

湖南省教育厅重点资助项目

中国书画 在现代平面设计中的 创新与应用研究

曾景祥 等 著

西南交通大学出版社

[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

湖南省教育厅重点资助项目

中国书画 在现代平面设计中的 创新与应用研究

曾景祥 尹建国 方 敏 李毅松 著
文牧江 朱竞生 曹 群

西南交通大学出版社

• 成都 •

图书在版编目 (C I P) 数据

中国书画在现代平面设计中的创新与应用研究 / 曾景祥等著. —成都: 西南交通大学出版社, 2006.7
ISBN 7-81104-334-3

I. 中... II. 曾... III. ①汉字—书法—应用—平面设计—研究②中国画—应用—平面设计—研究
IV. ①J212.05②J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 071350 号

中国书画在现代平面设计中的创新与应用研究

曾景祥 等著

责任编辑	郭发仔
责任校对	秦振秀
装帧设计	李 刚
封底刻印	王剑峰
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
电子邮箱	cbsxx@swjtu.edu.cn
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210 mm×285 mm
印 张	7.5
字 数	185 千字
版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-81104-334-3
定 价	49.00 元

图书如有印装问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前言

中国书画是中华民族传统文化的重要组成部分，被誉为国粹，它至今影响着中华民族乃至整个东方民族的审美情趣。如何将这一优秀的传统文化发扬光大并为市场经济建设服务，是传统书画发展的内在要求，也是中国现代化建设的客观需要。我们认为，将中国书画能动、理智而巧妙地运用于现代平面设计（指包装设计、书籍设计、企业总体形象设计、标志设计、平面广告设计、pop设计等），增加设计作品的中国传统文化内涵与民族特色，提高设计水平与质量，让我们的文化产品以强劲的实力打入国际市场，对振兴国民经济，促进我国现代化建设，有着极为重要的现实意义。如何以古今中外平面设计的成功实例为素材，从文化渊源与土壤、审美习惯与情趣、设计观念与思维、设计风格与手段、材料选择与运用等各个方面系统而深入地研究中国书画在现代平面设计中的意义、作用、创新与应用，并进行认真的理论概括，对丰富和完善平面设计理论，具有十分重要的学理意义。在全球文化背

景下，多元文化观念受到世人的普遍关注。如何将具有深厚底蕴的中华民族传统文化通过包括平面设计在内的各种形式献给世界人民，是摆在中国现代平面设计家面前的重要课题之一，因此，在现代平面设计中注入“中国书画”的含量，有着非常重要的文化意义。

正是基于这一认识，我们将“中国书画在现代平面设计中的创新与应用研究”作为重点研究课题向湖南省教育厅提出申请并获得批准立项（资助项目编号：04A017）。课题组的成员在课题规定的时间内展开了研究并写出了自己的研究论文。本书即是以系列论文的形式结集而成的。

本书共有七篇研究论文，其主要内容如下。

《中国书画在现代平面设计中的创新与应用》为本书开篇，首先明确了本书所称的平面设计的基本概念，以及我们所研究的侧重点——如何将中国书画及其文化精神运用到现代平面设计中去。接下来就中国书画运用于

现代平面设计的意义、历史发展轨迹、现状,以及怎样将中国书画及其文化精神运用于现代平面设计等四个方面的问题展开讨论。并在此基础上提出了拥有了热爱中国书画艺术的消费群体就占有了市场,平面设计作品之民族性、原创性、包容性、时代性与高品位是我国平面设计艺术傲立于世界设计艺术之林的前提,将中国书画艺术创造性地运用于现代平面设计是继承民族文化传统、弘扬民族文化精神的好途径,中国的现代平面设计要树立大传统观、大设计观等观点。

《中国书画艺术在传统设计文化中的表现形态》,从中华民族绵延几千年传统文化的角度,审视了中国书画的发展历程、艺术特点,以及中国书画艺术对中国传统设计文化的影响,提出了“中国书画艺术的表意性决定了中国设计艺术中象征文化的表现形态”和“以线条为审美特征的中国书画艺术确定了中国传统的装饰风格”两个观点,进而引用大量关于民居装饰、青铜器装饰、家具造型、建筑艺

