

手绘装饰图典

植物的装饰语境

袁曼玲 主编

ZHIWU 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

植物的装饰语境

ZHIWU DE ZHUANGSHI YUJING

袁曼玲

主编

国家
第一
版
出
版
社

西南
师
范
大
学
出
版
社

图书在版编目(CIP)数据

植物的装饰语境 / 袁曼玲主编. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.6

(手绘装饰图典)

ISBN 978-7-5621-7429-5

I. ①植… II. ①袁… 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 104097 号

手 绘 装 饰 图 典

植物的装饰语境

袁曼玲 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: 52 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 978-7-5621-7429-5

定 价: 38.00 元

手绘装饰图典

植物的装饰语境

ZHIWU DE ZHUANGSHI YUJING

袁曼玲

主编

国家
第一
版
出
版
社

西南
师
范
大
学
出
版
社

手绘装饰图典——植物的装饰语境

黑白装饰画,即以黑与白两种颜色构成的富有装饰性的绘画。它是最鲜明、最单纯的黑白对比手法,结合装饰情趣而创作的作品。它具有以少胜多、化繁为简,运用最简练的形式表达最丰富内容的特点,它以黑白对比产生强烈的视觉效果,通过点、线、面的组合来表现物象,并结合装饰的表现形式构成一种装饰美感。

1. 黑白装饰画的色调语境

黑与白。黑与白是两个相反的颜色,它同天地、阴阳、生死、方圆等一样,是对立统一的,中国古代画论对黑白两色有许多阐述,如“水墨无色,实乃大色”,因此,一切色彩的极色就是无色,不用色而色全,绚烂之极。黑白相间,隐藏着万物中一切可能存在的色彩。以黑白入画,以黑白入情,以黑白入理,在黑白两极分化的平面中,存在着不同寻常的艺术张力,黑白是单纯的,也是丰富的,它以单纯的色彩描绘斑斓的世界,表现出令人遐想的空间。

白在黑白装饰画中可以有多种多样的表现,白有衬托对比黑色景物的作用,使黑色在画面上显得更深沉;白色还可以和黑色作为极色互衬,表现出丰富的形象。黑白装饰画常用画面留白的多少来判断色调的深浅程度,特别是在区分画面中不同明度的色调时显得更为突出。画面中的黑对于白来说也起到主动作用,具有沉重、有力、强烈的形式感。此外,黑与白明暗互相衬托,黑中有白,白中有黑,或黑白互渗,或黑白过渡,如同有与无的相互浸润渗透,从而造就一个实中有虚、虚中有实的大千世界。

灰调。灰调的构成形式是点、线、面,灵活地将其运用到作品中,可以使画面黑、白、灰变化丰富,虚实层次错落有致,疏密空白安排得体,如同音乐与音响的旋律、节奏、配器一样,能给人的视觉带来审美享受。灰调的协调性、过渡性、装饰性是审美因素的重要组成部分,它在黑白装饰画中的过渡作用实质就是一种调和的作用,是渐变的过程,是慢慢地向黑白两色逐渐靠近的一种表现手法,从而使作品形成一个黑、白、灰的统一体。其装饰效果是其他表现手法所无可比拟的。夸张、抽象、情感,一切尽在灰调中,它浓厚的装饰韵味,给欣赏者一种跨越的思维空间,从而赋予它更多的内容和寓意。

2. 黑白装饰画的形式语境

装饰画的任务是具有装饰的美感,而美感的创造过程也就是符号形成的过程和信息传达的过程。装饰画无论是在处理画面的虚实、浓淡、节奏、韵律、对比、调和等形式规律方面,还是在点、线、面、形、色等形式美的因素方面,都形成了自身独特的形式美法则,具有高度概括的艺术特色。它通过概括、提炼、归纳和抽象,将丰富的色彩最大限度地简化为黑与白两大元素,使其具有简洁、纯朴、充满活力的美,并产生独特的艺术魅力。黑白装饰画通常不是一种形式,而是多种形式组合构成的综合形态。

