

● 黑白装饰图典

白

装饰

人物

西南师范大学出版社

冬

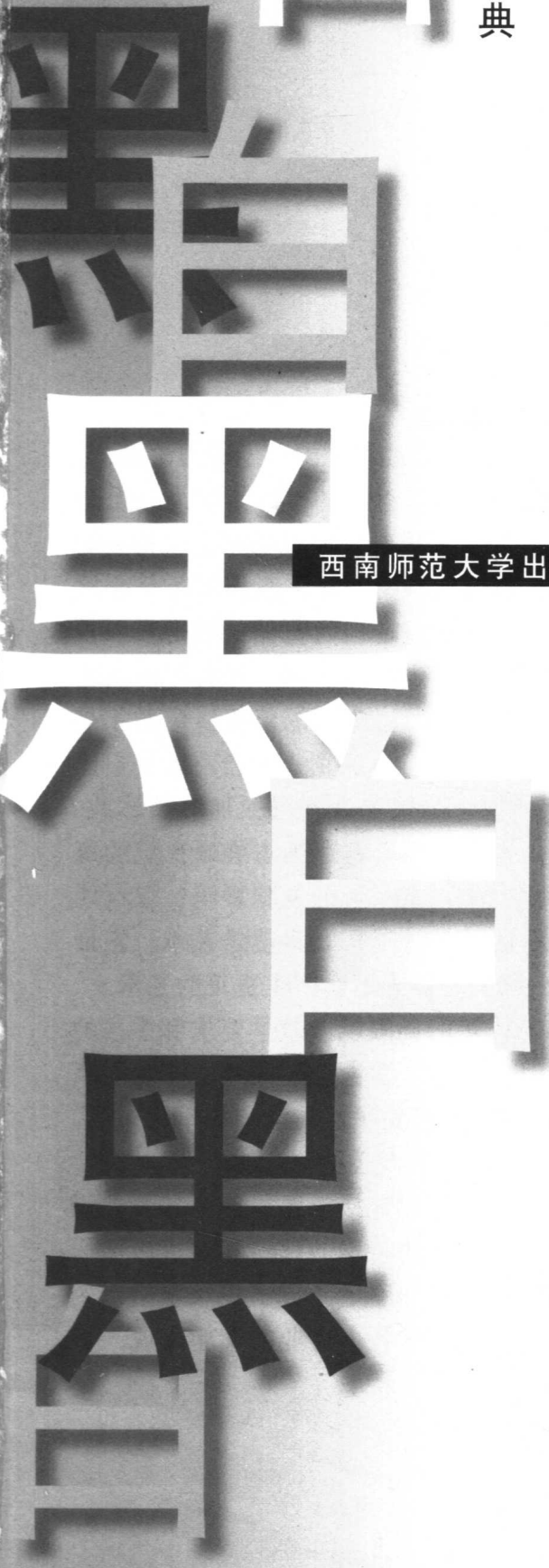
典

张歌明 编著

2
3

● 黑白装饰图典

白

西南师范大学出版社

装饰人物

ZHUANGSHI RENWU

张歌明 编著

图书在版编目(CIP)数据

黑白装饰图典. 装饰人物/张歌明编著. -重庆: 西南师范大学出版社, 2001.1

ISBN 7-5621-2441-8

I. 黑... II. 张... III. 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87198号

责任编辑 王煤 装帧设计 梅子

西南师范大学出版社

装饰人物

ZHUANGSHI RENWU

黑白装饰图典

装饰人物

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

中国·重庆

全国新华书店

四川省印刷制版中心

四川新华彩印厂

开本: 889×1194 1/16

出版、发行

邮政编码400715

经销

制版

印刷

5印张

ISBN 7-5621-2441-8/J · 212

定价: 25.00元

变形·也是创造

张歌明

一般人学画都是从素描开始练起，做为最基本的造型能力的训练，通常的素描旨在提高学生们的真实描绘客观对象的技巧与能力，无论学画人的学习目的如何，无论学习者将要从事何种与视觉艺术相关的专业或工作，这种较为客观和真实地再现事物的能力对学习者是非常必要，技术性的训练也将对学习者的裨益。但问题的关键是参与教学的老师或者是接受训练的同学都应该明确地认识到，写实性的训练只是整个造型艺术学习中的一个初级的阶段，学习的终极目标并不是表面的真实感，有了良好的写生功力是为了更加充分和自由地将自己的情感渲泄出来，是为了将自己的观念和想法表现得更加淋漓尽致。即使是那些超级写实主义的绘画，也不是完全客观地去表现视觉的真实，在日常生活中你见到过一个高二米、宽一米的大脑袋吗？仅仅凭借肉眼你能将别人的汗毛孔也看得清清楚楚吗？艺术就是艺术，它是生活形象的概括、提炼和表现，一味的照抄绝不会产生真正的艺术。

