在“绘画”前加上“装饰”两字, 自然与一般概念的绘画是有区别的。因为“绘画”是“纯艺术”, 而“装饰绘画”是“公共艺术”。我们可以把装饰绘画理解为一种受图案规律影响的独特的绘画形式, 或者理解为介于绘画和图案之间的一种边缘艺术。装饰绘画表现是通过主观对客观世界的感受与认知、想象与夸张等一系列创造性活动, 使之表现出来的形象既有生活情趣又兼备形式美感, 并成为富含文化底蕴与主观创造的审美载体。装饰表现的特征独特而鲜明, 既有客观世界生动活泼、充满情趣的一面, 同时又具有主观想象臆造、浪漫夸张的一面。装饰画, 需要根据不同的装饰要求, 选择与其相适应的题材、构图、造型、色彩以及表现技法。从装饰画的社会功能来讲, 它必须反映一定的客观对象, 并适应其所在的客观环境; 创作者在考虑它的表现内容和表现形式时, 必须充分考虑到工艺材料的性质和特征, 并对其制作工艺的可行性有清楚的认识。装饰画作为装饰空间的一部分融入我们的生活环境, 应达到“随风潜入夜, 润物细无声”的意境。优秀的装饰画在悄然改变空间环境效果的同时, 还起到浸润心灵、营造美丽氛围的作用。装饰画自身存在的价值和魅力正在于此。因此, 装饰表现的特征就取决于视觉与心理这两方面。

戏曲脸谱归纳

（一）视觉上的装饰特征

1. 秩序性排列

大千世界千奇百怪、错综复杂，而装饰表现的则是一个充满秩序的世界，即将世界万物条理化、秩序化，有条不紊地组合排列，这样当人们去观赏装饰艺术作品时，就会感到赏心悦目、心旷神怡。因此，秩序性是装饰表现不可或缺的重要组成部分。

2. 程序化合理

程序化即根据固有的或约定俗成的模式套路来进行，如埃及古代壁画中，人物造型一律是侧面脸、正面眼、正面胸、侧面臀与腿等，以便鲜明表现人物的美好姿态与特征。程序化的东西运用好了，会带来情理之中、意料之外的效果，貌似平凡熟悉，结果却出奇制胜。

3. 简洁即是美

正如被尊为“现代艺术之父”的法国画家保罗·塞尚所说的一样：“要用圆球体、圆柱体与圆锥体的眼光来观察与表现客观物象。”由此，这种风格便成为立体派等一系列现代艺术流派的滥觞。究其缘由，正是因为这种观点将错综复杂的世界万物归纳整合、提炼概括为简明单纯的几何形体，这单纯化也正是呈现出事物诸多魅力的视觉法宝。“简洁即是美”，这一格言也将单纯化推向了至高无上的位置。由此可见，单纯化这一利器正是直捣美之王国的命脉所在。

向日葵 1

4. 夸张的手法

装饰表现手法与诗歌一样，常借助夸张这一手法直抒胸臆，可谓不吐不快。正如唐代诗人李白诗中所描述的“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，采用的就是夸张的手法，借以抒发诗人那富于想象且潇洒浪漫的豪情。纵观中外美术史，大凡装饰表现艺术作品，无不与夸张结缘，夸张所表现的对象形体、比例、结构、色调、肌理、图案等特征，都将新颖、奇特、美好的细节特点夸大尽致，以使作品加大艺术表现的力度，增强视觉冲击力和张力，为作品平添艺术感染力。

5. 平面美感的表现

平面化为装饰表现的一个较显著的特征。所谓平面化，是将所要表现的物象形体摊开，以突出其影像特征与简洁流畅的造型效果。如同孩提时代经常将秋日落地的枫叶或蝴蝶的标本平平地夹在书中以供欣赏一样，人们所津津乐道的正是那平展完整的影像轮廓与那一目了然的框架、色调与肌理特征。由此可见，欣赏平面美感是人们长期积累、约定俗成的视觉经验使然，其缘由正是人类文明孩提时代对简洁影像的美感意识，心灵对物象的完整性与类别界定的追求。因此，在人类文明的进程中经过了漫长的发展演变，并且随着解剖学、透视学、结构学的出现与发展，从人类文明早期岩画直到现代派的马蒂斯、毕加索等，人们又复归于对平面美感的追求。这是伴随着摄影技术的发明而引发的艺术与技术观念层面的分流与革命，同时又印证了“绚烂之极，趋于平淡”这一古训。

向日葵 2

6. 抽象符号的体现

正如人类早期发明的象形文字一样，造型简洁易记，便于书写；语义形象易识，便于识别。符号化正是人们将世界物象升华为最简易的抽象符号元素的产物，从而唤起人类那丰富的联想和美好情感，起到了以一当十、少即是多的艺术效果。从儿童画中不难看出，尽管其中带有低层次的被动色彩，但人类在懵懂的孩子时代便已流露出这种对事物删繁就简的标记性意识。当人类经过漫长的历史与文明的洗礼之后，站在人类文化的峰巅上“一览众山小”时，那昔日纷繁浩渺的灿烂辉煌仿佛已化作抽象符号，书写着人类文明演变的华章。抽象符号就这样伴随着人类文明的脚步，从远古到现在，从现在走向未来。

