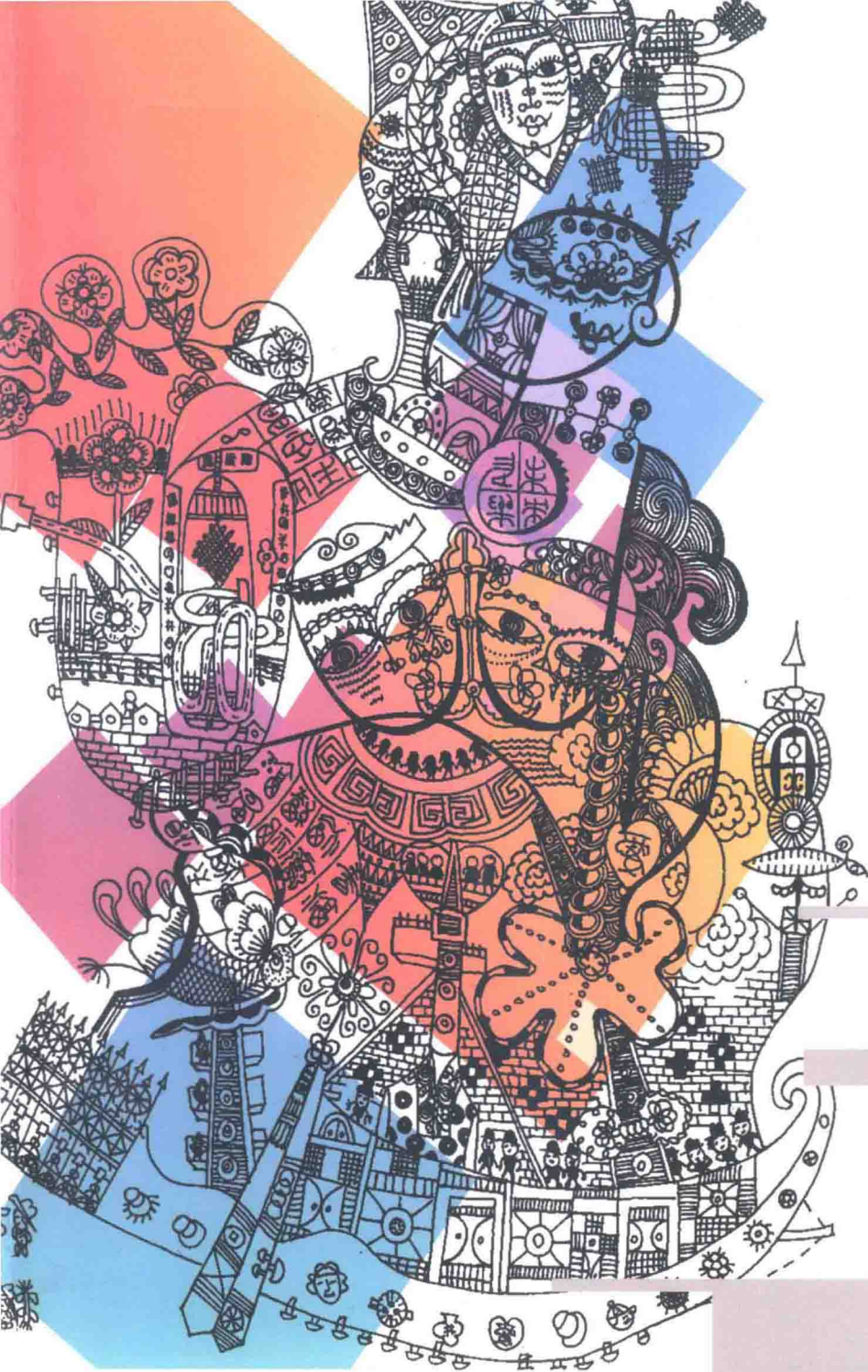

高等院校艺术设计专业基础教材

装饰线描

何艳 编著

DECORATIVE LINE

 重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

DECORATION

高等院校艺术设计专业基础教材

何 艳 编著

装饰线描

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰线描 / 何艳编著. —重庆: 重庆大学出版社,
2014.3

