

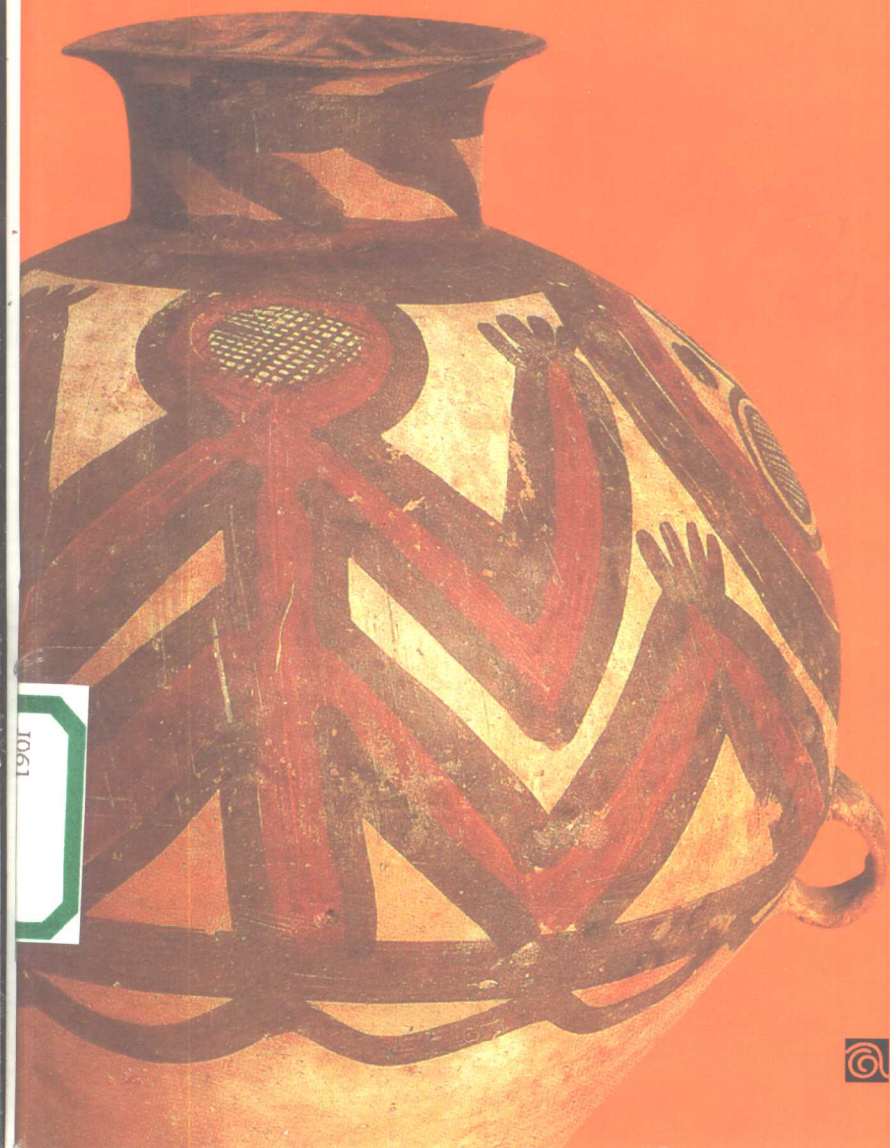
基础A

编著：汪 芳

传统纹样

- 彩 陶
- 青 铜
- 画 像 石
- 汉代瓦当
- 石窟艺术

图形创意

浙江人民美术出版社

图形创意

中国美术学院美术考级教材

美术专业 学生辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

基础图形创意·传统纹样 / 汪芳编著.
— 杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.7
ISBN 7-5340-1253-8

I. 基… II. 汪… III. 纹样—中国—
图集 IV. J52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001)第
033826 号

编 著: 汪 芳
责任编辑: 程 勤
责任校对: 乐 水
装帧设计: 程 勤
出版发行: 浙江人民美术出版社
地 址: 杭州市体育场路 347 号
邮 编: 310006
制 版: 杭州开源电脑技术有限公司
印 刷: 浙江富阳美术印刷厂
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 3 印张
版 次: 2001 年 7 月第 1 版
第 1 次印刷
印 数: 0,001—4,000
书 号: ISBN 7-5340-1253-8/J · 1082
定 价: 20.00 元