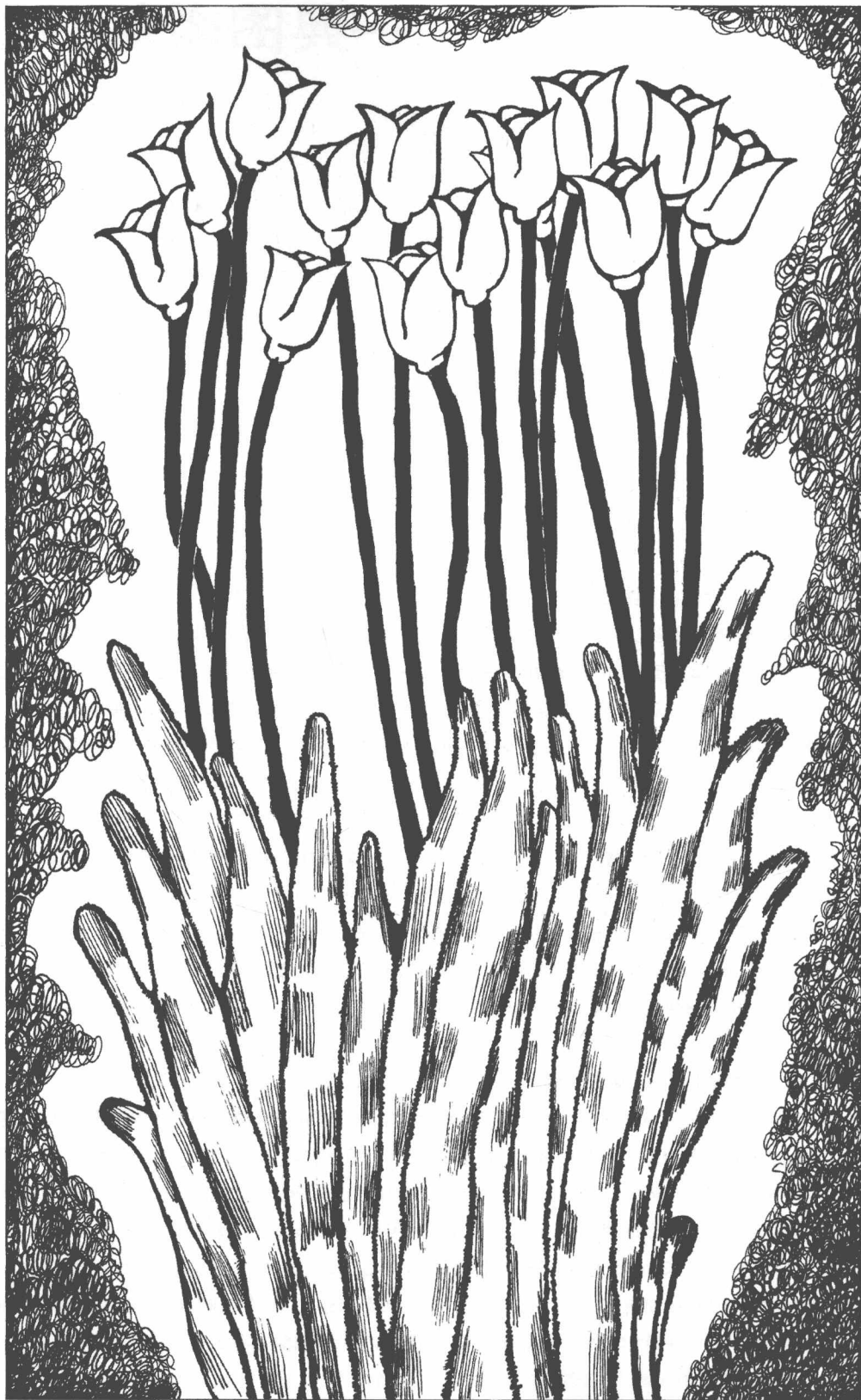
装饰画是一种理想化的艺术形式,它不以“如实”描绘大自然为最终目的。在不违背自然真实性的前提下,作者可以大胆地、更多地运用“形式美”的规律和法则,以夸张、变形等艺术手法,对自然界的一山一水、一草一木加以“美”的再创造,使其在形象、色彩、构图诸方面,由自然形态升华为艺术形态,使装饰在整个造型艺术领域里,获得了更加广阔的新天地和新的生命力。

3. 黑白装饰画的植物语境

植物是装饰艺术中常青的主题。植物装饰画首先由素材收集开始,通过对其外部特征、形体姿态、比例结构、生长规律的观察写生,找出植物、花卉之间不同的美的特征。在创作中,不仅要注重从自然形态中摄取丰富的感性认识,更要着重考虑如何生动地将其呈现于画面中,使画面的每一根线、每一个点、每一个面、每一块空白都融为一个统一的整体。植物茎叶长短、肥瘦、疏密各不相同,利用点、线、面和黑白灰组成的交错、呼应、疏密有致来表现画面的层次与质感。作者通过纹理表达植物的细腻质感,有意识地安排形象的位置、大小、主次、呼应、对比等关系,形成有机的整体艺术效果,繁琐中凸显简洁、交错中表达生命的延续。