长期以来，在素描教学中由于认识的局限以及教学要求和手段的单一，常常在不知不觉中将学习引向歧途，学生们错误地把客观描摹和表面的真实做为追求的目标，其结果必然是平淡、乏味和千篇一律，没有了艺术的创造力，同时也丧失了每一个人必须要有的个性。

在设计类的艺术院校中，装饰造型课是连接绘画基础课和专业设计课的重要的过渡性课程，由于装饰造型的特殊的目的和要求，这一课程正好弥补了一般写实性素描课的缺陷和不足，成了初级素描课的延续和补充。其实，对于所有学习视觉艺术各个专业的学生来说，装

饰造型课的学习都是启发创造意识，发挥和拓展个性的重要课程。

首先，学习装饰造型的第一步也是写生，写生的方式可以任意选择，有调子的素描，以线为主的勾勒或者是线面结合的造型方式都行，只是在记录形象的同时，更强调在写生中你感觉和发现到了什么，是什么打动了你，使你产生了想要画，想要表现的欲望。是他的形象特点？是他的体量？是它的构成关系？是它象征意味？总之，你不能仅仅把形象描摹下来，因为写生只是你的素材，只是你完成作业的第一步，如果你没有感觉，没有想法，你就不能把作业完成好。

装饰造型课的第二步是要求学生们将收集到的原始材料进行选择 and 取舍，把那些确实比较有意思的东西提取出来，写生时的感受或许还不太自觉，当时的意象也还有些朦胧，但是经过这一阶段的取舍和提炼，应逐渐明确自己的表达意图，使写生时的感觉更加清晰和具体。如果你对形象本身感兴趣，那就着意地去刻画形象；也许是对象的形式构成关系更有意思，那你可以适当地放松形象造型，而将注意力放在较为抽象的形式感上；还可能是对象的某种象征含意更有吸引力，那么你的重点就应放在怎样才能使它的意味更充分地传达出来。总之，你不能停留在表面的描绘上，也不能只满足于表现客观的真实性，课题要求你再向前跨出一步，其实这也是创作的开始，有难度，但必须要走。