术、长城、陶瓷艺术中的实例,论证了这两个观点。同时,还就中国书画及其文化精神在现代设计中的创新与应用作了合乎逻辑的分析比较,并给予肯定和褒扬。

《中国现代平面设计中的书画精神》以典型的现代平面设计实例,分析论述了书画艺术在现代平面设计中的审美功能及其功力美、空间美、简约美、意境美等诸多审美特征。紧接着分析了书画艺术在平面设计中的文化属性和书法、线条、篆刻在现代平面设计中的创新与应用的成功案例,阐述了“中国的平面设计应该植根于中国的文化土壤,把中国丰厚的民族文化、国际性的视觉要求与现代实用艺术的审美形式融为一体,形成具有中国血统的平面设计”的观点。

《中国传统图饰与现代平面设计》,站在中国书画艺术精神的角度对中国传统图饰,特别是远古图腾符号和服饰纹样进行了历史回顾和简要梳理,并将它们在现代平面设计中的创新与应用作了链接式的研究,论述了中国传统

图饰可以而且应该成为现代平面设计的不尽源泉,现代平面设计应积极吸收、借鉴传统图饰的精华,使现代平面设计更具民族性、现代感和高品位。

因为有相同的文化背景和许多相同相似的艺术语言与表现形式,所以中国传统民间美术应归纳于广义的中国书画中。基于这一认识,我们将中国传统民间美术作为本课题研究的一个重要内容。《现代平面设计的肥沃土壤——中国传统民间美术》开篇便概述了“使用即是美”的民间美术理念和现代平面设计是“商品文明的产物”的理念,进而阐释了中国传统民间美术与现代平面设计的关系,即民间美术到现代平面设计的发生、发展、嬗变、升华的轨迹和两者之间所具有的统一性。文章重点论述了中国传统民间美术运用于现代平面设计的理念与方法,反对盲目、生硬、简单地套用,强调中国传统民间美术的文化精神在现代平面设计中的渗透与融合。

我们极力主张将书法运用于现代平面设

计中,不仅因为它是国粹而需要继承、需要弘扬,而且还因为它以线结体、水墨淋漓、自由灵活、浪漫抒情,特别适合于现代平面设计。据此,《中国书法与现代平面设计》提出了“书法艺术与现代平面设计相结合是现代语境下中国书法发展的客观需要,也是确立中国现代平面设计风格的必然选择”的观点,分析了书法艺术运用于现代平面设计之忧喜参半的现状,提出了现代平面设计从业人员调整更新设计观念、提高书法素养、努力开拓创新等三个把书法艺术与现代平面设计完美结合的方法和途径。

中国汉字有相当一部分是象形文字,这就使得在平面设计中对汉字进行再设计提供了极大的可能与方便。《汉字——象形再设计》首先简要叙述了汉字的起源,并认为平面设计的发展历史是从文字的创造开始的。继而提出了在世界各个国家和地区频繁交流的今天,通过图形符号传递信息是最简便、最有效地打破语言障碍的方法,于是,由象形发展起来的汉字

便成了象形再设计不可多得的资源。文章回顾了汉字的演变过程,分析了它的造型元素、构造方式与叙事情境,最后阐述了“‘再设计’是基于对汉字有较深层次的认识之上的、是现时代背景下的一种创造性活动,而不是对传统的拷贝与仿制”的观点,并用较大的篇幅讨论了汉字再设计的基本方法,如移植、解构与重构、借鉴等。

综览全书,我们觉得此课题的研究具有如下两个鲜明的特点:

第一、参加本课题研究的人员均是从事中国书画创作、平面设计或对两者结合研究的高校教师,他们都有丰富的创作、设计实践经验和理论研究基础,因此,该课题的研究具有较强的实践性、针对性,并能较好地上升到理论层面,丝毫没有凭空想像、隔靴搔痒、纸上谈兵、哗众取宠、虚张声势的痕迹。

