

Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

**THE CHINESE
FINE ARTS
EDUCATION ACADEMIC
SYMPOSIUM**

中国美术教育学术论丛

[艺术设计卷]

The Art Design Volume

08

Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

**THE CHINESE
FINE ARTS
EDUCATION ACADEMIC
SYMPOSIUM**

中国美术教育学术论丛

〔艺术设计卷〕

The Art Design Volume

08

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

艺术设计创意思维诱发与实践研究	石祥强	001
现代设计中的吉祥观	欧俊锋 李海	005
线性斑斓——线在平面形态中的建构与解构	赵媛	007
解构主义对现代艺术设计的意义	赵新平 张兴全	010
从视觉符号看视觉流程设计	宋福政	014
从中国画的笔墨、结构、透视看现代设计	余劲 代青全	016
论前沿性理念下的装饰设计	史世任	018
我国现代设计中的“民族化”与“国际化”	陈天荣	020
极简风格——当代平面设计的一缕清风	薛舒阳	022
论设计的模糊性	刘咏松	024
视觉图像艺术中的想象	侯明勇 邵亮	026
中国元素在艺术设计创新中的应用	王虹	030
视觉信息传递的模糊性	李刚	034
传统文化对现代设计的影响	白天佑	036
文质彬彬——对于现代平面设计意义的思考	唐宏	040
徐州两汉文化在现代视觉传达设计中的应用性研究	姚君洲 崔浩	043
现代设计与民间美术的融合	严慧	049
让传统水墨元素在现代平面设计中绽放异彩	吕玉龙	051
浅谈民间美术对现代平面设计的启示意义	王若鸿	055
谈城市公共交通的视觉体验	张引	059
地域文化视野下的城市视觉形象探析	闫如山	061
印记的铺垫——印章、汉砖、纸的产生与拓印	罗湘科 罗文广	065
对当代绘画与平面设计关系的思考	王军 王小元	068
创意是创造性设计思维的结果	闵文婷 谢登喜	070
“读图时代”的新挑战——美术编辑业务谈	李黄开春	073

回族美术装饰元素的构成特点	杨占河	077
我国现代平面设计艺术的现状及需求	刘飞	080
中国画构图在现代版式设计中的运用	朱延辉 樊海燕	084
现代设计在全球化进程中的作用	李昕昊	088
论赣南旅游开发中地域民俗文化创意品牌的塑造	吴宏敏 吴惟	090
音乐因素对视觉传达设计的影响	黄洪澜	094
浅析视觉传达设计中的“无为而治”	黄胜红 吕海舟	096
让思维插上翅膀——平面设计中“想象力”的重要意义	杨爽	099
“留白”在视觉中心设计中的表现与融合	郑君 赵华文	101
青花艺术·视觉传达设计·审美情趣	黄慧 杨宇琳	103
城市形象宣传片是一个城市的金色名片	马帅 臧欣慈	105
情感设计在视觉传达设计中的运用	罗军	108
试析地方性元素在平面设计中的运用——以安岳石刻造像为例	王眉 李滢	111
论视觉图像在界定空间中的表达形式	郭娜	113
浅析民间视觉艺术对现代艺术设计的影响	雷忠	116
版式设计形成艺术魅力探究	刘有全	119
陕西民间美术在当代平面设计中的传承因素探析	王若鸿	122
从“巧合”看创意与创新	刘佳	126
视觉信息符号的设计方法与应用	李刚 李唯羽	128
鄂西土家织锦艺术在现代设计中的探索与应用	李祎	131
草间弥生绘画艺术的商业化对当今大众审美的影响	王顺 方域青	134
浅谈点、线、面在日用陶瓷装饰中的运用	刘丽芬	138
感性与理性——图形设计应用于PIS（产品形象系统）分析	刘佳	140
浅析大学校园活动推广中的视觉传达设计	李军苗 孙宇惟	142
极简主义设计风格语境下的当代艺术设计	雷光 董璐雯	146
论平面设计中的形式美	李永轮 周碧兴	150
版式设计中的等级法则	金帅华	152
中国当代平面水墨元素应用现状及发展策略	金波	154
论述传统民俗元素在视觉传达中的应用及传承	赵荣 赵艳	158
浅析“条理”在版式设计中的应用	闫川	160
浅议设计语言的本土性	陶莉	162
自然要素在设计中的应用方法	宋伟耀	166
黑板报艺术新思考	余鲁	168