代序: 设计教学亟需新观念

先人曾创造出瑰丽超绝的服饰、器用、宫苑、绚丽夺目的百艺绝技中,又都流露出民族观念的和谐统一风貌。各朝各代都有“流行色”,最精彩的往往是在国门开放、广泛吸纳外来文化影响之时。中国文化的博大精深正因我们有一副强健肠胃,消化百物滋养自身。审美潮流虽不断发展,却始终不离民族特色风貌——不忘自己是中国人的。

作为现代意义的设计教学,在中国尚是新事物,经验缺乏。众多从业的中青年渴望提高水平、拓宽眼界和思路,尤其在即将加入WTO的大背景下,迫使中国设计教育快速发展,否则,我们的产品市场将难抵御涌来的竞争者。教育加速,指高质量的增速,主要靠观念更新、择优而用。

汪芳老师虽然年轻,但在设计教育这片新苑中勤奋垦殖多年,已结硕果。她教学生一手抓最新最佳技艺,一手抓传统的借鉴利用。治学之道不出“博约”二字:拓宽了学生的眼界和思路,广泛吮吸接纳民间传统艺术,然后在设计创作中聚珍发挥。汪芳老师较突出的一点是把长期被人忽视的传统民间美术系统地介绍给学生,民间美术是民族精神血脉凝萃,犹如烂漫山花,最富生命力,这是一片有待深入挖掘的富矿,稍加熔铸即见结晶,应当成为中国设计立足于世界的基石之一。

汪芳老师在教学中安排的内容包括:

1、将中国民族传统纹样(包括彩陶、青铜、画像石、瓦当、石窟艺术等)与现代装饰手法相联接做为期 80 课时的作业练习,并要求每位学生完成 10 幅作品;

2、将中国民间美术图像(包括剪纸、皮影、染织绣、面具脸谱、木版年画等)与现代装饰手法相联接做为期 80 课时的作业练习,并要求每位学生完成 10 幅作品。

仅布置要求和启发构思,具体思路则由学生自行发挥,完成过程辅以老师的提示和指导。

从本书刊出的作品已可见,部分学生创意能力的活泼多变,具有突破基础图案教育程式观念的新气象。这样的学生承担未来设计开发将游刃有余,中国艺术设计的新生代也只有从推陈出新的新观念中健康成长。

范明三

2001 年 2 月 于上海博物馆

编著者介绍:

汪芳, 1987 年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系染织美术专业,获学士学位。同年分配到上海纺织高等专科学校服装艺术系(现东华大学服装艺术学院)任教至今。

- 舒展的佛手，卷曲的祥云意象化的图形组合，深入的装饰语言表现，使作品获得良好的视觉效果。

- 连续的图形组合在装饰化的空间分割中，虚化的外形处理减弱了图形的对比。

80025 75540

前言：现代艺术设计教育中的民族

在现代化的社会中,视觉设计理念的现代化十分重要。我国现今艺术院校美术设计专业的现代转型,是在以前的工艺美术专业的基础上建立和发展起来的。与传统的工艺美术专业相比,现今的美术设计专业有了全然不同的新理念,并与现代化的生活方式有了更加直接、紧密的联系。从时兴的广告业、时装业,到形象设计、CI设计,从产品造型、包装和建筑、环艺设计的全面更新到网络时代来临的计算机美术,美术设计已涉及到现代而时髦的领域。

然而,即便在近年国内纷扬而起的“后现代”舆论中,我们也可以感到,包浩斯开创的“艺术加技术”的现代设计理念,进行到今天恐怕要加入一个新的参数,就是高技术下的高情感,高精度度中的人性化程度。而高情感、人性化源自人的具体历史和文化,因此,在进行设计时,具备相应本土的、民族的文化审美心理素质亦显得十分必要。

在美术设计基础课程中,一般包括的“三大构成”(平面构成、立体构成、色彩构成)和“装饰基础”(装饰人物、装饰动物、装饰风景、装饰植物),本土文化特色的内容已少有涉及,目前在国内的设计类高校中也只有少数加设了一门“传统纹样”。以设计教学的内容安排来看,本土视觉图像资源的使用,民族化视觉设计的训练都显得相当薄弱。这样的基础,进入到专业设计阶段,要展示出中国美术设计师独有的素质和理念是困难的。应该相信,一个具备有国际化水准的优秀设计师,尤其需要对本土的、民族的东西有十分精熟的理解和掌握,特别是背靠5000年文明传统的中国,更不能为标榜现代而采取民族虚无主义。90年代以来,中国都市的流行图像好像完全被“现代的”、“国际的”西方化样式所占领,中国化的设计在现代设计领域似乎很难觅得。就目前在校的学生而言,多数已是80年代以后出生的,他们的成长历程是伴随了中国现代化发展的步伐完成的。也正由于这样特殊的一段时期,特定的一个时代,使他们耳濡目染了现代的、西方的文化知识有余,而对传统的、本土的、民族的东西知之甚少,越来越生疏。造成这种状