高等院校艺术设计专业基础教材

ISBN 978-7-5624-8005-1

I. ①装… II. ①何… III. ①装饰美术—白描—绘画
技法—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第025881号

高等院校艺术设计专业基础教材

装饰线描

Zhuangshi Xianmiao

何 艳 编 著

责任编辑: 蹇 佳 张锦涛 版式设计: 三间田 刘思莹

责任校对: 刘雯娜 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7.5 字数: 126千

2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-8005-1 定价: 29.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前言 Foreword

《装饰线描》是以现代艺术理论作为指导思想,以分析现代线描作品为基础,讲解现代装饰线描的创作步骤。同时将装饰线描放置到东西方现代艺术历史中,对其描绘和创作方法来进行分析,使学生能够掌握各种现代线描创作的步骤和方法,并能进行现代线描的实际创作。

本书在写作中力求简明清楚,采用现代艺术的一些理论来阐释线描,并通过案例分解创作步骤和符号配置,达到学习者可以实际操作绘制创作的目的。

装饰线描是对以线条构成的图像的研究,涉及领域是线条和图像的世界,因此我们应该明白线条是怎样自主运动的,以及是怎样构成图像的。其实,在现代线描中,所谓的图像不是一个真实的事情、真实的事件、真实的人物,而是绘画者使用线条搭建和虚构出来的形象。形象是线条构成的意象,使用线条是自由的,这种自由可以构成各种意象。

其实,线描的工具很简单,就是毛笔、钢笔、签字笔、打印字、宣纸、墨汁等常见的工具材料,媒介很平凡普通,但仍然能做出创造性的作品。线描教学虽然是基础教学,但对开发学生的艺术想象力和设计能力是十分重要的手段,线描对设计素描、插画设计、图形创意、动画形象设计等一系列平面设计都具有积极的帮助,这是确定无疑的。

关于线描已有很多这方面的教材,但大多数的教材主要涉及

的是用线描写生和装饰的内容，与现代线描中线条的想象和自主性运动关系不大。现代线描中的线条是一种独立的媒介语言，有自身的发展历史和感悟经验，线条自身的历史和感悟经验与自然形象并不完全匹配，而是一个独立的审美世界，会给我们带来灵魂的启示。

本书作为教材，在编写过程中，不可避免地参考了相关学者的研究论著，以及采用了同行和学生的作品。在此，谨向这些作者表示衷心的感谢。

编著者
2014年1月

1	传统线描与装饰线描	1
1.1	传统线描	1
1.2	现代装饰线描	4
1.3	传统线描与现代装饰线描的区别	13
2	装饰线描的思维方法	14
2.1	眼睛思维法	14
2.2	理智幻想法	18
3	装饰线描的图形来源	20
3.1	现实生活中的图形	21
3.2	美术史中的图形	24
3.3	个人想象的图形	26
4	装饰线描的造型方法	31
4.1	构成的方法	31
4.2	置换的方法	40
4.3	组合的方法	42
5	装饰线描的创造性	48
6	装饰线描的表现性	62
6.1	装饰线描与客观形态	62
6.2	装饰线描与日常想象	64

6.3	装饰线描与童心想象	65
6.4	艺术想象不是情感发泄	66
6.5	感性与理性的结合	67
7	装饰线描的未知效果	70
8	装饰线描的操作步骤	77
8.1	构图	77
8.2	勾画骨架	79
8.3	填充和替换	79
8.4	整理并统一画面	81
8.5	拷贝	81
8.6	完稿	81
9	作者的创作体会	84
10	装饰线描与纯艺术的关系	93
10.1	好的装饰线描就是现代绘画	93
10.2	装饰线描与纯绘画相互关联	97
11	教学实践案例分析	100
	参考文献	113

1 传统线描与装饰线描

1.1 传统线描

线条造型是最基本的艺术造型，线描在中国绘画历史上取得了极高的成就，线条造型和线性技巧在中国文化和中国绘画中具有重要地位。中国绘画主要是线的艺术，线也是东方艺术的主要特征。纵观中国美术史，许多画面都是由线条来担负组织造型的复杂任务，所以线条造型是美术创作和艺术设计最基本的立足点。

