

清华大学美术学院

学生作品精选 张歌明 编著

图案·装饰画

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

江西美术出版社

清华大学美术学院

学生作品精选

图案 ·

张歌明 编著

江西美术出版社

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院学生作品精选·图案·装饰画 / 张歌明编著.
南昌: 江西美术出版社, 2004.1 (2004.6 重印)

ISBN 7-80690-345-3

I .清… II .张… III .①图案—中国—图集②装饰美术—绘画—作品集—中国—现代 IV .J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114926 号

清华大学美术学院学生作品精选·图案·装饰画

编著 张歌明

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 0791-6565832

发行 新华书店

制版 江西省江美数码科技有限公司

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 4.5

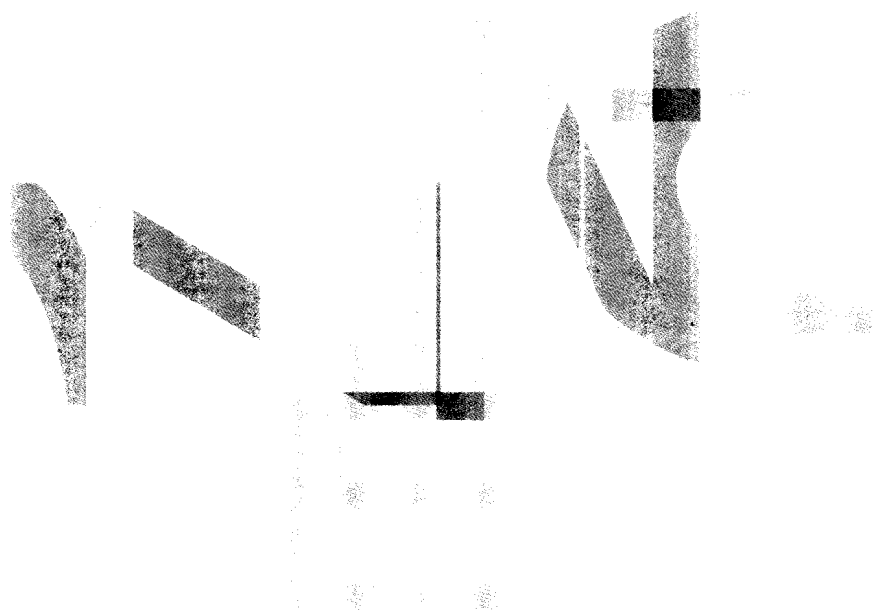
版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 6 月第 2 次印刷

印数 5001—8000

ISBN 7-80690-345-3/J · 1154

定价 32.00 元

目 录

前言	/1
理解图案·装饰画	/2
动物·植物	/3
物品·风景	/20
抽象形式	/32
人物组合	/47

前言

近年来,清华大学美术学院在学科设置、教学研究等方面都有了很大的发展。除了那些传统的艺术设计方面的优势专业如:装潢艺术设计、环境艺术设计、染织服装设计、工业设计、陶瓷艺术设计之外,又增加了绘画、雕塑、摄影、动画与多媒体艺术、玻璃艺术、纤维艺术等专业和专业方向;并设立了艺术设计、美术和史论三个分部,使学院在保持原有学科特色的同时,加强了学科专业之间的交叉与融合,开拓出更广阔的学术研究平台,力求在更高的层面上推进艺术教育的进步。

清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院,多年来学院的师生在研究东、西方现代艺术发展的同时更注重挖掘和保持中国传统艺术的精髓,不断寻找传统与现代有机结合的道路。在教学中不但强调形式技巧的传授和掌握,更重视人文观念的传达和体现,使得学生们不论是在校学习期间或是在以后的职业生涯中都能对所从事的工作具有比较全面的理解和认识。学院有很多毕业生都活跃在国内的设计界,成为我国当今设计行业的中坚力量。

学院一贯十分重视教学内容的研究和改进,每一年都有一些新的课程被实验和应用于教学实践中,这是迅速发展社会对我们的要求,也是锐意进取的师生们的自觉努力。我们重视学院整体结构的完善和整合,鼓励每一位教师将自己的精力倾注在各自的专业教学中;同时,也更希望所有的学生都能积极地参与到各种类型的学术活动之中,不断突破和创新,增强文化素质,提高专业设计水平。