试论中国画精神在平面设计中的化用	赖兴才	170
中国传统艺术与平面构成	赵彬	174
材料探索与主题界定——解读现代纤维艺术创作	赵丹丹	177
线在平面设计中的性格与表情	董铁军 高丽莉 臧蕊	179
论产品的品牌特征与产品形态特征的一致性	余立锋 邹晓松	181
略谈21世纪艺术设计的表现特征	黄伟	185
浅谈视觉传达设计中对民间传统造型理念的应用	贾枫	188
浅谈艺术设计中的“融”	彭劲	190
色彩在视觉设计中的运用——色调与色彩理论分析	封永辉	194
感悟纤维艺术的人情味	蒋慧	197
借鉴与延伸——谈印象主义色彩理念对设计色彩的影响	黄鸣 董春雷	201
走向民族化的现代设计——中国传统文化在现代设计中的运用	汪漾	204
视觉艺术之图像刍议	杨天明 薛立克	206
纤维艺术课程教学初探	郑怡艳	208
微观自然形态的研究与设计应用	俞爱芳	210
纸艺作品的设计与制作	刘长缨	212
黑白装饰画中灰调的表现性分析	尹科琼	215
品牌给予传统丝绸产业的启示	郑怡艳	217
现代纤维艺术发展的多样化	冀蜀晋	219
谈吉祥文化与现代平面设计	冯颜明	222
论纤维艺术的人文性	赵晓彦	224
设计的文化形态与精神追求	王坚	226
略谈色彩构成在艺术设计中的应用	陈相道	228
论设计素描与艺术设计的关系	解兰 秦岁明	230
平面设计中传统文化回归的思考	张怡帆 张星 秦汉帅	233
平面设计中的虚和实	马才飞	236
古为今用 洋为中用——谈平面构成设计的民族化与传统图案的借鉴	向春芳	238
现代市民与波普艺术	苗勇忠	240
论空白空间在平面设计中的运用	邹瑾琳 彭一清	242
浅谈中国传统设计与现代设计	范媛媛	244
书画艺术元素对平面设计的启发与影响	郭琳	247
现代平面设计师在社会活动中的作用和责任	于静	249
空间、空白在版式设计中的应用	张先知	251

编排设计中的“繁”与“简”	苏毅敏 夏 兵	253
符号学在平面设计中的运用	封永辉	256
浅析视觉传达设计的创新作用	张行彦 张 浩	258
尝试知觉设计	陈海玲	260
浅谈人物形象设计的方法	杨秋华	263
浅谈后现代主义设计	王川进	265
导视设计中的信息连贯性问题初探	雷 光 张宇航	267
论视觉传达设计中艺术形式语言的建构与拓展	高 亮	269
视觉传达设计——眼和手的智慧	邱太平	271
谈现代设计中对中国元素的把握与运用	周继平	273
浅谈艺术设计的走向——寻找民族意识知觉	孙荟钧	276
试论平面设计中的第四度空间	李世林 卢 杰 王 菊	279
浅析艺术设计中的文化与商业属性	侯晓敏	282
有效传达对于平面设计的重要性	王村杏 廉 毅	284
动势研究——充实几何圆形在平面画面中的视觉动感	董小龙 路照林	287
平面设计诸元素分析	张少泉	291
试论“设计水墨”在视觉艺术中的价值	孙双影 黄华明	295
体验网格设计	徐海伦	297
浅谈平面设计中的视知觉注意	王 惠	300
视错觉在视觉传达设计中的应用	李 衡	302
传承·融合·创新——中国现代设计寻“根”	史婧炜	304
浅谈平面设计的民族化误区	唐 宏	307
图像时代的文化思考	巨德辉	310
中国红元素在现代平面设计中的运用	王 惠	312
对视觉传达设计“本土化”的解读	路玲娟	314
谈中国元素在香港设计师作品中的运用	黄丽园	316
历久弥新——毛泽东时代美术对当代平面设计的启示	李 伟	318
漓江画派国画意境和图式对平面设计的启示与研究	张晓翠	320
水墨画在当代视觉传达设计中的新形象	邓红霞	323
谈平面设计的空间表现方法	黄国和 刘东立	325
第三只眼——陌生的观看在平面设计中的意义	杜 冰	327
读图时代的构成语言	肖科坤	329
浅谈空白空间在平面设计中的运用	黄洪澜	331

平面设计中红色意象探微	杨天舒	333
平面设计中视知觉思维功能分析	姬晓惠	335
传统艺术元素在当代平面设计中的作用	荆明明	339
以艺术的名义试论平面设计创新	刘军	343
从视觉“经验”谈对视觉传达设计的认识	耿沛甲	345
在视觉传达设计中要注重以人为本	邹攀宇	347
浅谈传统文化的传承	张利	350
怎样成为一名出色的平面设计师	吴东 王如	352
水墨元素在现代平面设计中的运用	刘军	354
技术主义下的当代平面设计形式探究	张正甜	356
影响平面设计视觉效果的因素分析	徐鸿印	358
“中国红”色彩应用于现代设计中的思考	黄芳芳	361
万花筒式的设计思维与方法	杨印 尹更	364
“平面设计生活化”之我见	蓝丁	366
中国民间美术元素内在构成对平面设计的启示和借鉴	雷光 刘义伟	368
视觉传达设计的观念表达	李永春	371
传统视觉元素在现代设计中的价值	张春新 柏绍荣	373
“简约”·潮流·格调——试论现代设计中的简约主义风格	李欣遥	376
艺术的促销与促销的艺术		
——如何利用艺术设计激发消费者的购买动机	雷光 于玥	378
浅谈运用平面设计来营造视觉环境的心理	雷光 胡森	380
丰富的城市色彩对市民形成良好精神风貌的重要性	杨艾云	382
设计风格及融合性的艺术表现	赵炜	384
浅析平面视觉形态中点元素的张力	赵娟	386
师法自然——向自然学习形态构成	艾小群 吴振东	388
传统文化元素在环保设计中的应用	赵天华	390
关于现代汉字设计的思考	傅斌	392
浅析中国—东盟博览会中的导向标志系统设计	陆培培	395
审美视野中的空与白——关于平面设计中的形式	王胜泽 王艳	397
谈品牌设计师的特征	张雅杰	399
探析银行卡卡面设计中的视觉语言	张姝娟	401
以东京为中心的日本娱乐设计中的视觉传达设计	姚灿琼	403
基于文化内涵的旅游纪念品设计研究	田保珍 孙长春	409