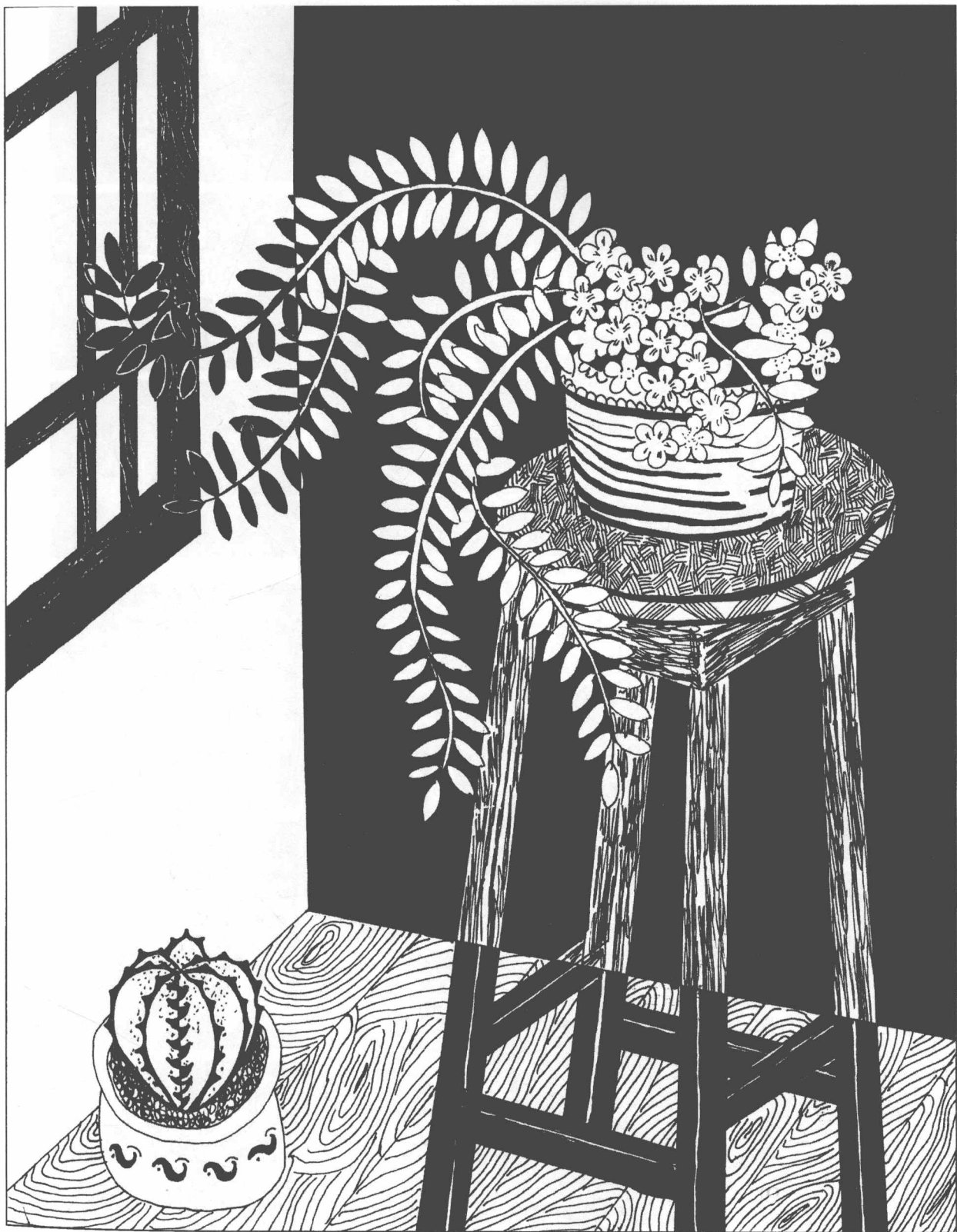
袁曼玲

于重庆九龙坡黄桷坪

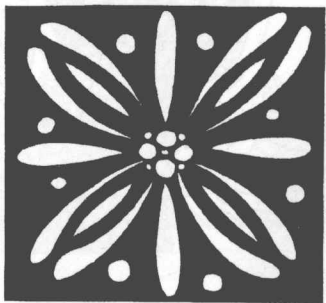
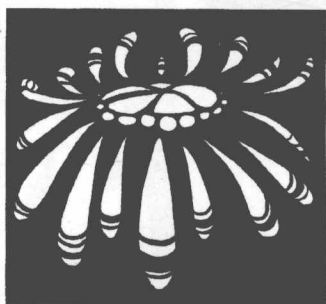
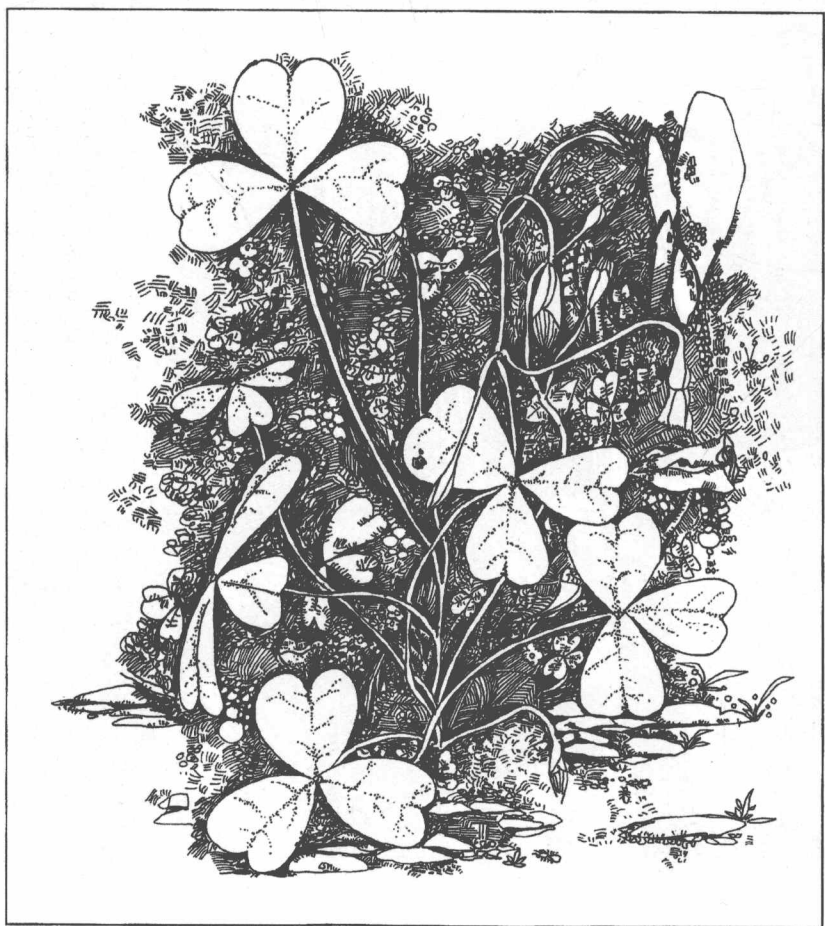
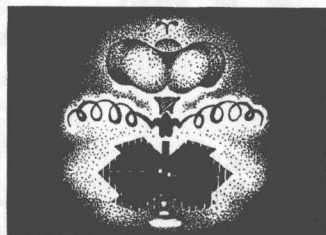
作品运用不同长短、曲直、粗细的线来表现对象,既不失其造型的严谨,又在线条的对比中体现出植物的韵味。作者注重主观性的情感表达,构建了画面中线的另一种表现形式。