第二、由于参加本课题研究的人员都处在创作、设计、教学的第一线,研究的对象、内容与自己的实际工作紧密联系在一起,所以,使从实践中总结出来的理论又回到实践中去进

行检验成为必要与可能,也为对现有的理论进行修正,使之得到进一步升华提供了机会。

事物总是一分为二的,在成绩的后面必然存在诸多不足。比如,由于本课题研究成果一开始就是作为系列论文来定位的,加之课题组成员分散(有两位是在读博士、硕士等),给一起研究、沟通带来了一定的困难,基本上是在大框架下各自按自己的思路去研究,故就整体而言,其系统性与内在的逻辑关系不是十分严谨;文字上也还可以作进一步推敲,等等。但此课题的结题时间临近,加上其他教学、创作行政工作繁忙,只得带着些许遗憾让其出版。好在这方面的研究工作我们还将继续认真做下去,这次就作为阶段性作业交出来,恳请专家与同仁指导、赐教,我们一定虚心接受意见,尽可能将以后的研究工作做好。

曾素程

2006年4月20日于半月楼

目 录

- 001 曾景祥 中国书画在现代平面设计中的创新与应用
- 028 尹建国 中国书画艺术在传统设计文化中的表现形态
- 042 方敏 中国现代平面设计中的书画精神
- 048 李毅松 中国传统图饰与现代平面设计
- 067 文牧江 现代平面设计的肥沃土壤——中国传统民间美术
- 082 朱竞生 中国书法与现代平面设计
- 095 曹群 汉字——象形再设计
- 111 后记

中国书画在现代平面设计中的创新与应用

曾景祥

平面设计通常是指在二维空间，也就是平面空间中的设计活动，它主要包括书籍设计、包装设计、广告设计、标志设计、企业形象系列设计、字体设计、各种出版物的设计，等等。另外，如器物、建筑物上的图案花纹设计，许多都带有浮雕或镂刻的性质，但其设计纹样都是在二维平面上进行的，所以，人们也常常把它归于平面设计的范畴。

现代平面设计主要是与古代平面设计相对应，相区别的。自从我国加入WTO之后，“与世界接轨”已成为人们谈论的时髦而热门的话题，因而，我们所研究的现代平面设计也主要是指我国加入WTO之后如何进行平面设计的问题。

如何继承我国优秀的民族文化遗产，将视为国粹的书画创造性地运用于现代平面设计，使之成为树立企业形象、打造名优品牌、推广产品、引导消费、弘扬民族文化的重要手段与

媒介,实为一个意义重大而又十分紧迫的研究课题。这里,我们主要就中国书画运用于现代平面设计的意义与目的、历史与现状、方法与要求等方面的问题展开讨论。

一、中国书画运用于平面设计的 目的和意义

(一) 吸引、凝聚了消费群体,就从根本上占有了市场

在中国,绘画先于文字,文字脱胎于绘画,从目前能找到实物证据的新石器时代算起,绘画至今已有了大约六七千年的历史。六七千年来,我们的祖先创造了灿烂辉煌的民族文化,创造了精妙绝伦、至今成为国粹的书画艺术,这种书画艺术引导了人们的审美取向,培养了人们的审美情趣和习惯,故中华民族始终喜欢自己的传统绘画,喜欢自己的书画艺术。后来,这种传统艺术传到了韩国,传到了日本,传到了新加坡、马来西亚以及亚洲的其他许多国家。之后,又逐渐传到了法国、英国、美国、澳大利等许多西方国家。中国书画艺术对这些国家的书画艺术产生了深远的影响。比如在日本,据大书画家町春草在《墨之舞》一书中讲,远在应神天皇时代,中国的王仁作为皇太子的老师来到日本,随身携带了《论语》与《千字文》,《千字文》作为书法的范本翻开了日本书法艺术的第一页。自此,便产生了日本的书法艺术。其与传入日本的中国绘画、服饰等民族文化一起,成了日本的传统和文化定式。到町春草活跃的时代(1922—1995),书画艺术已广泛应用于书籍装帧(图1)、舞台布景(图2)、屏风设计(图3、图4)、包装装潢等,真是无时不有,无处不在,中国书画艺术影响之广之深,由此可见一斑。在澳大利亚的国家博物馆中,有专门陈列中国书画、瓷器、家具的场馆。赵

