

TRADITIONAL ART & MODERN DESIGN

陈新生·主编

传统 艺术 与 现代 设计

合肥工业大学出版社

TRADITIONAL ART & MODERN DESIGN

陈新生·主编

传统 艺术 与 现代 设计

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统艺术与现代设计 / 陈新生主编. - 合肥: 合肥工业大学出版社, 2005.4

ISBN 7-81093-206-3/J·17

I.传... II.陈... III.艺术-设计-文集 IV.J06-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第020723号

传统艺术与现代设计

陈新生 主编

责任编辑 疏利民

出版	合肥工业大学出版社
地址	合肥市屯溪路193号
邮编	230009
电话	总编室: 0551-2903038
	发行部: 0551-2903188
版次	2005年4月第1版
印次	2005年4月第1次印刷
开本	787×1092 1/16
字数	184千字
印张	11.125
发行	全国新华书店
印刷	中国科学技术大学印刷厂
网址	www.hfutpress.com.cn
E-mail	press@hfutpress.com.cn

ISBN 7-81093-206-3/J·17

定价: 29.00 元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

PREFACE

前言

设计艺术的现代感，在很大程度上是相对于传统意义上的继承与发展。我们不应忽视传统艺术在现代设计艺术发展进程中的启示作用，没有传统，就没有现代，没有传统的辉煌和历史的积淀，中国设计就没有屹立于世界设计之林的今天。由陈新生副教授指导的合肥工业大学建筑与艺术学院2004级艺术设计研究生班的传统艺术评论课程论文集出版问世了。这是我校艺术设计研究生班的第一册论文集。在这本论文集中，呈现给读者的是关于在学习的过程中，作者对传统艺术的认识、了解和感受。

随着时代的快速发展，科学技术的不断进步，计算机的应用给设计带来了历史性的变革。高度的科技化、信息化的现代社会给传统艺术带来了巨大的冲击，同时也给我们带来了新的发展契机。我们应当看到继承和创新是相辅相成的关系，没有继承，创新无从谈起；没有创新，继承就失去了持续发展的支撑。传统艺术的重要性就在于它往往包含着极其深刻的社会内容和某种心理的积淀，并在历史的进程中逐渐演变为对美的追求。中国的传统文化，博大精深，源远流长，不论是在表现形式上，还是在文化的内涵上，都可以为我们现在的创作提供丰富的素材。新的观念与思维方式的导入为我们重新审视传统文化提供了更广阔的思维空间，而新技术、新材料的出现也为我们在传统造型基础上的再设计提供了更多样的可能性。作者能够积极地从传统文化的角度去观察各种艺术形式的特色，深刻地认识到传统艺术的魅力所在。那些情景交融的构思和寓意，弘扬了中华民族的文化和艺术风采。只要我们以传统艺术为根本，把握住了神与形，继承传统含蓄、意境、简洁的精华，将其与当代的新兴理念以及自我个性中独特的一面相结合，最终一定会寻找出一条属于我们自己的设计之路。

合肥工业大学建筑与艺术学院 院长 教授 潘国泰

2005年2月

JQUDQTEAQTC
² ≡? I ≡ I I .
HQQULQBNHIXCF
αθ| "μ / L?| I
iU`Xe-CT| μ?· L≡
AD§DeòDQöö
DQ§æVPDDU§

目录

CONTENTS

■ 前 言	潘 国 泰
■ 园林景观设计在住宅小区中的运用	魏 晶 晶 001
■ 漫话徽居	刘 娟 绫 007
■ 现代平面设计中民族元素的融入	李 桃 境 013
■ 追随现代与捍卫传统	程 微 019
■ 传统文化对酒包装设计的启示	胡 晓 庆 025
■ 国产动画的传统与创新	田 欣 031
■ 吉祥图案的语言	武 珩 037
■ 压箱底的精灵	王 乌 兰 043
■ 中国陶纹与平面设计	王 莉 049
■ 明式家具对现代设计的启示	李 洋 055
■ 中国传统家具与现代室内设计	汪 利 061
■ 徽州民居室内木雕	谢 震 林 067