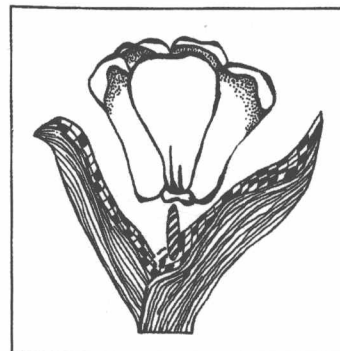
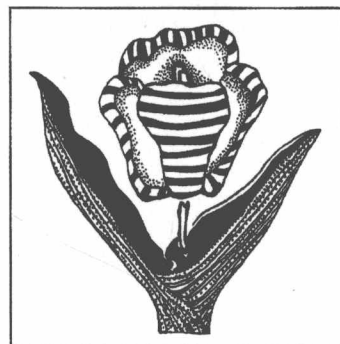
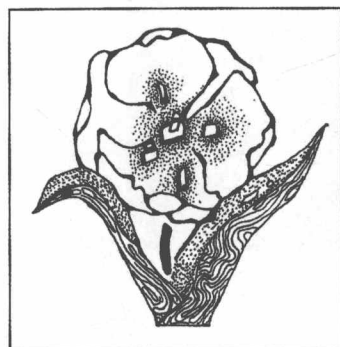
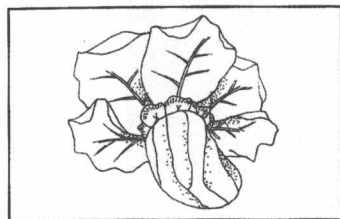
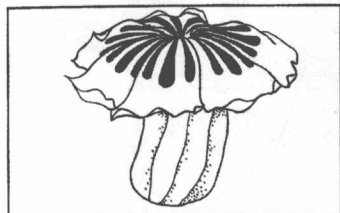
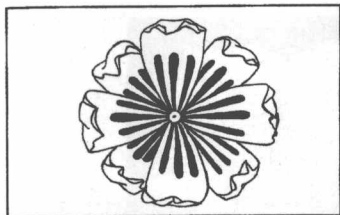