剪纸创作对家纺纹样设计形象思维的启示	任晓翠	412
浅谈民间剪纸艺术对现代设计的启示	郝继萍	414
试论交流设计与纸品应用之关系	马旭 李蓓	417
浅谈超现实主义绘画与图形创意的关系	赛维平	421
设计视野下的女性特质分析	顾谦倩	423
极简风格在平面设计中的应用规律	李刚	428
平面设计中对传统文化体现的必要性	赵彬	430
从快速表现技法到旅游工艺品设计中的创意研究	韦剑华	432
论我国报纸版面视觉识别系统的创新	万瑶	434
内外兼修——刍议产品的价值感受	李筠	436
高校校园导向标识设计构想与实践		
——以山西农业大学校园导向标识设计为例	闫晓华	439
从创意的角度看设计思维	羊力超	441
试论平面设计跨维现象	杨冬梅	443
农机产品操作界面视觉设计中交互元素研究	姚克难	445
中国传统文化对现代平面设计的影响	张秀梅 姚立志	447
浅析面向生理性弱势群体的无障碍交互设计	朱太平 扈剑颖 曹小琴	450
产品整合创新理念在旅游纪念产品设计中的运用	林璐	452
平面构成在现代设计中的应用	孙昭思	456
视觉语言的平面设计语义研究——以平面设计语汇分析为例	周莉 章益	458
关于羌族旅游纪念品设计的几点思考	严婷婷	461
“情动”的生成与演绎——论视觉传达设计中的情感传达	孟媚	464
片头设计是007电影品牌的标志	袁学丽	469
浅析地域文化在城市公共导向系统中的体现	张洁敏 李渭涛 梁昭华	472
中西兼顾 古今相融——浅析平面广告设计与中国传统书画元素的结合	许晓霞	474
从观赏到体验——论高校平面设计毕业展的新媒介与新美学	赵嘉 陈侯行	476
灵动的音符——谈汉字与陶瓷装饰	涂雅琴 魏扬	480
解析设计活动中的原创心理	厉相帅	482
试论民间美术元素在平面设计中的创新	蔡曙明	484

艺术设计创意思维诱发与实践研究

文 / 石祥强

一、艺术设计创意思维诱发形态与内容研究

艺术设计创意思维诱发与实践研究是由其特殊专业的社会功能和属性决定的,与其他造型艺术思维的目的性有所不同。课题研究过程应按自身的专业特性与特点来作为展开点,尤其是本课题关于创意与实践的研究都是有明确的目的和切实可行的方案来保证的,并以此为原则。研究艺术设计创意思维与实践研究基本形态与内容如下:

(一) 艺术设计创意的社会内涵与表现形态研究

1. 创意的社会功能内涵。创意是科学技术和艺术结合的创造。这种结合力量的出现,对于改变人们对科学的刻板、教条的认识,对认为科学只是无生命的、是机械的、是理智的、精确的可以量化的旧认知是一种冲击。人们会重新认识到,科学当中也包含了感性,包含艺术的气质,包含了美学的内涵。艺术设计“创意”思维与形态“创意”其意是指思想、概念、念头、观念、立意、计划、打算等等。“创意”的社会功能与概念包含多层含义,它既是一个静态的功能形态,又是一个动态的流程。静态创意是指创造性的意念、构想;动态创意是指创造性思维活动,是“从无到有”逻辑思维产生的过程。无论是意念、构想还是思维活动的产生过程,在艺术设计创作的诸多环节中都是难度很大、最富挑战性的一环。也就从广义上说“创意”思维涉及艺术设计活动领域的每个环节。艺术设计创作活动的社会属性一般是创作分析和价值判断,而两者的成

