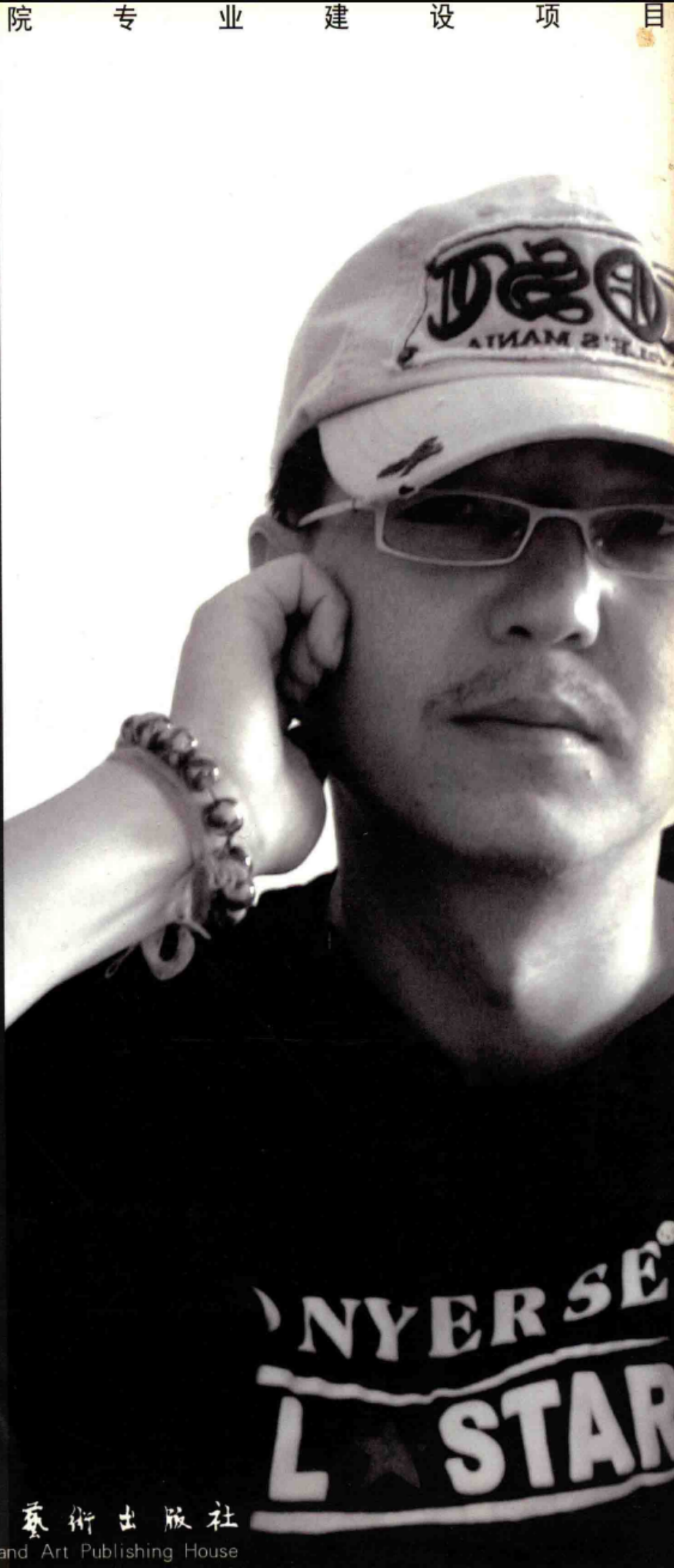

WANG BIAO WORKS

南·云·风·尚
王 颢 作 品

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

玉溪师范学院专业建设项目 / 玉溪师范学院艺术学院主编. —北京: 文化艺术出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5039-4699-8

I. ①玉… II. ①玉… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第173455号

玉溪师范学院专业建设项目

南·云·风·尚\王颺

编委会

熊术新	玉溪师范学院院长、教授
高卫国	玉溪师范学院副院长、教授
任宏志	玉溪师范学院副院长、教授
谢永安	玉溪师范学院教务处处长、副教授
郭巍	玉溪师范学院艺术学院院长、教授
张汉东	玉溪师范学院艺术学院副院长、教授
赵芳	玉溪师范学院艺术学院美术系主任、教授
王颺	玉溪师范学院艺术学院设计系主任、副教授