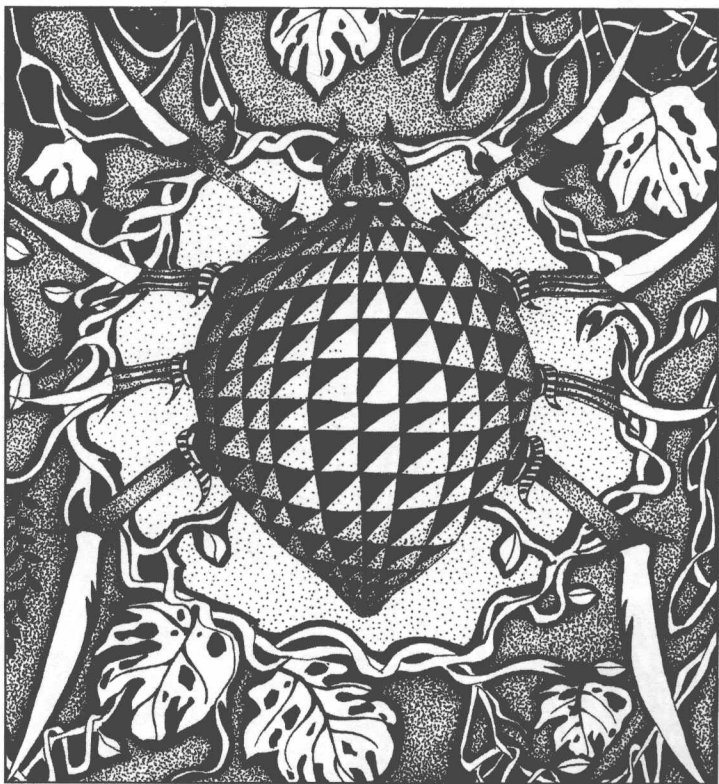
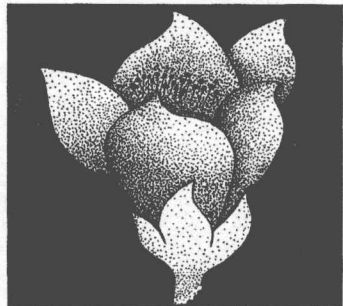
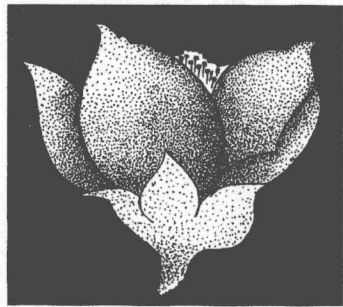
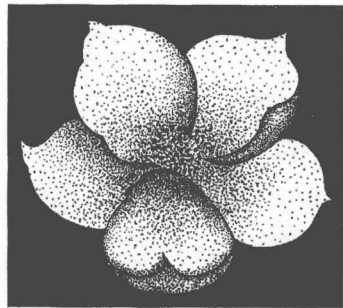
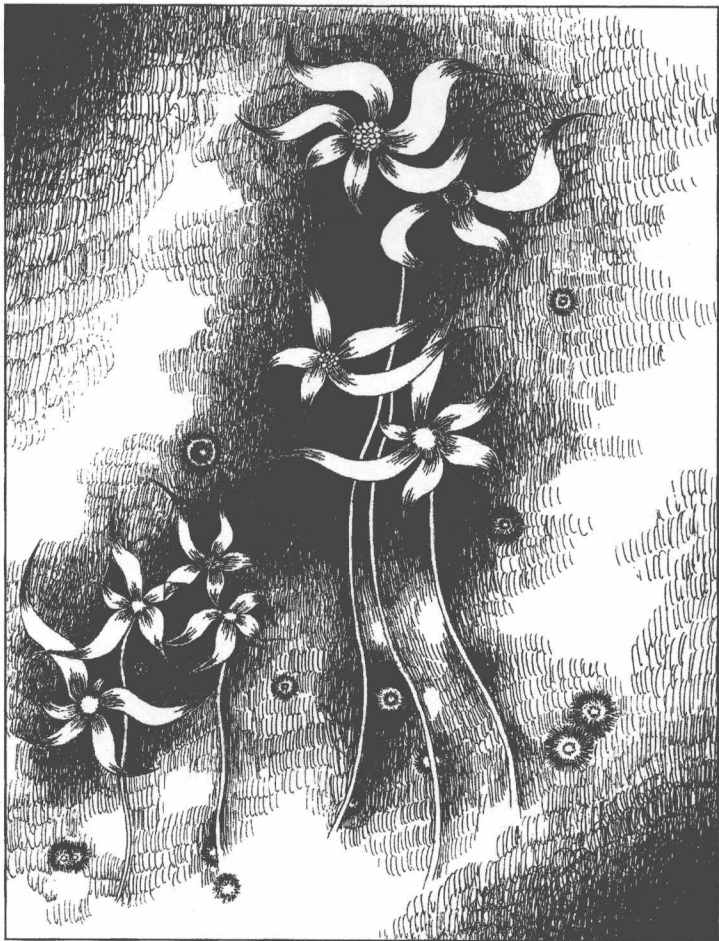