况受责怪的当然不在他们,但也不能因此而漠视和放任。当我们迷恋现代化,迷恋高科技的“超人”手段制作出的图像魅力,若以美术设计师的立场出发,这种迷恋之余是否也会生出某种失落感呢?在近年引进的美国“大片”中不就有一部取材于中国的《花木兰》吗?当我们艳羡和追随着那些发达的西方图像时,那些制作图像的工厂,如号称梦幻工厂的好莱坞却已在挖取和使用就在我们身旁、属于我们的图像资源了,失落之余我们的紧迫感也油然而起了!由此,这一趋势,便为美术设计与传统工艺所不该割断的历史联系的恢复提供了全新的契机。基于此,在现代美术设计专业强调中国民族艺术课程内容,其意义和价值便不言而喻了。尤其是,作为中国未来的美术设计师,不能不具备本民族艺术表现形式和文化审美心理的基础素质和技术训练。

中华民族的优秀传统艺术,尤其是“中国民间美术”这座中国艺术宝藏,其实早在80年代就再次被从事专业创作的美院师生发现和发掘。作为我国艺术院校工艺美术专业的一个部分的民间美术,一时间,成为开拓现代艺术观念,发现和拓展全新视觉感受,建构新造型意识的重要领地。或受到了西方现代艺术再发现原始艺术的启示,或看到了毕加索这位现代派艺术大师对非洲黑人艺术的大胆借鉴,还有梵高、高更、马奈、莫奈等印象主义大师对异域文化的热情,“中国民间美术”受到了前所未有的关注和青睐,从艺术院校80年代流行的黄土风、高原情、文化寻根、少数民族地区考察,到中央美院一度开办的民间美术系,散落乡间的民间艺术走进艺术殿堂……的确,蕴涵着母体性、原创性的民间美术为中国各大城市的艺术高校打开一扇视野清新的窗。然而,这座中国民间美术的宝藏如何与中国现代美术教育持续有效地结合起来,仍是一个值得深入探讨研究的课题。

本书的编写正是基于上述前提,结合编写者对现代美术设计专业中的基础图案教学内容进行尝试和拓展的结果,总结了相对是一门值得关注的新课程——“民间美术”和“传统纹样”(其中民间美术课程是编

写者于1993年开设的,已有八届学生参加了课程学习)。课程为两个单元各四周的学习,其中涉及了中国民族、民间艺术多项门类的丰富内容:彩陶、青铜、画像石、瓦当、石窟壁画、剪纸、年画、皮影、刺绣、蜡染、印花布,还有风筝、陕西社火脸谱、贵州傩面具、云南的吞口……学生通过自己选题,搜集和查阅资料,最后,将内容丰富、形式多样的民族、民间美术的题材、样式化入精心构制的现代设计平面或色彩设计空间之中。从感知、理解和再现民间美术形式的浅层面着手,进而利用所掌握的现代艺术设计观念、方法与民族化的本土艺术语汇对比、映衬、沟通、互补,最后实现互通、互动的艺术效应,从而完成对本土化审美形象的心理体验和对现代化设计理念的消化和超越。在课程实践的过程中,不断地感知到中国民族、民间艺术与现代设计艺术之间的区别与联系。包括夸张、变形、简洁、概括、抽象的造型手法;对比强烈的色彩及原色、补色的大胆使用;强烈的视觉冲击力和变幻多样的想象力等等。通过动眼、动脑、动手的认识和实践过程,学生不仅丰富了对中国传统文化、本民族艺术审美习惯的感知,而且在与现代化的、西方化的艺术手段、语言的交汇中,更深入地认识到中国民族、民间艺术所涵盖的中华民族本土艺术样式的原创魅力和审美价值。并能在今后的创作中,更自觉地拓展现代美术设计和本土艺术语言互通、互动、互补、互融的广阔空间。

