

创造性转化 创新性发展 纵横谈

中国传统装饰图案,体现着各个时代的审美观,映照出人们的生活和习俗,饱含真善美的寓意。特别是在敦煌莫高窟中,历代壁画和彩塑上的装饰图案,通过装饰的手法,把石窟的主题内容和功能装点得更加精彩,形象地记载了中国装饰艺术的形成和演变。深入研究历代传统装饰图案创作特点和手法,有利于促进现代装饰设计创新与发展。

传统图案与现代设计共生

敦煌石窟壁画和彩塑上,绘制着花草、树木、动物、云纹、火焰纹等各类装饰图案。系统钻研敦煌装饰图案艺术的发展历史、风格演变、艺术特色便会发现,其中的造型元素、色彩配置、图案内涵等,都能为现代设计所借鉴并发扬光大。比如,“人字披”和“平棋”图案,作为装饰于石窟顶部较高处的图案,具有重复性、规整性,不同花、鸟、树等图案的应用、配合,展现出统一又不失韵律变化的特殊美感,对今天的建筑室内装饰有一定的借鉴意义。佩饰图案,展现了历代人物所佩戴的饰物式样,体现了不同材质和工艺制作效果。如项饰、手饰、耳饰等,造型巧妙、色彩和谐、设计精美,可以为当代珠宝首饰设计提供灵感。壁画上绘制的地毯、桌帘等纺织品图案,则为现代室内装饰织物的设计提供了详实而珍贵的参考资料。

上世纪50年代初,我有幸跟随林徽因先生进行了一系列将传统装饰图案融入现代设计的实践。在林先生的指导下,我们为亚洲及太平洋区域和平会议设计了一批礼品。我设计的丝巾采用敦煌隋代石窟藻井图案的构图,并将敦煌壁画中的鸽子组合为象征和平的鸽群图案,受到各国代表的喜爱。我还设计了一个景泰蓝盘子,以不同的构图和工艺技法来表现,以深褐色为底色,突出飞翔的白色鸽子,加上卷草纹,体现了景泰蓝工艺新的设计风貌。

后来,我在原中央工艺美术学院为学生上课时,也坚持从中华优秀传统文化入手。比如,每个时代的敦煌图案色彩都有其特点,但无论哪种色调,都非常协调。我上装饰色彩课时,着重让同学们体会不同时代装饰图案的色彩特点。若他们能掌握专业性的色彩、色轮变化,加之符合现代审美应用的取舍,自然可以实现富有新意和特色的装饰效果。

如今,以传统装饰图案为元素的现代设计作品越来越多,但也出现一些作品图案东拼西凑、比例失衡、色调调和等问题。面对这些现象,现代艺术设计更需以传统文脉为基石,引领当代审美取向,掌握好有关设计的法则,如比例、大小与人的关系等,秉持反映真善美的艺术精神,实现传统装饰图案的创造性转化、创新性发展。

装饰效果与功能需求并重

装饰图案不是简单的纹饰添加和美化,而是目的性、功能性、实用性和生产制作效果审美性的统一。装饰图案的内容和形式,随着社会历史的进步、随着装饰物功能结构的改变而变化。在现代装饰艺术设计中,我们也要以古为鉴,结合时代需求,有选择地保留或摒弃传统中的某些内容和形式,从传统的沃土里再生出具有时代性的新形式、新内容。

比如,在为北京传统景泰蓝、烧瓷、雕漆等工艺品进行新图样设计时,林徽因先生就曾说过,要注重体现“民族的、科学的、大众的”原则。其中,“科学的”就是指设计必须从技术和材料出发,充分利用其特长;设计的东西要合于使用,便于使用,并且牢固耐久。在林先生的指导下,我们尝试把景泰蓝

装饰图案 装点美好生活

常沙娜

活。早在唐代,画工、工匠们便不拘一格地从大自然中摄取多种花卉植物中最精美的部分,集于装饰设计之中,既顺应其自然的生长规律,又符合统一与变化、对称与均衡、动与静、简与繁等图案美的形式法则。其中,富有代表性的如“唐草纹样”,将牡丹、莲花、石榴花等各类花卉,以巧妙手法,组织成千变万化的装饰图案,长达两至三米的边饰往往不见重复,一气呵成,充满生命力。诸如此类的花草纹样,经过发展和变化,被运用在民族文化宫大门、首都剧场过厅的天顶等设计中,形成了民族元素与时代精神相结合的装饰风格。

