

现代艺术设计

—— 中的传统绘画元素应用与实践

郭继鹏◎著

现代艺术设计中的传统绘画 元素应用与实践

郭继鹏 著

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术设计中的传统绘画元素应用与实践 / 郭继鹏著. — 长春: 吉林美术出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5575-3311-3

I. ①现… II. ①郭… III. ①艺术—设计—研究
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 119764 号

现代艺术设计中的传统绘画元素应用与实践

XIANDAI YISHU SHEJIZHONG DE CHUANTONG HUIHUA YUANSU YINGYONG
YU SHIJIAN

著 者 郭继鹏

责任编辑 于丽梅

装帧设计 海星传媒

开 本 710mm × 1000mm 1/16

字 数 230 千字

印 张 14.5

印 数 1-3000 册

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

出版发行 吉林美术出版社

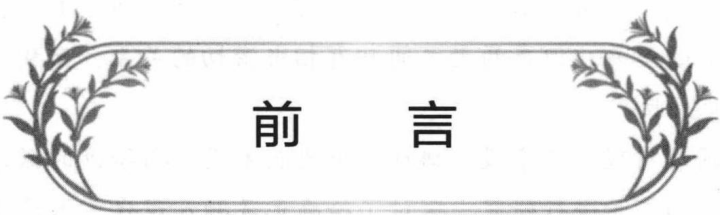
地 址 长春市人民大街 4646 号

网 址 www.jlmspress.com

印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3311-3

定价: 58.00 元

前 言

设计的起源和发展均受到了同时期绘画艺术风格、观念与形式的影响。诸多的绘画元素已经越来越多并成功地应用到今天的艺术设计中。

绘画元素与现代艺术设计既有相似之处，又有很多不同。它们被划分到不同的专业，是两种性质不同的艺术表达形式，但两者又可以互相借鉴，同时，好的艺术设计需要把绘画元素作为依托，充分利用不同的绘画元素，并以绘画元素为切入点，分析了其在艺术设计中的应用，以及所要表达的视觉效应。

现代绘画中的错觉形式，往往具有深刻的文化底蕴及精神内涵，可以激励现代设计的尝试与探索，可以引导设计进一步突出以人为本的思想，可以促进当代设计内涵的构建。笔者围绕着现代绘画与现代设计两门学科，论述错觉在绘画中的一般形式规律和基本特征，同时，对于现代绘画中的“错觉”对现代设计的影响，做了比较系统和深入的论证。笔者还通过对现代绘画中的错觉形式是由透视、光、色、形式、空间等要素共同构成的研究与分析，深入挖掘现代绘画中的“错觉”对艺术设计影响的例证。

水墨绘画是中国绘画的文化缩写，通过其自身所蕴含的韵味美、意境美和形式美，影响了招贴设计形式、板式、色彩的应用，使其更加具有中国特色，符合中国人的审美习惯。水墨绘画通过招贴设计这一新的载体，将水墨画论中所蕴含的儒释道精神在招贴设计中得以彰显，使民族文化在全球文化差异性的大环境中，依旧保持了民族文化的归属感，形成独树一帜的体现中华本土风格的招贴设计，表明了本土文化的欣欣向荣。将水墨绘画运用到招贴设计中，既可以宣传本土文化，又更好地促进了水墨绘画的快速发展，进而丰富了中国的招贴设计风格。

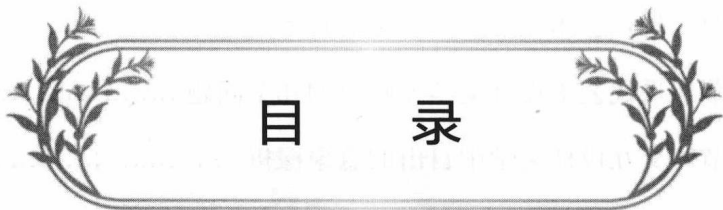
绘画艺术是一种经过高度提炼了的的美的精华，是沉淀了内容要求的形式之美。现代设计与绘画艺术无论在性质上，还是在功能上、表现手法上都有着很大的差异。但是两者之间却有相当密切的关系，互相影响、彼此借鉴、彼此吸收。

笔者通过对现代艺术设计概述、现代艺术设计与绘画的探讨、现代艺术设计——陶艺等进行研究，探讨了绘画元素融入现代艺术设计的应用与实践。

本书在撰写的过程中，吸收了部分专家、学者的一些研究成果和著述内容，笔者在此表示衷心的感谢。由于笔者的水平有限，书中难免会有缺点和错误，恳请广大读者批评指正！

作者

2018年5月

目 录

第一章 现代艺术设计概述	1
第一节 现代艺术设计中的创意思维与方法	3
第二节 现代艺术设计的多元化	12
第三节 现代艺术设计发展的本体化溯源	29
第四节 现代艺术设计发展的新趋势	38
第二章 传统绘画元素研究	43
第一节 绘画元素概述	45
第二节 绘画元素的应用研究	47
第三章 道家美学思想与现代艺术设计研究	53
第一节 至美无象——论道家的美学思想	55
第二节 道家美学思想对现代艺术设计的启示	63
第四章 民间美术与现代艺术研究	71
第一节 民间美术与现代艺术设计的融合	73
第二节 民间美术对现代艺术设计的启示	77
第三节 民间美术对现代艺术设计的影响	84
第四节 民间美术的艺术造型和色彩在现代艺术设计中的应用	88

