

三亚学院学术文丛
SANYA XUEYUAN XUESHU WENCONG

天涯艺术观察

陈 博 主编 杨 丹 冯建章 副主编

復旦大學出版社

天涯艺术观察

主编 陈 博 副主编 杨 丹 冯建章

復旦大學出版社

目 录

第一编 天工开物

-
- 印刷品设计流程与软件应用技巧 ◎ 3
 - 海南岛本土图案在装饰设计中的运用 ◎ 8
 - 创新型城市中的节约型园林模式探讨 ◎ 14
 - 汽车多品牌战略与其伞品牌车型设计的关系 ◎ 20
 - POP 广告设计中“分众策略”的运用 ◎ 28
 - 家具设计中的情趣化及消费者偏好度研究 ◎ 33
 - 浅析城市家具中地域性核心文化的重要性 ◎ 42
 - 关于海南旅游纪念品开发设计思路的探讨 ◎ 49
 - 浅论海南旅游纪念品的造型设计 ◎ 59
 - 老年人户外休闲空间设计初探 ◎ 64
 - 模块化设计在自动化机器中的应用研究 ◎ 69
 - 数字交互设计 ◎ 74

第二编 艺贝切磋

-
- 论三国关羽与明代线装书的时空错位 ◎ 81
 - 太行部落 ◎ 84
 - 货币博览札记 ◎ 94
 - 希腊神话与现实生活 ◎ 102
 - 体块在素描中的认识方法 ◎ 108
 - 靳埭强海报设计浅析 ◎ 113

- 中国传统琉璃的文化品性研究 ◎ 125
整合与交融 ◎ 136
加强手绘意识在现代设计中的运用 ◎ 144
浅析如何画好素描头像 ◎ 148
居家养老住宅室内空间适应性改造 ◎ 154
浅谈壁画艺术与公共空间艺术 ◎ 166
中国服装表演模式简析 ◎ 171
三亚市温泉旅游景观资源调查研究与评价 ◎ 177
试论素描的本质特征与功用 ◎ 181
试谈自助型复合化的高校图书馆发展方向 ◎ 188
浅谈山水画与山水题画诗的通融性 ◎ 192
浅谈茶盏之变 ◎ 197
浅析国内平面设计产业的几个问题 ◎ 203

第三编 艺海稽古

- 黎锦释义 ◎ 213
洪水村实地调查法的物态操作 ◎ 225
黎族传统服饰文化保护与研究的意义分析 ◎ 233
应在文明先进性基础上张扬民族独特性 ◎ 238
三维再现对敦煌彩塑的保护与弘扬 ◎ 245

第四编 艺美哲思

- 包装装潢中理性分析与感性表达的契合 ◎ 255
浅谈张之洞工艺教育活动的思想根源 ◎ 260
匠人精神研究初探：造物文化的缩影 ◎ 266
大足石刻造像之美 ◎ 271
在玩乐中学习 ◎ 276
中国画线条的情感表达与艺术家之关系 ◎ 283

- 论人物造型作品中复古风格的美学特征 ◎ 288
浅谈摄影艺术的美学特征 ◎ 295
设计美学学科范式的转换与确立 ◎ 300
先秦“自然”观及其在陶瓷仿生造型上的体现 ◎ 309
题画诗的意象与思想内涵 ◎ 321
以耳饰为例浅谈首饰在女性形象设计中的美学应用 ◎ 326

第五编 艺波涟漪

- 产品设计教育综述 ◎ 337
浅析艺术生独立思考和创新能力的培养 ◎ 348
数字媒体艺术的理论探讨与教学实践 ◎ 353
Photoshop 课程教学方法设计的思考与实践 ◎ 358
高校艺术设计课堂中创意思维的魅力 ◎ 363
关于创新型人才培养模式的思考 ◎ 368
当代价体系下的高校辅导员素质要求刍议 ◎ 373
拈花微笑 ◎ 377
伦敦服装设计教育对我国的启示 ◎ 381
设计基础教学中艺术品质的探询 ◎ 384
服装品牌策划实践课程教学探讨 ◎ 388
浅谈陶瓷材料的实验教学 ◎ 394
浅谈中国当前设计教育的弊端与对策 ◎ 401
汽车造型设计专业岗位能力培养课程体系建构 ◎ 407
探索提高 3ds Max 教学效果的研究 ◎ 414
试论三亚学院雕塑专业实验室的建设 ◎ 418
微格教学在高校声乐教学中的应用研究 ◎ 423
多媒体技术支持下的虚拟园林设计教学改革研究 ◎ 427

