

手绘装饰图典

动物的装饰语境

林志强 主编

DONGWU DE ZHUANGSHI YUJING

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

手绘装饰图典

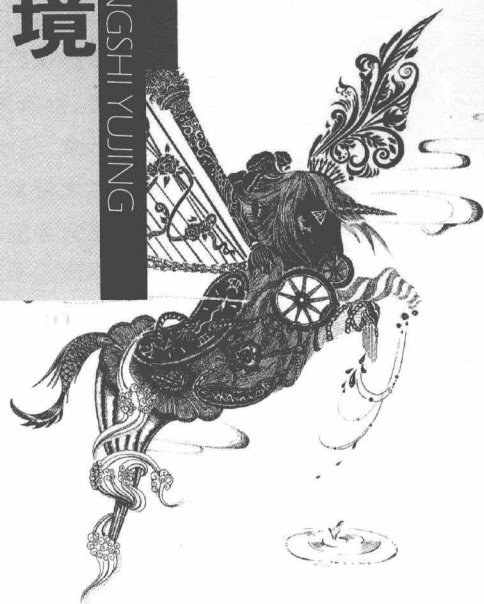
动物

的装饰语境

DONGWU DE ZHUANGSHI YUJING

林志强 主编

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动物的装饰语境 / 林志强主编. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.6

(手绘装饰图典)

ISBN 978-7-5621-7413-4

I. ①动… II. ①林… III. ①装饰图案-图案设计-图集 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 094690 号

手 绘 装 饰 图 典

动 物 的 装 饰 语 境

林志强 主编

责任编辑: 王 煤

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

中国·重庆·西南大学校内

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 50 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7413-4

定 价: 38.00 元

手绘装饰图典

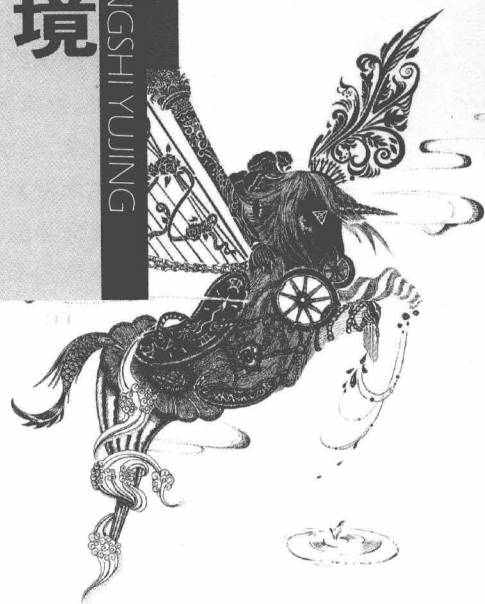
动物

的装饰语境

DONGWU DE ZHUANGSHI YUJING

林志强 主编

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

美术教育教学散记

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、变形的彩陶饰纹中,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、夔纹等饰纹形成的庄严凝重、怪异神秘、雄浑有力的气派,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、结构繁复而不混乱,有着写实作风的秦汉时期画像石、画像砖、瓦当等装饰样式,它们更体现出了秦汉装饰强壮朴实、律动奔放、气势磅礴的精神意识与艺术境界。

——从盛唐时期丰满繁荣、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的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,其中也包含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经过具象→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。单纯的美是在不断的概括、提炼中完成;充实的美是从不断的在细节充实和完善中反映出来。

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；其神是画面物质化、动态化的精神理念之体现。

早在两千多年前的古希腊，大哲学家亚里士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。只有对生活认真体察、细细品味，对现实形象、物态有个深刻的由表及里的认识，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、拜先人为师，熟知艺术发展的进程与奥秘；二、向民间艺术学习，了解中外民间艺术的同与异；三、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与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有装饰需求。

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、真诚品格等。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化、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、艺术品位的概念，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、每一块面的组合与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，它有着扎实的绘画语言技能，并经过艺术思维、审美体验后，对客观物形进行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,才能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的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。

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。故而在装饰艺术中对几何形态的把握极其重要。

艺术讲节奏、韵律等。中国古人对音乐是有极高的要求的,进入文明社会没有音乐是难以想象的。在琴、棋、书、画中,古人将音乐(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。人对节奏的感悟要从生活各方面去体验,而最直接的体验应该是从音乐而来。

我们在学习的过程中,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,解读画面时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”。

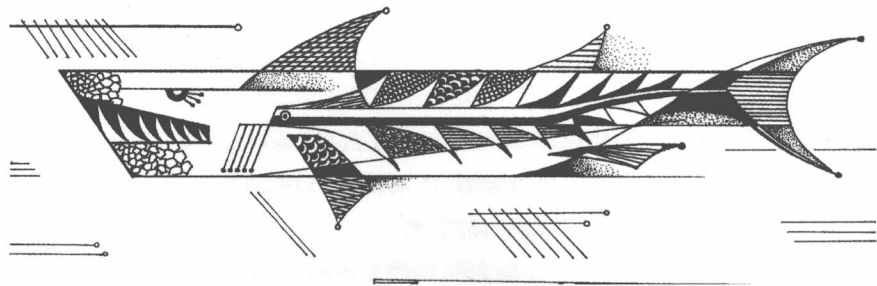
一个读画、品画能力差的人,是无法与大师对话的,更无法解码大师艺术作品中所深藏的信息,大师也永远无法教你,自己永远“悟”不出艺术的真谛。