第五章 现代艺术设计的美学研究	93
第一节 现代艺术设计美学产生的背景	95
第二节 现代艺术设计美学要解决的几个问题	102
第三节 交互设计美学中自由的意象探析	109
第四节 现代艺术设计美学中的人文价值	118
第六章 现代艺术设计与绘画的探讨	127
第一节 现代艺术设计与绘画艺术的关系	129
第二节 现代绘画的“错觉”形式对现代艺术设计的影响	135
第七章 现代艺术设计中的传统绘画元素应用与实践	161
第一节 传统绘画元素在现代平面广告设计中的应用探究	163
第二节 水墨绘画元素在现代招贴艺术设计中的应用研究	172
第三节 绘画语言在平面设计中的应用研究	191
第四节 绘画色彩在中国现代艺术设计中的应用	197
第八章 现代艺术设计——陶艺	201
第一节 陶瓷绘画元素的动画表现	203
第二节 现代陶瓷绘画中的传统文化元素解析	208
第三节 现代陶瓷绘画发展的必要性	213
第九章 结束语	217
参考文献	221

第一节 现代艺术 第一章 创意思维与方法

现代艺术设计概述

第一节 现代艺术设计中的创意思维与方法

艺术创意重点在于创造性和创新性。现代艺术设计中的创意思维一方面来源于理性的分析和思考,这种思考是可知的,有预期性;另一方面来源于非理性的想象和实践,它是未可知的,实践的过程就是创意的结果。在现代艺术设计中拓展创意思维并掌握创意的方法和技巧,有利于人类思维的解放,有利于改变人类的物质文化生活。

一、现代艺术设计中创意思维的特征

创意思维的特点就是对传统思维的叛逆,就创意方式来看包括逻辑思维、形象思维、逆向思维、发散思维、系统思维等。创意思维是认知世界的方式,在现代艺术设计的过程中艺术家以创意思维作用于客观事物,并改造世界,由于创意更注重创新性和创造性,因此创意思维本质上反映着人类的创造潜质、创造技能和创造才华。在现代艺术设计中,创意思维的产生不仅表现在艺术家对艺术形象的创造,还表现在艺术创作的过程中。创意的过程是创意思维加工的过程,它是通过由初级设计到次设计的方式来完成设计的。“创意就是创造出具有特定文化内涵的新表象和新形象,而新表象和新形象的创造是从最初的意念开始,再由意念到意象,最后到表象和形象的过程。”设计的过程就是创意思维的体验和生产过程,在设计过程中通过概念、判断、推理等思维形式形成设计的创新理念。

创意来源于人类的直觉和灵感,同时也来自人类的经验和实践。人类的发展离不开创意思维的拓展和方法的实践。在人类社会的发展过程中,每一次新技术的出现都来自人类的创新意识。

人类的直觉和灵感作为意识的存在形式来源于人类思维对客观世界的感知和参照,思维正是以感知作为基础而又超越感知的,正是这种超越推

动了人类文明的进步。要设计出有创意的作品,增强创新思维是现代艺术设计中的关键因素。在增强创新思维的过程中,首先要了解创意思维的特点和方法。创意思维,方法有很多,其中包括形象思维,主要通过形象的变化来完成设计;逻辑思维,通过逻辑推理和演绎的方法来改变创造物的形象;还有直觉思维、灵感思维,通过非理性的感知来完成设计作品。具体的设计方法包括发散思维、逆向思维、联想、想象、梦境、潜意识等,通过分析、综合、比较、分类、抽象、概括、具体化、系统化等方式来完成设计。创意思维是灵活的、自由的具有独创性和敏感性的特征,不同的思维方法在认识事物的过程中所起到的作用不同,设计者应根据自身因素及自身对世界的感知、记忆、思考、联想、理解,设计出具有探索性、创新性的作品。

现代艺术设计以传递信息和表达情感为目的,在设计中总是离不开严谨的逻辑思维和活跃的形象思维。就现代艺术设计的创意过程而言,一般先从一个概念出发,形成设计主题和表现形式,进而转化成一个意象或材料体系。在构思过程中,首要的就是进行调查研究,掌握必要的资料,包括文字、图片、视频及网络资源,根据这些资料进行理性的分析、判断、推理,寻找出能够准确表达创意主体的关键点,这个过程避免不了理性的逻辑思维,这样也为表现形式的创意打下基础。在表现形式的创意中,重点取决于形象思维的过程,在这个过程中设计师要展开丰富的想象力和创造力,实现从理性到感性的转换。形象思维总是和感受、体验关联在一起,设计师可以根据自身的生活、知识、情感寻找自身的创意语言。