这里收集了我院艺术设计专业基础图案、平面设计、染织服装设计、环境艺术设计部分学生的优秀作品,这些作品在一定程度上反映了我院近些年来专业教学的状况和水平,希望能对那些有志于学习艺术设计的同学们有所帮助。

清华大学美术学院院长

 教授

理解图案·装饰画

张歌明

图案课一直是设计类学生的专业基础课,有些时候也被叫做“装饰基础”课,总的来说意思差不多,都是强调对自然形态的提炼和概括,注重视觉形式的研究,并通过这个课程的学习提高学生的审美水平。

20世纪80年代之前,图案课一般是从题材出发,将课程分成“动物·植物”、“物品·风景”、“抽象形式”和“人物组合”四种类型,各种专业根据需要选择不同的题材,如染织服装设计系通常会选择“动物·植物”和“物品·风景”,而装潢设计艺术系则会选择“抽象形式”和“人物组合”。立足于现实主义的创作思想,教员希望学生能够接触所有的题材,如果时间允许,将会全部上完这四种题材的内容。

90年代开始,设计基础课的内容不断增加,教师在教学指导思想上进行了调整。图案课分为“装饰造型”、“装饰构图”和“装饰色彩”三个阶段,课程名称的变化也意味着教学重点的转移,了解和熟悉身边的东西固然是很重要的,但对于这类的课程来说,更要注意对形式语言的研究和提取。明确地提出造型、构图和色彩的装饰性问题,能够使学生尽快地意识到装饰语言的特殊性,无论写生的对象有什么变化,课题的要义是使学生尽快地抓住那些根本的东西。

近年来随着对设计教育研究的不断深化,设计基础课的教学更强调设计意识的培养和建立,除了研究装饰形式的语言问题之外,准确利用形式的语言,明确和清晰地传达出作者的想法和创意,也是设置课题和完成作业的重要内容。从研究形式感本身到关注形式的意味,无疑增加了课程的难度与含量,这样的过程更符合设计专业的创意流程,因此也就使基础教育更加切合实际。

特别值得一提的是,由于教学思想转变,原有的题材和类型的限制有了很大的突破,一方面,同学们所关注的东西更加细微和生活化,几枝铅笔、一双旧鞋、钥匙、纽扣,甚至一张带着皱折的报纸,都可以用来揭示形式和传递思想;另一方面,梦境的、想像的,甚至荒诞的和非常现实的题材也会出现在学生们的作品里,无形中扩展了装饰表现的领域,也使得图案与装饰画的界线变得模糊。

此外,计算机辅助设计使图案表现的可能性大大增加,它不但提供了更为便捷的方式和多种选择的可能性,同时也带来了新的视觉样式,不知不觉地改变着人们的欣赏习惯,影响了人们的审美情趣。

这里收集的图案及装饰作品是美术学院设计各专业学生的作业,在一定程度表现了教学的指导思想和要求,也比较真实地反映了学生们的现状和水平。

作为造型基础课与专业设计课之间的衔接性课程,图案的首要任务就是大力地强调提炼和概括现实对象,使学生们能够从依附性的、没有想法的客观描绘对象的状态中走出来,引导他们从一个新的角度去重新审视眼前的世界,寻找新的表现方法,丰富视觉语言。一般的方法是限制色阶的使用,迫使学生以简明的黑白关系、概括的点和线去理解对象、表现对象,当他们能够更为宏观地去看待眼前的景物时,会自然而然地远离那些琐碎的细节,更接近艺术表现的实质。

