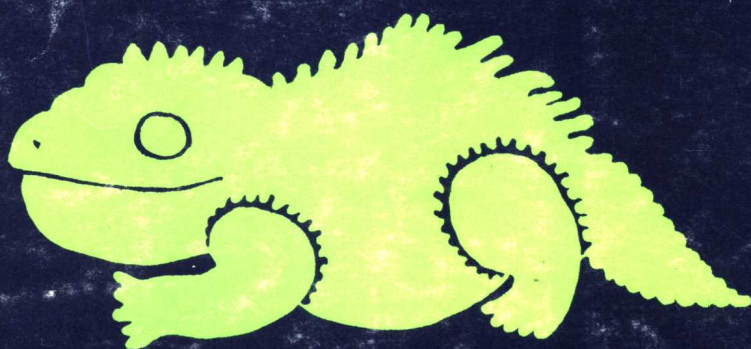

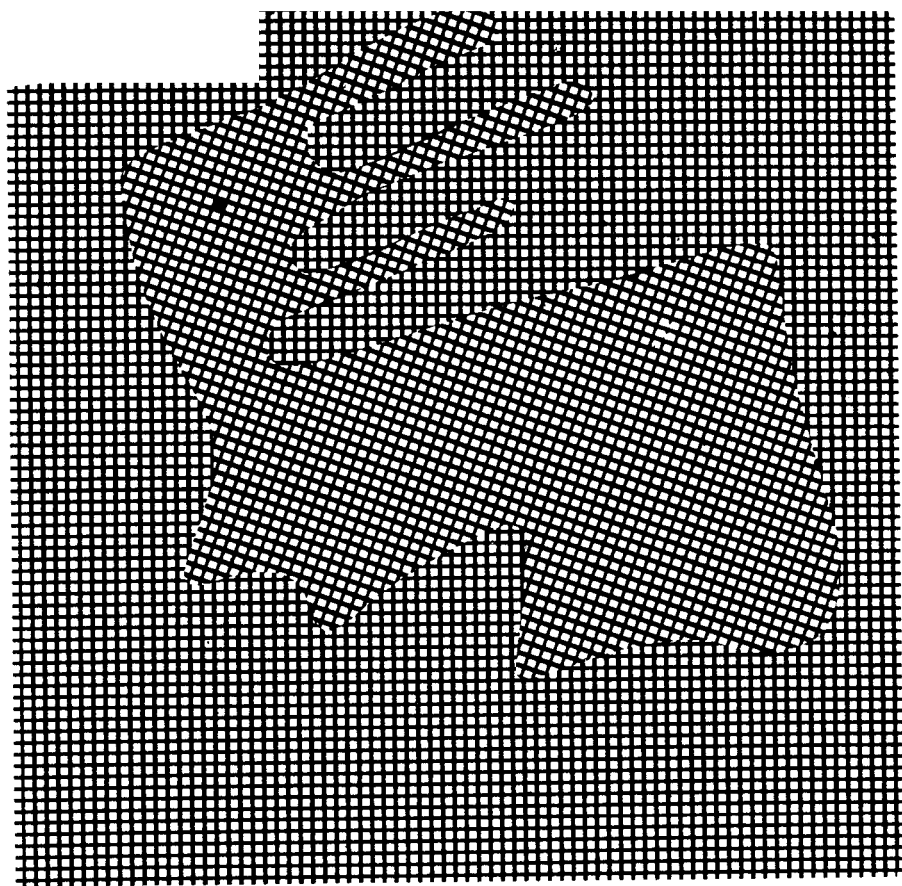
现代装饰动物技法

XIANDAIZHUANGSHIDONGWUJIFA

田旭桐 著

江西美术出版社

现代装饰动物技法

田旭桐 著
江西美术出版社

XIANDAIZHUANGSHIDONGWUJIFA

责任编辑 钟文斌
装帧设计 田旭桐

现代装饰动物技法

田旭桐 编

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路)

江西省新华书店发行 南昌市印刷十一厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 10

1995年12月第1版 1995年12月第1次印刷

印数 1—10,000

ISBN 7-80580-278-5/J · 251 定价:15.00元

ISBN 7-80580-278-5

9 787805 802787 >

作者简历

田旭桐,1962年2月生于北京。自幼习画 1981年考入中央工艺美术学院,1985年毕业后留校任教至今。作品曾多次参加国内外大型美术展览,并被博物馆和私人收藏。有三百余幅水墨画、油画、装饰画、壁挂为多家报刊专文专版介绍刊登。

1987年8月在太原市青年宫举办个展,1987年9月在北京音乐厅艺术家画廊举办联展。曾编写《工艺美术辞典》中基础图案条目的内容。出版有《现代黑白画——田旭桐黑白画集》、《黑白画技法分析》、《现代装饰动物》、《平面构成教程》、《素描指导》、《中外装饰纹样大系》等。

序

画了多年的画,水墨的、油彩的、写实的、装饰的,都似有所得却又无法给它们下一个完整的定义,更不能穷其奥秘。然而绘画又象是一件平常的事情,前些日听朋友说,在澳大利亚土著人那里根本就没有“画家”一词,绘画就犹如狩猎、磨制石器一样是儿童的一门必修课,人人都是画家,也就人人都不是画家了。想来这与我们推崇的远古时代的岩画、民间剪纸、面塑雕刻的非职业画家的意义是一致的。因此,从本质上讲装饰动物的出现也是一种非职业的行为,它体现的是切身的生活,反映的是一种心态。如果没有一个表达上的愿望,技法也就没有任何意义了。当然,艺术与社会与人是一个综合的有机体,人类的艺术留存于原始心态的范围内显然是不够的。社会的发展,人类智慧的进步,仅用“原始思维”引导下的原始意味的构形已无法表现。形式规律、造型意识、描绘技法等等这些能够使造型更加丰富的东西,也就越来越受到人们的重视。

