

现代装饰绘画中的理性思维

张金凤

南京师范大学泰州学院, 江苏 泰州

收稿日期: 2021年10月21日; 录用日期: 2021年11月7日; 发布日期: 2021年11月23日

摘 要

目的: 深入了解现代装饰绘画中理性思维的特点及表达, 理性地分析作品的构图、造型、色调、形式美法则等要素, 使我们对作品的理解和创作都有章可循。方法: 首先分析装饰画中理性思维的发展, 罗列理性思维对现代绘画和现代设计的影响, 其次从画面各构成要素入手, 论述现代装饰绘画中的理性思维。结论: 现代装饰绘画有着极强的功能性和目的性, 所以从创作角度来讲, 是介于绘画和设计之间的一种艺术。在创作过程, 作者将自身对事物的主观感受进行分析、提炼、总结, 然后把分析的结果进行视觉化处理, 这一过程中, 理性的思考占据了很大的比重, 继而可以得出现代装饰绘画作品建立在理性思维的基础上。

关键词

现代装饰绘画, 理性思维, 感性思维, 理性表达

Rational Expression in Modern Decorative Painting

Jinfeng Zhang

Taizhou College, Nanjing Normal University, Taizhou Jiangsu

Received: Oct. 21st, 2021; accepted: Nov. 7th, 2021; published: Nov. 23rd, 2021

Abstract

Purpose: In-depth understanding of the characteristics and expression of rational thinking in modern decorative painting, rational analysis of the composition of the composition, modeling, color, form and other elements of the law, so that we have a chapter to follow the understanding and creation of the work. The exploration of modern decorative painting theory also has important practical significance. The development of rational thinking in decorative painting is analyzed, and the influence of rational thinking on modern painting and modern design is listed. Secondly, the rational thinking in modern decorative painting is discussed from the composition elements of the

picture. Conclusion: Modern decorative painting has a strong function and purpose, so from the creative point of view, it is an art between painting and design. In the process of creation, the author analyzes, refines and summarizes the subjective feelings of things, and then visualizes the results of the analysis. In the process, logical thinking takes up a large proportion, and then modern decoration can be drawn. Painting works are based on rational thinking.

Keywords

Modern Decorative Painting, Rational Thinking, Perceptual Thinking, Rational Expression

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

从技术层面讲，绘画是一种造型表现手段，大脑通过对客观物体色彩、外形、质感等特征进行加工处理，将物体的形象、性格、情感与映象再现于各种介质。从艺术角度讲，绘画与雕塑、摄影、建筑等类别的艺术相同，都属视觉艺术范畴。从审美兴趣看，喜欢欣赏哪一种艺术、喜欢用哪一种方式自己的情绪，是由不同的心理资质决定的。[1]现代装饰绘画是绘画艺术的一个重要类别，与写实绘画不同，现代装饰绘画运用的是高度概括的美学语言，更侧重于工艺装饰，强调主观审美观念与情感体验，大多采用夸张、抽象、象征等手法进行创作，既有绘画的生动性，也有装饰的趣味性。随着时代的发展与大众审美观念的更迭，创作者也日益重视对现代造型语言的追求与运用，在创作过程中，对于作品的构图、设色、工艺技法和作品所处的环境等因素都要做理性细致地分析，不能单纯以作者主观的喜好和感觉作为创作主要遵循的原则。

2. 现代装饰绘画及其创作思维

2.1. 现代装饰绘画的特点

装饰画诞生之初，就被定义为美化环境、装点空间的视觉艺术，所以装饰绘画从功能性来讲，有一定的从属性。装饰绘画一般用于装饰器物及建筑。装饰对象的用途、形状、面积等因素差异，对装饰绘画创作形成了一定的制约条件。创作过程中根据这些约束和规则需要对画面的主题、表现形式、工艺技法作出相应的调整 and 选择，正是这些约束和规则使装饰绘画产生了变化多样的视觉效果，促进了画面装饰风格的形成。现代装饰画的“现代”并非时间上的意义，而是区别于传统装饰画的概念，在造型表现上现代装饰画更抽象，是基于现代设计理论之上的一种艺术。

现代装饰绘画在视觉语言有别于其他类别的绘画，特征如下：

1) 色彩

现代装饰画中的色彩不是对客观物体观察与描绘，是创作者主观处理的结果，客观色彩在创作时只作为参照依据，画面色彩是经过概括、提炼、夸张、想象而形成的。装饰色彩包含了作者的情感和思想，是建立在作者感性基础上利用理性思维进行提炼的创造性活动。这些原因使装饰色彩成为装饰绘画中最有魅力的视觉语言。