第六编 波光揽胜

第一编 天工开物

印刷品设计流程 与软件应用技巧

杨丹

[摘要] 本文就印刷品设计制作任务中软件的选用、工作流程及输出前的校对检查三个方面,从专业设计的角度结合作者自己在印前设计制作中的体验,阐述有关技巧性应用的观点,从而为从事印前设计制作的专业设计人员提供一种参考性的工作思路。

[关键词] 工作流程;设计软件;输出前校对

一件印刷品的完成需要经过印前、印刷和印后加工等工艺流程,其中印前制作工作的范畴包括设计制作、输出胶片、晒版、打样等。由此可见,印刷品设计制作任务是印刷的基础,更是印刷前的必要准备。随着科学技术的不断更新和发展,印刷设备、印刷材料乃至印刷工艺都相应增加了其科技含量,人们对于印品质量也有了更高的要求。从印刷品的设计制作来讲,其工作性质不但有赖于对计算机设计软件的熟练掌握和良好的文本操作及图形、图像的处理能力,而且也渗透着较多的人工操作技巧。因此,与其他的印刷工艺阶段相比较,其本身具有着独立的工作流程。从某种意义上讲,印刷品的设计是设计师与客户之间相互磨合、相互沟通、共同合作的结果。在商业运作过程中,设计是不允许占用过多时间的。如果因重复且无条理的工作使一项印刷品的设计迟迟不能完成,就无形中增加了承印印刷企业的生产成本;而对于客户而言,不仅仅会对设计师失去信任,有时甚至会对印刷企业的能力产生怀疑。因此,如何高效率完成印刷品的设计制作任务是每个承印印刷的企业和从事印刷设计的专业人员必须思考和解决的问题。

一、设计软件的选用

印刷的设计制作任务包括文字处理、图像处理、图形处理、图文整合四个部分,这些步骤依靠计算机桌面系统的设计软件来操作完成。虽然可用于印刷设计的软件很多,但由于这些软件开发的目的及功能的侧重点不同,目前还没有一种软件的功能可以做到囊括所有印刷任务而独立地将印刷设计做得很专业。所以,作为从事印刷设计的专业人员,首先要选择一组自己能运用得心应手的设计软件。正所谓“工欲善其事,必先利其器”。

目前可用于印前设计制作的软件很多。其中,文字处理软件有Word、Wps;图像处理软件有Photoshop;图形处理软件有CorelDRAW、Freehand、Illustrator;排版软件有QuarkXPress、Pagemaker、InDesign。这些软件从操作层面上来讲,都是目前广泛应用于设计领域的专业设计软件,但其中有些软件的功能是重复的。因而,设计师要依据印刷设计的要求、前辈的经验和自己的体会选择其中几种软件,做到深入精髓、纯熟掌握。在保证功能的前提下,进一步寻求操作上的方便快捷和效果上的专业水准。目前的印刷品市场,使用CorelDRAW、Photoshop和Word三个软件即可实现印刷品的全部设计要求。下面分别阐述选用这三个软件的理由:

(一) CorelDRAW

CorelDRAW是一种专业的绘图软件,在图形编辑方面,有着非凡的能力和优势。同时,它也具有极为强大的排版功能,尽管个别功能的运用的方便程度比专业用于排版的Pagemaker稍逊一筹,但它强大的图形处理能力弥补了这一点不足。目前市场中能见到的任何一种图书或刊物,几乎没有它处理不了的项目。所以,可以用CorelDRAW来完成印刷设计制作中的图形处理和整合排版两项工作,甚至包括文字的排版。

(二) Photoshop

在专业的印刷品设计中,我们常常会根据不同的文章内容或版面的需要而插入一些图片,这些图片要经过专业的修整、处理、合成,甚至加入一些滤镜特效,才能符合我们设计的需要;而完成这项使命,Photoshop是当之无愧的最佳软件,也是印刷设计制作中完成图像处理的不二选择。