装饰动物是绘画中极为重要的一个范畴,它几乎包括了其全部的含义和表现方式。绘画发展所涉及的问题也直观的在装饰动物上得到体现。在绘画中人们对形式、构形、个性感兴趣,在装饰动物也是一样。在所有这些形体中的构形技法似乎最为引人注目了。在许多人眼中“技法”就等于捷径,好象只要能够寻找到一种能够为己而用的技法,就可以使自己的艺术有一个长足的发展。其实,任何技法的本意都不是传授一个处方,它描绘的程序只是最基本的知识,每一个人只要认真的去理解,花上一段时间,几乎都能掌握。但是掌握了技法的描绘方式,并不等于会运用技法,就象经常出入于美术馆,临摹和掌握了某位大师创作技法的人一样,他可以仿制这位大师的作品,可他不能有所创意。技法的认

知只是描绘形象的一个方面,另一方面则是通过自己的眼睛去观察和理解。深刻的认识动物内在的习性,培养自己对周围世界的敏锐的观察力和敏感性,这才是第一位的。

本书的编写,主要表述的是对装饰动物的造型起到根本作用的原理和经常运用的绘制技法。其中的理解大多不象数学般的分类,更没有技法绘制公式类的说明,主要是综合性的。我想这样更有利于人们的理解和在装饰动物中具体的应用。当然其中的许多认识只是自己的偏见,更有许多有益的东西被遗漏,还请人们指正。

另外,值得提出的是书中的附图选用是从我这几年绘制的装饰动物作品中挑选出来的。附在书中主要是为了说明某一问题,而非幅幅佳作。我深知,自己的创作并非个人的行为,其中包含有前辈的智慧和他人的帮助。我妻子侯芳是我每幅画的第一个欣赏者和最有帮助的批评家。在我构思枯竭无从下笔之时给了我信心和鼓励,恢复和加固了我对人,对艺术,对生活的信念,得以一次又一次地重新找回了自己。我应特别感谢江西美术出版社的钟文斌先生,他在书稿的编写过程中提出了许多指导性意见,得使本书更为完善。