向日葵 3

（二）心理上的装饰特征

1. 张扬的个性化

艺术表现只有张扬个性、尽显风格，才能形成百花齐放的艺苑繁荣景象，装饰表现依然。那洋溢在作品中的个性风采正犹如艺术作品的含金量，多多益善。如果每位艺术家都能够严肃对待艺术与人生及社会的关系，在继承与发展传统的基础上，“古为今用，洋为中用”，在不失自我的前提下，找到自己的坐标方位，放笔直取，直抒胸臆，来讴歌真、善、美，并借以宣泄一己之豪情，那么感情的泉涌、心象的飞扬便会化作点、线、面、色调与笔触，来共同奏响人类追求和平与发展的生命乐章。个性就犹如那生命交响乐的每一个音符，传达的是奋进与畅想。

2. 趣味性的艺术魅力

趣味性体现在装饰表现中即我们经常提到的装饰情趣。大千世界，异彩纷呈，充满了情趣，正如罗丹所说：“我们的生活中不是缺少美，而是缺少发现。”装饰表现正是要留意我们身边的这些情趣，它们无时不有，无处不在，需要我们的眼睛、情感和心灵与之触碰、沟通，从而产生共鸣。由此可见，装饰情趣是艺术作品中的点睛之笔、传神之色，情趣设计得好会引人入胜、令人遐思并玩味再三，同时亦可大大丰富作品的细节，使作品平添艺术魅力，起到事半功倍的效果。

3. 浪漫的情感展现

浪漫性凭借艺术想象的翅膀，畅游于古今时空之间。在这里，四季花卉可同时开放，鱼鸟可比肩齐飞，古人与今人可携手同游。时空被打破，为的是容纳那纵横驰骋的心绪与遐思。民间美术中赋予世间万物以浪漫的情思与美好的寓意，使画中世界充满着祥和、温馨、健康和快乐，成为人们寄托美好希望和身心向往的伊甸园。浪漫已成为人们通往理想王国的桥梁，更是连接理想与现实、天与地、古与今、人与自然万物的纽带，它维系着人们那不尽的畅想与火热的情怀，使人们能够在艺术这片沃土中撒播希望的种子，以翘首等待那情感的收获、视觉的盛宴与心灵的慰藉。

4. 象征性的寓意

装饰表现中的象征性手法源于先民所创造象形文字的符号性取向。人们借助他物以象征美好的希望、情感与理想，如借助百花

莲

来象征春天的来临，借助鸽子来寓意和平，借助赤子来比喻希望，借助生灵来象征生命的勃兴，借助广厦来象征现代都市的文明，借助日月星辰来象征宇宙万籁的共鸣等。总之，象征性使人们由此物联想到彼物，从特殊联想到一般，由个性联想到共性，以达到一种内涵的升华与情感的超越，使艺术的理念能够在更高的层面中得以实现。

5. 抒发一己情怀

装饰表现中的抒情性不言而喻，即借助画面中的点线面、黑白灰、线条与色彩、构成与肌理等形式因素来抒发一己之意绪情怀。可以说抒情功能是装饰表现的又一看家本领，抒发的是那健康、饱满、积极、向上的感情，使艺术作品从现实世界中升华抽取出来而变得更理想、更美好、更富有希望与热情，成为人们喜闻乐见、雅俗共赏的艺术形式，以满足更广大受众的精神需求与欣赏口味，从而体现出先进的文化方向。

莲

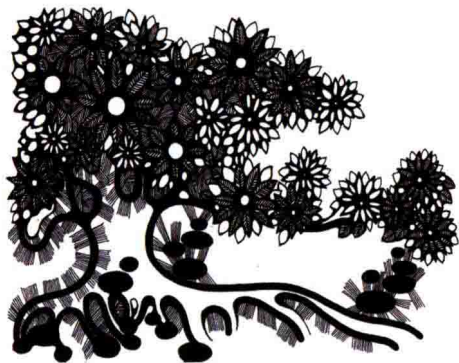
6. 释放与自由

艺术追求个性、情感和心灵的释放与自由，装饰表现亦是如此。它的内容、形式、材料选择与制作技法等均在有限中追求无限表现效果的可能性，以拓展开辟出最大的艺术表现空间。人们在有限的物质层面中苦苦寻觅那精神层面的无限自由，这种局限与自由的矛盾被化作不竭的动力，引领着人们走上那漫漫求索的艺术征程，仿佛天地之间、寰宇之外无不是艺术施展的浩渺空间。

二、装饰画创作的思维方式特点

艺术形式的生命价值在于创新，装饰画更是如此。俗话说“没有规矩，不能成方圆”。“规矩”即指前人从经验中总结出来的抽象理念、法则，这种抽象理念、法则只要符合客观规律，对于后人的行为就有指导意义。但这种理念、法则决不能成为束缚我们思想的固定模式。