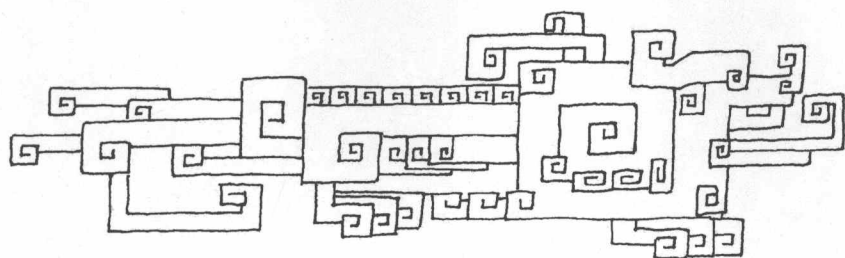
“悟”对画家来说是最重要的,所谓的“悟”就是:体悟、感悟、领悟等。画家要在人生漫漫旅程中,在既苦又累的艺术创作探索、实践中,在各种生活的悟道中,不断提高自我的“悟性”。

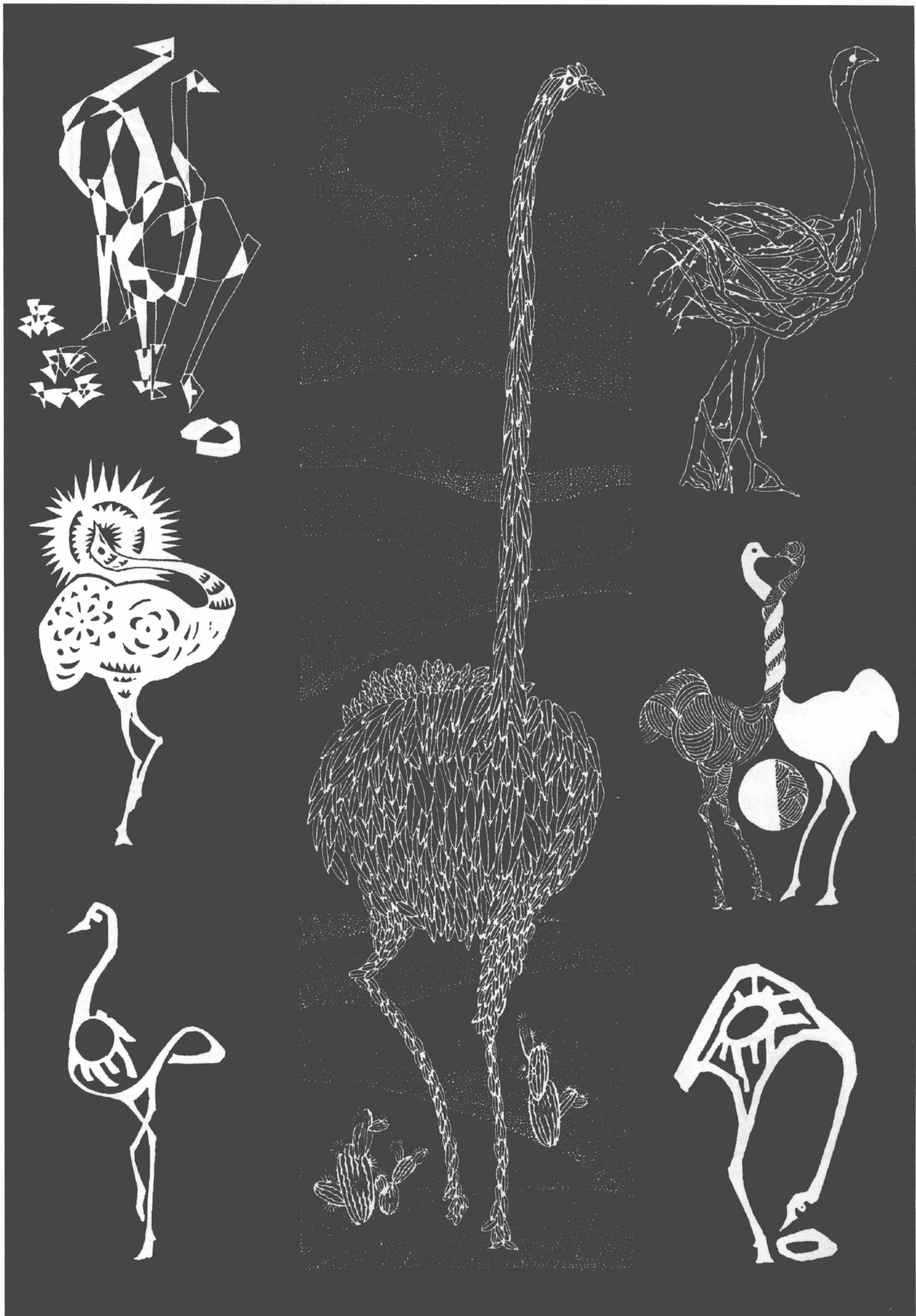
一部美术史,有的是有艺术价值和文物价值而留传下来;而有的只是只有文物价值而留传至今。美术这个行当本身就是鱼龙混杂,所以自己要有极高的“验神”才能解码美术的本质。