我由衷的希望此书能给读者带来有益的帮助。以最深的谢意将此书献给曾帮助过我的师长、先生及相识和即将相识的朋友们。

田 旭 桐

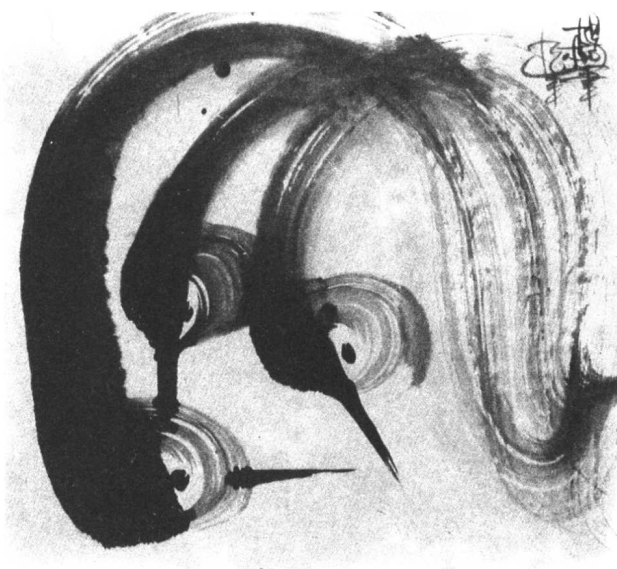
1995年6月于中央工艺美术学院

目 录

序

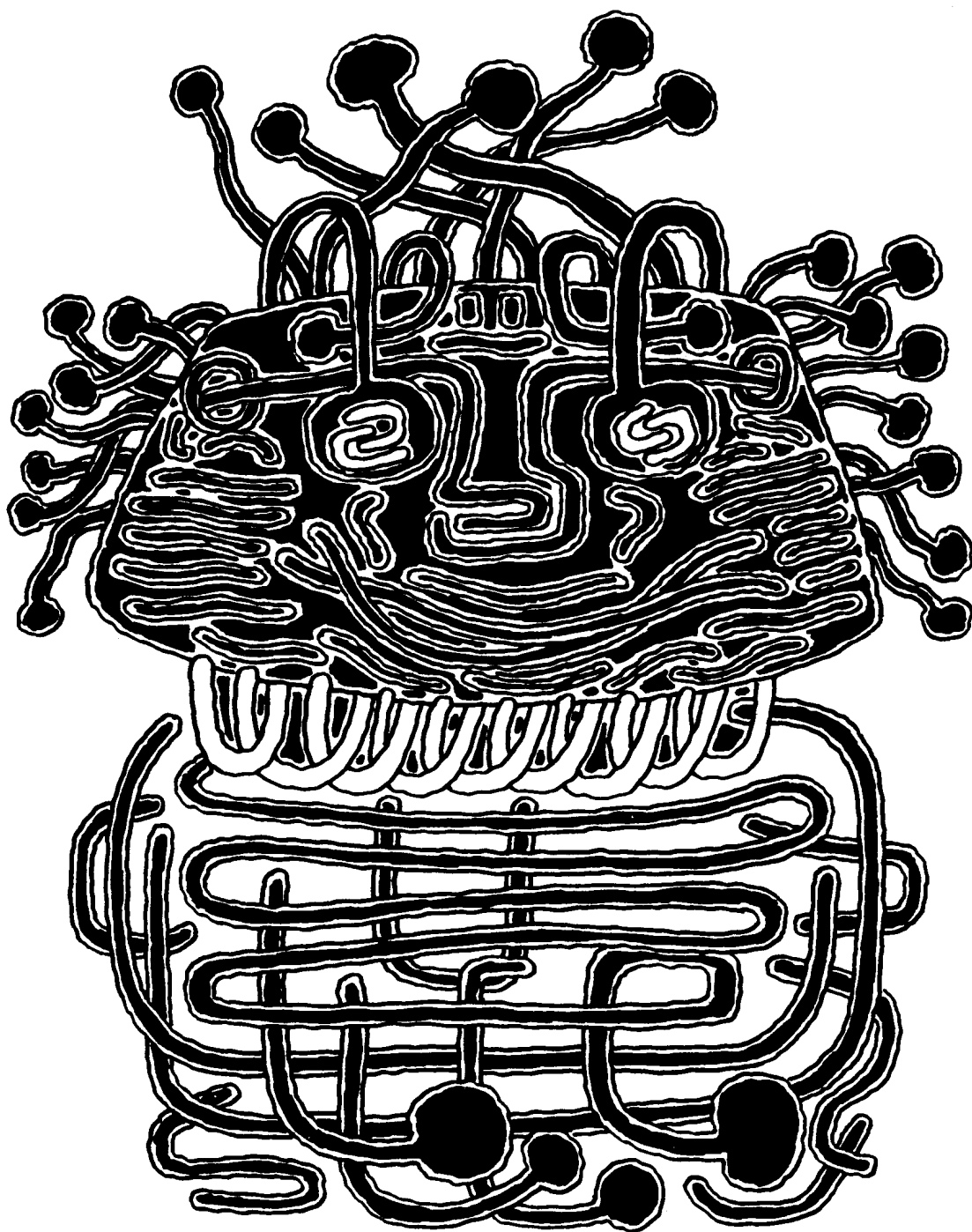
一:装饰动物释义	(1)
二:描绘装饰动物应具备的条件 ...	(7)
三:动物形的理解与记录	(13)
对自然动物的理解	
对动物的记录方式	
四:装饰动物的潜在内容	(23)
对形的本能反映	
自然形态中的装饰成分	
动物形态的线转化	
创造空间	
时间	
五:装饰动物的造型方式	(45)
内容意义决定的装饰形	
自然动物形的环境分解与组合	
抽象形对自然动物形的渗透	
对动物形再现意义的简化	
主观意图的简化	
线造型	
平面形的引入	
六:形式语言	(81)
平衡传递的意义	
形的运动决定的韵律	
深度向平面的转化	
形构成中的序列	
七:装饰动物的描绘技法	(131)

图 1. 逆风

一：装饰动物释义

图 2. 图腾

现代装饰动物技法

一:装饰动物释义

人的任何行为,总是受到某种动机的引导,在艺术方面所谓的为艺术而艺术,为形式而艺术,为生活而艺术等等无不如此。即使在远古的动物形象描绘上,这一点表露的也很明显。那些通过简约的形象传达给人们的认识,很容易使我们窥见那时描绘过程中,想要体现的传授猎取动物技能或企求从中得到超自然力量的愿望。随着时间的推移,虽然这种具有强烈的动机引导性质的形象,逐渐表现的比较隐蔽,或者说被形式上体现的对美的追求所掩盖。但这种内在的东西却自始至终支配着艺术的发展和人们欣赏角度的改变。

当我们试图较明确的规定“装饰动物”的含义时,除了要包含通常理解的装饰意味的形式外,还应该使它具备由动机而决定的实用因素。因此,所谓的装饰动物,是指运用形式美的规律对人们的生存环境或某些器物的造形、色彩、纹样以动物为主体内容的造形行为。装饰动物的造形特点,不以忠实的再现动物的自然存在状态为目的,而是强调人们的审美情趣和对内容的总结提炼。象征、隐喻、变形、夸张是它常用的手法。从装饰动物的应用目的和表现范围看主要包括以下五种主要形式:

1. 自我表现的装饰动物。这一类型的装饰动物,是以表现描绘者自己对动物形的独特感受为出发点,按照艺术造型的一般规律和思维方式,进行的比较强调形式意味的绘画(包括壁画、装饰画)、雕塑、纤维壁挂等。

