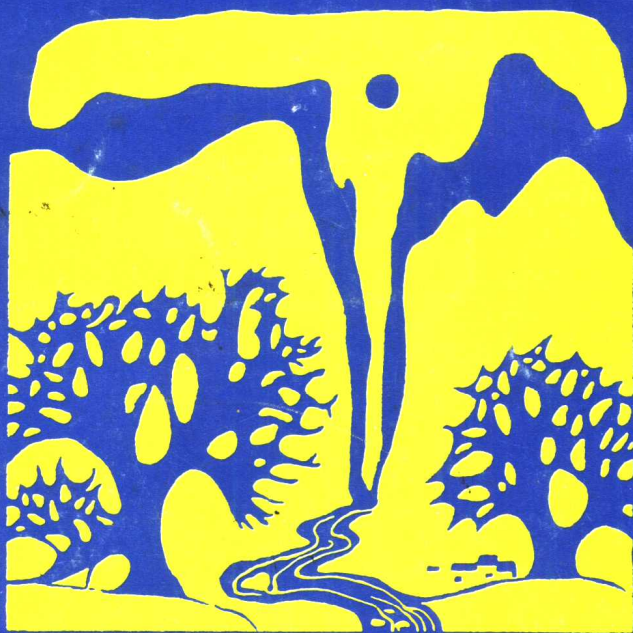

实用装饰图 安木

张文祥 编
罗 鸿

广西美术出版社

GUANGXIMEISHUCHUBANSHE

实用装饰图案

张文祥 罗 鸿编

广西美术出版社

(桂)新登字 07 号

实用装饰图案

张文祥 罗 鸿 编

☆

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行 广西新华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/24 5 印张

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

ISBN 7-80582-757-5

J·550

定价: 5.80 元

图案——一种有意味的形式

(代前言)

张文祥

图案,从字义上解释是视觉形象的设计方案。作为一种视觉形象,图案的主要特征就是装饰性。在西方称图案为decoraton或ornament,都含有装饰的意思。作为装饰,图案是实用的,适用于它所装饰的对象,被广泛应用于工艺美术、建筑和日用工业产品及其包装装潢等方面;作为装饰的纹样,图案符合美的规律与构成,适应人们的审美需要。如雷圭元先生说的:“图案是实用、适用与审美的统一。”

图案的广泛应用,促进了各类图案书籍的大量出版。从具象到抽象、从传统到现代、从平面到立体,这许多书籍为设计家们提供了极丰富的借鉴,计算机辅助设计的运用又进一步扩展了借鉴的应用范围。借鉴是必要的,然而却不能代替图案自身的源头——写生变化。大自然蕴藏着无尽的美,它自身就编织着无限的锦缎般的图案;那变化无穷极为丰富多彩的形象空间,在漫长的岁月中陶冶着人类的视觉感受,赋予人类以悠长绵延的情感。对大自然的写生不仅仅是搜集图案创作素材,更重要是去寻找和发现美的形式。无论是花卉树木、飞禽走兽,也无论是河海山林与田园街市,自然中丰富的视觉形式及其多彩的组合与排列,是研究所有的图案书都无法达到的。设计艺术家的一个重要才干就是在平凡中发现美。到大自然中写生是培养在平凡中发现美、锻炼把握美感形式的能力的最佳途径。这写

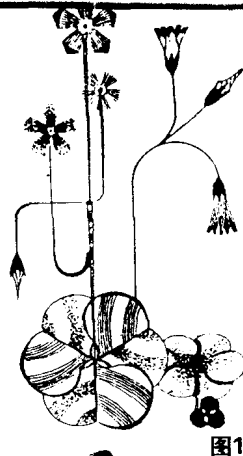

图1

图2-1

图2-2

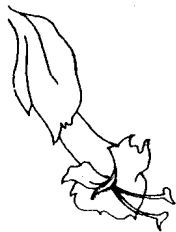

图3-1

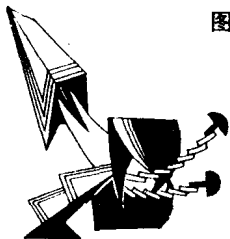

图3-2

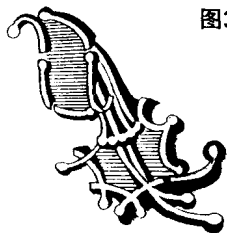

图3-3

图3-4

图3-5

图3-6

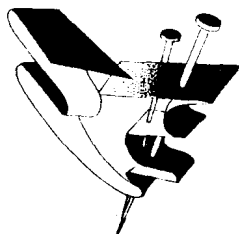
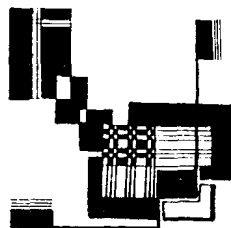