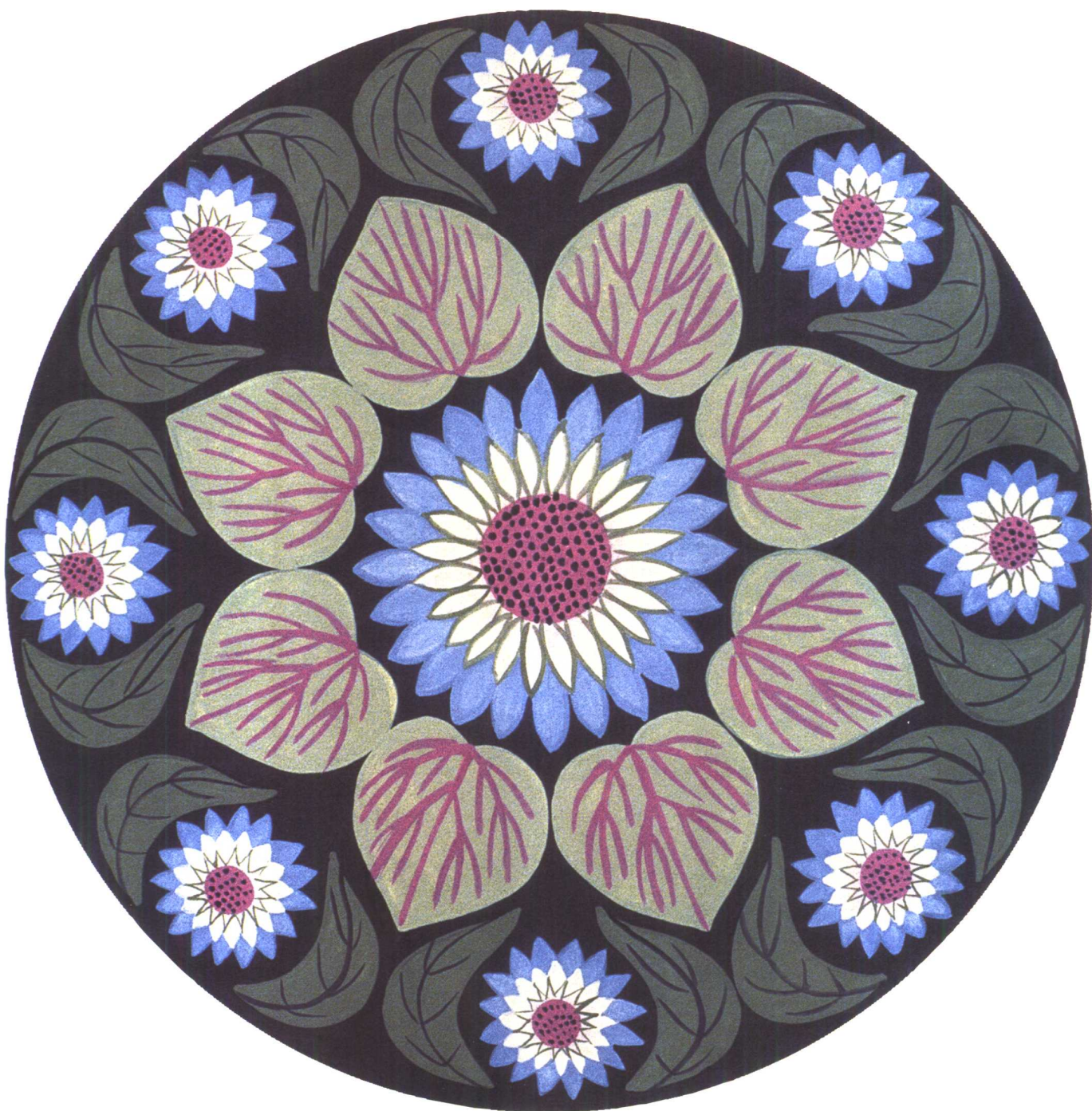
其次是形式语言的研究,早期的图案课很重视古典图案的形式研究,为此,甚至可以拿出两周的时间做临摹和归类,特别强调对基本美感形式的理解。如:对立统一、条理反复、节奏变化等等,学生的作业也很规范和严谨,尽管看上去有点古板,但能够在一个较短的时间里将学生带入一个经典的审美气氛中去,或许当时还不能非常充分地理解这些东西,但在以后的艺术实践中,它们都会有意无意地显现出永恒和魅力。今天的人们已经很难再这样坐下来体味经典了,美的精神和形式也随着时代产生了巨大的变化,可是无论如何,用眼睛去看、去观察、去体验的方式没有变化,因此我们对视觉形式的理解、认识和研究始终是这个课程的重要命题。其实,除了关注形式会为我们带来潜在的意义之外,在服装和面料设计、陶瓷制品的纹样设计以及广告和装帧设计中,形式感强、构思精美的图案就已经成为了设计的重要组成部分。