2. 作为应用目的的装饰动物。以被装饰物的实用功能为依据,通过一定的描绘技巧、工艺手段和相应的材料,制作出来的外形或装饰动物纹样,称为作为应用目的的装饰动

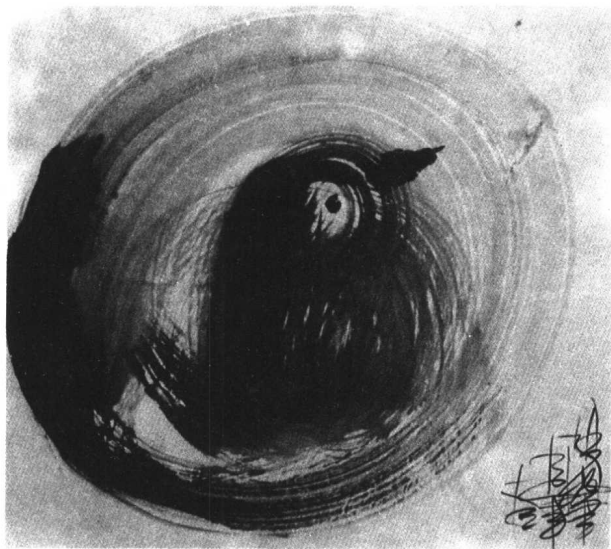
物。

3. 宗教意义的装饰动物。这一类型的装饰动物,基本不以描绘动物本身形象的形式美为目的,而是借物之形表现一种观念和信仰。这一形式的动物形象隐喻着超世脱俗的精神,其古朴神秘的造型非常耐人思索。我们熟悉的汉代石刻中的四神、龙虎,秘鲁彩陶中出现的双头蛇,泰国佛教题材中的大象等等都是比较典型的例子。

4. 民俗化的装饰动物。这种装饰动物是人们在日常生活中,为了抒发感情和寄托愿望而创造的,其形象大多是世代传承,带有明确的内容和浓厚的地方色彩。由于这种动物形象的运用,一般是以自娱自用为目的,既使交换也不具有任何的商业性质,因而淳朴自然,表现技巧纯真、浑厚,渗透在衣、食、住、行,婚丧嫁娶,节日喜庆等各种民俗活动之中。