败关键在于“创意”能力发挥。所以创意是艺术设计的核心,同时也成为创作者、创作物、生存者的生存之道,也是体现现代科学价值之所在。

2. 艺术设计创意思维流程与表现形态。创意形态是在人类大脑活动中产生的,形态创意是意识、构想与产生的思维创作活动相结合而形成的,也是思维方式与创造形态整体流程的能力体现。这种思维能力的诱发实质上是开发每个人的潜在想象创造意识与联想形态能力的方法与应用。“好的创意”——“Good Idea”一般源于个人创造力、个人技能或个人才华,创意人人都有。爱因斯坦给创造力下的定义是“创造力等于以往的知识与想象力的乘积”,在这里“以往的知识”是思维流程的基础,对设计者来说,就是指用以往掌握的设计与造型要素和自身人文素养(社会学、历史学、发生学、心理学、形态学、美学)去分析、构想思考,去改造记忆中的表象,用思维去构想、去重新创造组合设计要素与观念,从多方面去思考与想象、联想与探索某种创意性形态的可能,运用认知记忆进行思维并在知识学习的基础上,结合经验集中个人精力、专心思考、挖掘潜意识,让智力自由驰骋,靠扩散思维运作,将在运作中发现灵感闪现和突然的顿悟,并使顿悟的创意观念加以实施,以验证其是否可行。在验证过程中要使我们发散性思维和聚合性思维的能力得以应用,并能将这两种思维有机地加以结合。从发散思维到聚合想象运作中,需要集中思维,凭借纯粹、良好的思维组织以及清楚陈述的思维流程,从而形成逻辑结果的

艺术设计创意形态是创造思维能力活动的重要主导行为,这种能力的形成与表现,就是一种从无到有的构想、思变、表达的思维与动手的过程。一种理性设计方案的形成与实施,或者一个造型形态问题解决往往是设计者进行了这种行为活动的结果。设计创意的根本形态在于创造适合

（二）艺术设计创意思维的本质属性

思维是人脑对客观事物的本质和规律的反映,从事艺术设计者思维过程基本有六种功能起着关键性作用:一是联想与想象思维;二是发现分析;三是综合比较;四是提炼概括;五是秩序化;六是具体化。

（三）创造能力与行为是艺术设计创意思维的具体表现

艺术设计的创造力是以吸收能力、记忆能力、理解能力为基础,通过联想,利用艺术设计学科各造型要素与理念来面对宏大的自然观,再对自然的观察、感受、发现、构想与造型过程中,利用思维的广度和深度去无拘无束地思索,摆脱各种思维定势影响,形成一种独特“想象”和“联想”的思维,这种艺术思维是设计艺术中不可缺少的重要成分,是决定科学与艺术结合成功与否的重要条件之一。人的想象与联想思维的

002

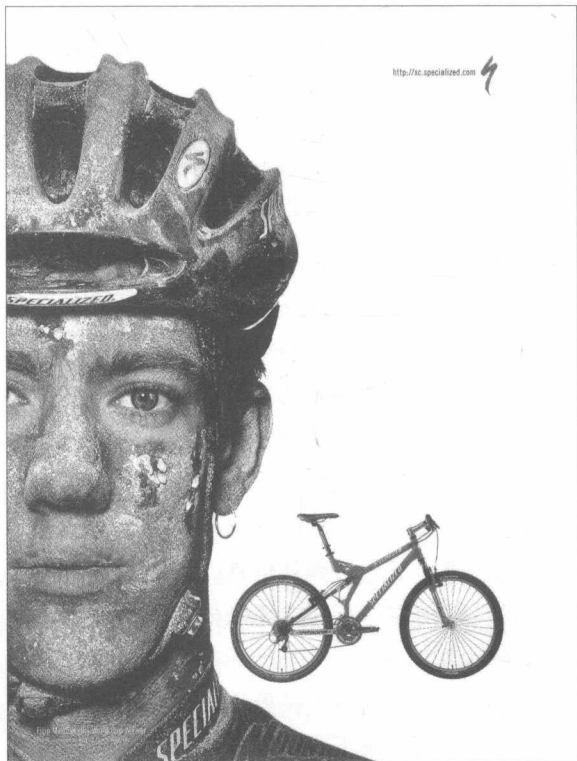
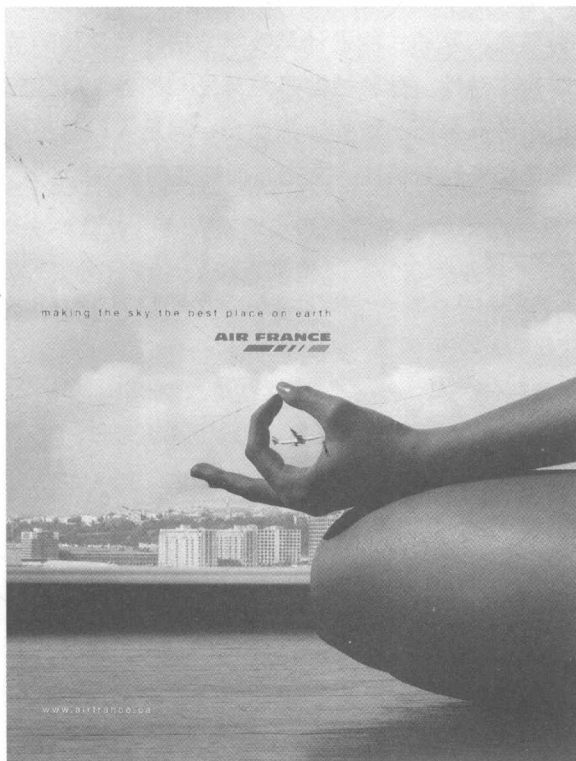
过程是我们将问题或物象换一个视角来设想,就会发现它有许多奇特的地方,就会产生各种独特发现,与此同时在融合设计的创意理念、创新视觉,对原有物象的形态内在关系、材质与肌理、空间等各方面进行深入分析、理解、综合,启发我们从主体特征、视觉传达及视觉效应形态上的感性认识,去拓展和引发思考解决问题的创造能力。这一点,我们可以从固定思维形态与自然实体形态,转向对关系、信息、构想之上的思考,在不同程度上不同的发现、观察中寻找艺术与设计创意开发支点与创造的可能。

