

花布图案设计与形式美

郑娟

(温州大学艺术学院, 浙江温州 325035)

摘要: 图案的应用范围很广, 生活中衣、食、住、行各个方面均利用纹样来进行装饰和美化人民的生活。花布图案的构成原则与其它绘画艺术一样, 要求内容与形式达到完美的结合; 布图案的形式美, 是通过实用、欣赏所感知、意会到的一种富有节奏、韵律、情趣的意境美; 形式美在花布图案设计中占有相当重要的地位。

关键词: 花布图案; 立意; 炼形

中图分类号: J528.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309(2004)02-0022-05

形式美是视觉对客观事物构成形式的一种认识和感觉。形式美总的法规是对立统一, 它表现在宇宙间的万物之中。大自然是生命的摇篮, 是艺术创作永不枯竭的源泉。设计师们必须将大自然的现象特征, 通过观察认识进行提炼、升华; 并用抒情的、形象的、富于美感的形式表现在花布图案上, 美化人民的生活。

任何艺术都有它独特的表现形式: 戏剧主要是通过“表演”这种艺术形式来刻画人物, 将观众的感情带入戏剧的情节中, 取得声情并茂的表演效果。除凝练语句外, 形式也是多样的。我国古诗的格律, 现代自由体诗都是诗人抒怀所具有的一种表现形式。如马雅可夫斯基的诗以尖锐的三角形组织排列, 从一个字“我”开始渐进展开, 加强了情感的表达力度。吟罢使人激动不已。英国诗人华兹华斯曾经把诗定义为主体“强烈情感力量的自发外溢”。但是, 恩斯特·卡西尔却认为, “仅是情感力量或仅是情感外溢不能创造出诗来。自我情感的丰富充沛仅是诗的一个要素和契机, 并不构成诗的本质。丰富情感必须由另外的力量, 由形式力量控制和支配”。^[1]

音乐是通过声音来表达作曲家的思想感情的, 几个简单的音符, 通过作曲家的心灵感应和对生活的激情, 用不同形式将其组合排列, 创作出旋律优美, 赏心悦耳的乐章, 比如贝多芬的《欢乐颂》(《第九交响曲》的第四乐章, 变奏曲式)为深刻充分地表达对世界人民相亲相爱和平共处的虔诚祈盼的思想感情, 作曲家在这一章里突破了交响曲的形式规范, 在第二部分里采用了大合唱的形式, 以德国诗人席勒的同名诗作为歌词, 配以与德国民歌十分近似的音乐主题, 高歌: “拥抱起来, 亿万人民!” 昂扬热情的歌浪在持续的高音区里涌动如潮, 由快板转为急板, 最后在辉煌的团结的凯歌声中结束全曲。《欢乐颂》是内容与形式完美结合的典型的音乐作品, 它以昂扬热情的通俗的音乐形式, 传达全世界人民的理想憧憬。自一八二四年首演至今, 在一百多年间, 《欢乐颂》已成世界人民的宝贵财富, 成为世界大同的理想象征, 在国际和各国的重大庆典上, 作为典礼性的音乐一直被演奏、传唱。^[2]

绘画是以线条、色彩、块面等造型手段, 塑造具有一定内涵和意味的平面视觉形象的艺术样式。

收稿日期: 2003 - 12 - 25

作者简介: 郑娟(1963-), 女, 湖南益阳人, 副教授, 学士, 研究方向: 包装设计、广告设计教学与研究

古人说：“存形莫善于画”。它的题材极为广阔，从千山万水到一花一草，都能够加以表现。在塑造人物形象方面，绘画可以表现各种动作和表情以及具体细致的心理活动。达芬奇曾经说过：“画所表现的人物神情只要和他们内心活动相适应，它就能被人理解。”黑格尔也说，绘画“可以用外在的东西把内在的东西完全表现出来”。^[3]绘画是色彩的音乐，是画家心灵之歌，它需要画家的感情和心灵的极大投入；从不同的视觉度，用不同的形式再现生活。油画“父亲”那勤劳、质朴、坚毅的性格特征，从而达到年青的一代珍惜今天的美好生活，并勇于为未来拼搏进取。

花布图案作为艺术表现的一种形式，主要是以美化人民生活为目的。因此在内容与表现形式上更有其特殊的内含。而花布图案设计还将结合它本身特有的个性——实用性，正如一栋房屋，它装饰得十分漂亮，整体的形式美很强，但它最终的目的是为人的居住服务的。古希腊美学家格拉底认为衡量美的标准是效用，美是不能离开目的性的。即不能离开它愿望达到的适宜性。下面分几个方面谈谈我的体会