第三,理解和研究视觉传达与意念表达之间的关系。在以往的教学中对这一点有所忽视或至少强调得不够,有的只讲形式感,不讲思想性的倾向,会导致图案作品空洞、概念缺乏思想、没有意思。从长远的角度看,这种倾向也会导致学生在以后的设计工作中缺乏竞争力,因为一切设计都是在有先决条件下的创意和发挥,过分的形式表现只会导致理念的缺失和内容的淡化,不能成为完整的设计作品。近些年来教师注重在教学中对课题的设置,根据进度和要求安排不同层次的题目,使学生们在建立形式中必须表达意念的思想,在评价形式的效果时也必须与观念的传递结合起来,使设计基础课确实成为专业设计课的准备和过渡。

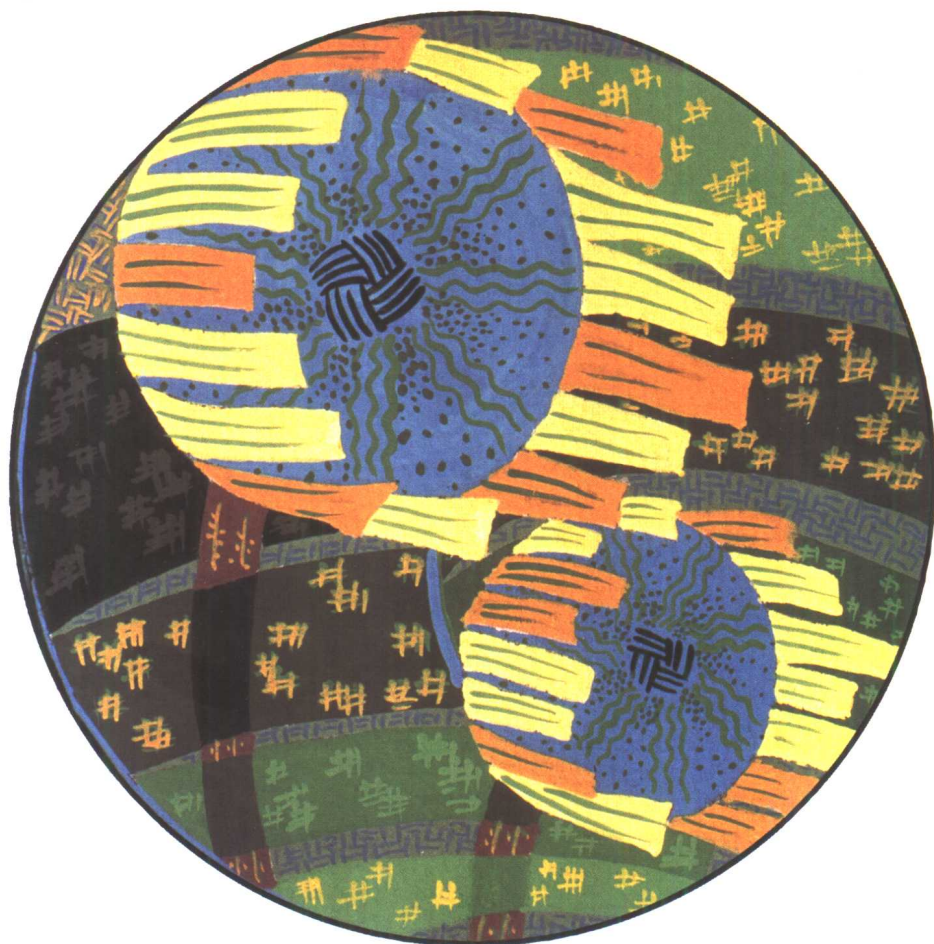
电脑的普及和广泛的应用减化了设计工艺的流程,同时也对旧有的表现形式和审美观念产生了极大的冲击。传统的图案规范和装饰模式需要重新进行评价和认真的审视,新的视觉形式,会带来新的感悟和体验,但对于民族文化精神的传承也要求我们不能将过去的东西一概抛弃。工具和手段仍会不断翻新,但我们坚持要把握的是在设计创意中保持形式和内容的正确关系。