随着观察发现思路范围的扩大,创意的素材就会源源不断地进入我们的创造中,从自然形态的性质中引出设计形态创意主体的构成;从有机的形态同时又是可分的性质中引发有机的超常视觉物象的创造,引出旨在改变视觉常规性形态,创造新颖独特具有个性特征的艺术与设计价值。这一点需要我们在整体的艺术设计创造活动中,调动大脑所积累的知识,去发挥自身的主动性、参与性,形成一个创意的思考链,引发创意思维

的潜质,创造其深层意义的设计形态,最终是创意思维带动设计的车轮,使创造力形成个人审美知觉与审美理念,拓宽艺术设计思维与创造的新天地。

二、艺术设计创意思维诱发与实践途径

(一) 创意思维的主动性是在整体设计教学训练中不断加强的“诱发过程”。传统的设计观念与教学方法是传承性、标准性和单一性(传统工艺基础训练)为基本出发点,以知识的记忆和“复现”为基本目标,它把概念性思维看成一成不变的真理。这种对知识,思维性质的理解,决定了传统设计与教育理念只把知识本身作为目的,把教学过程理解为是知识积累的过程,从知识掌握的数量作为评价人才的标准。但这种人才缺乏的是创造性思考问题、解决问题的能力,知识再渊博也等于没有创造任何社会价值。所以,艺术设计思维的训练首先是从创想的训练入手,艺术设计者的想象力除了天赋以外,后天的训练也是举足轻重的。因此,要在艺术设计创意思维

训练中积极开动脑筋,针对艺术设计中的主题、类型、材料、手法、思想内涵、形式美感和色彩表现等方面,充分展开想象的翅膀,发挥艺术创作的想象能力,不拘束于个别的经验和现实的时空,而让自己的思维遨游于无限的未知世界之中。爱因斯坦说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”与科学一样,没有想象创意的艺术创作,不可能有永恒的艺术生命力和感染人们的艺术魅力。设计人才创意能力培养的观念是:艺术设计知识的学习不再是目的,而只是手段,是为了认识艺术设计本质、提高艺术设计创意能力。利用现代设计方法与手段来调动与别人不同和别人忽略的思维方式与认识过程,强调的是发现问题,解决问题,而不是简单的“复现”,强调创意思维是人对客观世界的理性认识,是人脑对客观事物的能动反映,是创造性解决问题的方法和能力。创意思维诱发训练,要使学生艺术与设计的实践过程中不再是消极的听众,而是解决问题的参与者。在这一过程中艺术与设计的创意思维与创新能力也就在发现问题、解决问题的实践过程中得到开发和培养。

(二)设计创意思维形成在教学过程中的诱发的手段。艺术设计创意目的是要达到创新与创造,在掌握对设计理论与应用的基础上,通过特殊的创意思维形式来开发树立设计者的宏大自然观,来提高创新综合素质。而这种素质的建立需要以下几种手段来引导与培养。一是培养探索精神。探索是创新中重要的成分,只有敢于在对自然的构想与设计活动中冒险的人才能创新。二是培养自信心。自信心是一个人的气魄、胆识、求胜的信心,是创新与创造的立足点,是创新与创造力的保障。三是培养独创性。独创是在思维过程、设计活动中不盲从、不随俗、不受原有定式的限制和约束,去创造一种新的构想,这就是一种从无到有的创意与思维表现。四是培养乐观态度。挫折是成功密不可分的挚友,每一位立志艺

术设计创新的人都应该笑面挫折、保持乐观的心态,这需要引导者利用积极的调动性、参与性来培养这种心态的形成,否则,就会失去信心,走向失败。五是培养求知欲和好奇心。求知欲和好奇心是设计者必备的工作态度和心理习惯,旺盛的求知欲和好奇心在艺术设计创意过程中具有重要地位,是取得成功的先决条件。通过以上几个方面的培养手段,来拓展和引发艺术与设计新思维形成的可能,可在不同程度上发现创造性思维开发的支点与通道,目的在于挖掘设计创造意识的潜质,创意与创造出新颖独特的“艺术产品”形态。