一、立意

画为心志，意在笔先。花布图案设计前，先立意。这一点与其它艺术创作是相同的，是十分重要的，有意才有情，意是创作的欲望和激情，意是创作者对生活感受后将自然美的凝练升华；意更是创作者在画面上所要表现的意境。花布图案的选题、立意将依据其装饰性和实用目的进行。如对对象、品种、质地、工艺、机械性能等诸多因素。不了解、不熟悉、不掌握和依据这些因素，你的设计将是徒劳，因为你画的图案再美也不会变成花布，这决不是设计者的初衷和愿望。我想作为一名染织美术工作者必须将它作为必修之课，直到你设计工作的终点。

关于质地（坯布的品种、规格、组织形式）、工艺（工艺流程、染化料性能）、机械性能（印花机的品种、规格、性能等）、对象（地区、年龄、职业等）不再复述，只谈谈品种这一方面。

花布因其实用特点又可分衣料用布和装饰用布两大类。衣料布还有深浅之分，但其表现形式基本相同。衣料布由于服从裁剪要求似乎为设计又多了一种限制，实际上随着物质文明迅速发展。衣着装饰美的正体构成，老朵花已不再是一成不变的设计主题，在科学技术飞速发展的今天，又由于受现代派绘画的影响，与时代相适应的花布图案创作内容是极为丰富的，有极富抽象情态美的花卉、动物、人、文字、建筑、山水等自然景观；有着各种物体的肌理美。如大理石、木纹、毛皮、呢绒及高档的丝绸、色织布等，具有现代构成美的几何形体，各种适宜表现形式美的姊妹艺术品……。都一一作为衣料花布的主题而被选用。

装饰布是美化居室不可少的组成部分。有人说装饰用布不仅是生活空间的物质需求，也是“感情空间”审美创造。因此对装饰布的装饰意境美要求更高；在题材选择上较衣料用布有更宽松的天地；它可以直接移植，吸收姊妹艺术，特别是绘画美术中好的表现形式和内容。

二、炼形

炼形是组成图案形式美不可少的一部分，是自然美升华为艺术美的必需。

花布图案作为表现艺术不完全受客观自然形态的制约，而是以表现设计者的感情为主，艺术的本质是创造，不是照搬。这就要求设计者根据需要用取舍、夸张、变形等手段加以提炼、创造，达到增强形式、形象的感染力。在这方面姊妹艺术都有极为鲜明的例证。

京剧里的脸谱就是集中不同人物的个性而创造的。如红脸的关云长、粉脸的周瑜、白脸的曹操、黑脸的包公、花脸的小丑……。使观众对他们的良、善、忠、奸等品格一目了然。

诗词特别是古诗词，由于受形式、格律的限制使语言达到了高度的抽象、凝练与集中。如李白

的《下江陵》一诗:“朝发白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”只用四句诗,却将三峡两岩陡峭、险峻的山势与水流的喘急刻画得淋漓尽致。特别是猿啼未住,轻舟过万重山两句夸张得十分巧妙、贴切,而无虚饰之嫌。

老画家关良的舞台速写《三岔口》里的武松,虽然的几笔的勾画却将武松那英武、不畏强权的反判性格跃然纸上。特别是眼睛上的一点墨,真正是出神入化、妙不可言的神来之笔,这是画家具具有精湛的技艺美的表现;更是画家用心灵去感受生活所凝练成的艺术语言。韩美林笔下的小动物,张淑敏的小雕塑更是将各种动物,特定的人物凝练到精灵的程度。

构成花布图案所需素材的提炼也是如此,现就“花”的炼形谈点体会。花是人们极为熟悉和喜爱的植物,品种很多,它生活在大自然的万山遍野之中,也培植在园林、庭院和居室之内:它点缀了大自然是景色,也丰富了人们生活中的色彩,人们常常用它的娇美、多姿比喻生活中一切美好的事物;它是艺术家心中最美的歌,更是花布图案创作的主要题材,花布之所以这样命名,除表示它的色彩斑斓之外,也说明花的重要地位。

花的炼形也是采用取舍、夸张、抽象等手法来进行的。一支花是由花、叶、梗三部分组成的。花头是由花心、花蕊、花蒂、托叶所构成。花蕊、花瓣、托叶均围花心生长。花蒂与花心一脉相连。因而所有花均有一根与花蒂、花心、托叶、花梗相连的轴心线,其仰俯,正侧之间的运动变化均离不开这一条线,就如同舞蹈中的人体一样,任你翻转跳跃,也不会改变人体的重心结构位置。^[4]

花的构成内容只是炼形的对象,设计师还要按着形式美的基本法则,根据创作内容的需要,进行创造。否则将得不到和谐而统一的整体美。花蕊、花瓣、花叶、花梗就如人的眼睛、脸面、手足、躯体一样,都是炼形的重要部位。花瓣是一枝花的脸面,更需着意刻画。