本作品构图完整,画面虚实相生、变化微妙,线与面的构成关系蕴含着肌理美。画面呈现的视觉效果让我们感受到不一样的审美意蕴。

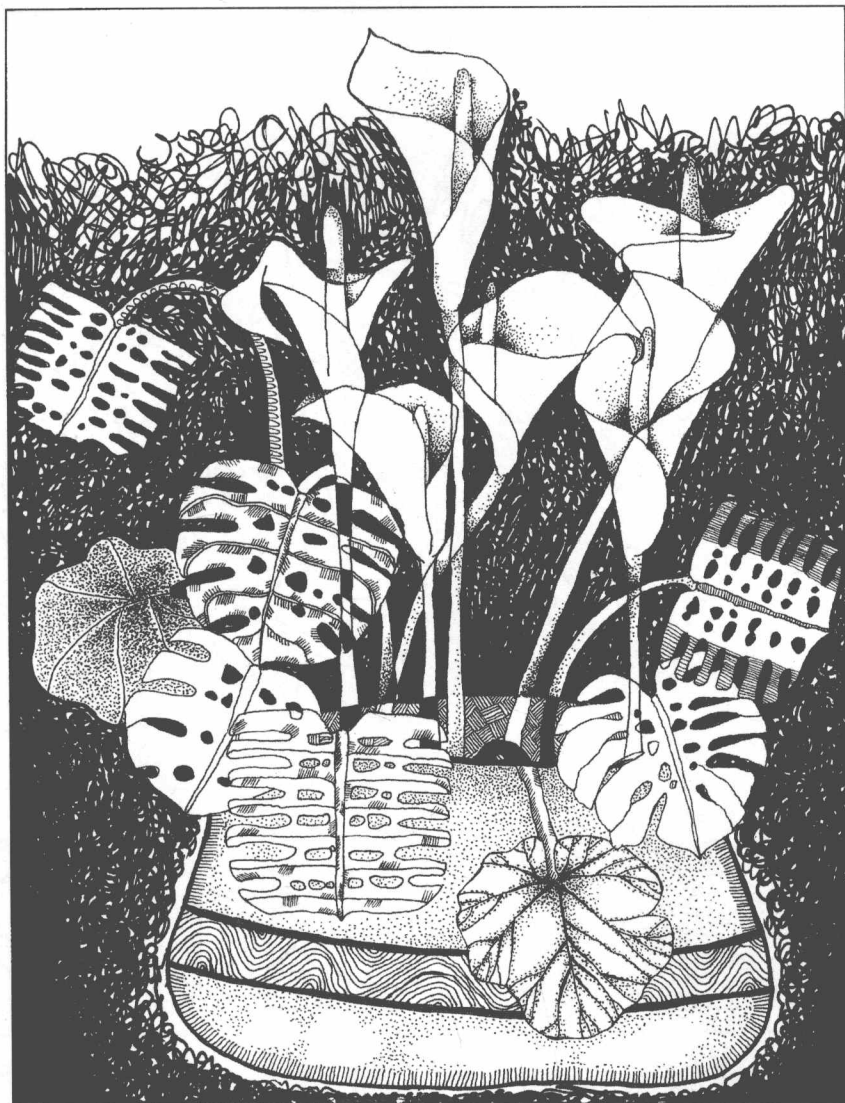
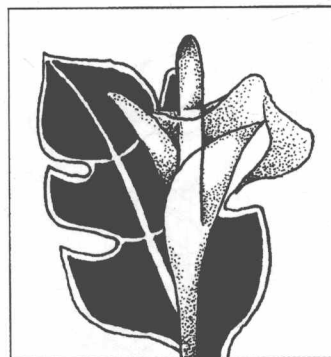
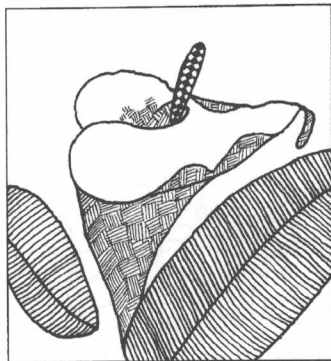