主 编: 熊术新 陈漫兮

副 主 编: 高卫国 任宏志

责任编辑: 帅 克

责任校对: 陈 丽

封面设计: 许 金 蔡金荣

版式设计: 王 颺

出版发行: 文化艺术出版社

电子邮箱: whysbooks@263.net

地 址: 北京东城区东四八条52号 100070

电 话: 010 64813346 64813345 总编室

010 64813384 64813386 发行部

经 销: 新华书店

印 刷: 环球印刷(北京)有限公司

成品尺寸: 230mm×300mm

印 张: 2.5

图 幅: 40幅

字 数: 5.9千字

版 次: 2010年9月第1版

印 次: 2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5039-4699-8

定 价: 68.00元

作者简介

王鹰，1971年9月出生，于云南石屏，1994年毕业于云南艺术学院艺术设计专业，1997年就读于广州美术学院设计专业研究生课程班，2009年获武汉大学数字艺术设计专业硕士学位。现为玉溪师范学院艺术学院艺术设计系副教授。云南省美术家协会设计艺术委员会委员，中国建筑学会室内设计云南分会理事。

- 2000年《红梅》烟包装设计分别获红塔集团全球烟标征集二等奖
2000年《新兴》烟包装设计分别获红塔集团全球烟标征集三等奖
2001年《运动的想象》入选第五届全国体育美术作品展
2001年《运动的想象》获第五届全国体育美术作品展三等奖
2002年《红马》标志作品获第二届华人平面设计大展入围奖
2002年《鱼的传说》入选首届中国国际电脑艺术设计作品展
2003年《昼与夜》雕塑设计入选首届云南艺术设计大展并获三等奖
2004年 招贴《黑洞》入选第十届全国美术作品展
2004年 招贴《黑洞》获云南省美术作品展二等奖
2005年 中泰学校合作项目——湄公河流域次区域民族民间美术研究
2006年《浙江美术馆标识设计》获竞标优秀奖并被收藏
2007年《五色玫瑰》获FIFA2007年女足世界杯海报大展入围奖
2008年《百家姓》作品获云南省首届现代陶艺作品大展三等奖
2008年《时光隧道展厅设计》获第二届红土室内设计大赛优秀奖
2008年《艺术设计教学与云南本土资源的利用》
获云南省艺术设计教育论文二等奖
2009年《艺术设计教学的云南本土化探讨》
获教育部高校艺术设计教育科研论文一等奖
2009年《艺术设计教学的云南本土化探讨》
获云南省高校艺术设计教育科研论文一等奖
2004年 出版合著《动漫设计》重庆大学出版社
2009年 出版专著《泰国北部山地民族民间美术与艺术设计》
云南美术出版社
2010年 出版合著《平面构成》人民美术出版社

南·云·风·尚
王 颢 作 品

WANG
BIAO
WORKS

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

玉溪师范学院专业建设项目 / 玉溪师范学院艺术学院主编. —北京: 文化艺术出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5039-4699-8

I. ①玉… II. ①玉… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第173455号

玉溪师范学院专业建设项目

南·云·风·尚\王飏

编委会

熊术新	玉溪师范学院院长、教授
高卫国	玉溪师范学院副院长、教授
任宏志	玉溪师范学院副院长、教授
谢永安	玉溪师范学院教务处处长、副教授
郭巍	玉溪师范学院艺术学院院长、教授
张汉东	玉溪师范学院艺术学院副院长、教授
赵芳	玉溪师范学院艺术学院美术系主任、教授
王飏	玉溪师范学院艺术学院设计系主任、副教授

主 编: 熊术新 陈漫兮

副 主 编: 高卫国 任宏志

责任编辑: 帅 克

责任校对: 陈 丽

封面设计: 许 金 蔡金荣

版式设计: 王 飏

出版发行: 文化艺术出版社

电子邮箱: whysbooks@263.net

地 址: 北京东城区东四八条52号 100070

电 话: 010 64813346 64813345 总编室

010 64813384 64813386 发行部

经 销: 新华书店

印 刷: 环球印刷(北京)有限公司

成品尺寸: 230mm×300mm

印 张: 2.5

图 幅: 40幅

字 数: 5.9千字

版 次: 2010年9月第1版

印 次: 2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5039-4699-8

定 价: 68.00元

序·三十而立

文/玉溪师范学院院长、教授 熊术新

艺术学院的老师们要出一套“范画”，郭巍教授托我写个序，我赶紧紧紧地答应下来。因为这一群有艺术生命的群体，是我所真心尊重的。经常在他们的作品中漫游，看到了他们的智慧与直觉，形态与表达。但是，我还是想走近他们的内心，为他们的作品寻找一种阐释之机。这是“范画”，而不是画册。“范”可以是类型，可以是风格，可以是一种趣味，也可以是一种哲学。每位老师的语言阐释就是艺术的宣言与心灵的理性范式。