■ 传统文化对中国酒店设计的启示	严 晏 073
■ 中国传统哲学与中国古典园林	崔 琴 079
■ 传统园林与现代园林之比较	贾 伟 085
■ 意境的创造	龚 华 091
■ 戏剧脸谱象征性特征与产品文化内涵	殷陈君 097
■ 彩陶艺术对现代设计的几点启示	钱 宇 103
■ 年画的魅力	姜 婧 109
■ 浅谈唐山皮影艺术	马金华 115
■ 中庸之道与现代设计	林 文 121
■ 现代设计中的“传统意境”表达	卢兆麟 127
■ 脸谱艺术与产品设计	沈 杨 133
■ 传统刺绣艺术与现代刺绣艺术	疏 梅 139
■ 芜湖铁画的文化精髓与艺术延伸	王 立 145
■ “纸”上得来非觉浅	徐晓妮 151
■ 是作品欣赏还是史论分析	曹 昊 157
■ 非洲雕刻对毕加索的影响	刘 坤 163
■ 后 记	陈新生 171

园林景观设计中在住宅小区中的运用

The Application of Landscape Architecture Design in District Residence

魏晶晶 □
Wei Jingjing

(合肥工业大学 建筑与艺术学院 安徽 合肥 230009 College of Architecture & Art, Hefei University of Technology, Hefei, Anhui, 230009)

摘要: Abstract:

中国园林艺术是自然环境、建筑、诗、画、楹联、雕塑等多种艺术的综合。它既是文化素养的流露,也是情意的表达。近年来,随着我国工业的不断发展,园林景观作为住宅小区品质不可或缺的重要组成部分,越来越受到了人们的重视。

The Chinese garden art consists of various art forms, such as natural environment, Building, poetry, painting, antithetical couplet and carve, etc. It is not only an expression of culture cultivation, but also a manifestation of human emotion. Along with the development of industry, the landscape architecture constitutes an essential part of the quality of residence district. And people have paid increasing attention to it.

关键词: Keyword:

园林景观; 住宅小区

Landscape architecture; Residence district

现代高品质的园林景观设计基本上都集中在住宅小区,从经济的角度来看,在住宅小区里面园林景观设计的投入,在实际效益上是最高的。园林景观作为自然的一个空间境域,与文学、绘画有相异之处。它的意境寄情于自然物及其综合关系之中,情生于境而又超出于境。通过园林的形象所反映的情意使游赏者触景生情产生情景交融。因此,将园林景观设计应用于住宅小区中对于改善人们的居住环境和城市生态环境能起到良好的作用。

优美的住宅小区是人们认识城市的主要视觉场所之一。它除了为人们提供一个舒适、安静的居住环境外,还可提供一个美好的视觉转换,即营造一个富有特色的景观氛围,起到一个引人联想的艺术效果作用。最近几年在住宅建设开发的过程中,住宅设计形成了不同的风格。不仅仅只是在建筑的形式上,园林景观的设计风格也发生了变化。无论是地域文化的特点,还是城市发展的特色,都已经成

传

统

艺

术

与

现

代

设

计

为住宅小区中园林景观设计的重要因素。

笔者认为园林景观设计在住宅小区中的应用基本上遵循了古为今用、洋为中用的特点,充分体现了中华民族讲究适用、经济和美观的审美情趣。而住宅小区中的园林景观设计基本上运用了山水、园林意境的创造、园林雕塑、造景、借景的方式来体现园林特征。