总体来说,艺术设计学科是运用人文科学、美学原理参与人类物质生产和精神生活的一门综合应用学科。学科理论与实践活动的首要任务是满足人们的精神和物质生活的需求,是有意识地创造具有一定意义的“艺术产品”形态。这种学科属性正是本课题研究的基本原则、基本思路和方法,希望这一特殊思维方式能与艺术设计教育知识积累与经验形成循环的思考链,激发设计者思维的主动性和参与意识。变程式化为启发式、引导式、互动式的设计与教学方法,变设计的被动为主动性、体验性的思维开发与培养,以适应正在进入全面小康的中国社会,满足人们对生活质量越来越向精神、文化方面转变的需求。

参考文献:

1. 尹定邦《秩序感——装饰艺术的心理学研究》湖南科学技术出版社 2005
2. 董奇《开发人生——心理发展学》山东教育出版社 1995
3. 王忠义《广告创意思维》合肥工业大学出版社 2005
4. 林家阳《设计创新与教育》三联书店出版发行 2004
5. 梁良良《创新思维训练》中央编译出版社 2003

现代设计中的吉祥观

文 / 欧俊锋 李 海

吉祥在中国传统文化中是一个延绵千万年的永恒性主题,在我国几千年的文明史中,某些动物、植物以及图样被约定俗成地作为美好意义的象征或符号,于是这些纹样便包含了相应的吉祥观念。吉祥图案的内容很丰富,反映的主题大概有“求福”、“长寿”、“喜庆”、“吉祥”等。其图形主要是以人物、走兽、花鸟、文字等为造型,以民间谚语、吉语及神话故事为题材,运用借喻、比拟、谐音以及象征等手法构成。

一、吉祥图案的本质

中国传统美学强调的是主客统一的整体意识和“求全美满”的美学观念,认为万事万物都是一个和谐统一的整体,都遵循同一个本质规律,因而中国古代的艺术家始终致力于“以整体为美”的创作,将天、地、人、艺术、道德看做一个生气勃勃的有机整体,以人的情感赋予物的形式,借物抒情,“以形写意”,“形神兼备”,是一种善和美的行为和意志。在传统图案的题材

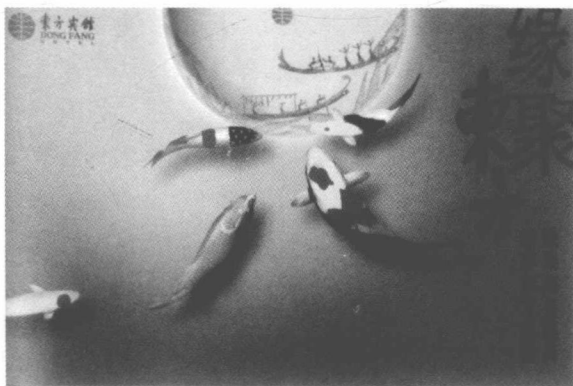
和构成形式上,都表露出我国人民那种“善始善终”的处世哲学。中国传统装饰艺术不重“写实”重“传神”,不重“再现”重“表现”,提升为“物我同一”的审美观念,是中国人文化意识和形态哲学观念的体现。传统图案的吉祥主题不仅表明了人对于未来的希望和理想,又以寓意的方式象征着人们改变生存环境的艰苦努力和征服困难的伟大意志以及不屈的力量。在装饰艺术中,无论是图案纹样或是装饰的图画,其寓意所表达的“吉祥”主题,是一个延绵千万年的永恒性主题。

总而言之,先民所创造的反映追求美好生活、寓意吉祥的纹样,表达了人们对于平安和谐、幸福自由生活的祈望,反映了图案至善至美的本质。

二、吉祥图案在现代设计中的体现

设计是指把思想上的意图表示成可见的内容,是人类为实现某种目的而进行的一项创造性的活动,是人类改造世界、创造世界的前提和基础,是人类得以生存和发展的最基本的活动。

传统文化中的审美观念,是设计者获得成功的关键,而传统图案与艺术设计恰有着一种内在的必然联系。一个优秀的艺术设计者应当以本民族文化底蕴为背景,最重要的是发扬本民族的传统文化,传统吉祥图案就是民族文化的重要组成部分,文化内涵对艺术设计非常重要,设计者应研究传统文化,把代表中华民族的传统文化转换成现代的表达方式,在现代设计中转换成现代

符号。我们现在谈论传统吉祥图案美学法则,可能是老调重弹,但是它对于现代艺术设计的创作思维、创意构想常常会有许多现实意义,也是一种极其宝贵的文化财富。在追求设计个性化、特色化的今天,传统图案的吉祥如意将会迸发出现代的信息。