(三) Word

严格意义上讲,这是专业的办公类文字处理软件。之所以选用它来作为印刷设计的软件之一,原因有两个:其一,用它编写和输入文案方便;其二,客户方提供的文字资料,往往是Word的文件格式,用其他软件不方便打开。这些文字最终都将通过复制和粘贴,导入到CorelDRAW中与图形和图像元素一起进行排版。因而,Word在整个印刷设计制作过程中,只是起到一个文字中转站的功能。

在软件的选用上还有一些其他的传统应用软件,但一般来说,如果不是用于多页码的图书排版,将CorelDRAW软件应用到精通,是同样可以满足印刷功能要求的。

二、合理的工作流程

在印刷排版的实际工作中,设计人员会逐渐形成一套自己的工作程序和作风,这些经验都是来自于常年实践的结果。不同的设计师的工作流程因人而异,基本是以所选用软件以及个人工作态度为前提。

(一) 与客户沟通收集素材及设计元素

一旦设计任务确定下来,首先要做的工作是主动从情感上接近客户,从心理上了解、掌握和取得客户信任。其次,在这个阶段还有一个重要的任务,就是从客户那里尽可能地取得可用于设计的第一手基本素材资料,分门别类地存入自己的计算机中,分别以图片、图形、文字等为文件夹命名,确保工作有条不紊地开始。

(二) 提出设计初稿,并就设计初稿与客户反复磋商、修改、完善,直至定稿

所谓初稿,是指在Photoshop中,以低分辨率的文件形式,将所有的印刷内容完成。这是脑力劳动成分最重的一个阶段,因为所有的设计创意将在初稿中体现出来。这部分的工作主要是在Photoshop中完成。简单叙述一下具体操作:

打开Photoshop软件,新建一个页面,尺寸按实际要求设定,分辨率定

在 150—180 DPI, 色彩以默认的 RGB 模式即可。图片部分: 可以从“图片”文件夹打开, 调入页面即可使用。图形部分: 在 CorelDRAW 软件中形成, 以 AI 格式导出并在 Photoshop 初稿的页面中置入使用。文字部分: 从 Word 中形成并导入 CorelDRAW, 或直接在 CorelDRAW 形成特殊造型的文字, 也以 AI 格式导出并在 Photoshop 初稿页面中置入使用。在设计初稿中, 之所以将分辨率定在 150—180 DPI 这样一个数值, 主要是使计算机的操作与屏幕的刷新同步。这样, 在创意过程中, 避免了因等待计算机运行, 而导致设计思路支离破碎。另外, 设计初稿完成后往往与客户有一个修改磨合的过程, 而计算机运行的流畅性, 使审稿工作要方便许多。特别是当客户来到计算机旁直接修改设计时, 分辨率的合理设置可以使计算机准确执行客户具体到位的修改意见, 有利于设计稿顺利通过。

(三) 正稿的制作、校对、输出、打样并再次得到客户的确认

初稿得到客户认可, 对设计师来讲是完成了阶段性的任务。接下来的正稿制作工作, 则显得比较枯燥和机械, 但要求必须用极大的耐心和细心对待。正稿的制作工作, 主要是用 CorelDRAW 完成。

在 CorelDRAW 软件中新建一个页面, 尺寸与实际印刷规格一致, 并通过点击“检视”菜单中的“导线设定”, 来设定出血位(一般裁切线与页边的距离设为 3 mm)。图片部分: 仍然是在 Photoshop 中完成, 但这次在 Photoshop 中的页面设定和操作方式与做初稿时完全不同, 分辨率应定在 300 DPI 以上, 以适合印刷的要求, 色彩必须是 CMYK 模式。在 Photoshop 中, 将图像部分制作完成后, 另存为 TIFF 格式。然后在 CorelDRAW 中导入使用, 利用 CorelDRAW 的“对齐页面中心”的功能, 将图像放置在页面的合适位置。图形部分: 直接调用做初稿时的图形文件, 因为 CorelDRAW 所生成的图形都为矢量图, 能任意放大缩小, 可以利用复制、粘贴的功能在正稿中使用。文字部分: 直接调用做初稿时的文字, 利用复制、粘贴功能调入正稿中使用。