感谢赵茂生和陈辉先生,在他们的精心指导下,学生们创作了精彩的富有意义的作品,同时也感谢贾京生老师及染织服装班的同学们,他们也为本书提供了优秀的作品,并且展示了作品的创作过程,衷心希望这些作品能为喜欢图案的同学们提供参考和借鉴的范例。

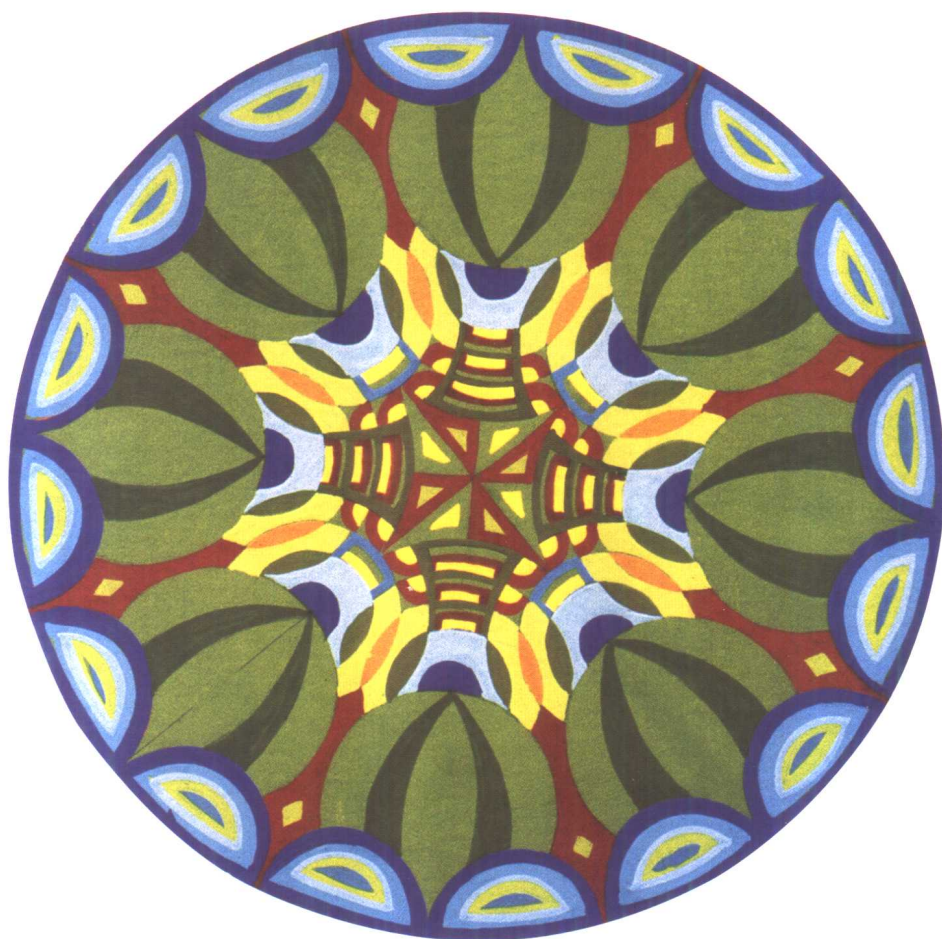
谢谢为本书提供作品的所有同学!

