

莫里斯图案中的几何样式解析

张储君

(鲁迅美术学院 辽宁省沈阳市 110004)

摘要:几何形式图案是威廉·莫里斯图案艺术成就中重要组成部分之一,其几何样式图案设计代表了一种秩序,值得后世继承其形式,延续其意义。论文采用了形式分析法,将从莫里斯的几何形式图案入手,对莫里斯几何形式图案的深入探析,探索莫里斯几何样式图案中视觉美感的形成原因,解读莫里斯图案几何形式设计在时代中的统一性与个性。莫里斯的几何形式图案,通过秩序化的表现构成形式美感,产生了繁而不乱的视觉形态,从而形成独具特色的风格,对现代图案设计产生了深远影响。

关键词:莫里斯图案;几何形式;秩序感;时代性

Abstract: Geometric pattern is one of the important parts of William Morris's artistic achievements. Its geometric pattern design represents a kind of order and is worth inheriting its form and continuing its significance. The paper adopts the method of form analysis, and will start with the geometric form pattern of Morris, make an in-depth analysis of the geometric form pattern of Morris, explore the reasons for the formation of visual beauty in the geometric pattern pattern of Morris, and interpret the unity and personality of the geometric form design of Morris in the era. Morris's geometric pattern, through the orderly expression of the form of aesthetic feeling, has produced a complex and undisturbed visual form, thus forming a unique style, which has a profound impact on modern pattern design.

Key word: Morris pattern; Geometric form; Sense of order; Contemporaneity

1. 引言

选择莫里斯的几何形式图案艺术为切入点进行研究,研究几何样式图案中体现的秩序感,探析莫里斯几何形式图案中背后蕴含的时代意义,从而进一步探究其深层内涵。唯美的莫里斯几何形式图案打破传统图案的局限性,给视觉重新找到了呼吸,产生的愉悦感、新鲜感给后世图案设计带来了重要的启迪作用。通过对莫里斯图案几何形式研究现状方面做一些积极的探索,希望给现代图案设计带来不同的视觉体验。

2. 莫里斯的几何形式图案

莫里斯图案诠释了自然的本真美,是自然与形式的统一,但其秩序化的构成,也体现了秩序与形式的统一。“莫里斯相信,几何图形是所有图案设计的基础。”¹因此莫里斯在布局和造型上独特的表达构成了几何形式图案,也正是由于莫里斯对几何形式合理精准的把握,使得他的图案设计繁而不乱,形成一种无形的秩序感。

2.1 莫里斯地毯设计的图案构成

地毯作为地板的装饰不仅容易变脏,而且过度繁杂会产生视觉上的疲劳,因此莫里斯认为地毯图案的构成要绝对平面化,“设计一定要采用最基本的形,仅仅暗示叶子、花卉、兽类和鸟类等的形状就可以了。”^[2]所以莫里斯设计的地毯图案不过多的装饰,倾向于单纯。他采用自然主义,植物的枝条、花叶的互相缠绕、穿插和组合,形成几何形来组织图案,运用四方连续的布局,制造出形式韵律感。色彩上优雅朴实且协调,产生平面化的视觉效果。

莫里斯总结“永远记住,形式先于色彩和轮廓,轮廓先于造型,不是因为后者不重要,而是因为如果前面的错了后面的便无法正确。”²因此,从莫里斯图案设计中看到了他创造出的新形式,同时也给现代图案设计带来了极大的影响。

2.2 莫里斯图案中的几何形式

莫里斯认为植物枝条能够构成许多变化的形式,因此莫里斯图

案中的几何形式隐藏在枝条中,含蓄的表现出来。即莫里斯采用了装饰性的枝条、花叶等精心组织成一个清晰、整体,富有秩序感的图案,结构和造型均呈几何形式,庄重而稳健。莫里斯在《将它做到最好》中写道:“肯定有一种奥秘,我们不能马上读到整件事情,也不想这样做,也不用强迫视线追寻每一条线,找出图案是怎样构成的。所以几何造型的功能就是防止产生不得安定的感觉。”³

莫里斯采用不同组合的几何形式,进行改变,使作品的图案变化错落有致,富有形式韵律感。莫里斯的图案设计主要采用枝条和花叶缠绕形成的一些几何样式,样式虽多,但却不凌乱,反而给人一种疏密有致的视觉感受,常见的几何样式有三种,分别为方形、菱形和弧形。

3. 莫里斯几何样式图案的秩序感

秩序存在于任何事物之中,图案的形成可以通过秩序化的表现来体现形式感。而秩序也是莫里斯最看重的一个设计要素,他认为所有兼具美和想象力的作品,共同之处都是具有简洁清晰的秩序。而贡布里希也曾说过“秩序的创造要以几何法则为基础”。⁴从莫里斯图案设计中可以看出,他多采用几何形去组织图案结构,包括方形组合样式、菱形组合样式、弧形组合样式,这三种几何样式结构整体且清晰,组合重复排列,层次分明避开了刻意为之的生硬,制造出重复相连的美感,富有秩序感。

3.1 方形组合样式

在莫里斯的作品《格子架》(图1)中,方形作为主导形式,利用方形元素组合形成网格结构。而花卉、果实、枝蔓、小鸟等元素的运用不仅使画面更加丰富,也打破了几何结构产生的僵硬,避免了方形样式重复产生的视觉疲劳,使画面既不会显得单调,也不会显得杂乱,反而洋溢着生机感。莫里斯通过对几何样式巧妙的设计,使其既产生生动的变化,又在统一中寻求秩序。