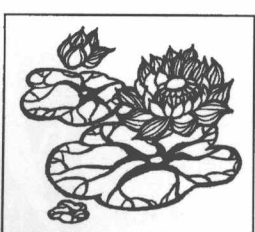
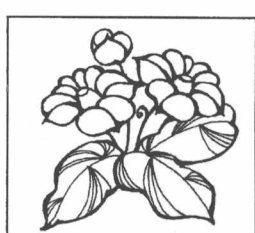
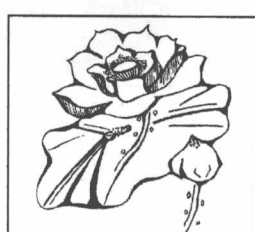
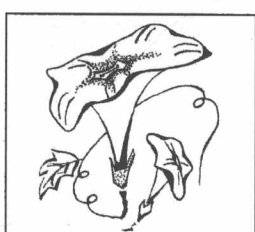
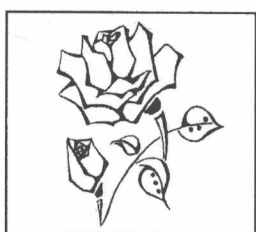
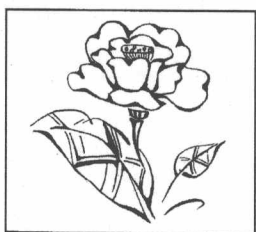
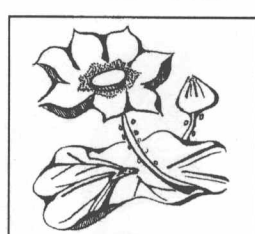
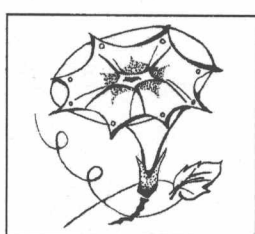
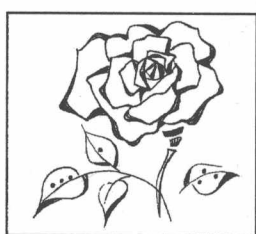
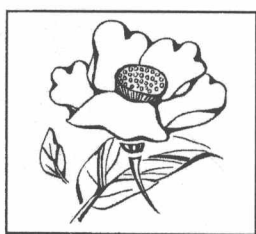
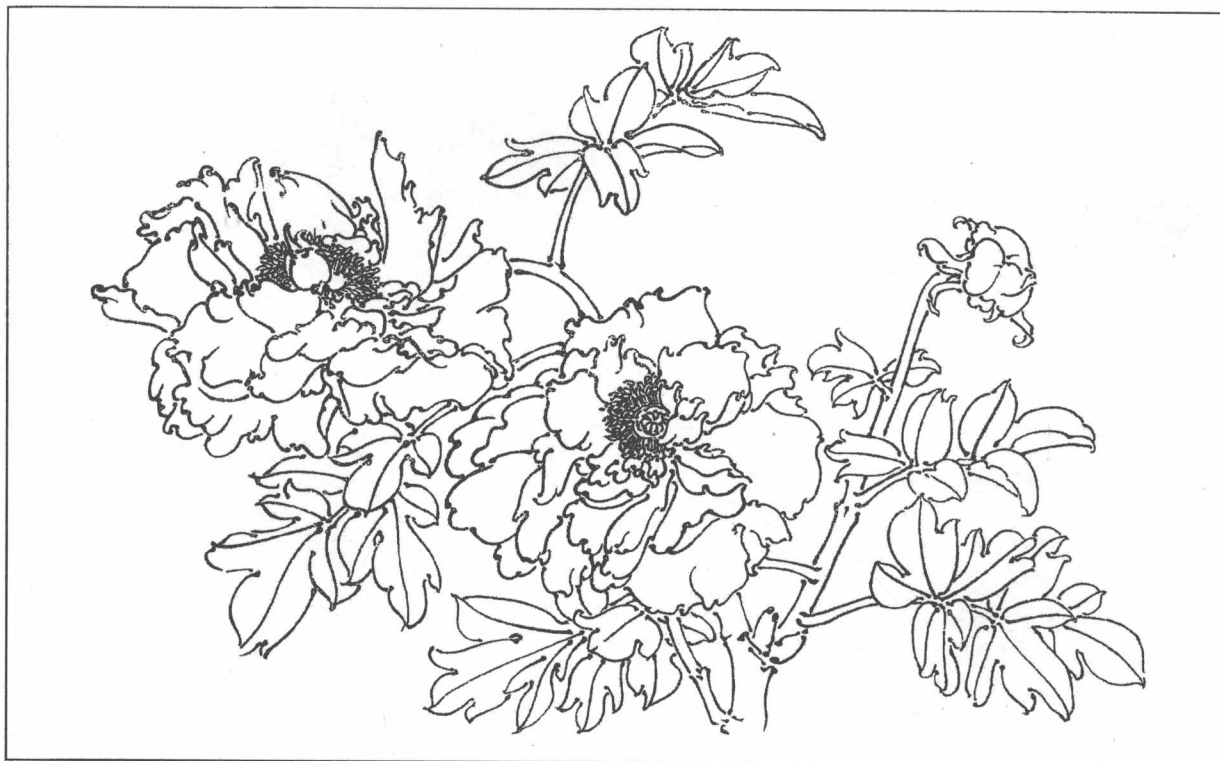