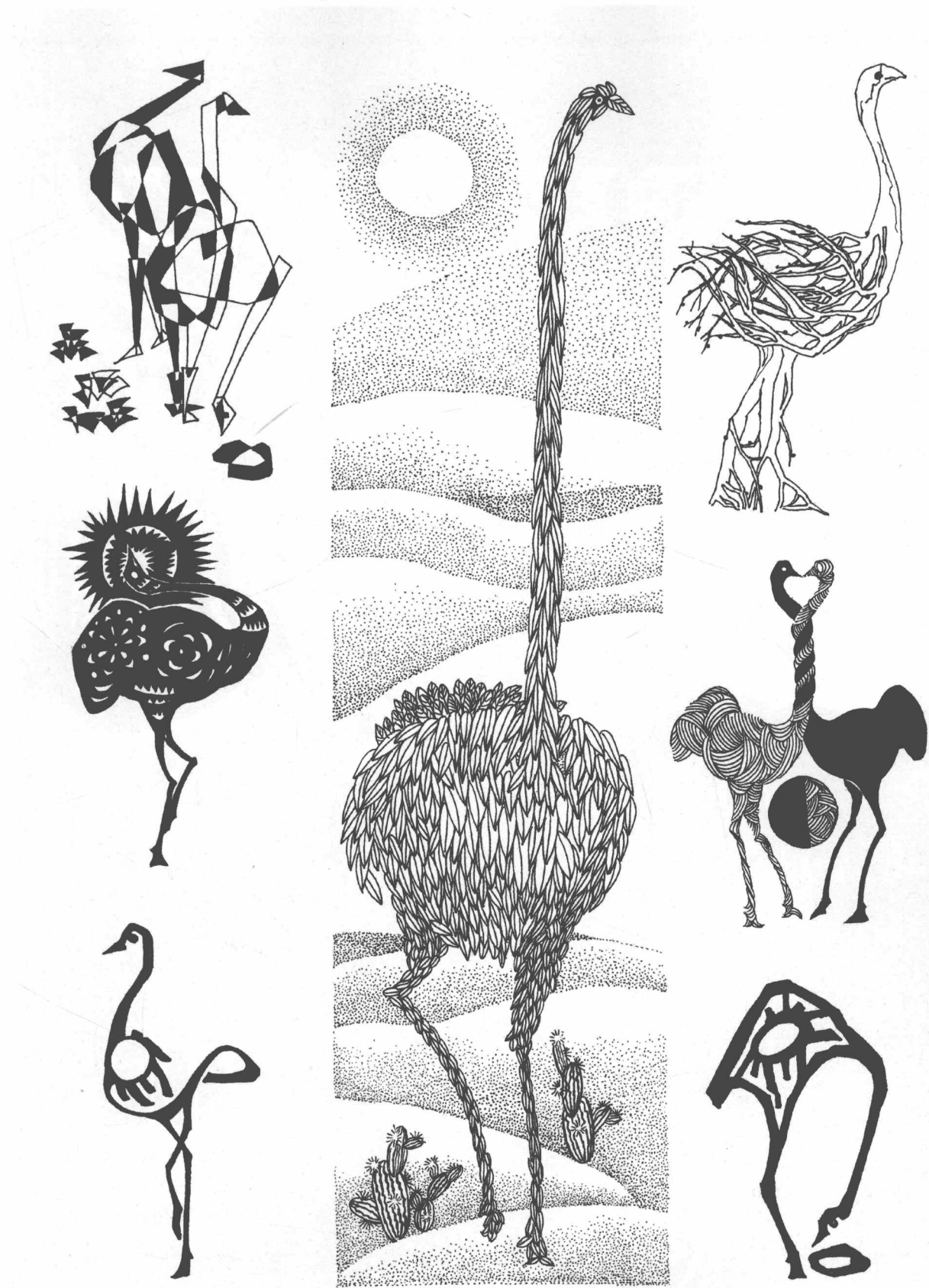
一件好的艺术作品,一定是通过画家的视觉而通达心灵深处使其发生感应,这种心灵感应是:人趣、物趣、态趣、意趣、天趣合一;明志、寓意、寄情、遣兴;感性和物象在心灵感应中交融生成出有意味、有韵味、有美感的艺术作品,然后进入状态,全身心投入,心灵感应则得以升华,达到一种非创作不可的欲望与冲动。在这种状态下,解码视觉与心灵的感应,创造出来的艺术作品,其内涵和形式的结合一定会是完美的结晶。

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。

主图鸵鸟梦想沙漠变绿洲,所以它的身体是用树叶装饰而成,可让观赏者从中受到要保护环境的教育。

组图以黑与白交叉流动的线,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。