山水是园林景观的两大主题,对自然原生山水的借用是住宅小区里面园林景观建设的一大特点。任何设计都有其自身的特色,而如今的住宅小区中的园林景观设计大多采用对坡地的处理以及天然水源、人工水源和本土植物的结合来体现。这主要是因为水源的大量应用、山水结合和本土植物的使用,一方面解决了人为运输上的问题,另一方面也解决了经济上的问题(外来的植物价格比本土植物贵)。在建筑规划的同时,尽可能的保存原生自然的状态,这样做是一种崇尚自然的做法,体现了人工自然和天然自然的和谐,同时也减少了不必要的浪费。但是,随着人们对小区景观的要求越来越高,现在的住宅小区景观中也陆续出现了现代化的运动器械以及热带植物的应用。这些都体现了现代人对自身文化修养的提高和整体素质的提高。

园林意境的创作方法有着中国自身的特色和深远的文化根源。融情入境的创作方法,大体可归纳为三个方面:①“体物”的过程。即园林意境创作必须先在调查研究的过程中,对特定环境和景物适当表达的情意作详细的体察。②“意匠经营”的过程。即在体物的基础上立意,然后根据它来规划布局,裁减景物。③“比”与“兴”。

传

统

艺

术

与

现

代

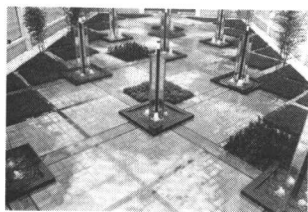
设

计

这是中国先秦时代审美意识的表现手段，即通过外物与景象来抒发、寄托、传情达意。而现代住宅小区中的园林景观设计，也大多遵循园林设计的创作方法。将传统的古代园林意境运用于现代的住宅景观，充分体现古为今用的特征。

住宅小区中的环境景观是人们工作闲暇之余的放松娱乐之处。随着社会节奏的不断加快，人们对居住环境的要求不断变化，对景观设计的要求及评价也越来越高。在现代景观中园林雕塑也开始不断运用。园林雕塑通过艺术形象可以反映一定的社会时代精神，表现一定的思想内容。有时候一个园林景观中的园林雕塑往往是这整个景观中的点睛之笔。我国的园林雕塑有着悠久的历史。中国古代园林，很早就有雕塑装饰。汉武帝时建章宫北太液池畔曾有石鱼、石龟、石牛、织女，还有铜仙人立于神明台上。现在颐和园宫门前的铜狮，庭院中布置的铜鹤、铜鹿，既是造型优美的艺术珍品，又是庭院的组成部分。而现代住宅小区里面的庭院，往往是采用中国式的造园手法与现代户外家具的和谐搭配，这样使得传统园林景观充满了现代气息。在雕塑的运用上，其主题和形象均与环境相协调，雕塑与所在空间的大小、尺度设计成恰当的比例，并考虑到雕塑本身的朝向、色彩以及与背景的关系，使雕塑与景观环境互为衬托，相得益彰。近年来，全国各地的小区景观也陆续采用了异域风格的园林雕塑配合欧洲形式的园林小景来创造多样风格的住宅小区，吸引新一代的住户。这种做法，也体现了洋为中用的特征。

由于住宅小区的面积以及地理位置各方面的客观因素使得现代的小区景

观不可能完全按照中国传统园林景观的创造方法来生搬硬造，因此，小区的人工造景也造就了现代住宅小区园林景观的独特风格。

所谓“造景”，即通过人工手段，利用环境条件和构成园林的各种要素作所需要的景观。中国自南北朝以来，就发展了自然山水园林。园林造景，常以模山范水为基础，“得景随形”，“借景有因”，“有自然之理，得自然之趣”。在住宅小区的景观设计中，设计师往往是通过城市的自然风光、人文地貌以及对历史的了解，再加以现代化的设计，糅合时代与传统的文化，造就人们喜闻乐见的人文景观。这样，不仅使住宅小区真正成为人们休息的家，同时也给予人们精神上和物质上的双重享受。让人们在欣赏景观的同时也感受到时代与历史文明的碰撞。