玉溪师范学院艺术学院创生至今已近三十年。三十年，是时候了，是该坐下来，聊聊过去，想想未来。

过去的三十年，中国经历了一段惊心动魄的“物质脱贫”的历程，改革开放前被压抑的物欲，在这三十年，如此放肆地宣泄而出。但同时，艺术创造也开始遭遇现代社会商品化和工业化的双重冲撞，我们不难发现期间的沉沦、凋敝、碎屑与迷茫。正如本雅明所说：“在技术复制的时代，萎缩的是艺术品的韵味。”于是，对于中国的艺术家们，如何重新收拾起艺术的韵味，成为了个难以回绝的质询，甚至——责任。

我们生活在云南，收拾起“云南韵味”成为我们的使命。三十年，无论是版画、国画、油画还是雕塑，我们都致力于把云南元素打理成艺术创作的精神魂魄，我们不断地通过创作以告诉世人——什么是云南。由于中国文化的独特偏好，喜欢叙事文本、玄理抽象、寓言之言，对于文化的感性造型、物化形态相对漠视——所谓的大音希声，大象无形。这使得“何谓云南”常常停留在芸芸众生对“彩云之南”天马行空般的臆想中。对于此，前辈艺术家们已然敏感地发现，“何谓云南”这一问题的答案首先来自于具体感性的艺术形象。他们也曾用如椽之笔为云南贡献了一个又一个符号、一种又一种象征；我们正在也愿意继续这样的使命，让艺术创作无声地宣告：云南是什么。

有趣的是，这种对云南的感性书写、长久守候，渐渐地，竟然获得了国内外艺术界的重视和尊敬。很多人本以为，我们深植的全球化，将是一个抹平差异的单向过程，殊不知Thinking Globally, Acting Locally“全球思维，地方行动”会成为全球化时代的生存法门。我们的老师们，在不知不觉中，已然占据的“云南的高

度”，在这个位置上，我们可以与世界对话，一切大有可观。

三十年，当然也关乎艺术家们的心灵成长。艺术风格的变迁、转换、游动、疏离恰恰成为了一段心灵成长的纪念。把这段心灵故事向朋友们开通，向学生们畅谈，向自己交待，这是一种生命能量在积聚后的集中迸发和彼此交换。

郭巍的“自然性灵”，汉东的“万物有灵”，赵芳的“盛放与凋零”，宏志的“精神性仪式”，李华的“悲剧式残梦”，王飏的“本土化时尚”，小兵“稚气的深刻”，郭仁海的“绿色情人”，王玄的“心灵栖息的窠臼”，吴婉希的“艺术的偏执”，向艳乔的“民族原型的置换”，黄庆明的“古典式伟岸”，李吉的“刀木之美”，杨应清的“笔墨在心灵”，孙丹婷、许金的“设计——人的情感意志表达”，甚至缪远洋的“头都大了”，你能说不是艺术哲学吗？哲学启示就是有智慧。“头都大了”，可与“上帝死了”相PK。因为中国没有上帝的形而上存在，而众生都有头，头经常都大了。这样，“头都大了”不是形容词，而是名词，是当下的存在之境。艺术穿透了人生与社会之伪装，有了真实与真诚，也就接近了真理。

学生们看到老师的成长，由此，可以获得某种参照，某种支持，某种灵感，某种鼓励。是所谓：“道之所存，师之所存也。”