接下来要考虑的是如何把想法和意图落实在画面上。在装饰造型课上要求学生用完全黑白的方式去表现，尽量减少灰色层次，如果必

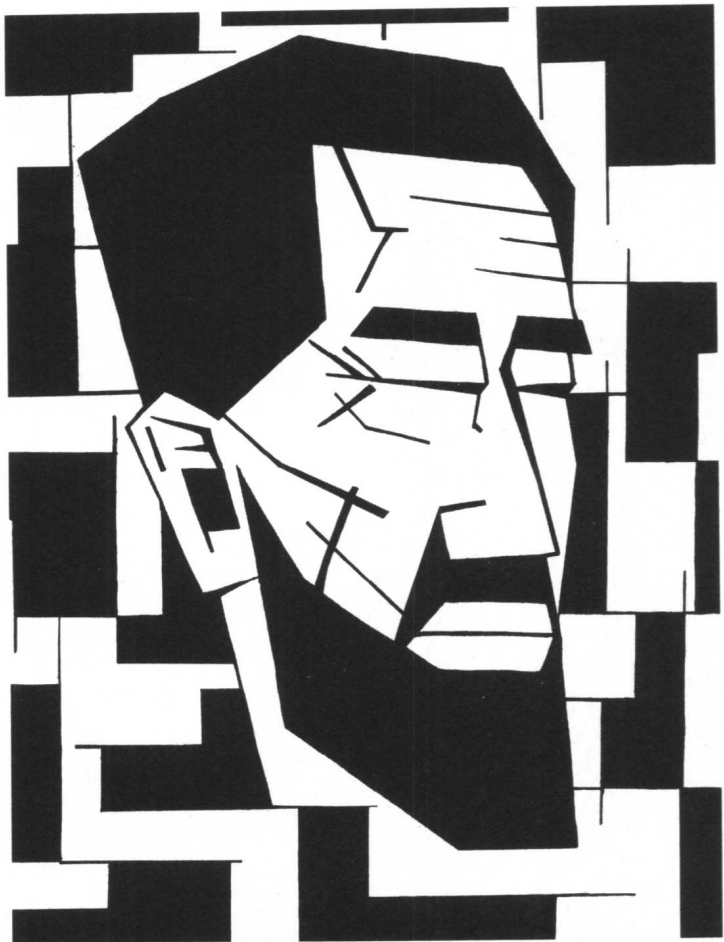
须使用过渡色调的话，只能用黑色的点或者线组成灰色，这样做的目的也是迫使学生们放弃特别习惯使用的铅笔，试着用其他方式去表现一个对象或事物，简约的黑白本身就是一种概括和提炼。甚至鼓励学生写生时就使用毛笔，这样的原始材料将会与要求的作业形式更为接近。实际情况也表明，当学生们一旦抛开原来的造型方式，敢于尝试新的表达方法时，很快就会发现面前是一片更加广阔的新天地。

在描绘性的素描造型训练中也有选择、取舍和构图问题，但那是在比较自然的状态中加以考虑的，常常由于形象本身的体积、光线、质感等等因素的吸引，自然地削弱了学生们对画面构成、黑白结构及整体关系的把握，而装饰造型课的训练正好是对这一弱点的补充。比如黑白灰，在一般的素描中黑白色调主要是用来塑造形体的，而在装饰构图中黑白除了表现形体以外，更为重要的目的是构成画面的形式美感。当然，装饰造型中所涉及的美感还不仅止于此，诸如：均衡、对称、节奏、韵律对立和统一等等较深层次的美学问题，都会表现在我们的作业里和我们研究的课题之中。