5. 广义化的装饰动物。随着社会的发展,装饰动物应用范围的淡化,许多无法归类的装饰动物均属于广义化的装饰动物。

图 3. 小鸟

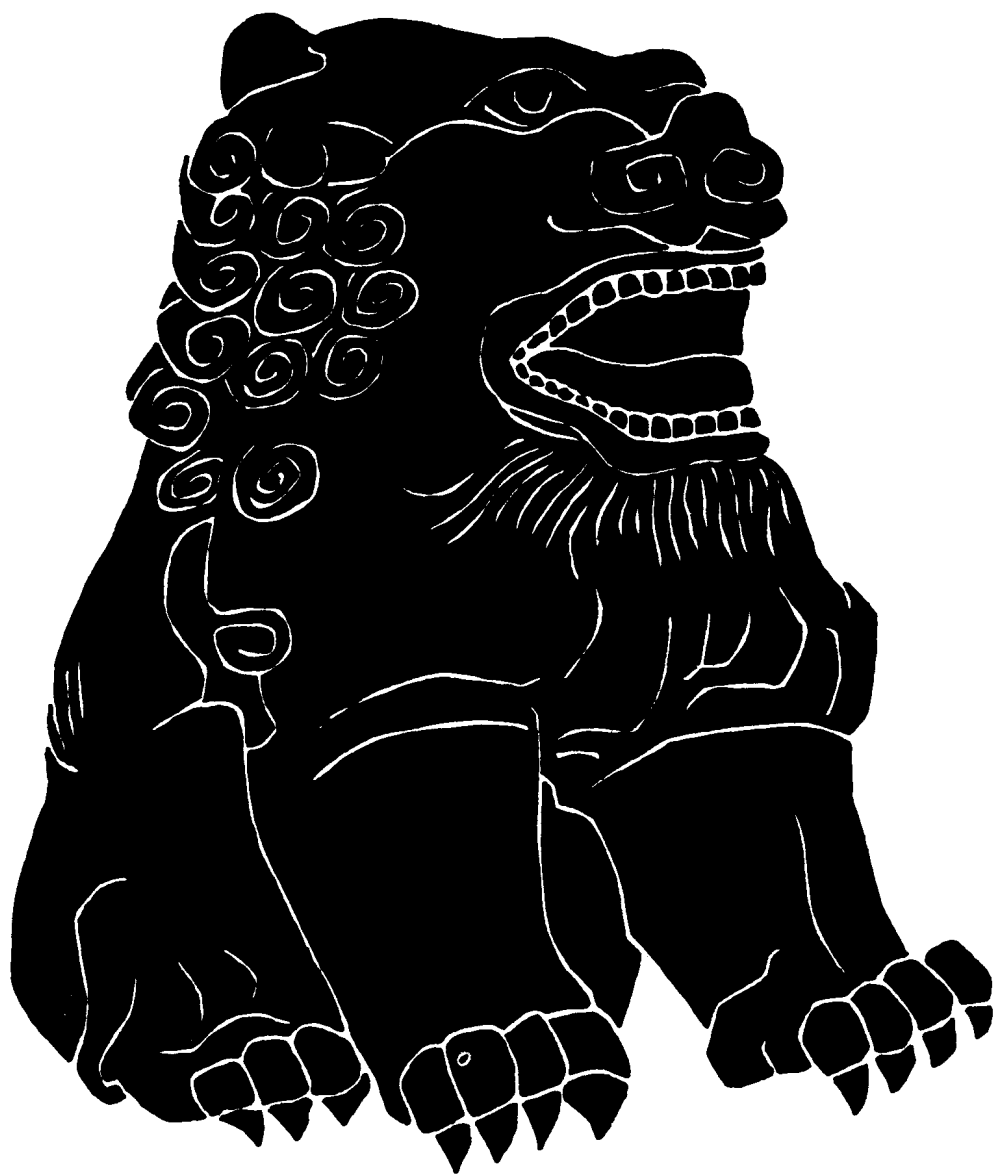

图 4. 石狮

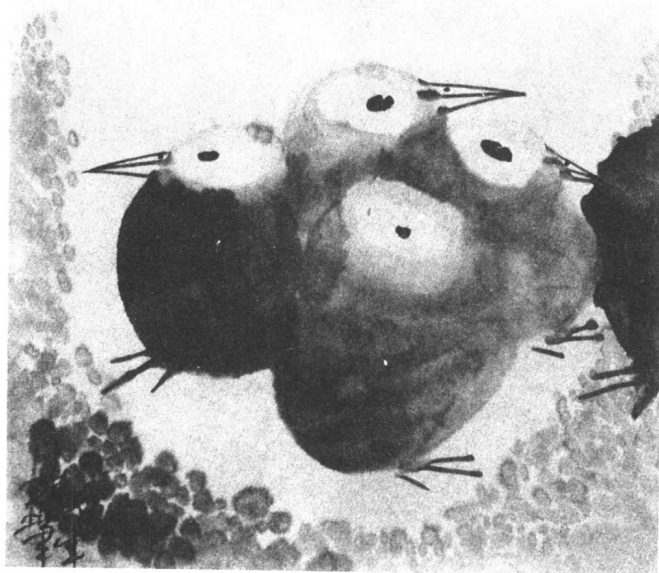

图 5. 友伴(上)

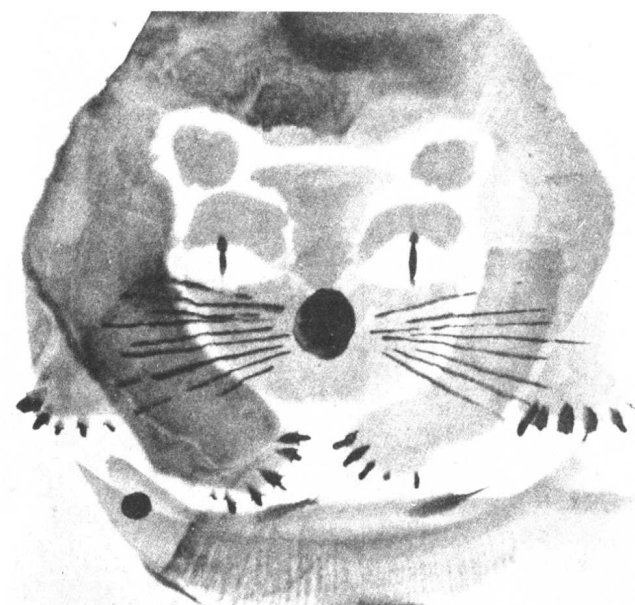

图 6. 午餐(中)

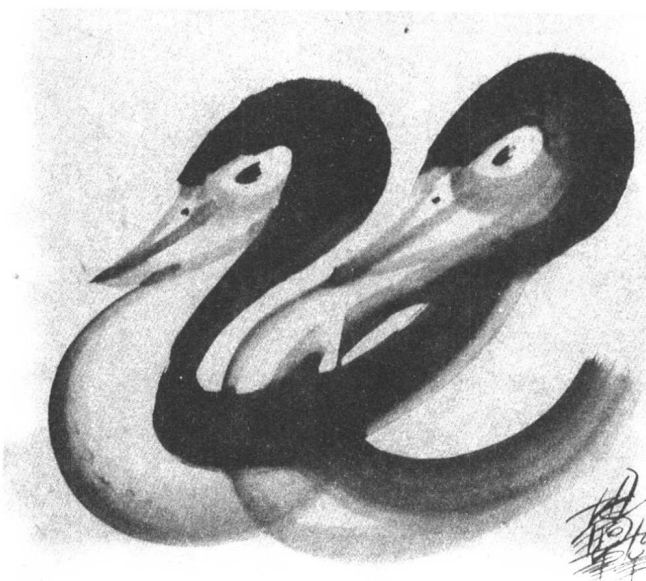

图 7. 双鸭图(下)

图 8. 马头的局部

图 9. 口中食

二：描绘装饰动物应具备的条件

二:描绘装饰动物应具备的条件

描绘装饰动物应该具备的基本条件,本质上讲与其它绘画并没有什么太大的差异,只不过比单一的画种更广泛。装饰动物的造型行为是艰苦的,并不象许多人想象的那样轻松,尤其是创造那些观念化、风格化或获得变形感的形象时,则更是如此。因此,描绘装饰动物应该具备二个方面的条件,既,审美意识和描绘工具与材料。在审美意识方面,首先是培养兴趣。一个人对某一事的兴趣可以“天生”,也可以后学。天生似是不可强求,但后学则多表现为自己的一种精神追求和求知愿望。经验的获得和持之有恒的学习必然会引发对问题深究的动力,兴趣也便由此而生。其二是耐心和有恒。描绘装饰动物并非易事,有关装饰规律的理解和自身个性的发现,风格的确立都只能在不间断的描绘中,才能领悟和形成。三是审美。审美的培养源于一种心态。急功近利,寻求捷径,无疑是无法使自己的作品具有超逸的品格。陈康先生说:“学书如果没有审美观念,也是不辨善恶美丑,象麻木了一样。所以学书必须先有审美观念。反之,审美观念,也可藉学书而养成。”书法如此,装饰动物也同样有共通的地方。在描绘工具和材料方面,应该在实践中体会各种材料和工具的性能,并不提倡用多么昂贵的东西。但所用材料必须能够体现自己的意图,不要为节约而给描绘的过程增加困难。正象有位画家所说:“材料和工具是具有灵魂的,它们能启发创作灵感。”从总的方面讲,描绘装饰动物应具备的工具材料是:

画笔:主要有用于描线涂小色块的叶筋笔、衣纹笔、小红毛、普通钢笔、针管绘图笔、麦克笔和用于平涂色块的水彩笔、白云笔等。当然除此外,根据个人的特点和对笔的认识,象鬃毛油画笔能够形成的豪放坚实,如刀切似的痕迹,貂毛笔的富有感情色彩的变化,也都是在不同情况下表达自己创作激情的很好工具。

画纸:不同的纸与不同的工具相结合,能

产生多种的效果,即使是同一形象的平涂,由于纸的质地区别,也会给人或轻浮或质朴的感觉。一般来说,常用的纸有素描纸、绘图纸、水彩纸、有色纸、宣纸、高丽纸、毛边纸、白卡纸、白板纸、高克数的铜版纸等。用于描绘对称形或精细的重复形而必备的拷贝纸也不应缺少。另外,还应该准备一些复写纸和透明胶片。

绘图工具:在描绘精细的形象和规整的几何形时,一副良好的绘图工具必不可少。其中包括直尺、圆规、鸭嘴笔、小圈圆规、三角尺、云形尺、圆形裁刀、裁纸刀等。

颜色:颜色的分类主要有二种。一种是染料类,这种颜色质地非常细,呈液体或块状用水稀释。它的特点是色泽鲜亮透明没有覆盖力。另外由于它对纸有很强的渗透作用,画上去的任何色彩均无法修改,因此只适合小幅或色彩强烈的画面。我们平时常用的彩色墨水就属于这种性质的染料颜色。第二种是颜料类颜色。这种颜色我们很熟悉,它主要包括油画颜料、水粉颜料、水彩颜料、国画颜料、丙

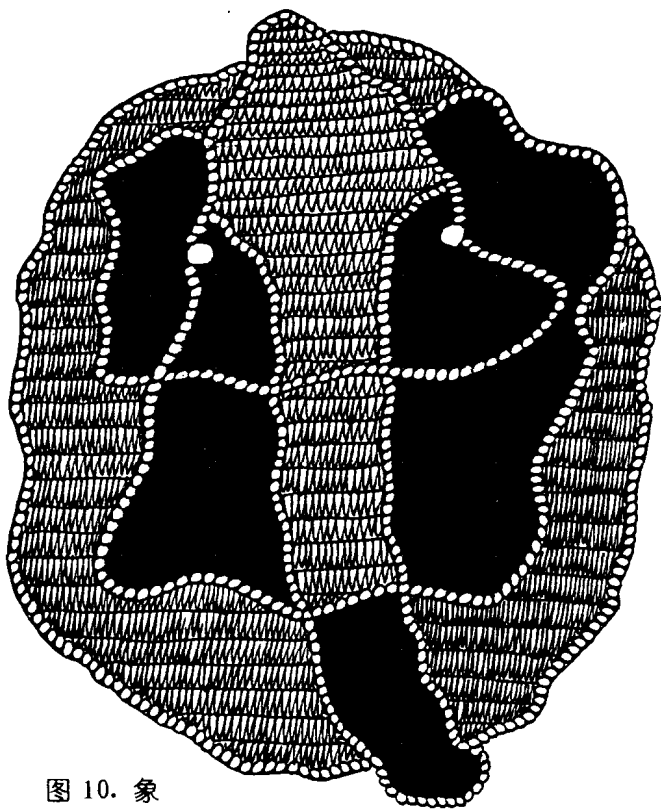

图 10. 象

稀颜料等。颜料类颜色多是锡管装和瓶装,用起来很方便,并且色谱齐全具有一定的覆盖能力,也是描绘装饰动物画的主要颜色。

其它:时代的发展,绘画形式的日渐丰富,艺术家们为了绘制出新形象和特殊的肌理效果,采用了许多与传统的绘制方式完全不同的技法。反映在装饰动物的描绘上也出现了许多新的工具与材料,如,喷笔、摄影技术、工业用过滤纸、复印,以及木棍、砂粒、汽油、酒精等。这些材料的加入不但使装饰动物的造型更加丰富,而且也由此触发了艺术家新的灵感。

绘画材料和工具的性质是形成形象的必备条件,但它不能决定形象的最终效果。任何的使用者都应该在熟知其性能的基础上,了解它可变化的表现力和最终对画面效果起到的作用。这也是我们看到的专门研制颜料和绘画工具的制作人,与画家对同一材料理解方式的差异之处。这其中认知角度的不同,决定了理解颜料的目的。绘画工具与材料内含的微妙之处,仅靠他人的传授和说明书是无法体会到的,它是装饰动物绘制者通过长期的绘画实践才能掌握的“内行知识”。