中国传统线描实际上是指白描，“白”是素色，“描”是摹画的意思。实际上白描就是勾画线条，不着色彩，它是中国画技法形式中最为重要的一种，是中国画历史的一个重要组成部分，也是中国画的造型基础。白描大致和西方绘画的速写或素描类似，因此也有人称白描为中国的素描。白描主要用于工笔人物画和工笔花鸟画，工笔画以白描为先，唐代吴道子、宋代的李公麟将线条发展成为一种独立的艺术形式。

中国的线描表现工具以毛笔为主，因为毛笔的柔韧、软性和弹性，使得线条有更加丰富与微妙的变化。毛笔主要用于塑造形体和勾描各种事物的外部轮廓，特点是突出神韵，运用不同形态的线条去表现形体的不同质感、气度、神态并将作者对事物的不同情感有机地融合进去（图1-1）。

图1-1 《赛牡丹》

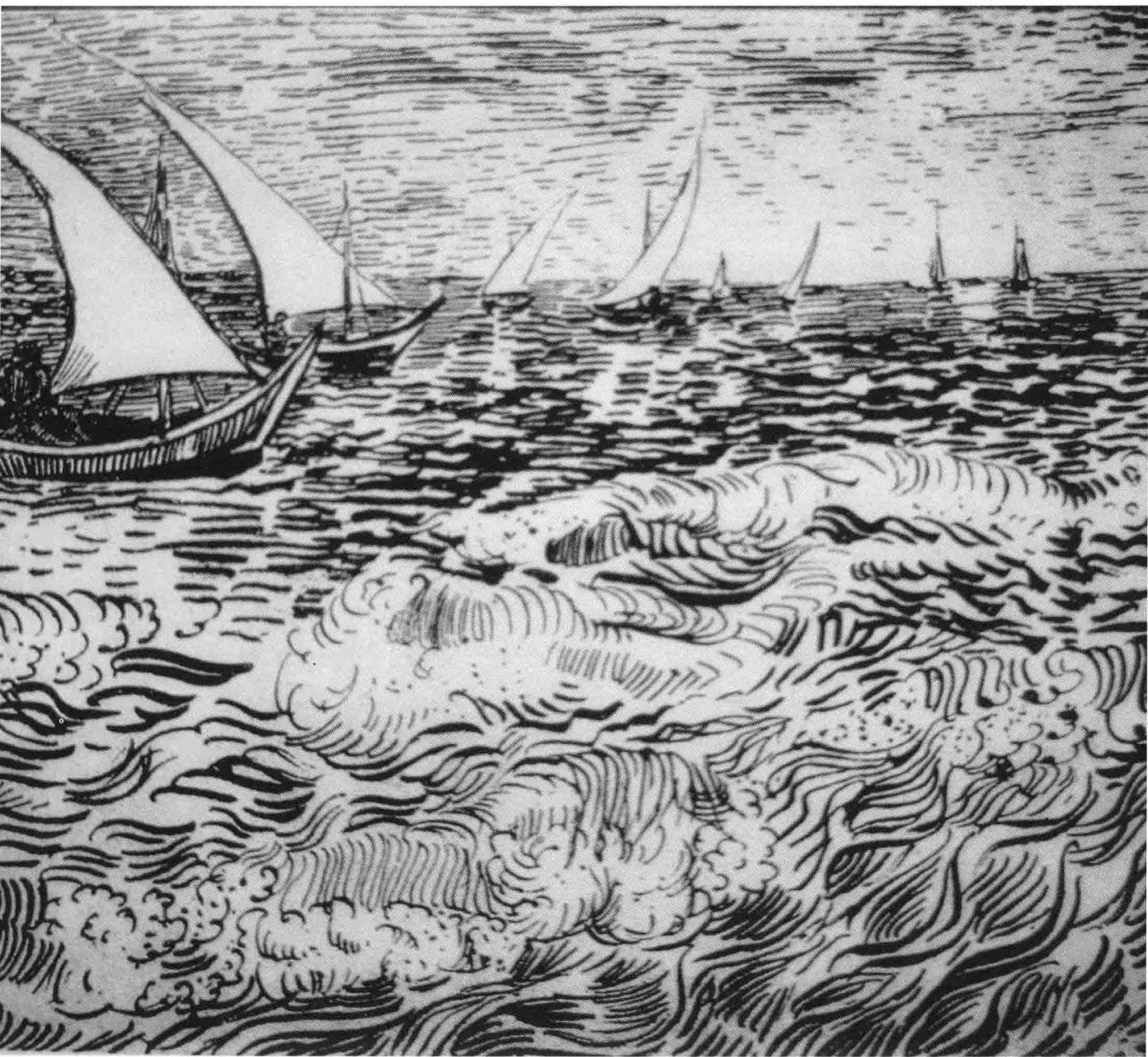
这幅线描不仅反映了作者的造型能力,而且还体现了作者一定功力、学识和涵养,一种东方文化所蕴含的内涵。