2) 构图

现代装饰绘画的构图没有统一的规范和构成方法，总体来讲构图方式多样且自由，大多根据创作和

主题的需要，将形象按照一定的次序安排在画面中，装饰画的构图追求平面性、完整性、自由性和空间感，这些特点甚至可以展现超越时空的主题画面。较为自由的构图方式可以最大程度地展示创作意图、拓展画面的表现内容。

3) 材质

为了更好呈现画面所描绘的主题和视觉效果，经常在装饰画中使用多种材料，使各种肌理、质感更加突出，艺术家利用特定的技法使材质和画面形象融为一体，从而展现出独特的视觉效果。

4) 工艺技法

对于不同材质的加工和肌理的呈现，特殊的工艺和技法也成为装饰画视觉语言的一部分，在装饰画中所使用的技法和工艺没有统一程序和必需的步骤，很多新的加工工艺还有待于艺术家去探索。

2.2. 现代装饰绘画的创作思维方式

绘画的艺术门类很多，每一个绘画门类是由自然对象中提出某一类的秩序，绘画是对某一类秩序的提取。^[2]装饰绘画与其他绘画艺术相同，是感性思维和理性思维共同作用的结果，表达艺术家对事物的感知和自己内心的感受。装饰绘画美感的塑造也是感性与理性思维的交织过程，现代装饰绘画的创作，理性的思维和表达是作品的灵魂。

理性思维是人类区别于其他动物的本质特征，属于人类思维的高级形式。感性思维强调的是直觉感，理性思维则建立在证据和逻辑推理的基础上，是人们把握客观事物本质和规律的能力活动。与传统装饰画不同，现代装饰绘画的造型更加简练概括、色彩更富时代气息，受现代绘画理论影响颇多，其形式美的表达也大多借鉴现代设计理论，而现代绘画与设计理论的核心便是理性。在进行创作时，会很自然地将这些理论和规则运用在画面中让其产生美的视觉效果，作品的绘制过程就是将理性思维转换为感观效果的过程。

3. 装饰绘画中理性思维的发展

装饰画的发展是漫长的历程，从表现的主题和艺术风格上分类，可分为传统装饰画和现代装饰画，两者所呈现的画面效果是截然不同的，究其原因便是思维模式的不同。

艺术作品不单只是艺术家的呓语，而是要成为可以直抵人心的一种启发，无论从感性的形式和情感出发还是从理性的逻辑和思考出发，理性和感性都将交于一点，交相辉映，彼此成就。^[3]通过心理学的分析我们知道，人们对事物的认识是从感知到认知的过程，也是感性思维转变到理性思维的过程。感性→理性→感性，这是艺术家在创作时的思维过程，过程中停留在各阶段的长度和深度若不同，画面传达的视觉效果便不同。

传统装饰画到现代装饰画的发展过程，也可以视为艺术家认识事物的过程，从艺术特点上看，传统装饰画在创作中强调主观感受，创作者不受客观世界局限，对自然物象进行简化、强调、夸张、变形等，体现出较强的装饰性。如中国传统年画中的门神、灶神、福禄寿神等，画面打破视觉上的限定性，将自然显示中的形象归纳到二维空间的范围之内。在构图上用平视角度将图形平铺到画面上，无远近透视空间，只有大小或上下左右的位置经营。在形象上进行平面化处理，强化其外轮廓。传统装饰画中物体的描绘虽然已经脱离了写实的层次，但依然没有脱离对对象外形的描摹，这些表现手法虽有理性处理的成分，但理性思维的部分偏弱，大多注重心象的表达，将主观感受与意愿诉诸于装饰画这一载体。无论是以宗教统治为目的，还是以愉人悦己为目的，都体现了心象传达的表现原则与审美观。

随着现代科学的出现，多领域的科学知识为艺术家认识世界提供了新的视角。如通过折射发现的光谱，人们知道了色彩形成的科学规律，为印象派出现的前提条件，也为色彩构成提供了理论基础；立体