如今不断变化的时尚中,本土的、民间的东西似乎再受青睐。然而,如何不停留在猎奇的点缀、矫情的标榜之中,使我们民族的优秀文化传统、艺术审美样式真正得到当代的延伸和发展,与现代生活紧密结合,我想,加强民族化、本土化艺术资源的开发和研讨,拓展一条与当代艺术审美方式有机结合的路径是十分必要的。

汪 芳

2001年2月于上海东华大学

作业内容及要求

●以彩陶、青铜、画像石、瓦当、石窟艺术的造型或纹样为原形,运用现代平面设计手法作现代装饰构成的作品练习。

要求作业主题突出、明确,有创意,画面构图完整,形、色搭配得当,整体感强,处理手法要丰富,赋有新意。

套色不限,尺寸:20×20cm,数量:各2幅,时间:一周(16课时)。

作品提供:

陈晓卿 孙 乐 周安华 陆霞琴 朱冬梅 陈春萍
季 蕾 励 卉 华 玮 姜喜喜 陈 冰 周维奇
洪丽萍 胡燕华 黄 韬 胡勇勤 潘 枫 王 锦
彭丽娜 毛天华 许 赟 张 俞 徐晨钥 宋 阳
王 珍 杨 竹 阮春恬 赵 萍 陈 颖 高瑞华
谈蓉勇 陆建辉 蒋樱华 周 珏 李昱清 沈 琰
曹劼劼 朱晓东 王海波 马振辉 王洁婷 黄文渊
包春花 赵丽娜 姚竹慧 洪 蕾 姚 瑶 刘 颖
顾 英 徐丽娟 许惠琴 陈 静 张丽华 陈 震
陈 莉 季丽丽 朱琳达 钱晓燕 张锦松 章晓丽
朱健梅 沈玉莹 朱 轶 江 舟 申 晔 马 盈
马咏蕾 沈惠强 严海燕 蔡平华 陆 莹 沈 蓉
杨海莺 姚俊华 袁晓鸣 朱志刚 高 宁 卢燕萍
孙志杰 沈华平 盛东璧 陈 磊 (等)

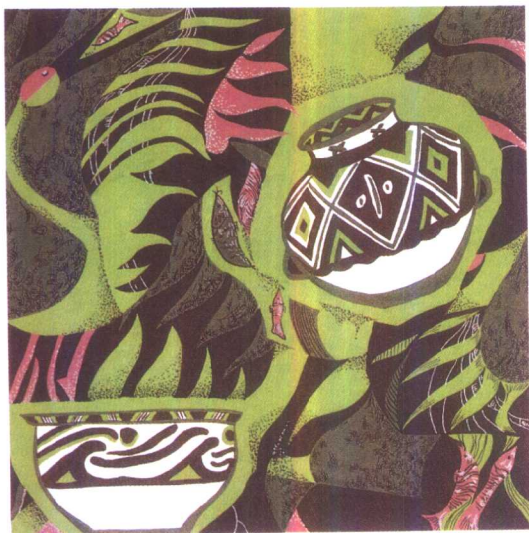
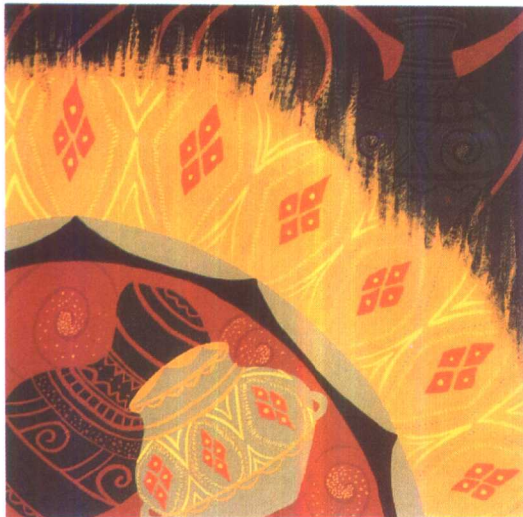
指导教师:汪 芳