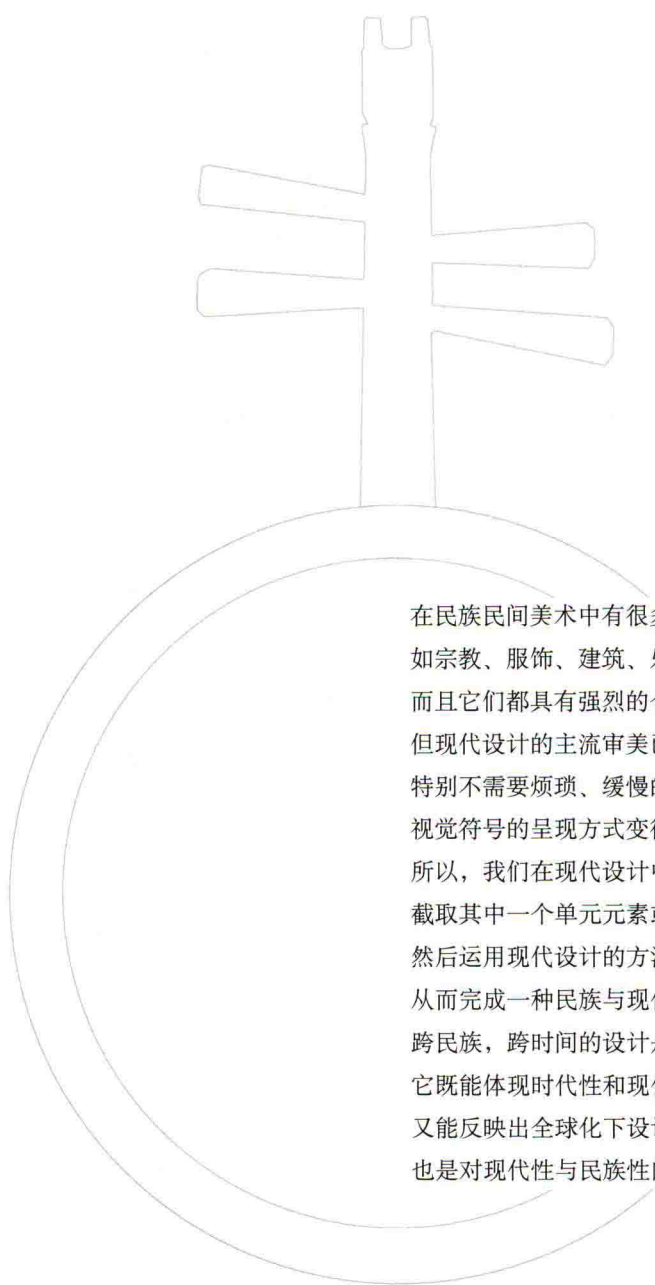
夫子教诲，三十而立。

所谓的立，倒未见得是指有什么外在的大功业已然树立，已经达成；所谓的“立”恐怕更多地是指一个生命个体的内心对自我、对周遭、对志趣、对自然，有一份笃定安稳的自知自晓、温朗通明。说句大白话，就是已经上路了。