另外，住宅小区中的园林景观设计有时也采用了古典园林中“借景”的手法。所谓“借景”，即有意识地把园外的景物“借”到园内视景范围中来，它是中国园林艺术的传统手法。在传统园林中，一座园林的面积和空间是有限的，造园者常常运用借景的手法来扩大景物的深度和广度，丰富游赏的内容。明末著名造园家计成在《兴造论》里曾说“园林巧于因借，精在体宜”，“泉流石注，互相借资”，“俗则屏之，嘉则收之”，“借者园虽别内外，得景则无拘远近”。这都说明了在园林景观中借景的作用。在住宅小区中的园林景观设计也采用了这种手法，一般采用“邻借”——欣赏相邻园林的景物以及“互借”——两座园林或两个景点之间彼此借资对方的景物这两种借景中最常用的手法。因为住宅小区中设计景观的面积和空间也

传

统

艺

术

与

现

代

设

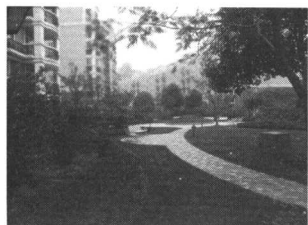
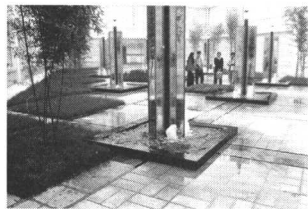
计

毕竟是有限的。要在有限的面积和空间中创造近似无限的环境景观就必然要在邻近的可利用的景观中进行借景。通过可利用的最近资源,在保持自然风光的基础上创造让人们赏心悦目的人文景观是设计师造景的最终目的。这样也充分体现了现代住宅小区园林景观设计的适用、经济和美观。

无论是山水结合、应用园林雕塑、造景或借景都是为了创造小区住宅祥和、安宁的住宅氛围,为住宅小区的住户们营造舒适的住宅环境。而每一个细节的布置往往都要通过园林景观的总体布局来体现。

在住宅小区中的园林景观设计中,整体布局也就相当于园林设计总体规划。园林设计总体规划是建园的一个重要步骤,即根据计划确定所建园林的性质、主题和内容,结合选定园址的具体情况,进行总体的立意构思,对构成园林的各种重要因素进行综合的全面安排,确定它们的位置及相互之间的关系。小区的园林景观也正是这样,布局要因地制宜。布局前对设计用户或单位的要求先行了解,对建景基地的情况作详细的调查。这种调查,不仅仅是了解基地自身的情况,还要了解四周外围的环境。布局要顺应自然,充分利用原有的地形、地貌加以适当的改造,才能构图得体,布局合宜。它要体现时代精神、民族特色和地方风格,这样设计出来的景观才能真正得到小区用户的肯定,也才能发挥小区景观的最大功用。

综上所述,现代住宅小区中的园林景观越来越发挥了它独特的魅力。人们的生活水平随着经济社会的发展不断提高,人们对事物品质的要求也随着人们的修养和整体素质的提高而不断变化,我国的住宅小区园林景观

传

统

艺

术

与

现

代

设

计

的发展也越来越快。作为一个学习和研究景观专业的设计者,笔者希望园林景观在住宅小区中的发展不断变化,不仅仅拘泥于形式上的改变,更多的是在整个景观意境和人文精神上的提高。希望越来越多的设计者将住宅小区中的园林景观这个最贴近人们日常生活的设计立意于园林景观艺术的综合艺术效果。从而设计出真正改善人们居住环境和城市生态环境的景观,创造出有我国独特风格和魅力的小区园林景观。

参考文献

- [1] 黄光宇 陈勇 生态城市理论与规划设计方法 科学出版社 2002
- [2] 扈万泰 城市设计运行机制 东南大学出版社 2001
- [3] 彭一刚 中国古典园林分析 中国建筑工业出版社 2000
- [4] 刘廷凤 日本小庭园 同济大学出版社 2001

漫话徽居

Architecture Style of Hui Zhou Residence

(合肥工业大学 建筑与艺术学院 安徽 合肥 230009 College of Architecture & Art, Hefei University of Technology, Hefei, Anhui, 230009)