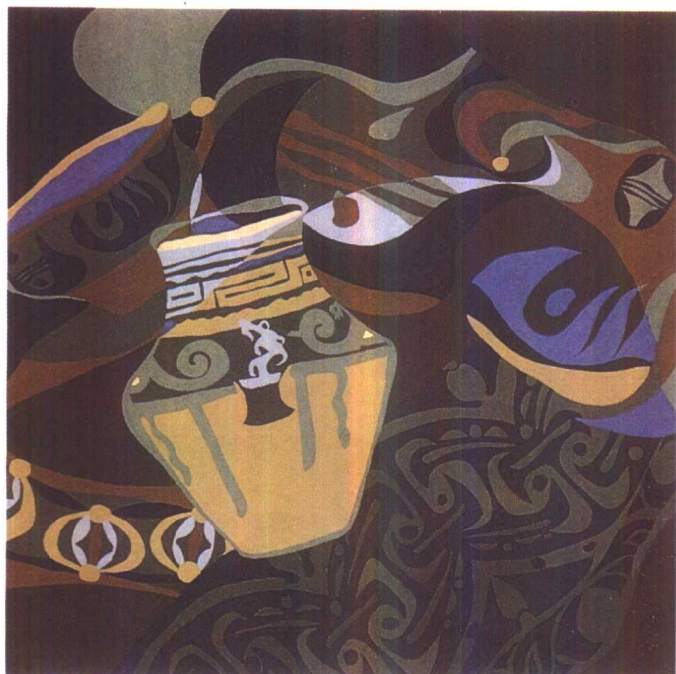
特此对本书作品的作者表示衷心的感谢

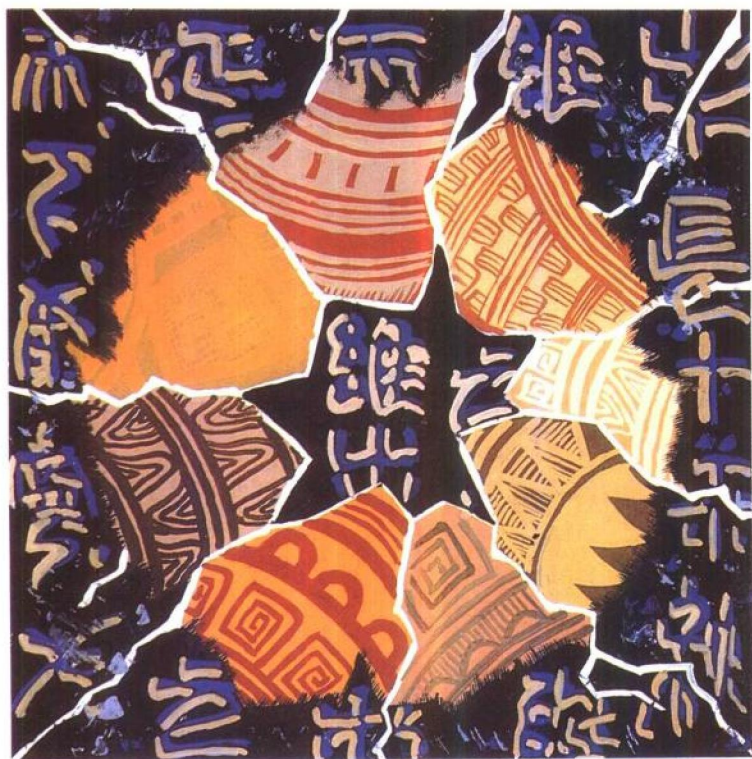
彩陶艺术：彩陶是华夏文明的标志性器物，其造型及通身纹饰表现出史前人类对韵律和节奏的强烈爱好和优异的感受性，无论是流畅的涡纹还是串联的几何纹，都有一种充满自由激情的韵律自内向外地跃动着。其间的象形图案稚朴而生动，表现了中华民族对纹样、图案的喜爱不仅出于其象征意义，而且有形式上的心理同构。器型和纹饰中反映的良好的均衡感，圆满的曲线感，装饰的秩序性，统一的多变性都值得我们很好的体会和借鉴。此项创作练习可选择彩陶的纹饰、器型为原型，突出一方简化一方，可把其置于抽象的几何空间，也可充分发挥想象，把彩陶纹饰与之可具对比的现代图形相组合，从而获得其空间视觉效果的外延。色调上可追求极具现代的色相对比，也可表现古朴的低彩度调和。形式上可追求单纯的平涂，亦可表现丰富的笔触肌理。