然而本书所讲的线描,并不侧重于线条的笔法种类和笔墨趣味,而是更多地侧重于线条的自主运动,也就是线条脱离中国传统线描表现物象的功能,在作者的感觉指引下自由地构成符号和形态,这些符号和形态可以不符合生活和自然的形态,由此成为抽象和想象的形态。

传统线描中的图像是对实际存在的事物的直接观察和描绘,它是有具体所指的,指的是某个具体名称的事物,比如说指人体、静物、山水、树木、建筑物、街景等。在现代艺术中,这些都被称为是“所指”的事物。因此,传统线描代表某种“所指”,它受实际的、常规的形态和分类所制约,它在形态上是稳定的、封闭的。一棵树就是一棵树,一个身体就是一个身体,这些形象是不会产生误解和歧义的,它们有清楚明白的内容,任何有常识的人都会明白这些内容。而装饰线描与传统线描是不一样的,装饰线描是一种变形的线描和创造新形态的线描,可以不符合生活和自然的形象(图1-2)。

图1-2 《帆船》 梵·高 作

1.2 现代装饰线描

艺术进入现代主义时期以后,线描呈现多元的发展趋势,其外在表现已经不再是传统的再现和模仿,而是形成了一种独立的审美世界。这个审美世界涵盖了不同线条的状态、性质、媒介、内涵,形成不同的线描造型规律,并以不同的线条方法来塑造平面形象和表现感觉,这种线描就是所谓的现代线描,在现代教学中通常称其为装饰线描或设计线描。

现代线描教学也即装饰线描教学,不同于传统线描的教学,它是传统线描教学发展与细分的产物。装饰线描脱胎于传统线描教学,立足于现代艺术的实践观念。

装饰线描已经完全打破了传统线描的界限,应用空间的拓展也变得更加广阔,主要是想象和创造空间,想象和创造的功能紧紧地与多元化、现代化联系在一起。从造型艺术的层面来看,装饰线描仍然是运用线条造型,但这种线条已不是单一的模仿性的线条,而是虚构、生发和多元的线条,是具有创造性的线描。装饰线描的教学是受现代绘画和现代设计综合影响的产物,也是中西方文化交融的必然结果。

而传统线描,主要是指模仿有具体名称的事物的线描。装饰线描不同于这种线描,装饰线描其实就是对线条和图像的抽象设计,即对线条和图像的创造。装饰线描与传统线描相反,并不是指代某个具体事物的图像,它超越了具体所指的事物,在符号学上被称为线条和图像的能指状态,也即线条和图像的抽象状态和想象状态,它表现的是线条和图像的可能形态和未知形态(图1-3)。

(1) 装饰线描不是客观写实

装饰线描不是对生活 and 自然的表现和模仿,它是由抽象线条和抽象符号建立的虚构世界,是符号和线条的象征世界。但装饰线描的线条不是凭空产生的,而是通过描绘事物以及通过对大量的现实符号的引用,来实

图1-3 《长眉毛》 刘慧明 作
画面上是一男一女两个人,但是作者完全打破了传统线描的操作方法。在传统线描中,不敢用非再现的线条和没根据的线条来表现人物图像,然而在装饰线描中,这一切都是可能的。