人们安于习惯的思维定式，就会按照固定的思路思考问题，往往易出偏差，没有意识到有时候应该转个方向、换个角度想问题，就像观看魔术表演，其实并不是魔术师真有什么高明本领，而是我们的思维过于因袭旧势，因此而被迷惑。如果我们换个角度，换个位置，换个思路，就会出现新的天地。由此看来，装饰画的创作，一定要冲出自己的思维定式，不断求变、求新、求异，超越常规，如此，才能创造出优秀的作品。中西方的思维方式有同有异。共同的地方是关注生存状态，达于优存境界，即“适者生存，美者优存”；所不同的地方是，中华民族强调“万物负阴而抱阳”的融合，因而重悟性，而西方人则重分析，重实证。具体说，在对自然的认识上，中华民族重万物的灵性，西方民族重万物的物性。反映在装饰画中，比如同样是飞翔的人，中国敦煌藻井图案中的飞天形象绘上了流动的飘带，而西方绘画中圣女和小天使都绘上翅膀。中西方思维方式的差异可见一斑。

大树

三、中国装饰绘画表现的历史演变

装饰表现历史悠久，积淀深厚，可上溯到先人岩画，至少有数千年的历史了。从新

灯笼果

石器时期仰韶文化中的彩陶艺术始，虽然那时先人们尚处在刀耕火种的早期蒙昧状态，但已经可以在彩陶大气的几何抽象纹样中看到当时人们对美的执着与敏感。陶面上绘有许多鱼形纹样，还有集体舞蹈、人面鱼纹或几何连续纹样等，均与当时人们的生活息息相关。由此可见，从内容上讲装饰表现是有感而发的，从形式上看装饰表现则基本是以较规则且简洁的几何图形出现，或连续排列，或适合器物造型，色彩也极为简洁鲜明，基本上以黑、土红、淡黄等几种颜色构成，整体风格古朴厚重、大方端庄，体现了原始氏族部落的先民们单纯质朴的艺术天分、善美情趣以及乐天安命的生活态度。这可谓是人类早期文明的火种，亦是装饰表现的开卷续篇。它所给予我们的启示是“简洁即是美”的返璞归真的辩证思想与审美取向。殷商青铜器以其方正魁伟的造型、深沉厚重的色调给人一幅冷峻狰狞的面目，投射出一股寒气逼人的威严，这就是奴隶社会的产物。它的艺术魅力也在于通过造型、纹样、色彩的处理制造一种威慑力。今天，当我们看到那青铜器造型的气势、边角的方圆处理、饕餮纹样的张力与视觉冲击力以及因年代久远风化而成的斑驳黑绿色调时，我们不禁为之感到心灵上的震撼，那方圆结合、简洁稳重的影像外形与内部繁密紧张的纹样肌理的结合，那繁与简、方与圆的对比处理，正是形式法则辩证灵活的绝好运用，亦是装饰表现审美情趣的完美体现。

战国漆器是我国历史文明中又一辉煌的文化遗产，漆器上的精美造型，将方与圆有机巧妙地搭配组合起来。那灵动的线条，透露着风动的韵味；那以黑红为主色的暖色调、

似火如烟的纹样造型，仿佛是战国时代烽火硝烟的缩影；那紧密的排列、多变的节奏仿佛奏响了血与火的乐章，人们依稀看到那狼烟四起、火光冲天的喧嚣冲杀场面，这是历史的节奏，是时代的交响曲，更是装饰意象表现的精彩篇章。秦兵马俑坑场面宏大、排列整齐、表情严峻、气势威严，形象地勾画出中国古代第一个封建帝国的丰功伟绩。无论俑或马的造型均采用类型化处理，既不失现实的具体生动，亦蒙上了一层条理规范的装饰表现痕迹，使大一统的基调洋溢在整体格局的方方面面，更增添了艺术作品整齐划一、浩大严密的整体气势，也披露了形式与内容完美结合统一的艺术规律。这是古人的大手笔，亦是一部后现代所梦想的恢宏的“装置艺术”。

汉画像石、画像砖是中华艺术宝库中又一精彩的乐章，当我们今天欣赏那被拓印下来的画面时，不禁为其构图之均衡多变、造型之方圆曲折、黑白虚实之节律呼应所叹服。那一幅幅精美别致、装饰生动的画面正是生活之传神写照，如狩猎、收获、采摘、捕鱼等场景，不仅反映了当时的生活状态，而且体现了汉代雄浑大气、风趣乐天的审美情趣与风范。这些内容与形式的完美结合为后世留下了一笔可资借鉴的丰厚艺术遗产，亦为我们引发了诸多启示。汉代的作者已经开始尝试利用平视体、立视体的构图规律去艺术地加工取舍生活内容，巧妙地利用画面的基脚线来制造均衡的装饰美感和空间层次，并且运用影像效果使画面造型简洁鲜明，形象动态生动，从而构成了汉画像石、画像砖的装饰艺术特色。

魏晋的敦煌飞天造型飘逸生动，潇洒高