构成在结构上要符合力学的要求,材料也影响和丰富形式语言的表达。同时立体构成离不开材料、工艺、力学、美学,是艺术与科学相结合的体现。建立在构成主义基础上的抽象艺术,除了有逃避现实的因素外,还有受到工业、科学技术推动的原因。现代化的建筑和环境,要求更为概括、精练和简化的艺术形式与之相适应。不以描绘具体物象为目标的抽象艺术,通过线、色彩、块面、形体、构图来传达各种情绪,激发人们的想象,启迪人们的思维。以抽象和高度概括的视觉语言、现代绘画理论和设计理论,都融入到现代装饰画作品中,使其成为了有目的的为了美化居室或其他公共空间而存在的艺术作品,可以毫不夸张的讲,现代装饰画是基于现代设计出现的、受现代绘画理论影响的一门艺术,其画面表现更富有张力。由于受现代构成设计理论的影响,现代装饰画更注重点、线、面关系的研究和处理,理性思维在创作过程中的体现更为充分,传统装饰画中的心象表达更多的转变为抽象表达。

4. 现代装饰绘画构图中的理性思维因素

构图作为画面的重要组成部分决定了主题内容的表现形式。理想化、秩序感是装饰画构图的显著特点,现代装饰画的构图方式比较自由,在构图时可以不受透视、空间等因素的制约,但这并不意味着随心所欲的构图,自由的构图方式是对画面主题、表现对象、工艺技法、材质肌理、展示空间等元素理性分析后得出的最佳方案,要符合现代人的审美习惯,现代装饰画多采用“构成式构图”,用平面设计中的构成语言对画面进行分割,这样的构图方式饱满丰富、更具现代感,点、线、面分割的构图变化多样,采用构成式构图的作品,对画面中形象的风格没有约束,传统绘画风格的形象在此类构图形式中依然能够呈现现代感。

5. 现代装饰绘画造型中的理性思维因素

现代装饰画中的造型特点突出,是想象力和理性思维共同作用的结果。与写实绘画不同的是,装饰绘画首先要进行物体的形象收集或摹写,经过大脑理性分析,再艺术的加以呈现,是理性思维和艺术智慧的产物。

现代装饰造型呈现出多样化的视觉外观和风格,他们的共同特点是注重情感与内涵的表现,大量使用几何形做平面化的处理,对物体形象进行概括、抽象、强调、简化、提炼、夸张、变形,这些造型变化并不是简单的省略与删减、放大与缩小,而是建立在充分思考分析的基础上,结合一定的艺术手法得出的结果。概括的几何形块、面充分反映了自然物象的构成、运动规律,牢牢抓住了复杂事物的本质与特征。

除块、面之外,现代装饰绘画中的线条也极具表现力,与块、面相比,线更具有符号感和概念性,原因是线无法在客观空间中作为实体存在,是人们创造的一种纯粹抽象的艺术形态,不同方向、曲直、疏密等属性决定了线的性格,不同性格的线条组合不仅象征着不同物象的精神与特征,也编织出无尽的丰富形象。一根弯曲的、有粗细变化的线,可以轻易地让观众联想到蛇;一排竖直排列的直线能让人产生向上的力量感,这些都不是偶然或无意识的安排,而是经过作者理性的思考与推敲得到的结果。

对于现代装饰绘画作品,我们可以用有童趣、震撼、有个性等词汇来对其进行评价,但这些词汇不能作为艺术家创作时的参照物和出发点,想让作品表达情感、揭示规律,在创作时必定离不开理性的思考与智慧的加持。

6. 现代装饰绘画形式美表现的理性思维因素

形式美法则是抽象的概括,内容包括:对称与均衡、对比与调和、统一与变化、节奏与韵律、肌理与反复等,探讨形式美法则是所有设计学科共同探讨的话题。现代装饰画虽然属于绘画艺术,但其遵循

的形式美法则与设计学科完全相同，只有符合形式美法则的作品才能给人以美的享受和体验，纵观琳琅满目的现代装饰画作品，无论其工艺技法、材质表现多么复杂丰富，都可以在作品中找到形式美法则的程式。古希腊时代就有一些学者与艺术家提出了美的形式法则的理论，例如毕达哥拉斯学派从数的量度中发现的“黄金比律”被应用于一切艺术领域，这是艺术表现与理性思维密不可分的一个例子。

写实艺术描绘的是自然之美，装饰艺术强调的是形式之美，形式美表现的是形式本身，是独立于事物内容存在的，其本身就是一种独立的审美对象。纵观历史各时期的装饰艺术，无论哪个时代作品都有本时代独特的形式，如马家窑时期的彩陶纹样、唐代的宝相花纹样、宋代的缠枝纹等，它们都通过特有的形式传达了不同风格、不同时代的装饰艺术。