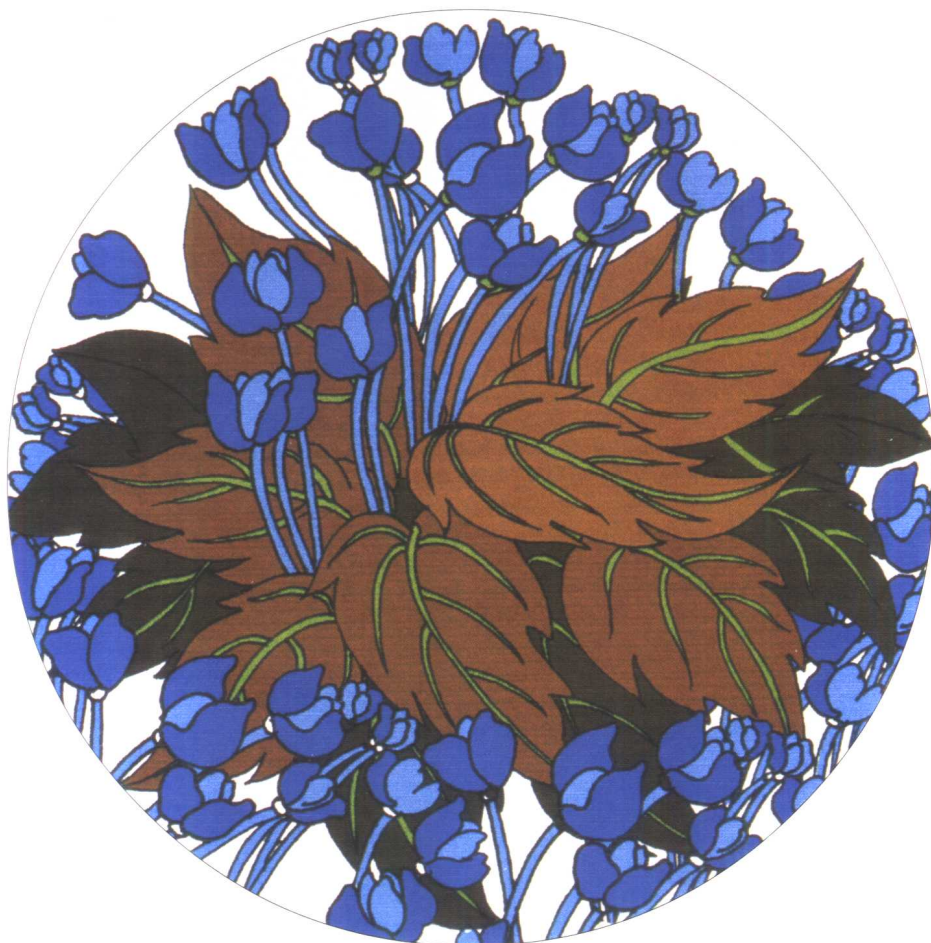
刘晓琳

尹博文

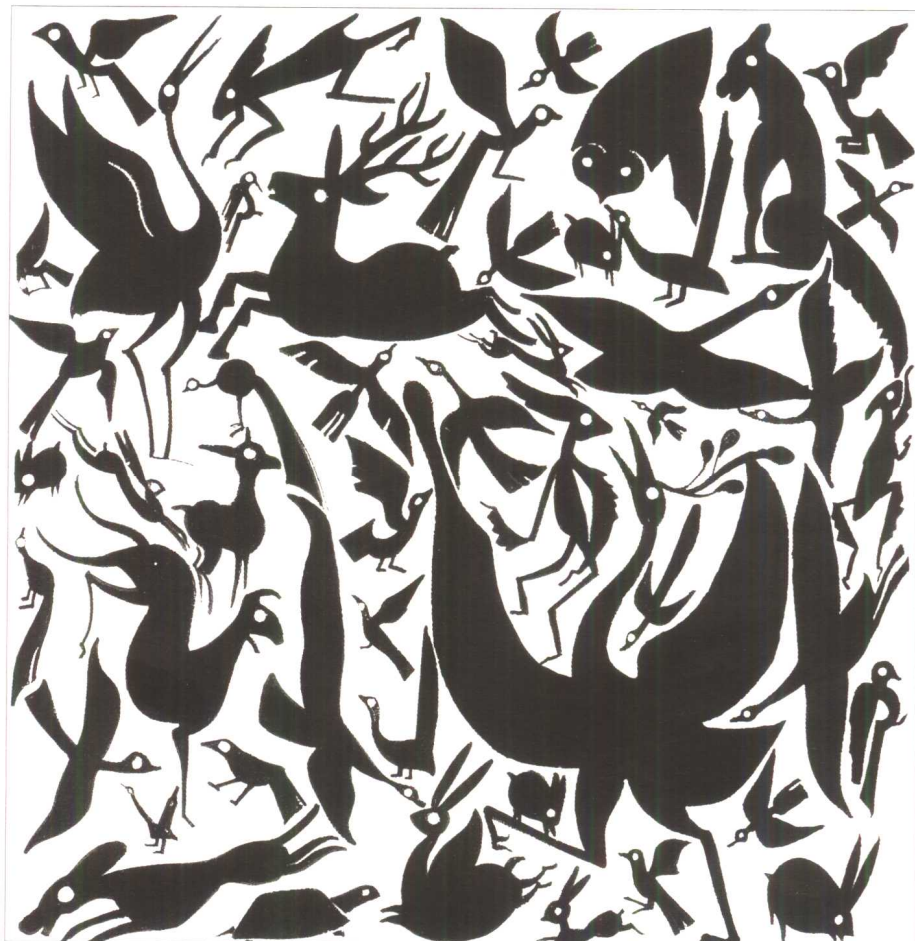
席静敏