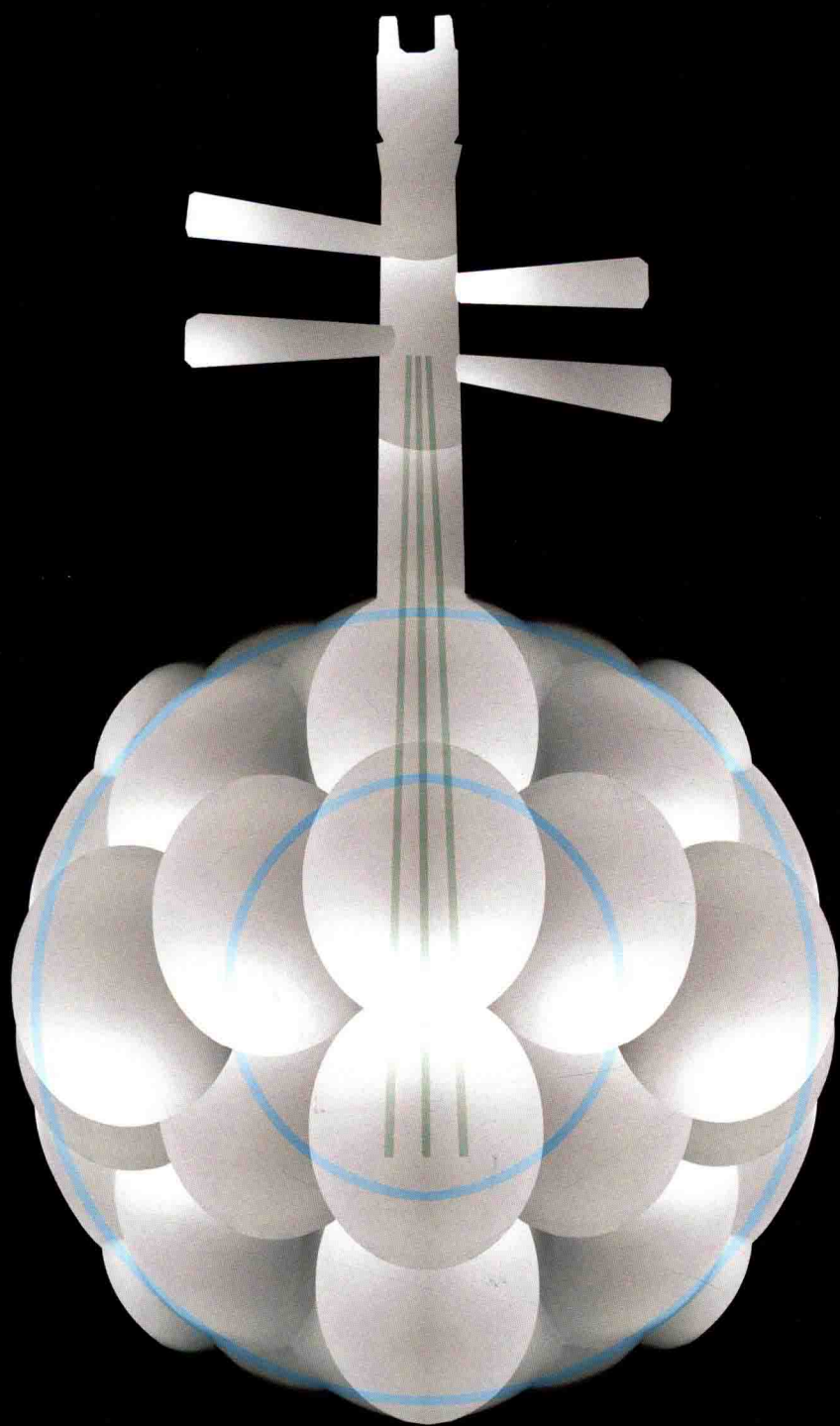
海德格尔说，艺术是真理的原始发生。所以，守护艺术，便是守护性灵的光，人伦的真，世间的纯，就是守护人本身。

所以，郭巍教授托我写个序，我赶紧紧紧地答应下来。因为在你们守候艺术前进的路上，我愿意为你们见证，与你们同行。

是为序。

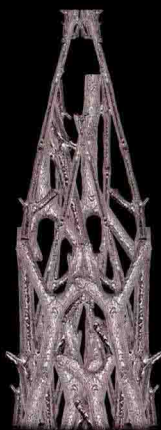
在民族民间美术中有很多元素极具视觉冲击力，
如宗教、服饰、建筑、乐器等各种形式都有着浓郁的民族风情，
而且它们都具有强烈的个性特征，
但现代设计的主流审美已经不需要简单的重复，
特别不需要烦琐、缓慢的视觉解读，
视觉符号的呈现方式变得简洁而明朗化，
所以，我们在现代设计中可以在民族民间美术元素中找到具体的视觉形象典型，
截取其中一个单元元素或局部元素将它深入、放大、加工，
然后运用现代设计的方法和原则重新为它找一个设计的构成点纳入到现代视觉的设计当中去，
从而完成一种民族与现代的视觉结合。
跨民族，跨时间的设计是当今艺术设计的新的趋势，
它既能体现时代性和现代性，
又能反映出全球化下设计的新思考，
也是对现代性与民族性问题所作出的新的诠释。

在民族民间美术中，
图案、文字、色彩和材料既是形式，
也是直接或间接的内容。
从形式构成来看，
除了颜色外，
图案和文字是形的元素，
材料的肌理是质的元素。
在视觉的采集中，
无论是哪一个元素都有可能形成形象，
比如大理白族民族服饰中扎染的形式元素形成的视觉感受，
结合其它形的元素重构，
就会产生一种新的强烈的视觉个性特征。
这个现象说明，
当我们运用某种色彩、形式、肌理的元素语言进行设计创作时，
元素之间的重构在一定的基础之上可以得到崭新的视觉关系，
这种新图像本身就具有了某种特定的视觉意义，
并产生出特定的艺术特征。
正因为如此，
我们在运用民族民间美术元素进行艺术设计的时候，
可以汲取其中具有代表性的形象特征并换化成为一种抽象的形式，
最后呈现出具有现代民族审美意义的现代设计作品或产品。