现代装饰绘画在艺术表现上以平面化、规律化、理想化为基本要求，力求在视觉上达到和谐理想的形态特征。平面化的表现是传统装饰纹样的核心特征之一，它将现实中的物象在二维空间内进行表现，在造型和构图上都追求平面化。因此，骨骼化的构图得以作品中大量应用。在创作中，骨骼化的构图方式可以强化作品的形式美，也可以对艺术家起到制约作用。有了一定的制约条件，艺术家在创作过程中就不可能随心所欲自由发挥，犹如戴着枷锁的舞者。如形式美法则中的对称式，作为一种规则的组织形式，或上下或左右对称，结构严谨。形体的各部位与画的中轴线距离相等，是最容易统一的形式，在视觉上能产生稳定的效果。这一特定的视觉条件决定了画面造型、约束了画面的表现内容，创作动感、活泼、无序的主题便不适用对称的形式法则。

现代装饰绘画必须依据某种形式美法则来创作，形式美法则要求艺术家要做到像科学家一样理性、严密，在一定规则的框架下进行创作，有条理的对图形、线条、色彩进行摆放和排列，形式美的规则凌驾于艺术家的个人意志之上，超越个人的意识与情绪。不同的艺术家在创作时都有其独特的形式美追求，但作品无论呈现哪种形式美法则，都会注重画面严谨的形式结构，

现代装饰绘画与科技的发展、材料的更新密不可分，新的科技会催生新的艺术形式，新的材料会改变作品的视觉外观，现代装饰绘画的形式美与材料、工艺、环境互为影响，与新时代人们的心理、生理、生活、人体工程等要素有着密切关系。在创作时，对画面内容的表现形式作出理性的分析，才能使作品达到材质美、结构美、比例美、色彩美，创作出有时代感的装饰艺术作品。

7. 现代装饰绘画中的理性与想象

想象力是艺术创作的源泉。现代装饰绘画创作以客观世界为蓝本，以想象力为催化剂，最终呈现充满意趣的作品。在发挥想象力的过程中，如果一味地强调主观性、感性、任意性，想象空间最终会陷于单调、空洞的状态。没有规则的想象将会使创作失去方向感。一副成功的作品，一定有着十分严谨的方法，即抽象法，抽象法不仅具有理性特征，同时具有强制的特征。

现代装饰绘画的想象无法脱离抽象法，在创作时不能直接表现客观物象和自身的感受，需要通过抽象的方法来表现内心的想象与情绪，如康定斯基的绘画作品，各种幻想交错堆叠在一起，看不到任何可以辨认的形象，构成性的风格使作品在形式上趋于理性，其构图极具秩序性及规则性，各种形象极具想象力，却与随心所欲、天马行空的想象有着天壤之别，丰富却并不凌乱，这就是艺术家在想象的过程中有这精心严密的策划，有较强的理性推论作基础和约束，使得绘画最终呈现出独特的视觉面貌。

进行现代装饰绘画创作时，需遵循一定的法则和方法，目的是让创作过程能有序的深入，从而使作品更精彩生动，呈现更加自由的视觉效果，不是为了凸显理性与表面的形式，或是将想象力、创造力与理性对立起来。我们要做到的是利用理性的方法引导想象力，而不是限制想象力。如果没有理性作引导，想象力会失去控制，作品终将陷入混乱，如果一味臣服于理性的框架下，作品就会乏味、呆板，平衡两者之间的关系是至关重要的环节。

8. 结语

大众印象中的画家通常是感性、敏感的，而理性、逻辑性这样的词语都是描述从事科学研究的人。这种片面的见解使人误以为绘画不需要动脑，但科学研究证实，理性思维是贯穿于人类所有活动的，这是人类区别于其他动物的本质之一，现代装饰绘画显然也不能脱离理性思维而进行创作。作为艺术创作者是幸运又矛盾的，在追求艺术表现的过程中我们可能会变得疯狂热情，而作品创作时各种法则与理论又让我们变得冷静。现代装饰绘画作为功能性和目的性都比较明显的绘画艺术，在创作时，不能无视理性思维，理性的创作方式使作品变得和协，感性地看待生活，让作品释放热情，唯有感性理性共同作用，作品才能迎合现代审美标准，具有旺盛的生命力。

参考文献

- [1] 李香会, 李睿煊. 关于艺术创作过程的心理分析[J]. 作家, 2008(12): 167.
- [2] 李晓飞. 绘画·思维的痕迹[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2012.
- [3] 徐广明. 诸神的欢愉——论艺术创作的理性与感性及其必要条件[J]. 开封教育学院学报, 2012, 32(3): 117-118.