图3-7

生不是随意的依样画葫芦,而是在对大自然奥秘万千形象的静观默察中辨识、发现不为别人所注目而为你所体验的美的形式。

写生是对美的形式的发现,变化则是图案的创作过程,是对原有自然形式的装饰性选择、解释和引申,变化了的图形已经不同于原有的自然形式,却又依然保留或延展着自然形式中生命的气势与韵律。如同我国古代文艺理论中所说的“离形得似”、“遗貌取神”。在图案变化中,那极富个性的梦幻般的形式创造是凝结着自然生命与作者心智的果实。那园边极不起眼的酢浆草,在作者的笔下展现出独特的美(图1)。从拾来的枯叶中,作者辨析到生命在未枯前的律动,融汇着她青春创造的活力、对生命形态的体验与遐想,凝结成没有了枯朽只有

生命韵律之美(图2)。形态平常的吊钟花,在装饰变化中掺糅着作者对生活与艺术的形式体验,向我们演绎多姿多彩的形式舞蹈(图3)。

在图案的写生变化过程中,从对素材的发现,对自然生命形式的体味与选择,进而是精神灌注的形式美的追求与创造。这当中既有创造的艰难与苦涩,又有创造的愉快与欢欣;失败和错漏常与成功相伴。创造的成果值得珍惜;而创造的体验,无论是成功或失败的体验,都很宝贵。正是这一点一滴的创造体验日积月累构成设计艺术家睿智的思维、装饰风格与技巧的根基。

图案创造离不开形式之美,没有它就失去了存在的意义。几乎所有的教科书都谈到图案构成的法则:变化与统一、均齐与平衡、条理与反复、调和与

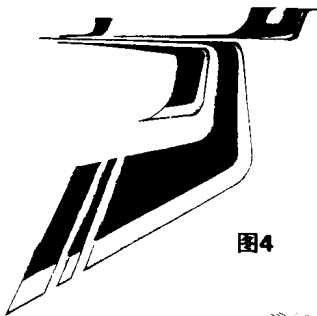

图4

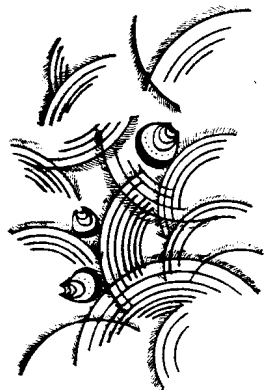

图5

图7

图6

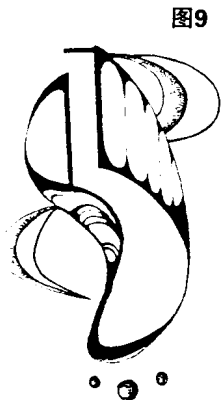

图9

图8

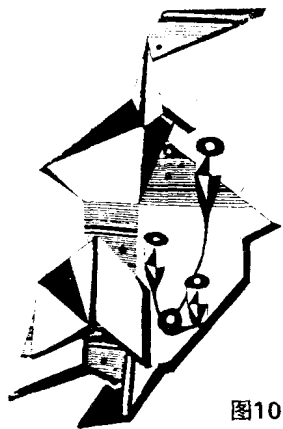

图10

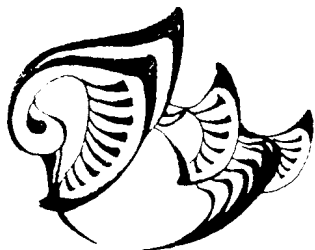

图11

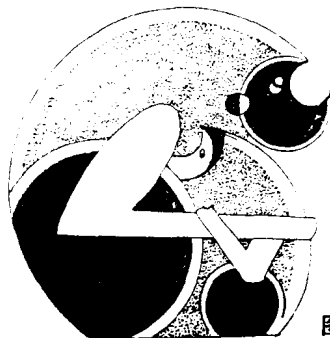

图12

对比、节奏与韵律等等。这实质上是一切形式美的法则。图案作为装饰性的视觉艺术,它同诗歌、音乐与舞蹈相类似,在形式美的诸多法则中较侧重于节奏与韵律。在自然的具体形象被淡化的图案中,突现在我们眼前的是极富节奏与韵律的视觉形式之美(图4—9)。显现自然具体形象的图案,用以表现具象的形式(点、线、面)是程式化,节奏化与韵律化了的,给人们感觉到的仍然是鲜明的形式之美。这花叶突现的是析线与锐角组合之美(图10);那鸳鸯展现的是扇形曲线的魅力(图11);母子猴显现的是圆与弧、黑白灰美的奥秘(图12)。好的情节性绘画使人们首先感觉到的是它所描绘的动人心魄的故事,好的图案让人们首先感受到的却是它美的形式。