现线条和符号的抽象运动，达到线条和符号的视觉美学。符号和线条的美学是我们从线条运动中理解和思考而学习到的，这些线条和符号不完全是在自然世界中寻找到的线条和符号，恰恰相反，它们是脱离客观世界的。因此，装饰线描是一个符号和线条的审美世界，而非自然世界。线条的运动是对生活和自然现象进行再思考、再创造，将生活和自然现象升华为线条的审美。然而即使线条和符号是抽象的，也仍带有有机形态的生动性，带有个人感性体验的情感性。

苏珊·朗格说过，每一件真正的艺术品都有脱离尘寰的倾向。它所创造的最直接的效果，是一种离开现实的“他性”，这包罗了作品所有的因素，如事物、运动、陈述、旋律等的幻想所造成的效果。装饰线描就是属于这种性质的艺术，它的目的是创作一个“他性”的和美学上的图形世界，而不是再现常识世界。它与再现的模仿图示不同，装饰线描寻求的是创意的图形转换和最复杂的图形范式。在创作装饰线描时，我们实际是线条美学的幻想家和修辞学家，而非自然和常识的表现者和模仿者。

在装饰线描的创作状态中，我们描绘的不是自然的形象，而是依据某种线条的观念和方法，深入到艺术创作中，从现实世界转移到艺术世界，成为那个世界的具有创

造性的人(图1-4)。

艺术创作要热爱自然，但不要模仿自然，要超越外表现象，进入艺术创作的真实中，因为模仿自然对象并非适合所有艺术。比如，一支乐曲是不能被模仿的，因为它在生活和自然中没有特定的模仿对象，它的旋律具有奇异性、抽象性和虚幻性，超然和独立于生活之外。“来源于生活，且不模仿生活”是装饰线描创作的本质。况且在当今时代，模仿并不是艺术的主要功能，尽管这种功能也非常重要，可见装饰线描的主要功能在于创造一个象征和审美的世界。

图1-4 《长胡须》 刘慧明 作
作者以线条的运动产生线条的繁衍，来构成人物形象
具有非常怪异和有趣的象征意义。

图形符号的世界与现实生活的世界仍然是两个非常不同的世界。装饰线描通过线条的运动,对图形、形式符号进行重新排序,通过线条、图形、形式符号的实践来解释社会生活。但这种解释不是客观的反映,而是重新在形式符号的层面上建构生活(图1-5)。

装饰线描的图像由线条运动所决定,由线条符号的空间操作所产生,而不是直接对自然和生活世界中的事物的模仿(图1-6)。

装饰线描的图像作为线条运动产生的符号图像,在符号和形式的幻想意义上成立,属于符号和图像的幻想的形式运动,而不是由自然和现实的内容所支配(图1-7)。

装饰线描图像的分类,依据的是线条产生的图像形式,而不是自然的真实性质,也不是生活和自然意义,更不是功用、时间和时代。在幻想的符号图像世界中,现实事物的性质、类别、意义、大小、功用、时间和时代的区分,是可以超越的,不同类别的现实事物在幻想的图像世界中是可以相互调换、重新组合的(图1-8、图1-9)。