刘娟綾 □
Liu Juanling

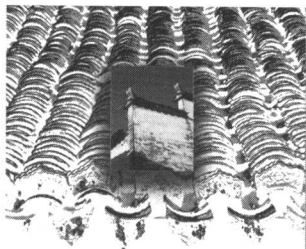
摘要: Abstract:

徽州有着悠久历史,徽州建筑艺术是从中国传统建筑艺术中派生出来,俗称徽州古典建筑。它体现了绚丽多彩的徽州人精神和博大精深的文化理念,如今已成为中外建筑界深入研究的珍贵遗产。

HuiZhou has a long history. The art of HuiZhou architecture is derived from Chinese traditional architectures, It is now called the HuiZhou-style Classic Architecture. It represents the splendid and the colorful spiritual world of people living in HuiZhou, and it embodies great and profound cultural ideologies of HuiZhou. By now, HuiZhou-style Classic Architecture has become precious heritage that architects from home and abroad have been studying.

关键词: Keyword:

徽州; 传统建筑; 艺术
HuiZhou; Traditional architecture; Art

明代伟大的戏剧家、文学家汤显祖(1550—1616)在《玉茗堂四梦》中提到一个优美并具有灿烂文化的地方,那就是徽州。翻开中国地图,在安徽省南部黄山脚下的新安江畔,这片区域至今保留完整。今天的“徽州”已经不是一个行政区划,而是中华民族传统文化中的一个文化圈,它包括安徽省的歙县、休宁、祁门、绩溪、黟县和江西省的婺源等六县。徽州有着悠久历史,无论是经济技术还是文化艺术在各个历史时期都比较突出,而徽州最广为人知也最具有特色的,莫过于徽派建筑。

一、徽州建筑艺术的概况

徽州传统建筑文化规模宏大而完整,个性鲜明而又能融于自然山水,样式千变万化又能和谐统一,工艺精湛而且类型丰富。徽州山水秀丽,如诗如画。在山脉环绕中,明清古建筑如民居、牌坊、祠堂、亭阁、庙宇、桥梁等,它们经历数百年的风霜雨雪,依然神采奕奕,散发出迷人的光彩,让人叹为观止。徽州的村落注重整体

传

统

艺

术

与

现

代

设

计

传

统

艺

术

与

现

代

设

计

规划，讲究风水，结构完整；建筑讲究负阴抱阳，依山就势，利用水源，因地制宜。其中最典型的例子就是被列为世界文化遗产之一的水乡——宏村。当你随意站在徽州每一个村落的山顶上都会产生一种历史的沧桑感，徽州大地所具有的独特的韵味和无穷的魅力，这些应归功于灿烂的徽州建筑文化。

徽州建筑艺术是从中国传统建筑艺术中派生出来的，是以砖木结构为特色的建筑文化，俗称徽州古典建筑。在徽州建筑中各种屋顶造型、飞檐翼角、斗拱彩画，内外装修以及园林景物都充分体现出建筑的感染力。它集徽州山川风景之灵气，融风俗文化之精华，风格独特，结构严谨，雕镂精湛，不论是村镇规划，还是平面和空间处理、建筑雕刻艺术的综合运用都充分体现了鲜明的地方特色。尤以民居、祠堂和牌坊最为典型，被誉为“徽州古建三绝”，为中外建筑界所重视和叹服。它在总体布局上，依山就势，构思精巧，自然得体；在平面布局上灵活，变幻无穷；在空间结构和利用上，造型丰富，讲究韵律美，以马头墙、小青瓦最有特色；在建筑雕刻艺术的综合运用上，融石雕、木雕、砖雕为一体，显得富丽堂皇。每一个单体建筑都有不同方向的坡屋顶和对应的马头墙，组成黑色的面和线，衬托在大面积的白色墙面里。由于道路的曲折，建筑的朝向各自不同；与此同时，各个建筑单体的高度、层数、规模也不同，但在建筑材料和基本组合方式又十分一致，所以形成一个风格统一而面貌丰富的建筑群落景观。在建筑室内装饰色彩上也同样体现了鲜明的地方特色，在豪华的人家里常用红色梁柱，重要部位的木雕装饰都敷