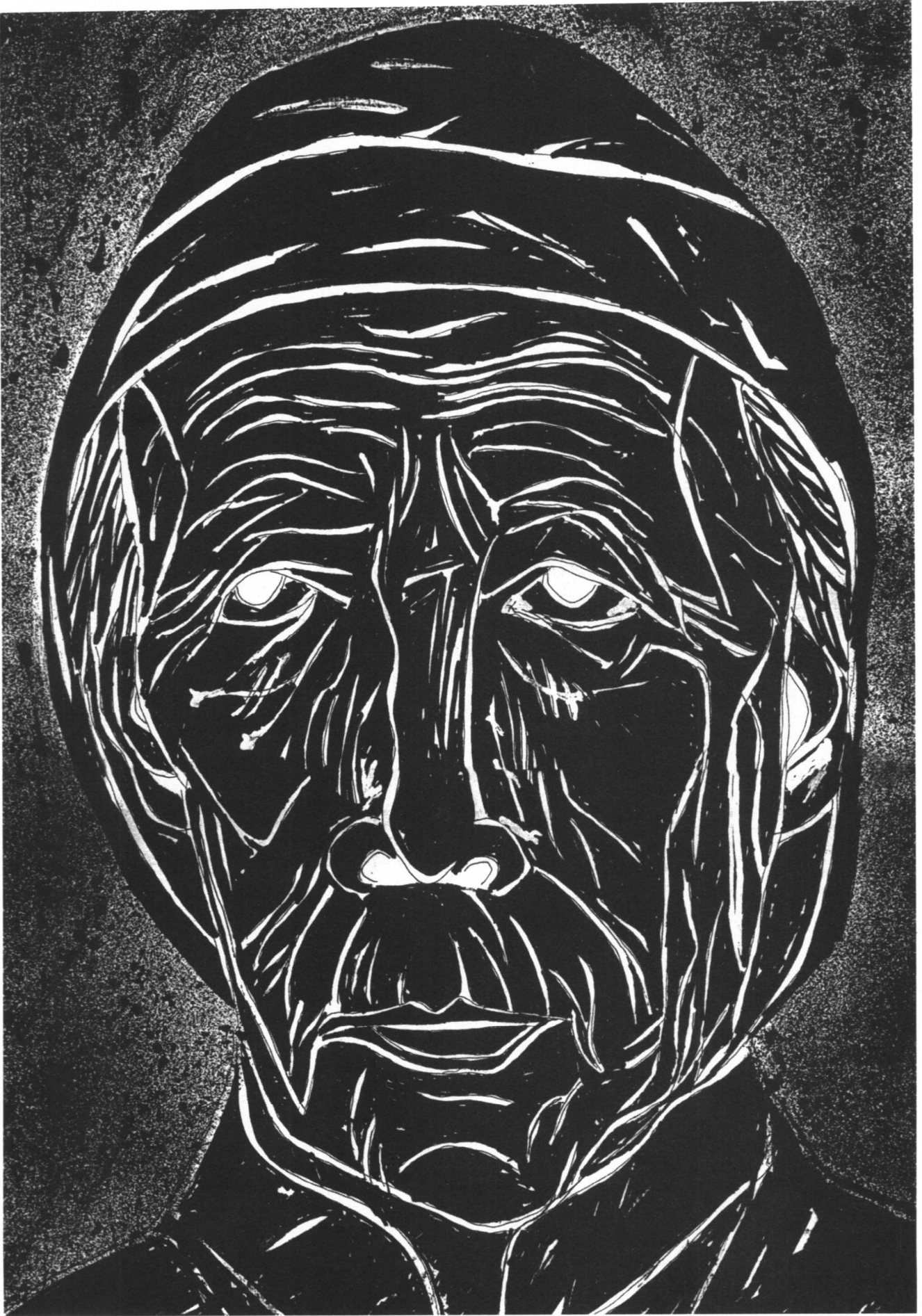
本书收集的黑白装饰画都是以人物为主题的装饰画创作，部分作品有模特，部分作品是感觉和想像的再现，尽管大部分的作品仍然比较幼稚，但是其中依稀可见的是学生们的才华、智慧和表现出来的强大的创作潜能。感谢提供作品的同学，同时也感谢所有对作品感兴趣的读者，希望你们能够喜欢这本书。

大块的黑白使画面显得很有力度，灰色丰富了形象的层次，以斜线为主形成的动势一气呵成，笔触的生动、干脆，表现出很强的绘画性。

这是一幅由写生发展而来的装饰画，作者将老人脸上的皱纹夸张和延伸，发展成整幅画的形式因素。线条的疏密和交织既塑造出了一个生动的形象，又给画面增加了紧张感，使人清楚地感受到了人物的情绪。