现在我们来看看装饰线描的经典操作,装饰线描注重的一定是图形的变异,而非现实的再现,通过寻求线条的创意转换和图形转换,产生最费解和最复杂的图形范

图1-5 《重庆磁器口》 张文影 作

作者使用传统剪纸纹样建构了重庆千年古镇磁器口的真实生活的图像,画面中所描绘的生活和历史,是想象状态和假设状态,而不是真实生活世界的状态。

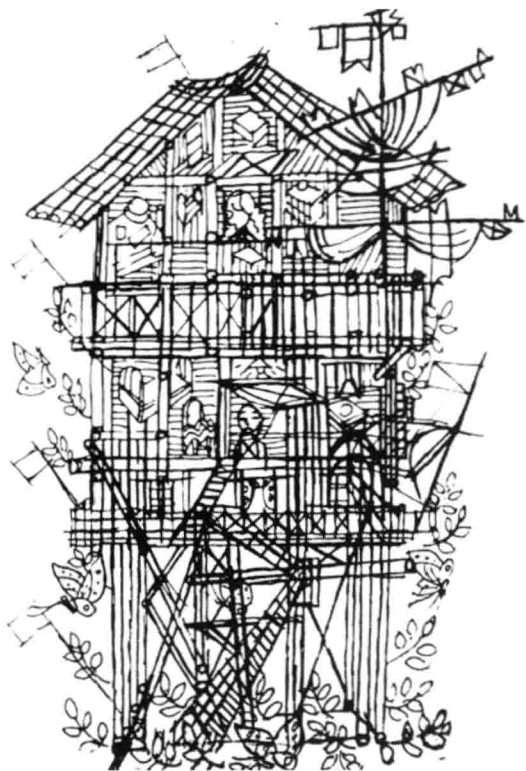

图1-6 《吊脚楼》 朱小禾 作

画面中的图像不是对现实生活中民居的自然模仿,也不是对真实吊脚楼的物理特性和建筑结构的再现,而是线条、符号和图像的创造,是众多线条和图像的集合和拼组。因此,装饰线描的图像位于符号和图像之林,常常是许多图像的重新组合,包括删减、移位、重复的图像,体现的是许多图像之间的综合关系。

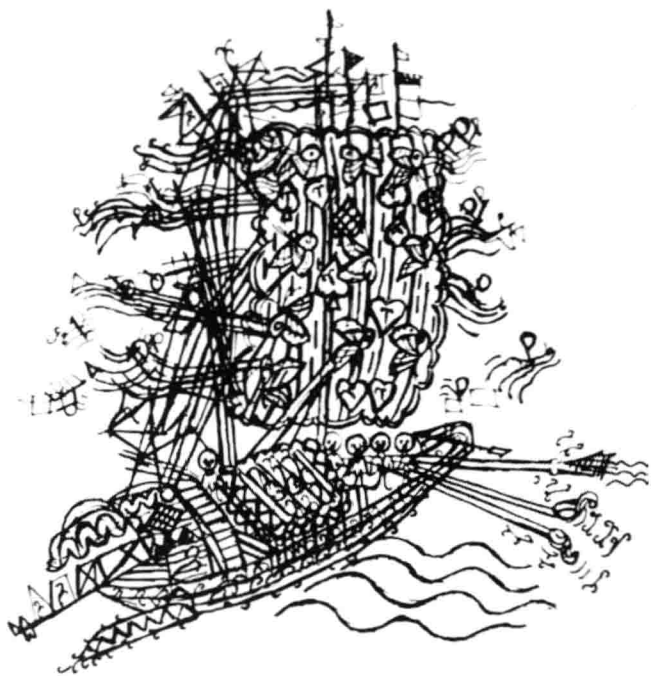

图1-7 《帆船》 朱小禾 作

作者将自然主义风格的线描,通过对线条、符号和图像的提炼,在图像和形式上进行再创作,使自然主义的帆船的图像成为具有抽象意味的符号图像,极富形式感,带有天真的符号幻想和图像游戏的性质。

图1-8 《航行》 朱小禾 作

作者将自然和现实中的帆船图像进行提炼,将其变形、夸张和置换(比如对船帆和水滴的夸张),在符号的抽象层上进行重新组合,让其与帆船相关的所有符号平等,成为可以互相调换和拼组的元素,体现了装饰线描图像创作的自由和自主性。