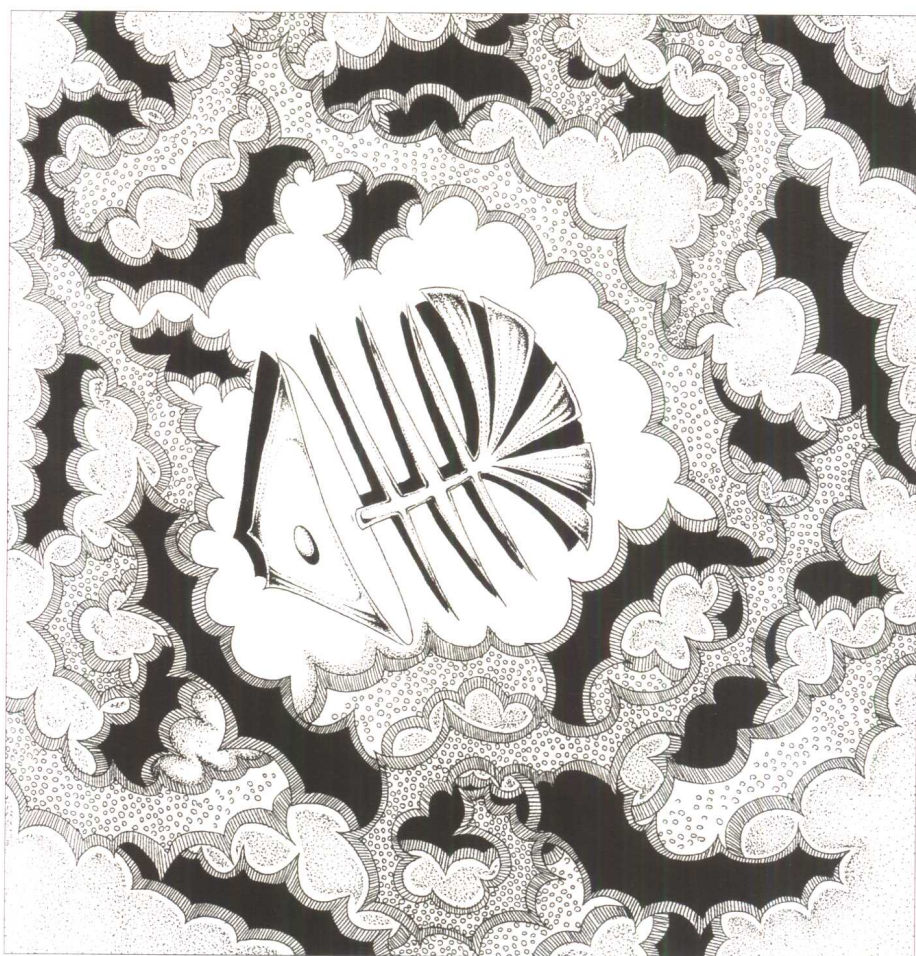
张 珊

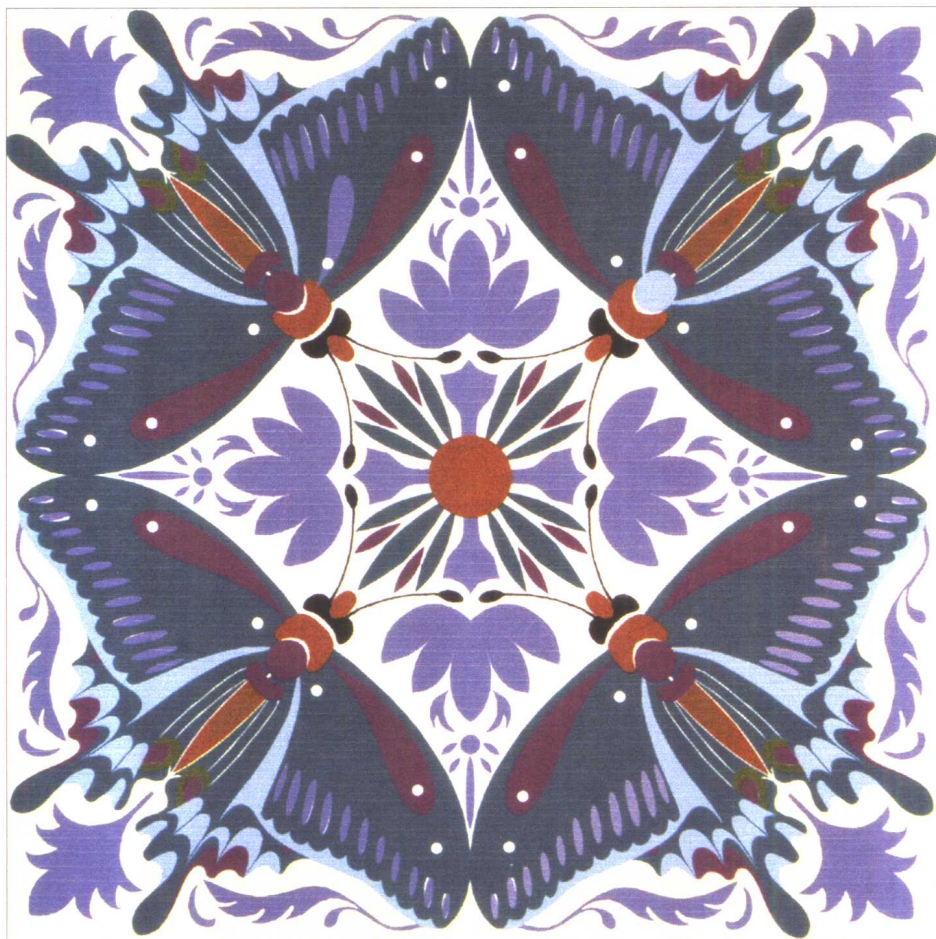
张 丹

张 瑜

王晓彬