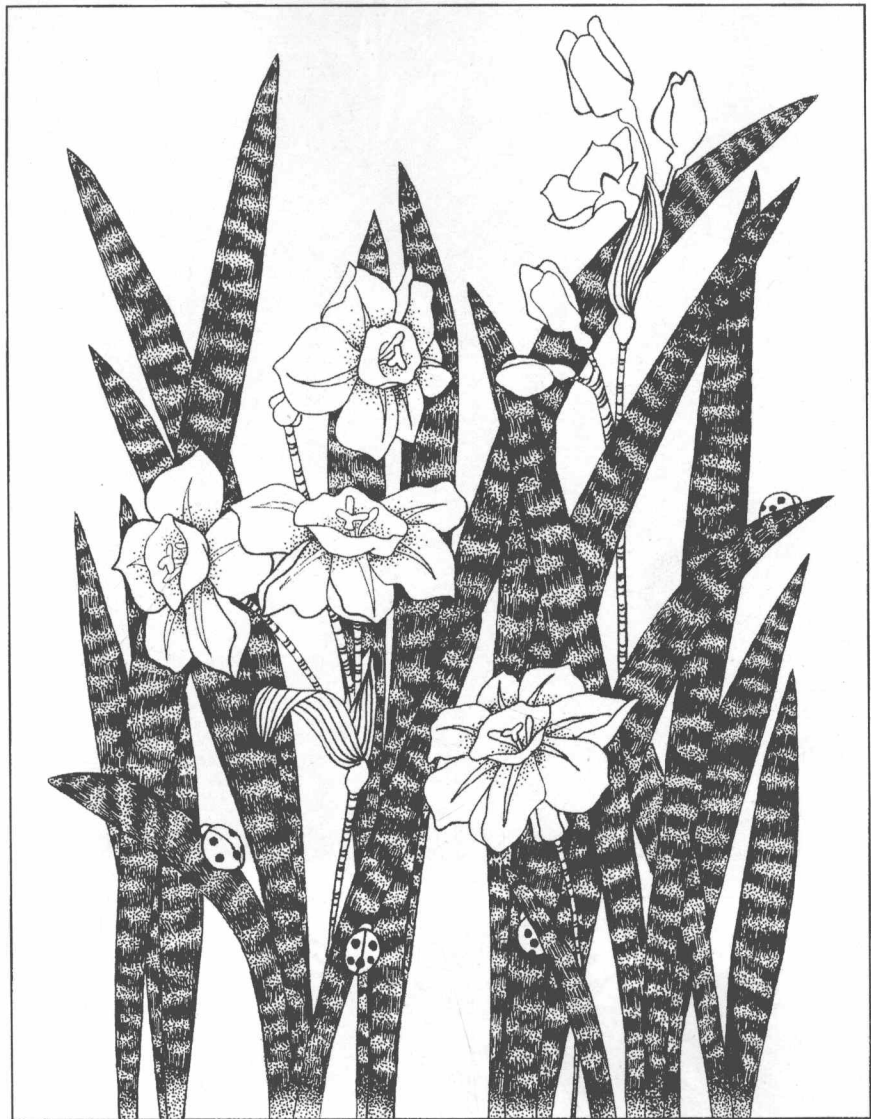
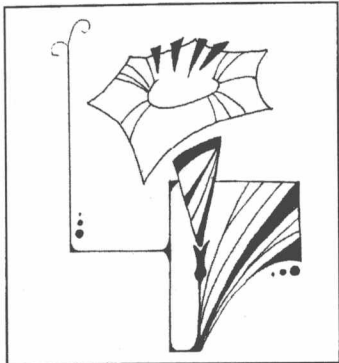
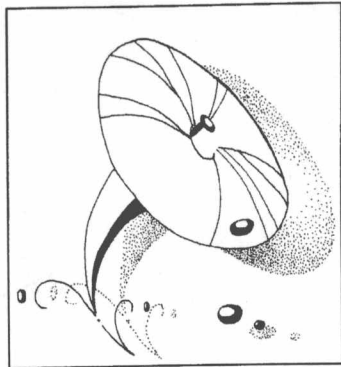
昆虫与植物通过点、线、面的组合，在穿插、交错中塑造了空间造型，富有装饰趣味视觉效果。

本作品表现手法丰富,在花卉、叶、花盆及背景的处理上,作者采用点、线、面不同的表达方式,尤其是背景线条表现生动,使画面具有空间层次感。

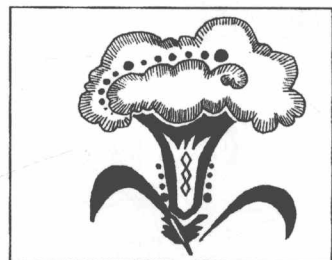
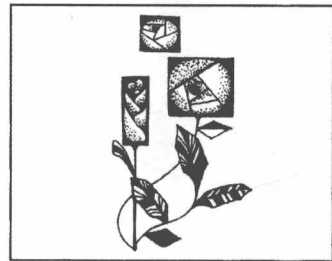
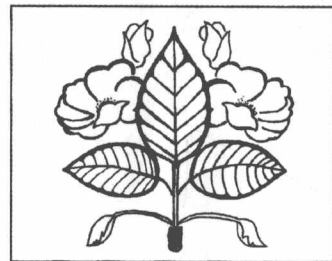
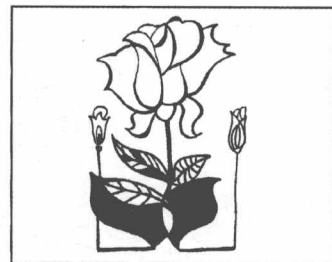
画面中花、叶、昆虫形象的主次关系恰当,利用黑、白、灰对比以及虚实互衬等手法,确定宾主、突出主次。叶子的肌理表现,给人以恬静、稳重之感。

上、下两幅作品均运用线、面结合的构成手法,画面通过使用不同疏密、长短、方向的线,使画面中的黑、白、灰变化丰富,虚实层次错落有致,疏密空白安排得体。

白描的手法表现,同样可使画面生动,如左下图中背景的长方形块面大小一致,这种静态与植物曲线动态的对比处理,使画面产生强烈对比,体现了画面节奏和韵律的形式美感,使画面达到了秩序井然的装饰效果。