大自然里有花卉万千,它们是生命和美的象征,是大自然赐予人类的珍贵礼物,可为装饰设计提供真、善、美的造型灵感,促进不同工艺和技法发展。在设计中,经过简练、概括和平面处理的花卉,会比自然形状更为典型和优雅,富于装饰趣味和艺术魅力。毕生从事图案研究与教学的雷圭元先生曾经说过,设计图案一定要进行花卉写生,再根据设计需要对写生进行变化。花卉写生也成了我很重要的基本功。如今,一些高校师生在做设计的时候主要用电脑创作。我认为,如果要生产大批量产品的话,是需要高科技辅助的。但是,一个设计师在设计过程中,如果没有自己亲手画过,没有来自内心的感悟,是不行的。向大自然学习,练就扎实的基本功,才能从大自然中汲取、提炼并强化美的意蕴。

我已经90岁了。童年时代,在学习敦煌传统文化艺术的过程中,我打下了“童子功”。长大后,在进行设计时,我愈发感悟到“源”与“流”不可分割的相互关系:对我来说,“源”就是流淌在我身上的敦煌艺术文脉;“流”就是时代生活所需的艺术设计的创新和发展。我切身体会到,唯有植根于传统文化的丰沃土壤,艺术设计的创新才能具有永盛不衰的动力。我的父亲常书鸿曾说过:“生命不息,跋涉不止。”我们能做的事还要继续做下去。希望年轻一代继续努力,不断学习、研究、创新,在继承中华优秀传统文化的基础上,创造出具有中国特色和现代装饰艺术新风格的作品。

工艺应用到现代生活中,设计了台灯、烟具盒、盘子之类的日常用品,对古代花纹图案的精华进行重新组织,使新型工艺品适应于时代生活需要。后来,在参与首都“十大建筑”设计工作时,我更加深刻地体会到,艺术设计绝不是纸上谈兵,必须使装饰设计与材料、工艺、功能、工程诸方面密切融合。

时代在变化,科技在发展,人们对衣食住行也提出了新的要求。怎样应对挑战?设计领域一些年轻设计师盲目追逐时尚,标新立异,却忽视了“以人为本”、彰显中国特色的设计理念,导致作品难以与现代生活所需相结合。我认为,作为一名专业设计师,在设计中不能只注重追求时尚而丢了文化;不能只注重装饰效果,而忽略了功能需求。设计师既要从传统装饰图案中汲取营养,也要结合现代生活需求进行设计。值得肯定的是,当下,传统文化艺术与人们生活的结合愈发紧密,更多传统装饰图案被创新性地应用在公共空间、生活用品、日常服饰等现代设计中,为人们带来美的体验。

审美情感与自然万物交融

创新现代设计,还应重视向大自然学习。从古至今,图案的创作源泉都来自于自然、来自于生

图①:常沙娜整理的敦煌壁画中的地毯图案。图②:雷圭元手绘陶瓷设计稿。图③:常沙娜设计的景泰蓝“和平鸽”大盘。图④:秦思、王哲设计的北京地铁7号线万盛西站《共襄繁荣》壁画(局部)。

▲扫码观看访谈视频。

版式设计:蔡华伟

美术

(画间语)

右图为陈之佛中国画《玉兰赤鸚》。

全国征稿单元,共展出431件工笔画作品,分别陈列在中国美术馆主展馆和北京81美术馆分展馆,名家与新秀同台竞技,全面呈现了5年来中国工笔画发展的最新成就。在中国美术馆同期展出的“中国美术馆典藏历代工笔画展”和“三百年来或在斯——陈之佛绘画艺术特展”,同样聚焦工笔画创作,在宏观呈现与个体表达中,更为立体地展现出工笔画的发展脉络以及传承创新的深刻内涵。探索在拓展。4月17日至18日,在四川美术学院,哲学、艺术、科学领域知名专家学者齐聚一堂,围绕“技术世界与多维未来”这一主题,展开交流对话,为哲学思想延展、艺术设计实践、科学技术探索提供了一定启示。

在现场

迎着春的生机,美术界展现出蓬勃活力。近期,北京画院美术馆推出“2021北京画院迎春画展”。该院举办“迎春画展”的传统始于1959年,曾在美术界产生广泛影响。此次展览,是对60年展览品牌的重塑,不仅展出北京画院山水、花鸟、人物、油画4个创作室31位在职画家的优秀作品,还通过历史文献梳理了“迎春画展”的发展变化及成就,展现出北京画院画家“承旧启新”的精神传承与不懈探索。