图1 书籍装帧 《墨之舞》封面和扉页

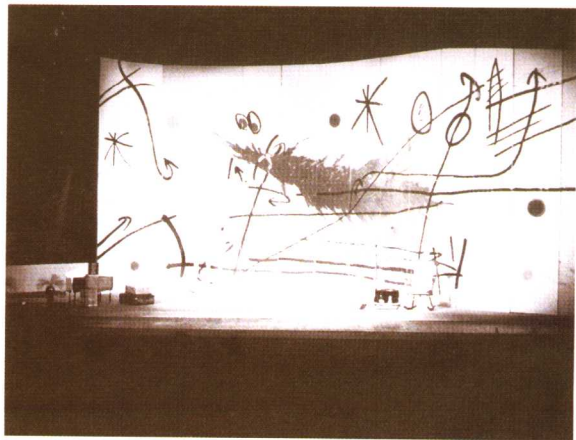

图2 舞台布景 日本 町春草

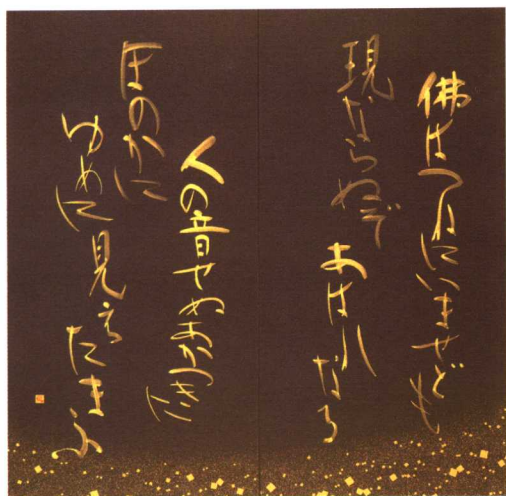

图3 屏风设计 日本 町春草

图4 屏风《沙罗双树》 日本 町春草

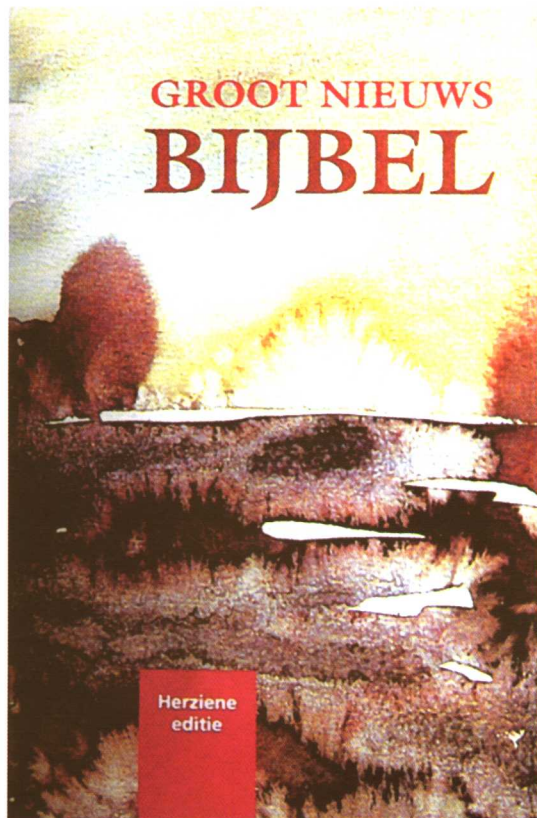

图5 封面设计 《最新国外书籍设计》 杨苗 江西美术出版社

图6 书籍设计 《最新国外书籍设计》 杨苗 江西美术出版社

少昂的作品就受到澳大利亚人民的普遍欢迎，甚至指路牌的设计都采用了赵少昂的花鸟画。在欧洲，中国书画正直接或间接地应用于现代艺术作品或设计作品中（图5、图6）。据此，我们完全可以客观而自豪地说，中国书画及其书画艺术精神正以亚洲为中心传遍世界各地，逐步为世界各国人民所接受、所喜爱、所享用。粗略地估算一下，受中华民族传统文化影响，具有同一审美倾向和情趣而喜欢中国书画艺术的人群，全球应有20亿左右吧，这是一个多么惊人的数字，一个多么庞大的市场啊！难道我们在进行平面设计的时候，在进行平面设计理论研究的时候，可以忽视或无视这一点吗？不能，绝对不能！须知，吸引、凝聚了消费群体，就从根本上占有了市场。