如同作家重视对文学语言的磨练,设计艺术家重视的是装饰形式语言的锤炼。形式与美感之间有着极微妙的关系。点的排列、线的运动、面的组合千变万化,略有偏离给人的感觉就不一样,处理不当就有可能成为没有美感的图式。作为初学者,同一对象多方式的装饰变化训练(如图3),是提高装饰形式美表现能力的重要途径。艺术才干的丰富,有赖于视野的扩大。学习古今中外优秀的装饰图案作品,借鉴其他艺术表现形式,注意对自然和生活中各种形式的观察与借用,都有益于对新的形式美的探求(图13—19)。

当我们的目光徘徊于一幅幅图案之中时,总是

或强劲或柔弱,或清晰或模糊地感觉到某种情感,这常常是一种只可意会难以言传的情感。作为艺术的图案是一种有意味的形式,这意味是图案的装饰形式所激发起的审美感情。图案所显示出的情感意味是图案艺术的生命与魅力之所在,它或给人宽畅怡然的一丝适意,或带来如轻风似柔水的一片温馨,或送以长久回味的点滴谐趣……它是作者在这方寸之间呈献给我们的一片心境。

图案的情感意味蕴藏于它的形式之中。图案装饰形式表达情感意味的方式可归纳为如下三种:一是“纯形式”的方式。以抽象的形式(包括几何形体的排列组合或将自然与生活中的具体形象抽象化)唤起人们在漫长历史实践中对形式的感觉经验,激发起广泛含蓄的美的情感(图5、8、9等)。二是以装饰形式再现自然或生活中能够引发人们审美感情的具体形象,以装饰的形式及所描绘的具体形象唤起人们的情感意味,其意味常常比“纯形式”的表现要明晰(如图1、2、11、12、13、15、16、17、18)。三是将上述两种表现方式融为一体,具体形象只是“纯形式”表现的载体,“纯形式”中保留着具体形象的“影子”,其意味多以含蓄为主(图4、6、7、14)。

图案中情感意味的表达与设计艺术家对生活的体验、对装饰形式美的把握、对设计艺术目标的追求都有着密切的关系。每一位设计艺术家在长期的图案创作中都形成了有别于他人的装饰形式样

图13

图14

图15

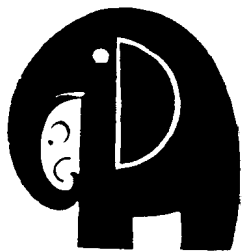

图16

式,形成了这形式样式所表达的特有的情感意味。这就构成了有别于他人的设计艺术风格。

无论是作为图案的设计者或是图案的欣赏者,都不要小看这方寸的图案。作为一种有意味的形式,图案是设计家用自己的心智献给人类情感世界的一朵小花、一株小草、一片绿叶。

图17

一九九四年六月于桂林旅游高等专科学校

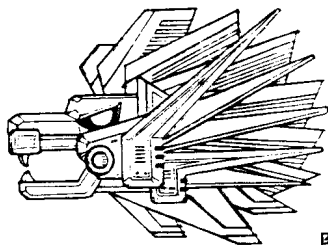

图18

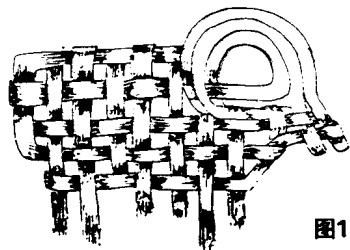
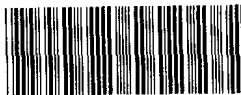

图19

A0730433

本书作者：

(按姓氏笔划为序)

J522
Z247

王春艺	韦红莉	兰肖慧	刘漓洪
刘文华	刘爱群	全云霞	许盛霖
农桂军	农武勇	李党生	李朝阳
陈宁莉	陆贺	张璐	庞新辉
利棋	林蕊	林臻玉	周彤
周响	杨晖	范蓉婷	涂波
姚晓军	姚青	俞江	唐丽
唐凯	唐海明	秦晓颖	徐萍
梁晓宁	梁敏	凌峻	黄进强
黄平	黄莉	黄敬涛	黄小燕
黄辛传	曹钟明	蒙雨	傅昌胜
韩箐箐	蒋耀娟	虞中炜	雷月阳
谭山	谭志雄	蓝瑜	魏春钢