图 11. 熊猫

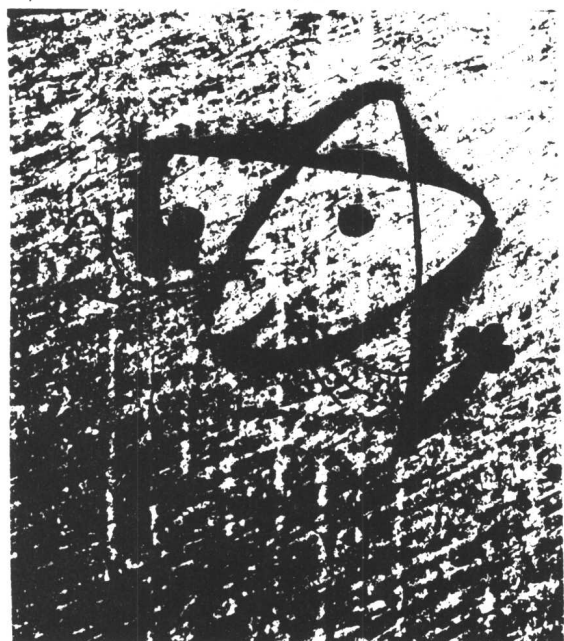
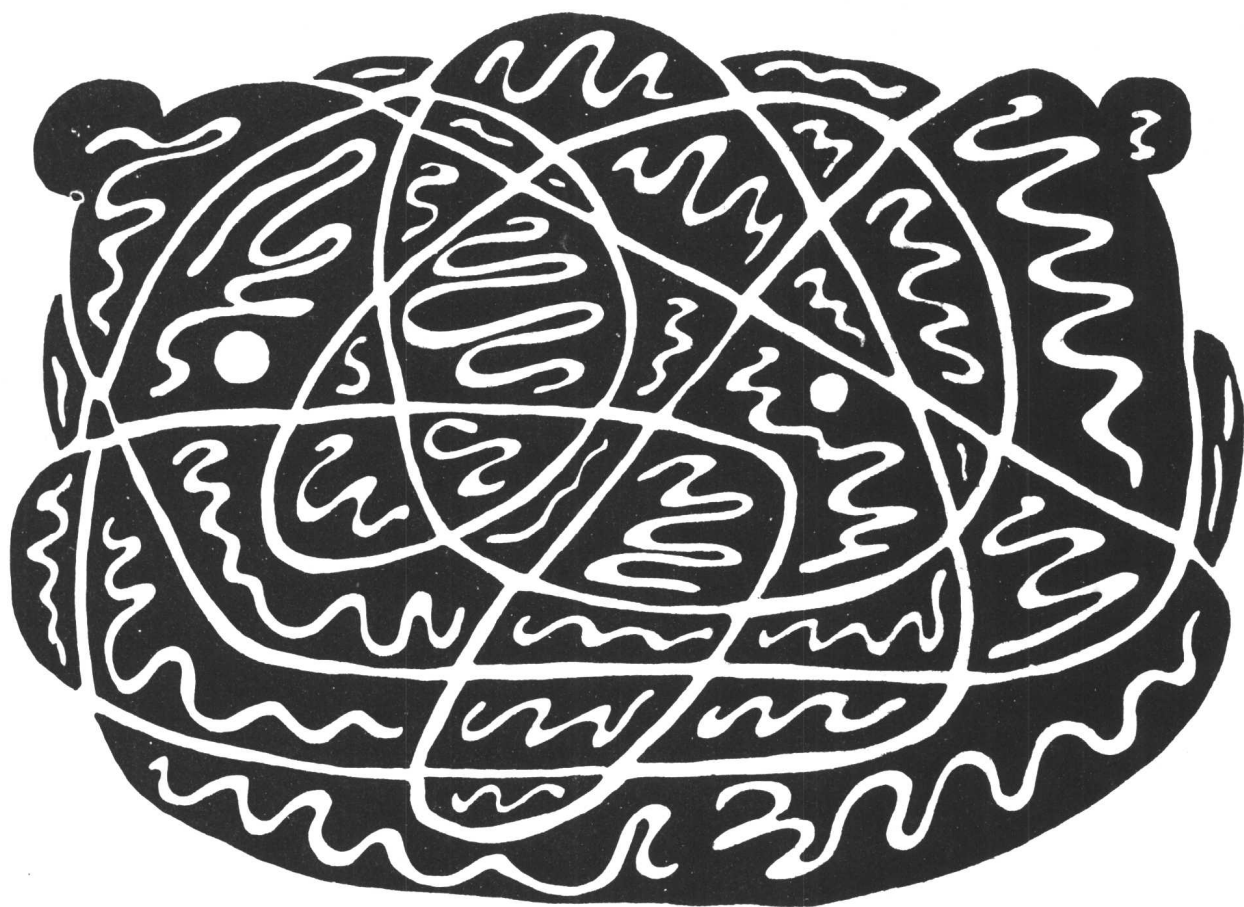

图 12. 鼠(上)

图 13. 熊的特写(下)