图7 神鼓酒包装 腾建海

图8 酒鬼酒包装 黄永玉

（二）越有地方性就越具世界意义

艺术重在求异而不是求同，不是说趋于大同才是好的，恰恰相反，越有地方性才越具世界意义，这是个人所共知的道理。从这个意义上说，艺术与世界的接轨应是在吸收外来文化的同时，保持、弘扬民族传统文化精神。红烧肉、臭豆腐固然好吃，但全世界所有的餐桌上都摆上红烧肉与臭豆腐，我想是绝对行不通的。所以，在历届的亚洲之星、世界之星的包装设计评奖当中，中国的获奖作品全都具有浓厚的中华民族传统文化色彩。比如，湖南省青年包装设计家腾建海先生1995年荣获中国之星、世界之星包装设计最高奖的“神鼓酒”包装设计（图7），就是从包括中国书画在内的中华民族传统文化中吸取养料而设计的成功作品；黄永玉先生设计的“酒鬼”

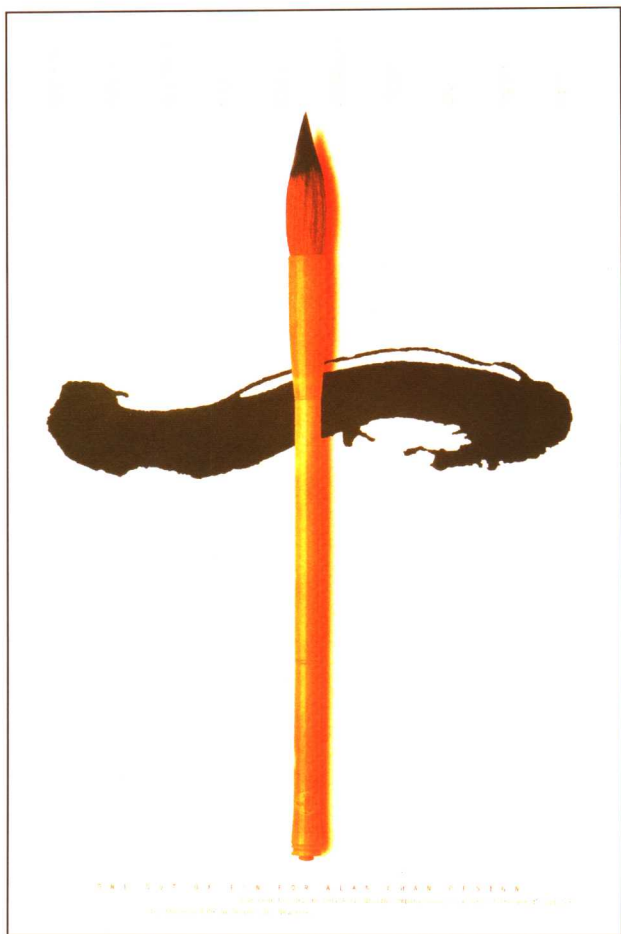

图9 毛笔海报 陈幼坚 引自《平面设计家之设计历程》

酒包装（图8），其字体，其色彩，其瓶形，其材质，就带有典型的传统文化色彩和乡土气息，博得了广大消费者的喜爱，从而树立了一个品牌形象。香港著名平面设计家陈幼坚先生设计的“One Oue of Ten for Alan Chan Design”宣传海报（图9），就是由一枝竖立的毛笔和用毛笔写成的“一”字组成的“十”字，简洁、醒目、明了，而又凸现出深厚的书法艺术内涵，显得很有档次与品位；另一则“Hello HongKong”香港节宣传海报（图10），虽然没有直接用中国书画来表现，但是编织图案和粗犷而流畅的书画线条组成的“龙”的形象，以及传统的红、黑色彩组合，使得整个画面庄重、热烈，富有书画艺术精神而极具感染力和视觉冲击力。事实上，如同中国人到了巴黎，首先想到的是法国香水一样，

图10 龙海报 陈幼坚 引自《平面设计家之设计历程》

外国人到了中国，也首先希望品味到中国文化，也希望买到有中国特色的商品，其消费心理是相通的。所以，努力挖掘传统文化遗产，充分吸取其精华，结合现代平面设计的特点和要求，设计出具有浓厚民族传统文化色彩、鲜明的地方特点和强烈的时代气息的平面设计作品，是一件具有世界意义的工作。