张 丹

霍 亮

聂佑佳

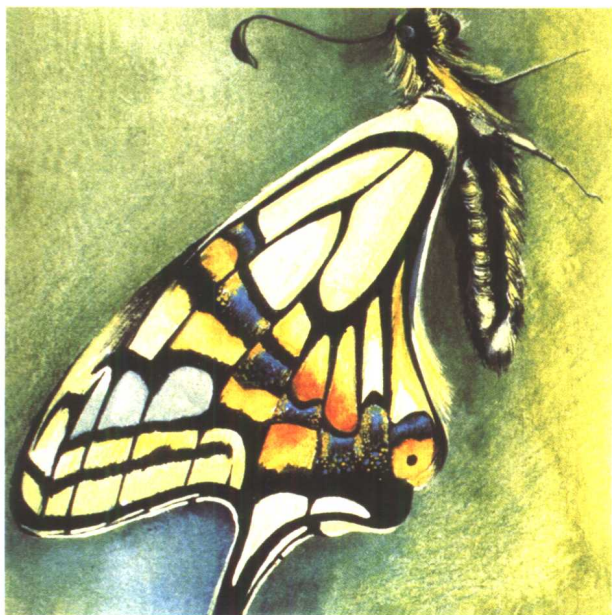
谢天晓

刘小平

杨 博

孟 洁

刘晓琳

吴 薇

及丽蓓

郭 馨

徐京梅