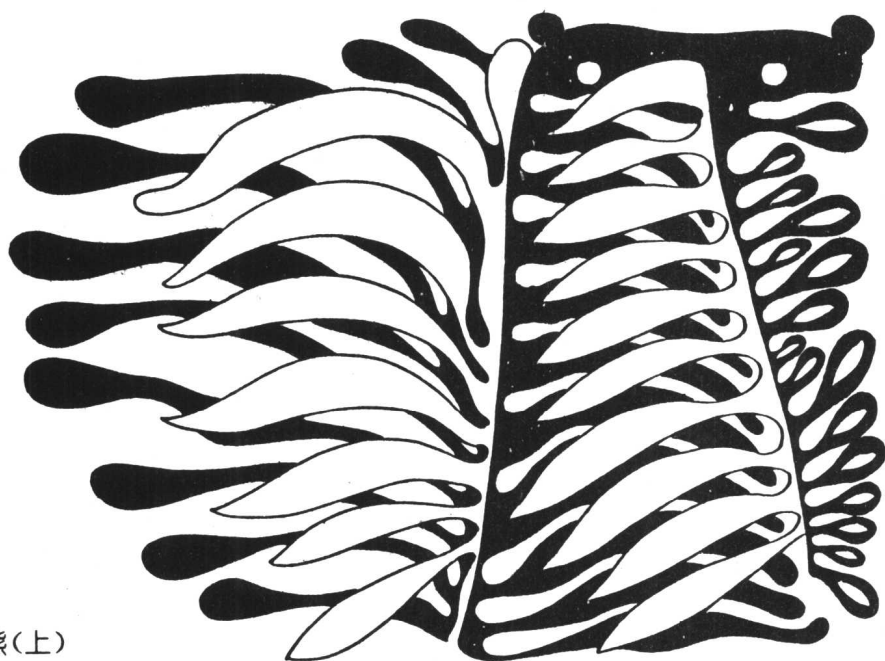

图 14. 藏在草后的小熊(上)

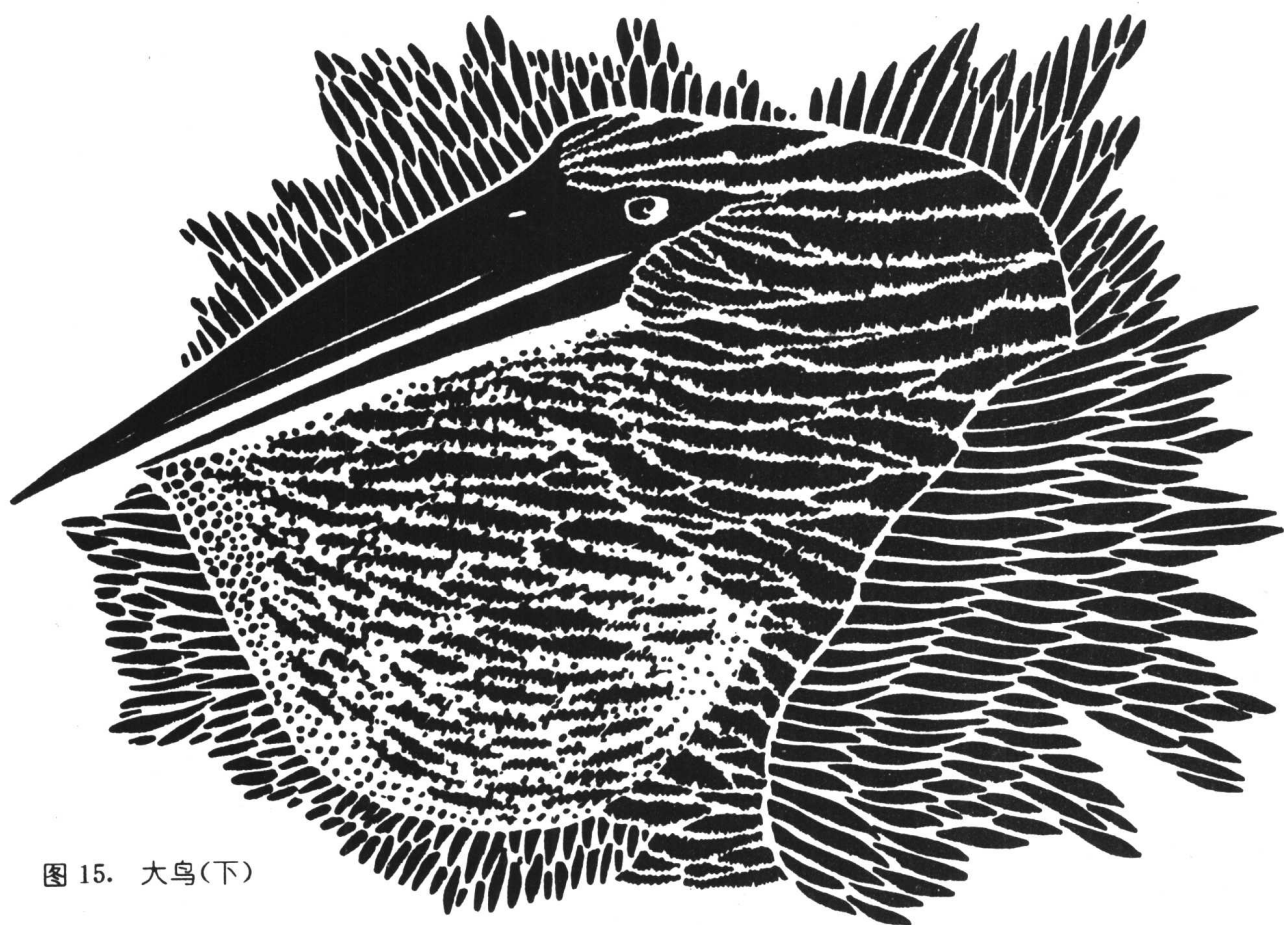

图 15. 大鸟(下)