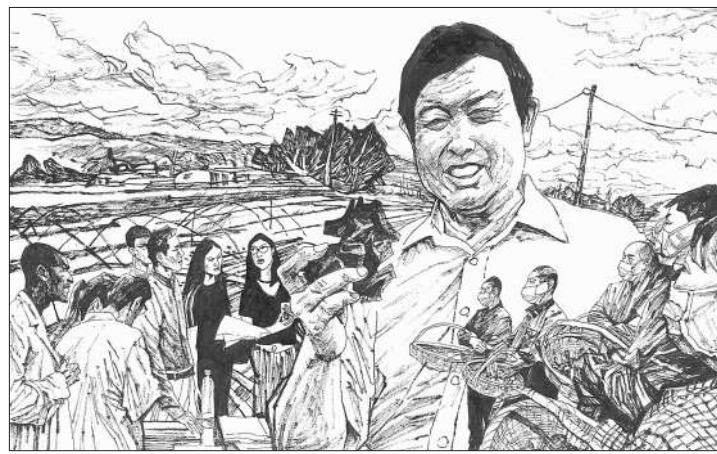
活力在持续。4月17日,“第十一届全国工笔画作品展”拉开帷幕。展览分为特邀参展单元和

脱贫故事绘 楷模篇

哪里农民需要 我就在哪里

杨宏富

(一)“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号获得者中,不乏科技工作者的身影,中国科学院院士、吉林农业大学教授李玉就是其中之一。他不仅对菌物学有着深入研究,还致力于推动食用菌产业升级,带动农民致富。

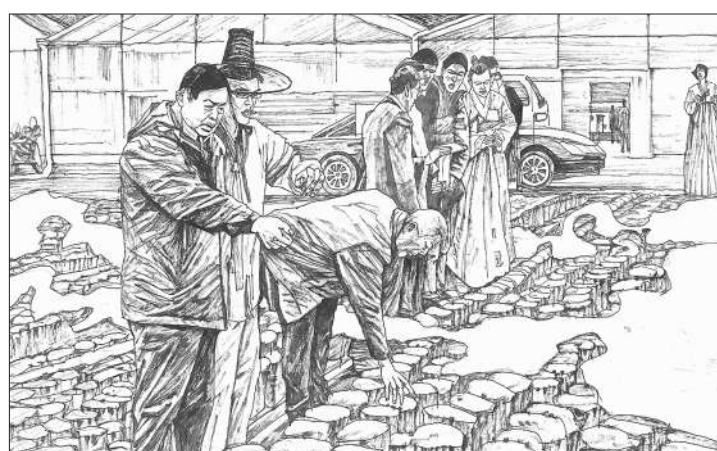
(二)“哪里农民需要,我就在哪里。”二〇一二年以来,李玉率队深入四十多个深度贫困地区,每年近三百天奔波在扶贫路上。他和农民一起摸爬滚打,培育新品种,探索新技术。

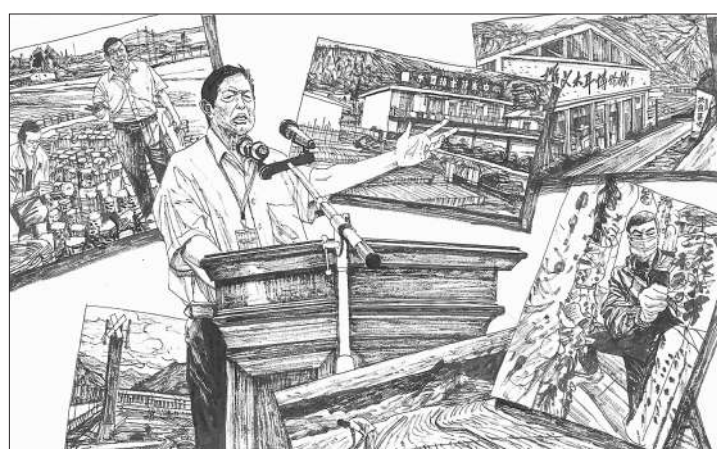
(三)二〇一七年,李玉与陕西柞水县结缘。这里种植木耳历史悠久,却苦于传统种植方式耗时耗力、产量低、效益差。李玉与团队仔细研究,为当地选育优良品种,推动木耳产业向智能化、轻简化、机械化发展。

(四)为推动扶贫工作从“输血式”向“造血式”转变,李玉的团队先后向柞水县派遣科研骨干人员三十余人次。他常说,农业科学家必须深入田间地头,留下一门技术,带出一支队伍。

(五)发展木耳产业的同时,李玉还关注着桑黄种植。得益于他和团队的努力,在吉林省延边朝鲜族自治州和龙市八家子镇,过去贫瘠的玉米地,如今成了产量可观的桑黄基地,带动全镇上千人增收。

(六)如今,年近八旬的李玉,仍然奋战在一线。他说,需要力举把新的科学发现转化为农民迫切需要的实用技术,再转化为产业发展的基础,要心无旁骛地投入到全面推进乡村振兴中去。