有人认为, “初稿确认后, 还要做正稿, 仿佛是一种重复性的工作”, 但设想一下, 如果直接做正稿来面对客户, 其速度上的缓慢不但容易影响设计情绪, 而且还会影响与客户之间的交流。相比之下, 先用初稿与客户交流, 再做正稿的方法更切合实际。更何况, 重复的部分主要在图像部分(因为其分辨率要重新设定), 创意部分不需再费脑筋, 而图形、文字部分, 只是重新

调用编排而已。

三、输出稿的校对

对于印刷风险的防范,稿件校对过程是一个关键环节。在正稿制作完成送印前,必须有一个稿件校对过程,从而避免和杜绝输出稿件中任何细小的错误。校对工作包括:确认出血位的设定和页面次序正确;确认使用的图像分辨率达到印刷要求以及图像的色彩模式为 CMYK;确认设计稿中文字的内容正确(要求认真到每一个标点,仔细到每一个符号);确认设计稿中的文字都已转化为路径(避免在输出过程中出现找不到字体的问题)。

每次输出前,都必须逐条进行检查,直至确认所有校对内容都正确无误才可送出。色彩的偏差是印刷工作中最棘手的问题,因为所有设计过程中能借助的软硬件,都无法真实反映出最终的印刷颜色。对于这个问题,最好的处理方式是:在所有的设计稿输出前,先将所有的页面缩小,并集中安排在一张页面上(比如 16 开或 32 开的页面),只要能看清颜色就可以了,然后先将这张页面输出并打样,以此来检查稿件中的颜色。从目前的技术指标来看,菲林稿的打样最接近最终的印刷品的颜色。

印刷品的设计制作,在整个印刷工作中,仅是印前工作的很小一部分,随着科学技术的进步和软硬件的更新及发展,特别是 CTP 数字印刷的应用与推广,许多问题都将得以解决。但不论设计制作程序如何简化,技巧仍是个永恒的话题。作为专业的印刷设计人,要学会充分利用每个软件的长处,取长补短,才能更好地完成设计制作任务;更重要的是在行业中培养一种专业素质和敬业品质。这才是印刷业扩大行业规模、提高印品质量的根本所在。

■ 参考文献

- [1] 王强:《印前图文处理》,中国轻工业出版社,2001 年。
- [2] 姚海根:《图像处理》,上海科学技术出版社,2000 年。

海南岛本土图案在装饰设计中的运用

陈 凯

[摘 要] 装饰,《辞源》解释为:“装者,藏也;饰者,物既成加以文采也。”指的是对器物表面添加纹饰、色彩以达到美化的目的,起修饰美化作用。比如装修效果图造型的轮廓和雕刻装饰;在身体或物体的表面加些附属的东西,使之更美观。装饰设计是人类文化的一个重要组成部分,它表现在我们设计的多个领域,其存在丰富了我们的视觉。随着经济的发展与社会的进步,现代装饰设计中对功能性和科学技术的过度追求逐渐掩盖了地区的民俗传统。海南岛作为一个有着丰富民俗文化的地区,怎样将传统图案纹饰这些历史瑰宝以多样的形式充沛地展现在现代装饰设计中,应该成为很多高校艺术学者探究的课题。

[关键词] 本土图案;海岛文化;装饰手法

装饰是民族设计的重要组成部分,是文化的历史轨迹,每个民族的装饰设计都与该民族的传统历史和自然环境有着不可分割的联系。早期的装饰被人们用来表明某些特性、记载民族的历史或作为特定意义的标识符号,所以,图腾崇拜、神话传说、历史传统、现实生活构成了少数民族装饰设计五彩缤纷的浪漫世界。民族装饰设计是识别各民族外部形象的图形符号,与图腾崇拜有直接的关系,是对神话传说及史实的记述,具有象征性意义,其含义多为吉祥、平安、勇敢等。民族装饰设计是生产劳动中审美意识的反映,取材于日常生活和自然环境。

一、海南岛本土图案的历史及常见纹饰含义

黎族没有本民族的文字,世世代代靠结绳、刻木记事,靠口头语言进行交流和传播文化,因而口头文化十分丰富。黎族人从事家庭手工业,妇女喜欢用红、蓝、黑、白四色和简单的原始纺织工具,织出花色复杂、图案分鲜明艳的布料;男子的服饰,平时都仅以腰部丁字带遮住下身,上身再穿上对襟短背心,颇具原始意趣。