中国传统吉祥纹样中的寓意是设计者进行造型活动的关键。不论古人还是现代人,对美好事物都一样地心存向往,因而传统纹样蕴含的吉祥意味同样适用于现代设计,适用于传达现代人的设计理念。在标志设计领域,如中国邮政标志,其基本元素是中国古写的“中”字,在此基础上设计师根据古时“鸿雁传书”这一典故,将大雁飞行的动势融入到标志的造型中,该标志以横与直的平行线为主构成,表达服务于千家万户的企业宗旨,以及快捷、准确、安全、无处不达的企业形象。现代设计的本质在于发掘材质和弘扬技艺美,对吉祥图案的使用,并非是惟妙惟肖的“仿真”,而是达到“似曾相识”即可。中国联通公司的标志,采用的就是源于佛教“八宝”之一“盘长”的造型,取其“源远流长,生生不息”之意,迂回往复的线条象征着现代通信网络,寓意着信息社会中联通公司的通信事业井然有序、信息畅通,同时也象征着联通公司的事业无以穷尽、地久天长。这种吉祥寓意的沿用,使我们的现代设计少了一些商业气,更多了一些文化气息和亲和力。

如何正确理解具有中国传统特色设计实质与精髓,满足人们多层次、多元化、多方位的设计文化需求,为我国现代设计注入强烈的时代气息和鲜活的生命力是设计者需要长期探究的问题。中国吉祥文化是东方文化的一处独特景观和宝贵财富,它题材广泛、内涵丰富、形式多样、流传久远,是其他艺术形式难以替代的。艺术本身是一个开放的系统,不断地受到新的技术与意识观念的冲击而更新拓展,它的内涵与精神则是民族历史长期积淀的结果,是中华民族所特有的,也是民族形式的灵魂之所在。对待中国传统艺术,

不能单纯地奉行“拿来主义”,它经历的应是一个扬弃过程。随着新颖的现代材料出现,观念和情趣不断更新,世界交流和融通飞速发展,如果不能大胆否定与当今时代不合拍的传统,那么我国艺术设计将会远离时代精神,现代设计应该把吉祥符号的精神元素融入其中。图必有意,意必吉祥,注重理想浪漫的“神似”及“情”与“理”的交融,这样的观念也启迪着我们现代设计,使中国的传统文化艺术在现代设计中得以延伸发展,打造新的民族形式,在理解的基础上取其“形”、延其“意”,从而传其“神”,用中国传统文化精粹,以现代化国际化语言来表达,把吉祥符号的精神元素融入现代设计之中。

中国传统吉祥图案是民族文化的宝贵财富,是民族文化在几千年历史长河中积淀的成果,是中华民族灵魂之所在,是中华民族几千年的智慧结晶。我们应当把中国的传统文化艺术在现代设计中发扬光大,并融入现代设计之中,用现代化、国际化的语言来表达,使中国的民族文化在现代设计中得以衍生和发展,设计出更具个性化、时代化、国际化的作品,既丰富了现代艺术设计语言,又弘扬了民族精神,使现代设计作品更具有文化性与社会性。

参考文献:

1. 彭吉象《中国艺术学》高等教育出版社 2005
2. 赵农《中国艺术设计史》陕西人民美术出版社 2004
3. 段建华《中国吉祥装饰设计》中国轻工业出版社 1999
4. 田自秉 吴淑生《中国纹样史》北京高等教育出版社 2003

线性斑斓

——线在平面形态中的建构与解构

文 / 赵 媛

线,按照几何学的定义,它只具有位置和长度,而不具有宽度和厚度。然而在造型上,线必然是具有位置、长度和宽度的。从广义上来看,凡是具有一定的空间、结构、运动的物体莫不能用线来表现。线来自于运动的点,它可以以点的形式重复排列连接构成虚线,又在运动中创造着面,可以以线的形式连接排列形成各种形态的面。在平面中想要表现立体的空间事物,除了单纯的勾勒轮廓外,还必须考虑其空间结构、现实连接面、体的有效手段。面的转折、连接、交错都能产生线的感知,由面、体构成的事物必然有线的结构。

线可以有形的,比如粗细、长短、曲直等;也可以是无形的,比如编排组织中的中轴线、形式构成的骨骼线、形态变化的动势线等。线作用于画面表现的影响力往往大于点,线可以串联画面表现中的各种视觉要素,既能增强形式的对比,又能调和视觉的平衡。

所谓线条美是指线条所围合空间的大小、比例、轻重等要素的视觉和谐,垂直线为火,水平线为水,斜线为风,认识线的本质即可认识一切。垂直线、水平线、斜线的组合,产生三角形、方形、圆形。直线给人以单纯、明确、庄严的感觉;水平方向的线,令人产生开阔、平静、安定、永无止境的感觉;垂直方向的线令人产生蓬勃向上、崇高的情绪;斜线具有现代意识和速度感;自由曲线最能体现出情感的抒怀;几何曲线的明确、规整和规范性,使画面呈现理性美;折线刺激神经质,非常吸引人的注意力。单独的

直线,具有空间的等量分割力,交叉的直线则能产生空间体量的对比;而直线的体量将决定空间的轻与重;折线是对空间的突袭;连贯交错的折线对空间的划分是和谐的并可认为是自然的、拼图性的;交叉的多条折线在三维空间中也是和谐的,可以看成是对空间的任意自由的穿插。