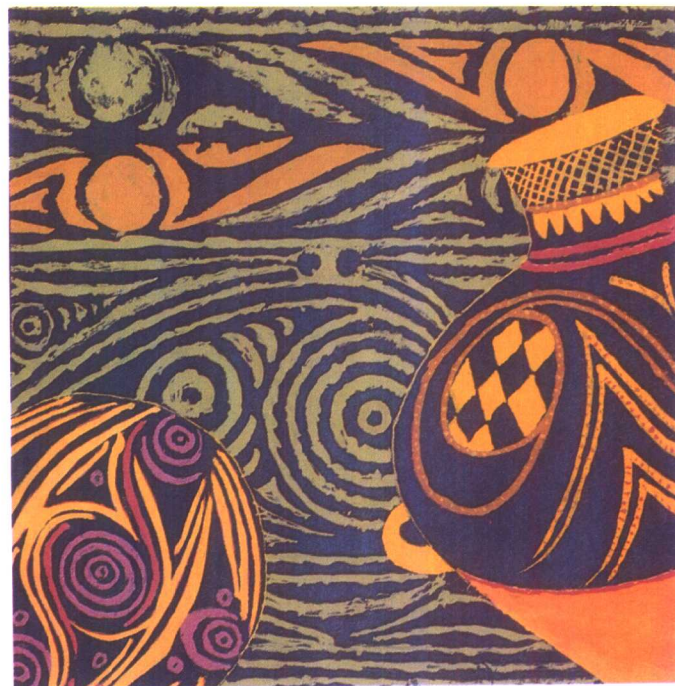
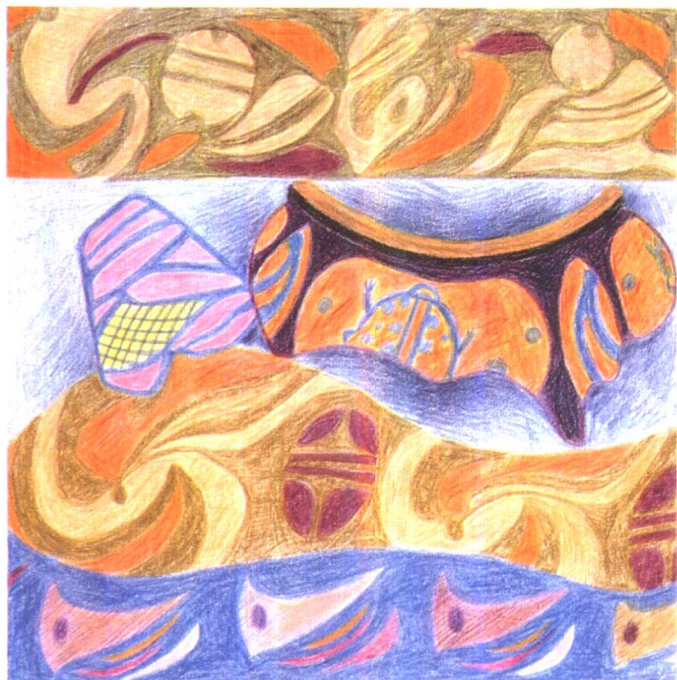
▲对比而高纯度的配色使画面强烈而充满儿童画般的稚气。 ▲隐藏在图形后面的汉字加强了画面的结构感。

- 不规则的彩陶碎片的规律化的排列，使画面完整而紧凑，抽象的文字图形恰与陶纹形成了呼应，对比的色彩同时加强了主体。背景纹加主体使画面缺少层次感与创意，协调的配色与纹饰深入刻画弥补了画面的不足。