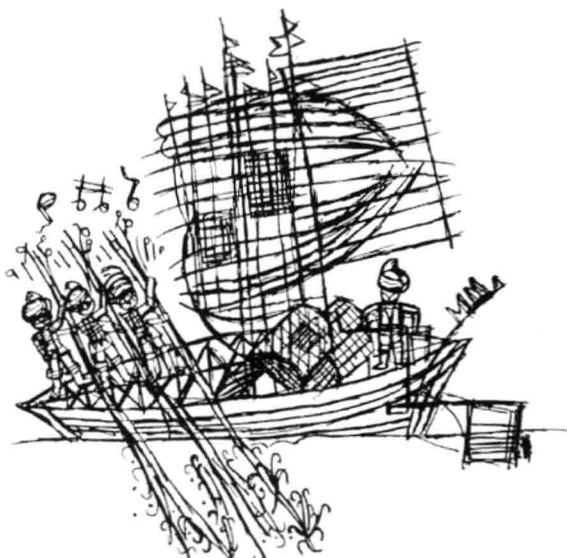

图1-9 《启航》 朱小禾 作

作者将民间的地方传说,以线条的想象形式来进行重新表现,线条的运动及线条的趣味对民间传说的印象产生了极大的改变,这是形式改变现实印象的一个很好的例子。

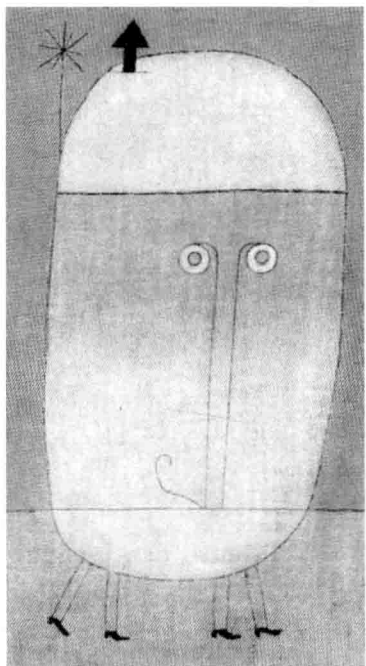

图1-10 《恐怖面具》 保罗·克利 作
作者用线条的法则来编造一张面孔，而不是用线条描绘、表现现成事物和样式。画面的图像具有非常理性的法则，但这种法则不是现成的解剖学，而是抽象的构成法则，如大与小的对比、线与面的对比，粗和细的对比，长和短的对比。画面中两条狭长的平行线勾画了鼻子的外轮廓，平行线的顶端挂着像灯泡一样的眼睛，平行线的末端向左延伸出一条小曲线，使本来失重的画面得到平衡。头顶上那根细长的“米”字形的天线向上呈发射状，与旁边又短又粗的黑色箭头产生对比，作品中的所有元素可谓是层层递进、环环相扣。

式。在创作装饰线描时，作者实际上是文本修辞学家，而非自然的表现者和模仿者（图1-10）。

虽然保罗·克利自己说，他的线描来自于自然的意象，但他所说的自然意象绝不是直接观察和写实的物象，而是通过一些抽象的想象和抽象的符号学运动自然生成的形象，克利称这种过程为“生产”。所谓生产的形象来自于线条的运动和抽象的符号学系统，是抽象的线条运动的自然结果。因此克利所说的自然是抽象运动自然产生的东西，而不是人们习惯认为的那个真实的自然。现代装饰线描遵循的是克利的线条抽象运动的路线，而不是模仿和写实的传统艺术路线（图1-11）。

装饰线描不是把现实的正确作为它的标准，它描绘现实，保留现实的外部世界的感觉，将现实结构和轮廓作为创作的素材，而不是对现实的真实性的描绘。更进一步说，装饰线描不表现即时的、现象的、自然的现实，而是将现实作为图案，用自由的线条将现实重新加以创作；装饰线描也不是直接表现我们的心态、感情、幻想，而是一种线条的自由建构，这种自由建构会使我们产生新的情感和幻想。

总之，装饰线描是将现实的某些特征转化为图形和线条组织，以图案、线条组织和图形程式去建构我们对现实的认识。需要说明的是，线条组织和图形程式一定是来自有关现实和自然事物的结构和轮廓，绝不是凭空任意想象出来的（图1-12）。

在装饰线描中，图形与线条组织，哪怕取自于现实和自然，都以超现实、超自然的抽象修辞姿态呈现（图1-13）。

图1-11 《二乘以十四》 保罗·克利 作

画面中游动的鱼、飞翔的鸟、树木与房屋、公园与城市，都是线条的抽象运动产生的具象的符号，这些具象符号摆脱了现实和自然的约束，成为自由构成的抽象幻想的世界。

图1-12 《擦肩而过》 何艳 作

画面中两个人背对着背，并非表现两人未遇的感伤，而是表现画面中不同的轮廓和线条的交错穿插的趣味，作者这样安排完全是出自线条的趣味，是线条的复杂编织产生了这幅作品的生活情节。