传

统

艺

术

与

现

代

设

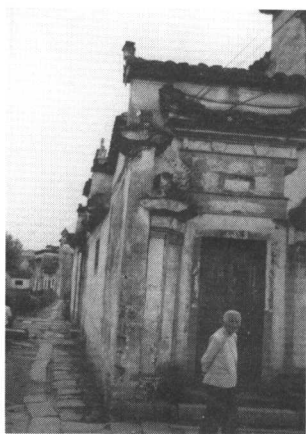
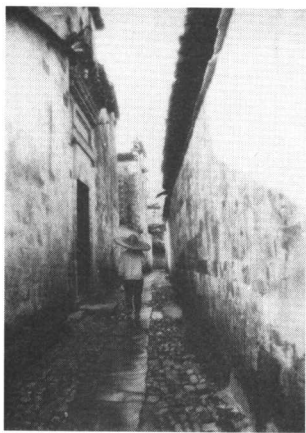
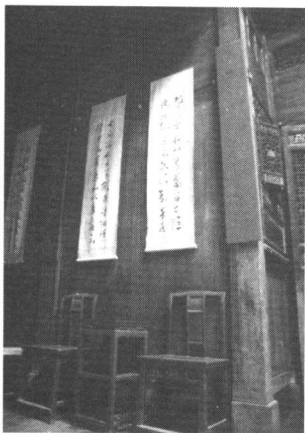
计

以金粉，而书香人家则常用清漆木本色的门窗和家具。总体而言，徽派建筑群落与绿水青山形成鲜明的对比；徽州建筑风格在明清之际日益凸显。

二、徽州建筑艺术特色

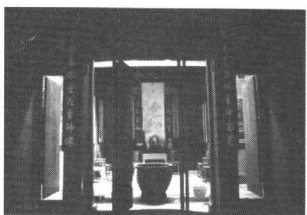
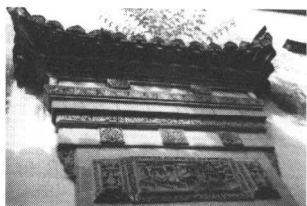
徽州建筑的风格是指徽州各个朝代的背景、社会制度、生产方式、历史传统、自然环境、风土人情等所形成的建筑上丰富多彩的特色。徽派建筑吸取当时所有建筑之长，今日徽州所遗留的都是明清时期的杰作，那时的建筑特征就是今日所讲的徽派风格。徽州的古村落中，通常以祠堂为中心或以某街道的长短，或“来龙山”的去向，或“水口”的方位，或流水的方向等等，来构筑他们的村庄，所以整个村庄都是以建筑群构成。如世界文化遗产地的黟县宏村，形成牛形，水圳犹如牛肠，南湖恰似牛肚。徽州建筑从外形上看全部是粉墙青瓦，而远处看去则是绿丛中灰白一片，而内部却装饰华丽，这实在让人难以理解。原来在中国封建社会里，对色彩的使用有着严格的等级区分，一般平民百姓的住宅外墙是绝不允许使用各种金碧辉煌的彩绘与装饰的，尤其不能用黄色。因为使用黄色是皇帝家的专利。为此聪明的建筑师们设计了这种灰色的色彩基调，原因有两点：其一，是这种色彩在绿水青山的映衬下产生一种祥和宁静的效果；其二，是这样一种单色的色彩构成，往往体现更多层次的审美内容，因为自然界里没有纯白的颜色，由于环境和光线的不同总能给白色的墙体添彩。特别是经过很长时间的日晒、风吹、雨淋，原来的白墙在今天早已斑斑驳驳地脱落，从而出现一种冷暖相交的多次复色，产生一种厚重的历史感。