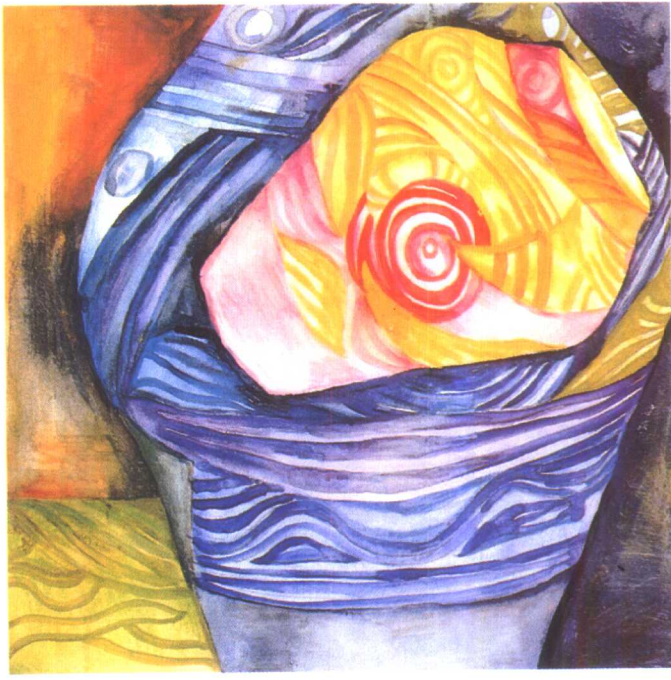
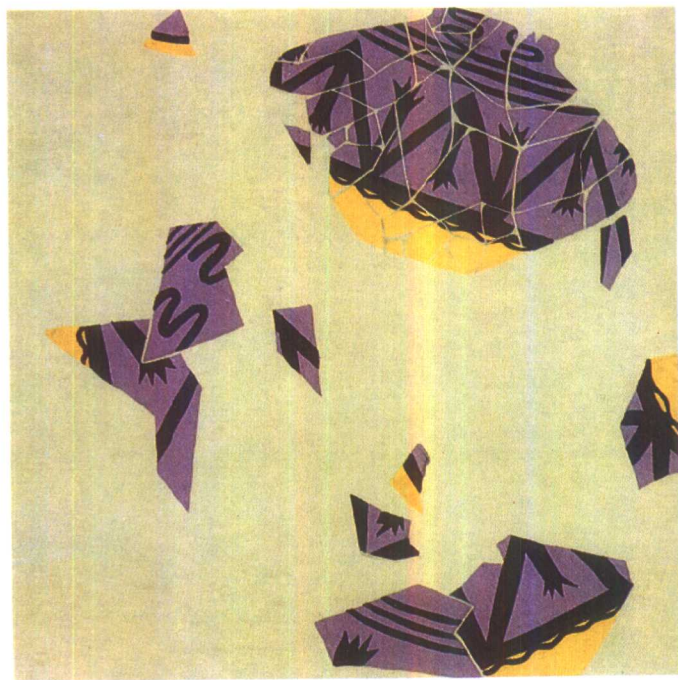

- 作品把丰富的彩陶纹饰结合在曲线分割的背景中，主体上透叠的曲线使之与背景完好统一，深入的纹饰刻画加强了画面的层次。

▲拼贴与平涂的不同手法丰富了画面的视觉效果。尚待充分的刻划能进一步改善画面松散、缺少层次。

▲协调的配色与纹饰深入刻划弥补了画面的不足。

▲具体而意象化的构思，使打散的画面增添了趣味性。
“密集”构成的编排方法又同时使画面有了很强的平面
构成意味。

▲原型的重叠丰富了主体的形象元素，晕染的线条增添了
画面的形式感。

- 规则化排列的彩陶却置于一个诗化的空间中，动感的蝴蝶图形使画面静中生动。

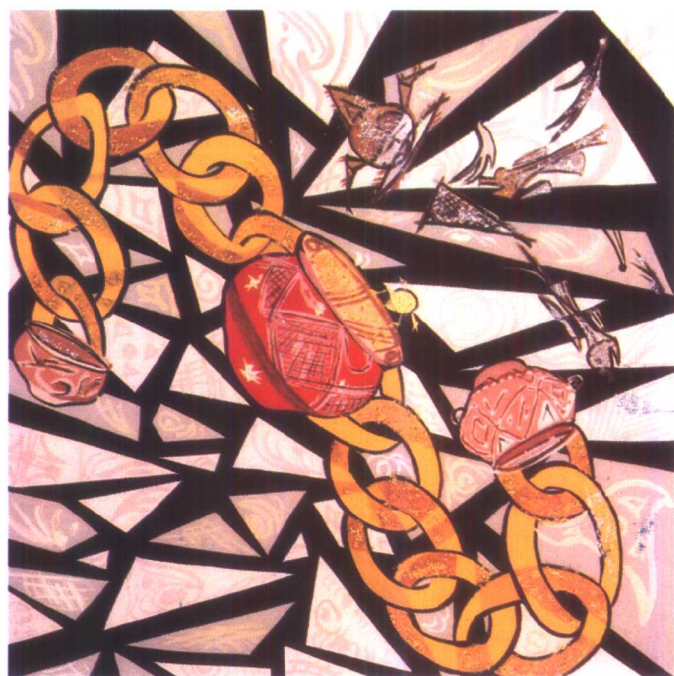
- 薰烤后残缺的报纸块面与完整而具象的彩陶形成了很强的图形对比，同类色的搭配又使画面获得了很强的协调感，报纸上文字的选择与多方向的变化，显然是作者的着意安排。