黎族服饰因支系不同而差别显著,黎族女性的特色服装是筒裙,长筒裙较宽,短筒裙较窄,最短的仅可在直立时遮住臀部。筒裙由裙腰、裙头、裙身和裙尾四幅缝合而成,也有少于或多于四幅的,质地和上衣一样,都是白棉纱经染色后自织,经纬密度很大,质地较厚,特别耐穿。筒裙的裙身多织花,纹样有人物、花鸟、山川和工具等,其中,人纹多与祖灵相关,具有丰富的文化信息。男子服装较为特殊的是在腰上前后各挂一块“吊铲裙”,呈三角形,这类古老的服装款式现在已很少穿用,唯在老人和道公那里,才偶尔可见用一两件土布自织的对襟长袍。

黎族服饰图案大约有 160 多种,所反映的题材极为广泛,有人形纹,动物纹,植物纹,生产、生活工具纹,自然形纹;民间神话故事传说纹;直线、平行线、曲线、方形、菱形、三角形等组成的几何纹样;汉文字所组成的花纹图案。其中第一类、第二类和第三类图案是黎族服饰中极为常用的。黎族祖先“崇鸟敬蛙”的这一传统思想在古籍文献中有着大量的记载。古代人们相信图腾与本氏族有某种血缘关系,故将其作为本氏族的标识或象征,黎族从古至今都保留着原始的图腾崇拜。黎族的图腾崇拜复杂多样,各地区各支系都有其图腾崇拜的标志。在五指山地区较多出现的是鸟纹、蛙纹,鸟纹寓意为幸福的化身,蛙纹与人纹搭配,象征着人丁兴旺与繁衍。这些都体现了对原始图腾崇拜的意识。黎族服饰图案中出现比鸟纹更多的是人纹,人纹也称“祖先纹”、“大力神纹”等。龙崇拜也是黎族最普遍的族源信仰之一。从现存的服饰中可以看到龙的形象,白沙润方言的龙纹、贯头衣的下两侧的双面绣龙的图腾是最丰富多彩的。黎族及他们的祖先对鸟纹、人文、龙纹以及蛙纹崇拜的遗俗,对于跨入文明社会几千年的华夏民族来说,是相当难以索解的。

二、本土文化元素在现代设计中运用的重要性

本土文化元素在现代设计运用中具有重要作用和意义,其主要表现在以下三个方面:

(一) 海南岛本土文化元素是现代设计的源泉

设计师在平时的设计实践中,涉及和传统文化元素相关的设计课题时,首先要搜集查阅大量相关书籍和图案,并把在平时深入生活采风过程中寻找发现的第一手资料进行整理分析,将传统文化理解融入现代设计中去。设计师对传统文化的理解从最初的感性认识逐步上升到理性认识,通过对传统文化的再创造,把本土文化的精髓与现代设计相融合,使本土文化元素与现代设计语言符号沟通、互补,把本土文化元素和现代设计完美结合,实现传承历史、服务社会的设计目的。设计师在学习借鉴过程中需要不断提高对传统文化艺术的鉴赏能力,开阔艺术审美视野,在设计创意时把传统文化原创性和超越时代的审美价值体现在现代设计中,达到本土文化与现代设计的互通、互动、互补、互融。在现代设计中保持本土文化元素,是对本土文化艺术的尊敬和借鉴,是对古圣先贤随顺自然的智慧的敬仰。设计师在对本土文化学习借鉴时,都会把自己的生活阅历和价值观念以及个人感情理解融入其中,形成最直接的设计艺术本源。本土文化元素是现代设计的母体原型,是最具有原创性的艺术,它为现代设计师创意提供直接的设计灵感。因此,海南岛本土文化元素是现代设计取之不尽、用之不竭的设计源泉,是不可忽视的一块沃土。

(二) 海南岛本土文化元素是现代设计的根基

海南岛历史本土文化源远流长,很多传说故事和图案既是现代设计的源泉,又是现代设计的文化根基。这些传统文化根基具有深厚的文化内涵和背景,它保留着海南各民族所共同认可的文化遗产。海南岛本土文化具有它的独特性,拥有五千多年的历史,与世界上其他地区文化不同。海南岛传统文化元素在现代设计中所起到的作用和地位早已被广大设计工作者所认可,只有民族的才是世界的,在现代设计中运用海南岛本土文化元素,将给现代设计增添无穷的魅力。怎样把这些宝贵的传统文化遗产挖掘出来,