图1-13 《水手》 朱小禾 作

画面中线条组织和图形已经没有现实性和自然性，甚至没有一丝生命气息，线条组织和图形完全处于抽象和机械的排列状态，正是线条的抽象和机械的排列状态，产生了一种特殊的心理效果。总之，装饰线描采用现实的某些图形，并非以图形来表现现实，而是以图案、线条组织去建构我们对现实的认识和对未来的希望。

(2) 装饰线描不是主观想象

装饰线描不是直接表现作者的内心感觉,也不是按主观的想象和即兴的情感来创造,而是通过某种线条的程序,以程序的操作方法在纸上编排线条。比如克利的线描看似随意涂鸦,其实具有抽象和理性的特色,并不是我们所想象的儿童似的任意发挥,而是具有计算般的精确性,每一个部分都是精心设计的。当然,这些精心设计中包含很多非理性成分,这就是艺术的悖论,这个悖论是不能克服的。

我们说装饰线描并不直接表现我们的心态、情感、幻想,但这并非否认感情和幻想的作用。恰恰相反,在装饰线描的创作中,感情和幻想是一种动力,推动我们去细致和精密地编织线条,看似理性的线条组织,其实是由感情和幻想促成的。

保罗·克利的线条,仅仅凭借主观、情感或所谓童心进行解释,是远远不够的。克利的线条从笔端一流出,便获得某种自主的生命法则,并进行自主的繁殖和增加,便受制于某种抽象的感觉,产生某种抽象的意味,与我们原来的感觉(即所谓童心)越来越远,甚至完全脱离。我们在克利的线条作品中,很强烈的感觉到他的线条的抽象性,可以说克利的线描具有某种独立自主的审美品质和抽象的生命力(图1-14)。

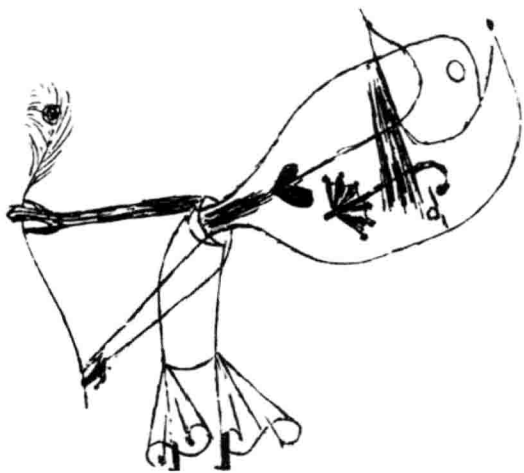

图1-14 《舞蹈:悲伤的孩子》 保罗·克利 作
画面中的线条像漫步出行,在二维的空间里自由地游荡,然后随意和即兴地编织一些结构,它们像人的五官结构,但绝没有参照五官,纯粹是抽象的线条组织。应该说,克利的作品仅仅是线条自由运动的足迹,线条的自由运动营造了一个充满生机和活力的童话般的艺术世界。这些线条有时是几根同时生长,迂回曲折、穿插交织,有时是单一线条构造,体现了观念、形式法则和自由的综合的画面空间。对克利来讲,纯粹的画面空间就是观念,比如说构成、转变、替换的画面就是抽象的概念。装饰线描就是从这些视角出发,精确地探索线条的各种排列组合和可能的姿态,建造出线条的多样变化,以及建造出抽象视觉秩序和视觉幻象。难怪人们这样评价保罗·克利:以科学家的态度研究线条,以哲学家的思维探讨线条。

(3) 装饰线描是线条的编排

装饰线描是一个独立的线条的审美世界,依靠的是线条自身的可能性和线条自身的繁殖性,而不受现实事物和自然的约束。它重点关注的是线条如何想象性地编排,而线条的自由是想象性编排的首要条件。因此装饰线描是线条的审美世界,在这个世界中,线条像谜一般运动,升华超脱、难以理解,错综复杂。