▲自由笔触与流畅的线条，使画面呈现出生动的视觉效果，弥补了画面构图的平滞。

▲自由而又严谨的图形编排，大面积的背景空间，使画面新颖而别致。

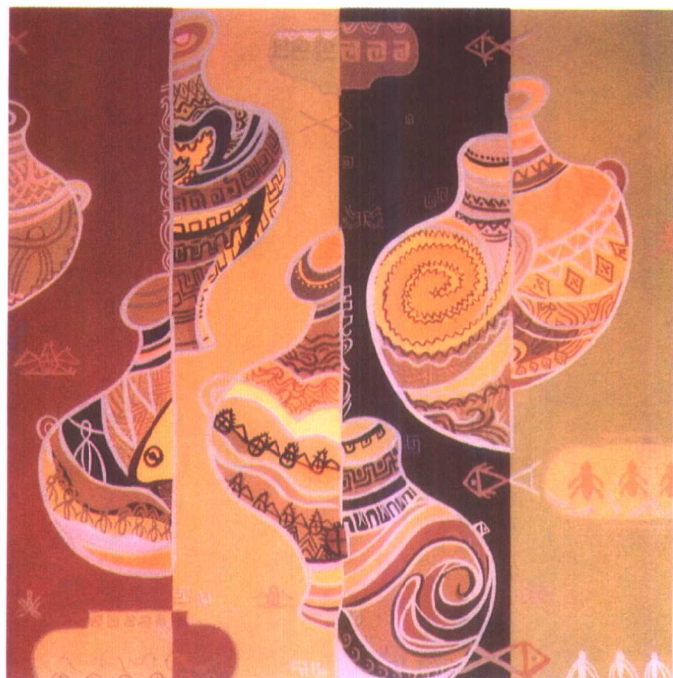
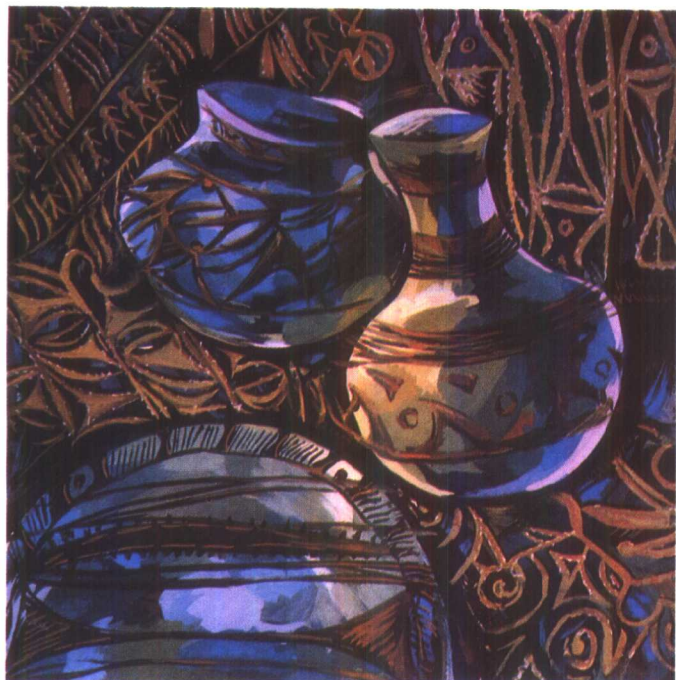
▲将彩陶纹饰结合在几何化的四边形里，使画面具有现代的构成形式，不同明暗的块面使画面有了空间层次感。

▲有彩陶纹饰的躯体与背景文字的穿插，使习作有了广告设计的意味。

▲高纯度的对比色调使传统字图形有了很强的现代感。

▲不规则的图形与粗细变化的边线,使画面生动而有空间感。

▲抽象的肌理块面与隐现其中的人形、陶器构成了画面的造型元素，彩陶纹饰重复出现又使元素间有了联系。

▲彩陶纹饰与抽象形相结合，单纯而协调，多样化的笔触丰富了画面的形式感。