（三）继承民族传统文化、弘扬民族文化精神

大家知道，美术具有认识、教育、审美三大社会功能。早在一千多年以前，东汉王延寿就认为绘画的作用就是“恶以诫世、善以示后”；魏曹植说“存于鉴戒者图画也”；唐代的张彦远更是深刻地认识到了这一点，他在《历代名画记》中指出，绘画可以“成教化、助人伦、穷神变、测幽微”，“鉴戒贤愚，怡悦性情”。艺术作品不同于枯燥的说教，它有

寓教于乐、潜移默化的特点，能使人们在高高兴兴、不知不觉中受到熏陶，受到感染，受到教育，受到启迪。我们将中国书画巧妙地运用到与人们生活密切相关的食品包装、日用品包装、广告设计、标志设计以及其他一切平面设计中去，正是为了营造一种美好的文化氛围。所以，它不只是单纯地为了树立形象、打造品牌、推广产品、占领市场、促进销售，而且也是对传统文化的继承、发扬与发展，是在弘扬民族文化精神，是在对人们进行审美宣传教育，其作用和意义是十分积极而重要的。

二、中国书画运用于平面设计的历史回顾

中国古代没有“设计”一词，而现代“法式”一词的含义比较接近“设计”，它强调“方法”、“形式”，以及“材料”与“结构”。东汉许慎在《说文解字》中是这样说的：“设：施陈也……计：会也，筭（算）也。”连起来看，“设计”有形式、陈设、方法、计算之意。至于“平面设计”一词，虽然到现在为止国际上已基本取得一致的认识，且在内涵上已趋于规范化，但其历史并不很长。最早使用这个词的是美国人威廉·阿迪逊·德维金斯（William Addison Dwiggins. 1880—1956）。1922年，他采用这个词来描述设计活动的内容，英文写作“graphic design”。该词作为世界通用的术语，是在第二次世界大战以后，至今最多也不过六十多年。而在中国，“平面设计”一词，在1999年新版的《辞海》里还找不到，可见，在中国，将“平面设计”作为一个专业来定位，作为一个学科来研究的历史还非常短暂。

然而，平面设计的实践活动，在中国却有着漫长的历史，毫不夸张地说，他与人类的生产、生活实践是同步的。

就包装设计而言,以收集、转移、储存物资为目的,利用植物叶子、兽皮、藤条、植物纤维捆扎物资,利用贝壳、竹筒、葫芦、兽角、坛、罐等为容器盛装物资的操作活动,在我国从能找到实物证据的时候算起,至少已有一万年的历史了。图11中的陶罐,1962年在江西万年仙人洞中出土,是先民们逐渐开始室居生活后用以盛装粮食(如粟、黍、稻、谷等)的,至今已有一万年左右的历史。与此同时,或为实用,或为装饰,人们在陶器(陶釜、陶盆、陶瓶、陶罐)或自然容器上绘制(或镂刻)图饰与文字或符号。图12中的陶盆,外壁刻有稻穗纹,稻穗居中,沉甸甸的,象征着丰收的喜悦;猪纹陶钵(图13)上的猪的形象,生动逼真,鬃毛毕现,身上饰有圆圈与树叶纹,线条凝重浑厚;人面鱼纹彩陶盆(图14)内壁由一对人面鱼纹和一对网格鱼纹组成,口沿以二方连续几何纹样装饰,图案采用线面结合的表现手法,用色单纯,整个造型及纹饰反映出先民强烈的设计意识、博大的设计智慧和娴熟的表现技巧。以植物叶子捆扎食物的包装已无实物可考,但许多方法则沿用至今,如粽子(图15)即用箬叶^①包裹糯米,用麻绳或棕叶捆扎,方圆结合、棱角分明、造型优美,湖南人称其为羊角粽,煮熟以后特别香,于每年端午节时食用。据传,粽子是纪念屈原的祭品,需要撒入汨罗江的,人们怕糯米抛入河中被鱼虾所食,而屈原得不到,故用箬叶包扎起来。

科学技术的不断进步,随着物质条件的不断改善,绘画及工艺手段不断完善,运输条件越来越好,商品及其销量逐渐增多,这大大促进了包装设计的发展,包装材料与形式逐渐多样化,袋、篮、篓、箱、盒、坛、罐,编织的、木制的、金属的、烧制的、绘制的、漆