徽州建筑不仅讲究外形的恢宏，

而且刻意追求屋内的装饰美。建筑装饰是徽州建筑最讲究的地方。在徽州，几乎每一种建筑材料都可以雕刻，每一个建筑物件都可以雕刻。“砖雕、石雕、木雕”这历史上著名的“徽州三雕”极大地丰富了这种装饰美的内容，这也使徽州民居在中国民居建筑上独树一帜。徽州三雕用于建筑的室内外构件、装修相结合，为建筑增色。传统的建筑雕刻装饰，是从结构上重视牢固与美学协调统一，处理雕刻地方很有分寸，形象色彩皆自然得体。徽州古建筑艺术以其独特的建筑空间和雕刻装饰展现着艺术魅力，赢得世人瞩目。而从建筑学和美学两个方面则展示着自身的生命力，它不仅体现了徽州人民的智慧与伟大，也表明建筑与雕刻装饰艺术是人类文化宝库中的珍品。与此同时，其内部的布局也很有特色，它们大多采用对称的布局，都建有前厅堂和后厅堂，厅堂大多比较宽敞、明亮而且顶棚较高。而对称设置在厅堂两侧的卧房，大多比较狭小，且光线暗淡；大多数的卧房中，还设置有储藏物品的阁楼，阁楼的设置降低卧室顶棚的高度，扩大了使用空间。“天井”的设置是徽州民居布局中的另一特色，从建筑学角度解释，当年那些经商发财的富户，担心财帛外露，建起了高大封闭的墙体，以防盗防窃，然而在高大的墙体带来安全感的同时，也带来了通风、采光以及心理压迫等一系列矛盾。于是，建筑师便设计了天井，作为采光、通风的换气口；通俗说法称这种设计为“肥水不外流”，后来人们给它起了个美名叫做“四水归堂”（四水归堂：徽州民居的院落四边的屋顶都是斜坡屋顶，下雨时雨水会从四面流入天井中的堂屋前面，称四水归堂）。

传

统

艺

术

与

现

代

设

计

徽州园林作为徽派建筑的一个重要代表，几乎所有的徽州古村落中都有一大片很特别的园林——水口。水口的位置一般都在村口，而村口又是沿村而过的河流的出口，真可谓是“小桥流水人家”。歙县唐模村的水口园林“檀木园”就是著名的徽州园林，有“小西湖”之称，依山傍水，风景秀丽，它吸取了江浙园林的建筑手法。这种看似平常的水口园林，它与今日我们所研究的生态学、环境工程学有着惊人的相似。徽州之所以重视园林，是因为徽州文化人年轻时，或为官，或为贾，年老退隐故里，他们怀旧心理导致他们要寻找一个城市与山村相结合的家园，他们便借助园林来抒发内心的情感。徽州园林的美在于它自身的体内，那就是博大精深的徽州文化和绚丽多彩的徽州风情。徽州风情也可谓“姿态万千”，就如徽州园林墙外的那一朵朵芳香四溢、群山烂漫的山花。正如徽州园林建筑中许多部件都有一个很美的名字，花窗（也称小姐窗）、美人靠、绣球楼、水街、水口窗等等有形的东西，都被徽州人寄托了思想和情感。

徽州还有许多建筑小品，譬如亭、廊、坊门、桥栏、步石、古井等等，都与周围环境或建筑物相映成趣。

总之，徽州的建筑文化实在是博大精深，无法逐一叙述，而我们从徽州建筑文化中看到了一种情感，一种意愿，更是一种思想。它是虚与实，现实主义与浪漫主义相融合的结晶体。我们从古书记载中，不难发现美丽的徽州常常被冠以陶渊明笔下的“桃花源佳境”，从中可见古代徽州人都似乎在寻找一个美好的境界，而这种思想就决定他们当时的心态。如果把徽州古村落列为“大园林”体系，那就是