民族民间美术元素在二维与三维概念的空间呈现的时候，

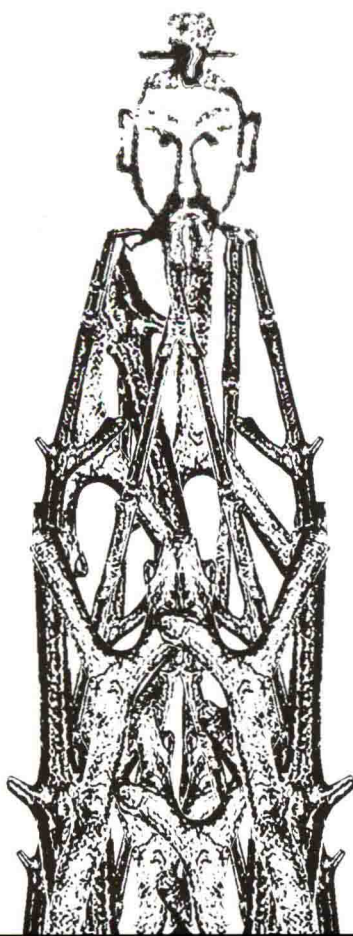
图形图象元素的呈现具有以下特点：

视觉元素呈现出不完整性与变化性共生，

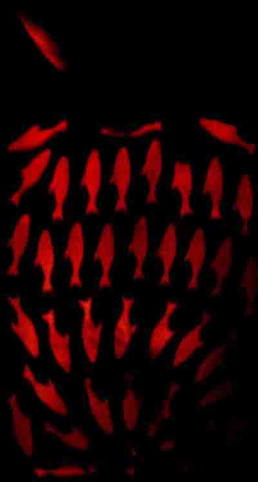
符号性和脱离传统视觉背景后的新颖性等。

二维空间的正负形可呈现出多种趣味性。

三维空间的构成可以呈现出虚拟性和概念性共生的空间形式。

瓶 2010年

在三维空间当中，
民族民间美术元素的呈现方式变得变化多端，
二维平面已经只是其中的一个局部，
已经不完整，
二维与三维交融在一个完整的三维视觉空间当中。
民族民间美术元素在三维体的视觉空间呈现里往往会找到一种人文与自然、
人文与工业文明的对比与融合。
比如自然界的竹、木、石、水等，
人类居住的建筑、生活用品、交通工具等。
这是因为人生活的立体空间要么与自然有关，
要么与人类自己创造的工业文明有关。
但无论那种三维的视觉现象，
它所依附的实际空间载体除了视觉上是三维形式的空间外，
其触觉的感受也是立体的。

民族民间美术符号本身由民间美术体系中走出来融入到现代设计视觉体系当中的时候，将会遇到民俗视觉与现代视觉在表现形式上的一些碰撞，如果能让这一种符号语言在其形式和符号本身意义没有改变的情况下加以强化，那将会使民间美术符号与现代审美视觉更有机地融合，其结果可以让现代人更容易理解和接受。

现代社会的全球化、工业化和高频率的生活节奏使现代视觉信息传达的需求更加简化和纯化，但又有多元的审美需求，所以，使用多民族民间美术中的图象符号，对符号进行归纳、概括、提炼，突显符号的单纯性和强烈感，既能发挥出符号的本意，又可以让符号的主要民族特征在现代视觉体系中表现出来，这是现代艺术设计与民间美术元素融合的一个重要方法。而要使民间美术的符号特征强化，在一定的程度上需要弱化原始的民间形象的整体性和完整性，使图像产生更新的表现力。

云南 YUNNAN
Naxi Nationality
东巴文化
丽江摄影

民族民间美术除了它原有的传统视觉载体之外，
当它的构成元素出现在新的现代视觉载体的时候，
就会产生新的视觉形象，
这种视觉形象以传统民族民间美术的文化为主要内容，
但其形式上又不完全是传统的东西，
它已经有了新的视觉生命，
并在民族民间美术的传承中以一种崭新的面貌体现出来。