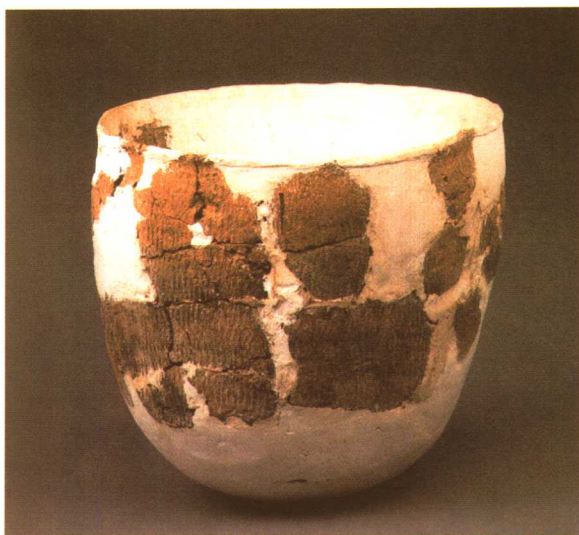

图11 陶罐 新石器时代 江西万年仙人洞出土 引自《中国艺术全鉴》

图12 稻穗纹陶盆 浙江余姚县河姆渡遗址出土 引自《中国艺术全鉴》

图13 猪纹陶钵 浙江余姚县河姆渡遗址出土 引自《中国艺术全鉴》

①(箬叶): 竹叶之一种, 竿高约2米, 叶阔大, 最大者长约35厘米, 宽约12厘米。

图15 粽子 曾景祥作

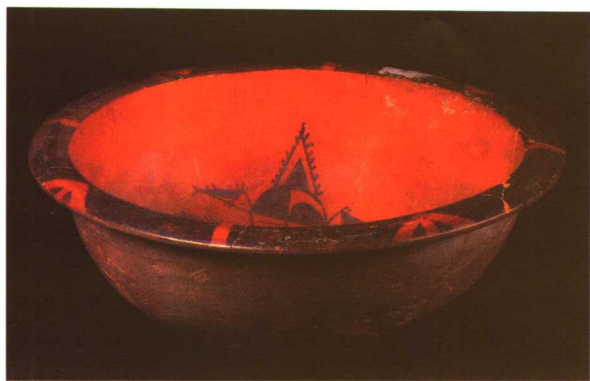

图14 人面鱼纹彩陶盆 陕西西安半坡遗址出土 引自《中国艺术全鉴》

漆的、镂刻的，丰富多样，应有尽有。双层九子漆奁(图16)，高20.8厘米，口径35.2厘米，于湖南长沙市马王堆一号汉墓出土，为西汉时期妇女用化妆盒，有九件小漆盒，有大有小，有圆形、椭圆形、长方形、马蹄形，奁底有凹槽，小盒不会翻动或移位，奁的上层可放手套、丝巾等物，功能非常齐全，九子奁用红、黑两种漆色涂饰，绘有金黄色云纹，线条流