花的表现形式很多,不仅限于此,我国是人类优秀文化的发祥地,大量蕴藏民族风格的工艺品上,都能看到变化生动,姿态万千的花卉形象。这需要我们发掘、整理、吸收其精华来丰富花布图案的创作内容。更要珍视它,因为这是老一辈艺术家留给我们的最为宝贵的精神财富。

三、花布图案构成的形式美

立意、炼形的最终目的是总体构成。花布图案的构成原则与其它绘画艺术一样,要求内容与形式达到完美的结合;在这完美的结合中,又都能充分体现花布图案的形式美。我们知道,花布图案通过机械加工成花布后才能达到实用目的,因此前面所提到的总体构成及其形式美,也包括二方连续或四方连续后的总效果。

花布图案的形式美,是通过实用、欣赏所感知、意会到的一种富有节奏、韵律、情趣的意境美;设计师将他的表现内容,注入了自己的感情,便富有生命的活力,构成一个呼应与共相依相扶的和谐整体美。而这美又是通过色彩的对比统一关系,形体中点、线、面的变化、统一关系;主体与客体的和谐关系;远近、虚实的层次关系和构图的主动作用来实现的。

以传统形式构成的蓝印花布为例:蓝印花布是中国传统的民间印染工艺,能工巧匠们运用花版的粗细点线和阴阳块面变化,印出群众喜欢的美丽花纹来。图案题材丰富,如飞鸟游鱼、花草树木、山水风景、亭台楼阁、仕女人物,以及各种几何图形、吉祥纹样,几乎应有尽有。一些反映人们日常生活和生产活动的题材,常常通过隐喻和谐音来表现一定的主题思想。例如用鸳鸯荷花来象征夫妻和睦;用佛手,桃、石榴象征“三多”;用凤凰牡丹比喻爱情和雍容华贵;用葡萄松鼠象征丰收;用狮子滚绣球表示节日的欢乐等等,无不具有吉祥喜庆意味。它不但反映了人民善良、健康、乐观的思想感情和朴实的审美观,而且表达了人民群众追求美好生活的愿望,与人民的生活有深厚的关系和别具一格的形式感。^[5]如传统蓝花布被面“状元图”这件作品是一幅融“百子图”和“状元图”

为一体的构图,整体画面用 16 个长方形(矩形为 1 市尺 X1.35 市尺)单独图案组织,即纵向和横向均为 4 个等分骨骼排列。全图以人物为主要素材,表现“状元及第”、“五子登科”、“衣锦荣归”为主题的祥瑞、富贵、美满、理想的寓意。外缘 12 个方格,每个图案是 6 人组合,内层 4 个方格是 8 人组合,或文臣武将,或妇随夫荣,或童子嬉闹,或当差开路,人物造型简练概括,栩栩如生。16 个单元共计人物 104 个,人物形态各异,构图编排无一重复。人物按左右对称骨架成双成对安排在中心主体部位,其它四周和角隅,有喜鹊闹梅、狮子滚绣球、飞禽走兽等陪衬,互为呼应。加上 8 个双喜字,更是增加了喜气盈门的热闹吉祥景象。造型生动,夸张而不失真相,重复连续寓动于静之中;黑白分割间隔块面均匀,对比鲜明醒目,整体视觉效果单纯之中含意蕴,朴实无华显精神,达到实用与审美的圆满统一。尽管题材内容方面夹杂不同程度的封建陈腐观念,内容与形式而言是一件独具形式美感的作品。^[4]

上面关于花布图案设计与形式美的探讨,是笔者在花布图案教学中的一点体会。笔者认为,形式美在花布图案设计中占有相当重要的地位,在教学过程中要进行更深入的研究和探索,把花布图案设计的理论研究提高到一个新的水平,促进纺织美术的繁荣与发展;进一步丰富广大人民群众的物质文化与精神文化生活。

参考文献

- [1] 施旭升. 艺术创造动力论[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2002
- [2] 王宏建. 艺术概论[M]. 北京: 北京文化艺术出版社, 2000
- [3] 雷圭元. 中国图案美[M]. 湖南: 湖南美术出版社, 1997
- [4] 黄钦康. 中国民间织绣印染[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1998

The Notion of Modern Design

ZHENG Juan

(Institute of Arts Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: The basic philosophy of modern design is the demonstration of dialectical relationship applied in the appreciation of the beauty. The norms of modern design are as followings: the structure of the product design is rational; the application of material is strict and accurate; the process is clear and definite. Symbiotic aesthetics is the philosophical achievement in modern design.

Key words: Industrial design; Design philosophy; Design ideas