并使其焕发新意,为现代设计服务,是设计师们所面临的难题。我们学习借鉴本土文化不是简单地复古和仿古,它需要设计师不断增强自身的艺术修养和知识水平,要多读多看本土文化相关书籍和图案,了解其历史背景,在学习过程中吸取本土文化精华,并在传承历史的基础上进行创新,达到古为今用的目的。

(三) 只有依托海南岛本土文化元素,才能使现代设计更具地域特色

随着我国改革开放进一步深入发展,国内经济市场与世界接轨,我国经济已成为世界经济发展中重要的组成部分,我国企业在国际市场上也有着更大的发展空间。由于消费观念的转变,企业营销重心转向消费者,消费者在选购商品时对企业品牌形象要求更高了。当今市场竞争从局部产品、价格、资源、人才、技术竞争发展到整体性竞争——企业形象竞争,设计在现代经济发展中起着更为重要的作用。在现代设计中越来越多的设计师将传统文化元素运用到现代设计中。所以,把海南岛本土文化元素与现代设计传承和融合,显得尤为重要。

三、海南岛本土图案纹饰在现代装饰中的使用手法

(一) 直接使用

我国传统图案纹饰内容丰富,形式多样。上文介绍的蛙纹、鸟纹、龙纹、大力神纹等简单美丽的纹饰可直接用于现代设计中。

(二) 变形归纳

现代装饰设计趋向于简单明快,因此在现代设计中运用海南岛本土图案,应该对其进行一定的变形整理。因为这些历史的产物在如今很难达到国际化的审美需要,必须运用设计理念和方法对其进行改造创新,使优秀的传统文化在新的时代得到传承,焕发出光彩。

(三) 谐音借喻

凡具有视觉意义的形式符号,大多有“图必有意,意必吉利”的特点。如

文章中所说的人形纹是黎族服饰中最常见的纹样,许多学者认为其所表现的是黎族人对祖公神的崇拜。但是,这些人形纹经过几何化的处理,人物的两腿和双臂都呈弯曲状,不仅有人的头,而且有蛙的身子,黎族服饰中的人形纹其实就是所谓的“蛙人纹”,是人与蛙的结合体纹样。无论是人形纹还是祖公纹,或者是抽象的线形蛙纹,其实都是蛙纹演化出来的几个图案,是黎族古老的蛙崇拜意识在服饰上的遗留,它们与蛙纹一样表达相同的宗教崇拜心理,表现着多子多孙的祝福。

四、总结

千年文明进程,海南岛本土文化以其鲜明的个性特征在各个时期创造了不同的成就,风格各异却精彩纷呈的异域特色在保持本土性的基础上不断升华,为现代装饰艺术的发展积淀了深厚的基础。本土文化的代表中,本土图案是丰富直接的一种表现形式,它将本民族艺术耀眼的光芒发挥得淋漓尽致。从某种意义上说,没有耀眼夺目的本土图案就不会有在世界艺术舞台大放异彩的海南岛本土艺术。通过对本土图案变化的再创造再设计,一方面,能够使海南岛传统文化得到较好的继承和弘扬;另一方面,能够形成传统与现代完美融合的特色设计之路。只有不断实践、不断总结才会有长足的发展。

随着新颖的现代设计和审美情趣的不断更新,世界交流和融合飞速发展,我们应将海南岛本土传统图案纹饰更好地运用到现代装饰设计中来,而不是简单的依葫芦画瓢,只搬用符号不讲究神韵;应把它的精神实质和内涵更好地表达出来,共同诠释“民族的就是世界的”,将海南岛传统图案纹饰几千年的历史瑰宝在现代装饰设计中永续传承。

■ 参考文献

- [1] 董雪莲:《中国传统吉祥图案在现代设计中的创新与应用研究》,山东大学硕士学位论文,2008年。
- [2] 钟玮:《中国民间传统图案的审美内涵与现代设计》,苏州大学硕士学位论文,2008年。
- [3] 孟幻:《用中国传统艺术符号镌刻出现代设计的民族印记》,东华大学硕士学位论文,2009年。
- [4] 王传龙:《中国传统图案与现代设计》,重庆大学硕士学位论文,2009年。