图16 双层九子漆奁(西汉时期妇女用化妆盒) 长沙马王堆一号汉墓1972年出土 引自《中国艺术全鉴》

图17 剔犀如意纹漆盒 元代 张成 引自《中国艺术全鉴》

图18 副食品简易包装 蒋永香 作

图19 文具包装 曾景祥 摄

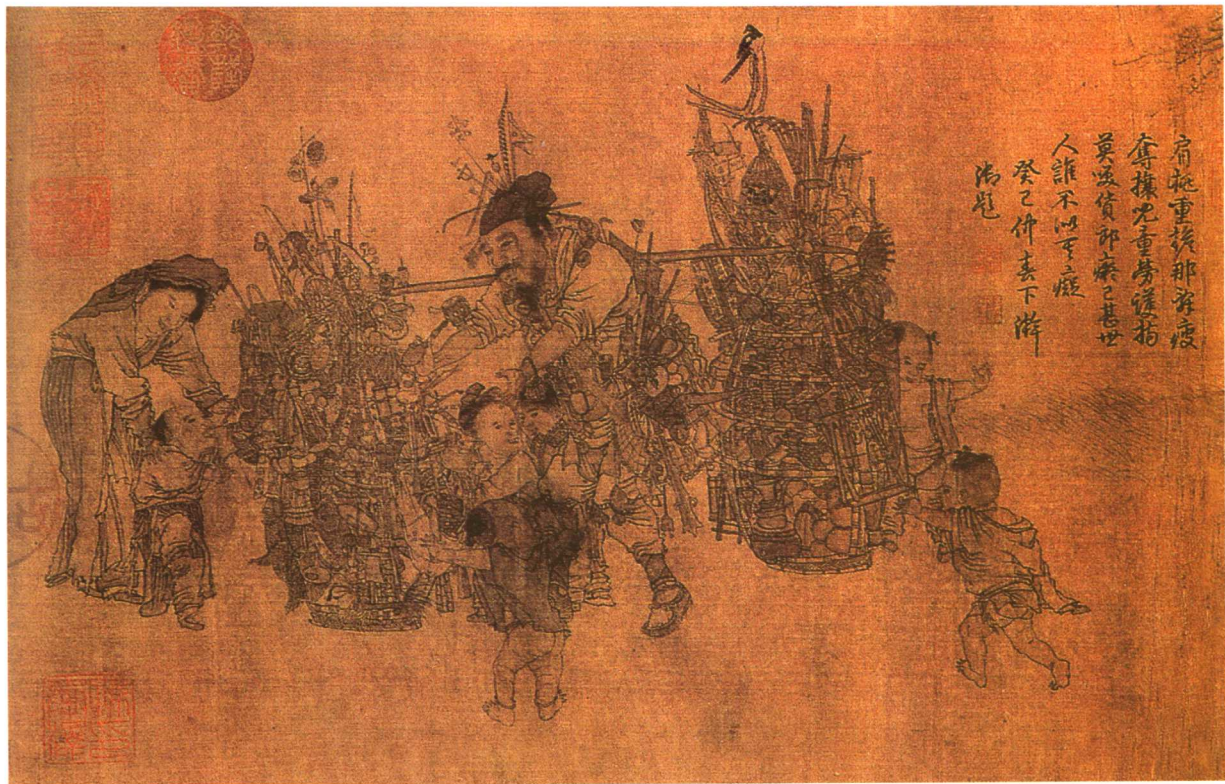

图20 货郎图 宋代 杨嵩 引自《中国艺术全鉴》

畅，布局合理，整个奁体富丽华贵，是一件既实用美观的工艺品。剔犀如意纹漆盒(图17)，高6.5厘米，内径14.8厘米，元代首饰盒，也可装文具，作者为元代的张成。剔犀是雕漆工艺之一，其在雕有花纹的胎质物上用黑、黄或者黑、红两种漆色分层相间髹饰。其题材多为如意云纹，故又称云雕。

自印刷术发明以后，印刷的标签在书画的包装功用上也越来越显得重要和突出，其成了装饰、推介、销售产品的重要手段。外部的造型及美术设计也越来越丰富，使得整个包装图文并茂，形色俱佳。图18、图19是目前使用比较广泛的传统包装形式，图18是副食品简易包装，图19是文具包装。目前，虽说很难找到自印刷术发明以来各个时期原始的、完整的纸质品包装艺术实物证据，但从墓室出土的文物中，从历代的风俗画卷中，还是可以看到某些痕迹，例如，在历代墓室中出土的箱、篮、笼、盒、瓶等容器上，在宋代李

嵩的《货郎图》(图20)、明代吕纪的《竹园寿集图》、明代丁云鹏的《煮茶图轴》(图21)，作者不详的《皇都积胜图》、宋代张择端的《清明上河图》等画卷中，都可看到商品包装的一些图文信息，如货郎担上的商品的包装，结社集会时桌面上摆放的食品的包装，等等，琳琅满目，丰富多彩，均反映出我国古代繁星闪耀、辉煌灿烂的，以中国书画为表现特色的传统包装文化。

另外，我们从其他平面设计形式，如花布、牌匾、屏风、器具、书籍、广告等方面看，虽找不到像包装设计那样有一万年左右历史的实物证据，但有几千年可观历史与辉煌成就的实物证据也不少。

花布设计的出现，就我们现在能看到的证据，是在丝绸、纤维、毛制品出现以后的事。方格彩罽(部分)(图22)，是在新疆维吾尔自治区哈密地区出土的西周时期的织品，罽是用毛制成的类似于毡子一类的东西，其用