在现实中我们可以将线理解为现实的点在运动过程中留下的痕迹。因为现实的点具有形状、面积并具有大小之别,所以,现实的点运动所留下的痕迹也有面积并有宽窄之分。因为点的运动具有方向性,可以产生不同的方向变化,因此现实的线也具有方向和曲与直的不同知觉特征。现实的线的形状、色彩、长度、宽度的存在形式是多种多样的,如生活中的河流、树枝、轨道等都是现实线的显现形式。在视觉艺术中,以任何物质材料和工具、技法所构成的,在长度与宽度的比差中,差别较大的视觉形态和痕迹都可以称之为线。因而,线在现实实践中的存在状态是千差万别的,同时现实中线线的再造潜能和趣味性也是无限的。

除了现实中常见的线的形态,线的另一表现形式是概念的线。概念的线是摸不着的、看不见的线,是以知觉连接两个现实状态时所感知的分界。概念的线在视觉艺术中的主要功能体现为:人们在视觉运动秩序关系中,感受到视觉形象动态的趋势和视觉规律的变化,是抛开现实形态中各种具体物质属性后以一种意念被人们所感知的抽象形态。

可以说我们生活在与线共舞的世界,我们感

受着线，欣赏着线，并用线来描绘、编制、创造着视觉形态。正是线具有的强大表现能力，决定了它成为平面造型的基本手段之一。对于线在平面内的造型能力，东西方的认知并无太大区别，相对于点、面、体、色这些构成要素，线有其独特的造型特征。

一、线是构成平面造型的特定结构

线可以是有形的，也可以是无形的。线要求在视觉上占有更大的空间，它们的延伸带来了一种定势，线可以串联各种视觉要素分割画面、文字，可以使画面充满动感，也可以在最大程度上稳定画面。在平面造型中，用块面或色彩在平面上造型，只有用线作外延，才能有一定的形的存在。线能在平面上单独构成完整的形象，可以随时随地进行创作，留下印记。在人类艺术的长河中，许多艺术家用线构成了许多瑰丽的艺术作品。荷兰画家蒙德里安就极力追求一种与象征主义手法有联系的绘画，用线条表现纯粹的、净化的美。早一些时候，他的风景画就已经带出了他那特有的垂直——水平构图的先兆。他以此约束、限定图画的空间，强调线条的结构，其线条结构的组合，毫不含糊地引向一种垂直和水平的几何抽象。他只采用水平和垂直两种线条，由此构成各种不同的正方形和长方形，构成简单而又复杂的图形。比例与分割的设计构成是蒙德里安最擅长的方式，从对画面的分割、排列中创造出富有节奏与韵律的秩序和美感。首先是在一个中性的底子上，布置轮廓线浓重的方块和矩形，用浓重的线条穿过一些矩形，创造一种用紧密的彩色矩形构成的线条结构来统一全盘。从他最著名的抽象主义构图作品《红黄蓝》中我们看到作品在左上有一个大的红色正方形，一些黑色的宽直线成直角交叉，将这个红色正方形与左下方蓝色小方形及右下角黄色长方形联系在一起。他采用大小不等的红黄蓝色域创造出了强烈的色彩对比和稳定的平衡感，也完成了他

表现“万象”的理想。

不仅在绘画作品中，线的造型美感具有强烈的表现特征，在人类文化的浓缩表现“汉字”的结构中，其由线条构成的优美形体、巧妙结构以及散发的天然的质朴美，当之无愧地成为中华民族聪明才智的结晶。汉字构形中最重要的一点是曲直线条的结合。威廉·荷加斯说过，“在最优美的形体上，直线最少，而直线与曲线结合形成复杂的线条，比单纯的曲线更多，赋予美以更大的魅力。”汉字楷体横平竖直，收笔出现波折的变化，折笔有方圆的变化，都是曲直结合的画笔。其中所追求的线条的流畅，或挺秀或粗犷、或移花接木神似某物、或曲直结合表达某种意向，意向的深入、景观的呈现、传统文化的体现都需要曲直线条的勾勒与描绘。

二、线是分割和约束平面造型的特定因素

一张白纸本无形象可言，但仅用一条横线便可将其分割成两个空间，从而产生地平线的感觉，这就是线的分割性，这也是线最基本的造型功能。正是由于线的分割性使得线在平面内具有造型的功能。线的分割可以表现为自由分割和网格分割。自由分割使线在空间中具有独特的造型功能，产生强烈的对比与调和作用，在对比中强调差异性，在调和中强调要素相互之间的共性，从而显示出主从关系和统一变化的效果。线的自由分割可以完全根据个人感觉来分，形势独特，视觉感应强。直线的自由分割特性表现得较为突出。直线最基本的是纵横两个方向，它按照纵向的秩序原则来进行排列构成了节奏，同时又按照横向的关系来构成画面的韵律变化。纵向运动是个秩序的变化过程，横向运动是个组织协调的过程。这种过程在平面装饰表现中，发挥着重要的作用。横——水平线、竖——垂直线与S——之字线在构图中的广泛运用就充分表现了线与空间分割的关系。横线的运用会使画面产生一种开阔平静的效果，竖线的运用使画面产生挺拔升华的感觉，S线的运用会使画面产生曲折多变、迂回