而《万寿菊》(图2)中,莫里斯虽也采用方形元素形成网状结

构,但是将花卉、枝蔓巧妙的排列在方形内。这种秩序化的组合形式,在变化与统一中产生视觉美感。

3.2 菱形组合样式

菱形是莫里斯最常用的几何形式,其菱形组合的形式能产生强烈的秩序,具有一定的稳定感。《菱形花纹织物》(图3)这幅图案设计中,莫里斯利用连续花纹的图案替换了原来的斜线边缘,构成了非常明显的菱形网状组合样式,产生明显的力度感。在菱形内采用花卉、枝蔓等元素进行对称布局,稳定且和谐,从而平衡了画面,体现出秩序与理性。

在《菱形纹样》中莫里斯将枝叶相互缠绕形成菱形组合的形式,而花卉、枝蔓等植物元素则在菱形网格中左右对称且疏密有致,打破了几何形式的僵硬。从而在对称与均衡中连成一个和谐的整体,带给人的视觉效果是紧凑、饱满、丰富、繁多的,达到了秩序与形式的统一。

3.3 弧形组合样式

弧形在莫里斯的图案设计中也是经常被使用的,在弧形样式中常采用“S”形,也采用圆形、水滴形、波浪形等样式。在画面中,弧形组合样式的合理运用来达到形式的和谐,体现其秩序美感。

代表作品《非洲金盏菊》中,莫里斯以“S”形组合样式将金盏菊及枝蔓编排在同一平面中,以菊花枝蔓为纽带,互相错落、重复,使画面呈现一种饱满的形态,表现出一种变化的节奏感。莫里斯用植物元素掩盖几何秩序,从而达成一种“有序的无序”,使整个画面呈现有节奏的流动状态,产生优美的韵律感。1975年莫里斯创作了《海绿》(图4)图案,图案中圆形组合样式为主导,以枝蔓元素组成的圆弧形重复排列组合,其内部包含主体花朵,形成主次关系产生画面层次,展现了节奏与韵律,也丰富了视觉效果,富有秩序美。《圣雅各》是1881年莫里斯设计的壁纸,可以清楚的看到莫里斯采用了水滴形组合样式。画面呈对称的结构,利用枝蔓元素与主体花朵相连,构成优美的水滴形样式,繁而不乱,形成了一种无形的秩序。

可见,莫里斯通过对几何样式图案巧妙的处理,使整个画面产生节奏感、韵律感,呈现平衡的视觉形态,从而在形式上达到了秩序与样式的统一。

4. 莫里斯几何形式图案的时代性

德国哲学家黑格尔把艺术的力量源泉归结为“时代精神”,“时代精神”是贯穿于一个民族的政治、国家法制、艺术、宗教、哲学等各个文化部门的特定的本质或性格。而莫里斯几何图案形式背后蕴含的是对那个时代的思考,也寄托着那个时代人们对生活的情感和对美学的态度。

在审美缺失的时代里,莫里斯希望艺术是属于人民群众的,所以“为大众服务”,努力实现人本主义原则是莫里斯始终坚持的设计民主理念,他对几何形式精准的把握,产生了优美的秩序感,创

造的古典、清新的美学风格一定程度上提升了人民群众的审美,是具有跨时代意义的,体现了与时代不可分割的统一性;几何形式图案不只是图案,莫里斯认为把图案与物品相融,作为产品更有效的为时代服务,也体现了与时代不可分割的统一性。

莫里斯没有像欧文·琼斯那样,用严苛的几何图案形式与传统形式割裂,而是运用简洁纯粹的设计语言,多以几何样式的组合形式,在静止的画面中,打破传统图案的局限性,展现了强烈的个人风格。即莫里斯将花卉、枝蔓等进行扁平化处理,极简化的花卉、枝蔓等图形元素构成了几何形式体现了人与自然和谐相处的绿色设计理念,在时代中展现了其独特的个性。

综上所述,要关注时代与莫里斯几何形式图案的共生关系,从莫里斯几何形式中看到与时代不可分割的统一性,同时在时代中又展现出个性的一面。莫里斯几何形式图案响应了时代精神,同时也是对时代精神的深化和发展,对现代设计具有许多参考意义,值得后世深入研究并进行创新。

结论

莫里斯几何图案的形式饱满、大气,他把握了图案的形式美法则,将秩序与形式统一。在现代化的今天,莫里斯对于几何形式图案探索和创新都是值得肯定的,既把握了时代脉搏又极具个性,甚至成为一种图示,成为一种符号。他的设计思想和设计风格对于后来一个多世纪设计的发展影响深远,启发后世思考探索。但由于莫里斯几何形式图案比较注重装饰风格,所以现代设计中在其基础上更注重理性概念,从而形成了新的艺术形式语言。

参考文献:

- [1]紫图大师图典丛书编辑部.新艺术运动大师图典[M].陕西师范大学出版社,2003:140.
- [2]Gillian Naylor, William Morris by himself. Macdonald Co. Ltd. London Sydney 1988, p210, p205
- [3]William Morris, Making the Best of It, May Morris, The collected works of William Morris (XXII), Longmans Green and company paternosterrow London, New York Bombay Calcutta MDCCCXC, 1910—15. p85
- [4][英]E.H. 贡布里希.秩序感—装饰艺术的心理学研究[M].范景中,杨思梁,徐一维译.长沙:湖南科学技术出版社,2006:132.
- [5]戴丹.“时代精神”与“时代之眼”——两个观念的比较研究[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2013(4):82-88.
- [6]赵雨洁.威廉·莫里斯图案艺术研究[D].兰州:西北师范大学,2011(6):16-15.

作者简介:张储君(1996.12—),女,汉族,籍贯:辽宁盖州人,鲁迅美术学院染织服装艺术设计学院,2019级在读研究生,硕士学位,专业:艺术设计,研究方向:当代纤维艺术语境研究与创作