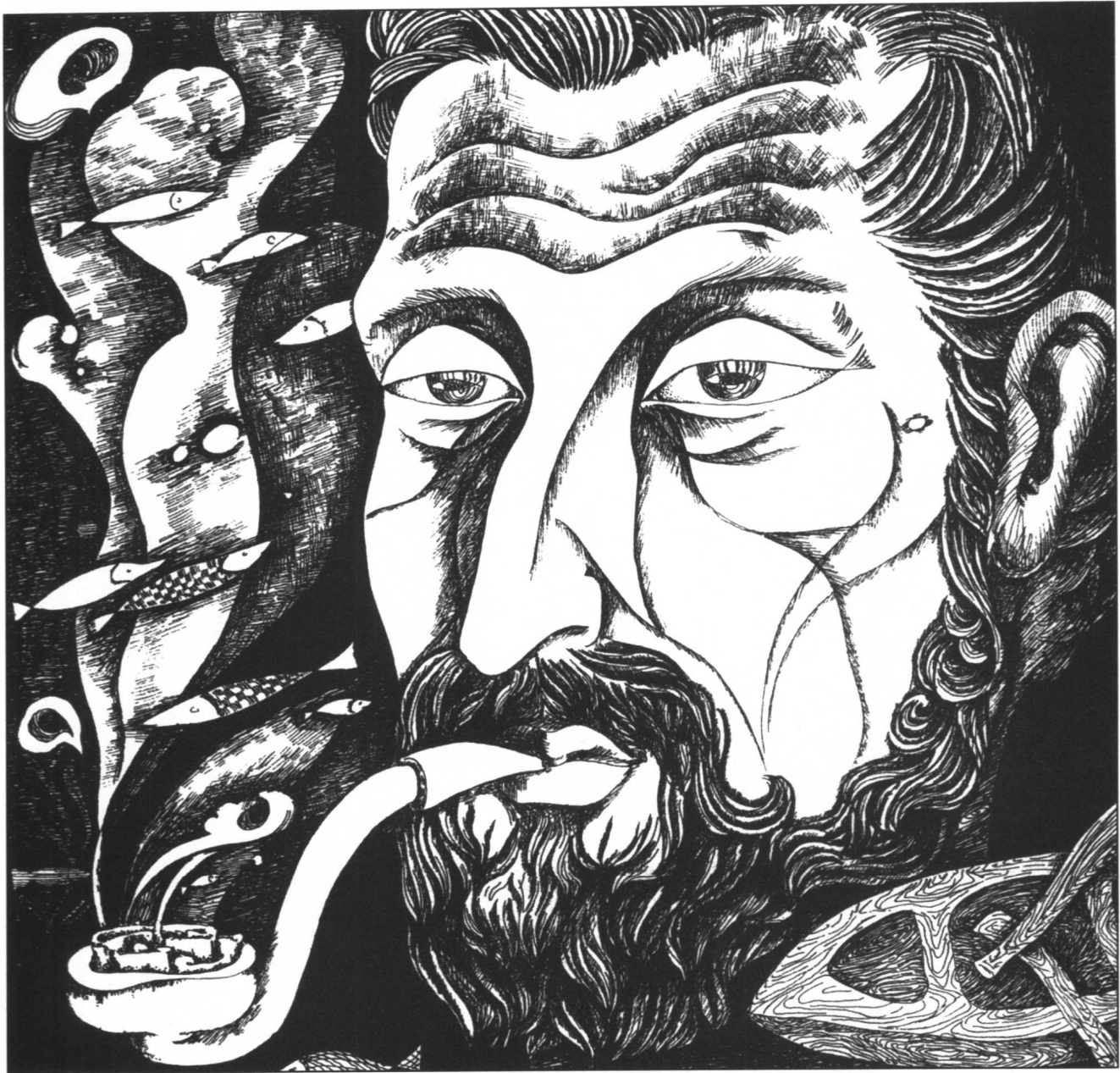
作者的目​​的似乎并不在于表现细节的真实感，而是通过形状与黑白传达出一种理性和思考的境况。

用立体主义看待形象的方式将人物的不同侧面巧妙地组合在一起，人物的情绪刻画得十分生动，大面积的黑色强化了人物的忧郁表情。

作者将表现的重点放在人物形象的刻画上，小船、烟斗、鱼和烟都在象征性地表现着人物的经历和性格。