在具体的创意形式表现中,要学会运用叙事、语体、修辞、类比、寓意等表现方法,要会运用解构、重组、切换符号等方式创造出新的意义和表现形式。这就要求设计师在创意实践的过程中加强自身的修养,善于寻找事物之间的联系,找出创意的关键点。即使很普通的事件,一旦找到合适的关键点,建立事物直接的内在联系,就能表现出具有深远意义的创意。逻辑思维和形象思维是交织在一起的,某一个创意在逻辑思维的基础上发挥了形象思维的能量,寻找到一个具体的表现方法以后,又会转入逻辑思维对形象思维的创意结果进行筛选、分析、组合,为了更好地完成创意,继而又进入到形象思维之中。在人类认识事物的过程中,主要是通过常规

思维和求异、求新的思维来认识和改造世界。常规思维往往形成定向思维和感性的思维,在人类的社会实践活动中,求新求异的思维形式创造出了具有新意和充满活力的创作思维成果,并推动了人类文明的进步。在设计思维过程中,可应用发散思维和收敛思维的方式,运用联想、想象、类比、替代、筛选、整合等方式,创造出更有创意的作品。

二、现代艺术设计中创意思维的依据及因素

首先,艺术创意取决于我们对物质世界及其属性的认识。“在现代艺术设计的过程中首先要认识不同的物质的视觉元素及这些物质属性。不同物质属性能使人类产生不同的情感和情绪,这种情感情绪的产生也是人的审美体验的过程。”任何事物都有其自身的属性,这种属性可以根据外观的感性显现来确定,也可以通过数值的量化来确定,不同事物之间的性质总是存在着差别,我们可以通过其颜色、形状、美丑、用途、性能来界定不同事物之间的差别。同样我们也可以通过事物之间的关系来了解事物之间的属性,如大于、小于、反抗、矛盾、友好,等等。不同事物的物质元素及属性的选择和组织总是代表人类情感和情绪的表达,设计师可以通过改变物质的属性设计出符合人类情感和情绪的新作品。

人类创意思维的形成,来源于人类对物质世界的认识,在创意过程中通过抽象思维和行为潜能来改变物质的属性。在思维过程中人脑对物质元素及其属性形成新的解释,并产生出新的思维成果,其中发散思维和灵感在创意思维中起着重要作用。人类在认识自然的过程中逐步形成了不同历史、不同地域、不同民族、不同文化,从而使人类在认识自然的时候具有共同性而又具有差异性。创意的目的就是在改造物的过程中创造出新的视觉形象,进而通过艺术作品的使用功能、价值功能、符号功能、体验功能等因素来满足人类的需求。

由此可见,一切创意设计都是为了满足人的需要,在人类的进化过程中不同物质的视觉元素及其属性,会给人带来不同的感觉和知觉,这种感觉和知觉来源于意识对物质的反映,同时,不同的物质元素及其属性又给人类带来不同的情绪和情感,情绪情感的需求和变化正是人类作用于物的

生理和心理反应。艺术创意的任务就是了解物质及其属性,设计出不同的视觉形象,同时物质形象呈现给我们的不仅是视觉形象,还包括触觉、味觉等其他感觉因素,并能给人带来生理和心理上的需要。物质具有其本身的特点和属性,作为设计师就应该了解物质,如点、线、面的构成,色彩、肌理、空间、尺度、材质、光影、速度、力量,等等。

其次,艺术创意取决于在发现方式和创意过程中改造物的方法。艺术创意要解决的问题就是通过改变物质世界及其属性,从而创意出具有新意的作品。不同的设计师在观察和认识事物时具有不同的观念,这种观念的形成,一方面来源于自己生活经验和知识的学习积累,这种经验的积累形成自身的观念并指导自己的艺术创作。不同的知识会有不同的发现,愚昧无知的人和饱学有识的人所观察到的世界有着明显的差异。另一方面,设计师、艺术家在社会实践中不断发现新知识,进而丰富自身的观念和艺术生产。

例如人们习惯认识静态的视觉形象,如自然的形态,实在的形状,而对动态的、模糊的、虚幻的、抽象的形态就很难把握。随着设计师自身知识建构的丰富,甚至可以发现物质内在的形象,光、电、声等形态,以及一些宏观视野和微观视野的形态。所以在认识事物的过程中,要不断丰富自身的知识积累,并参与到社会的实践中去,从而更新自己对事物的认识,改变自身的观念,以新的体验心态来观察事物不同状态下的视觉形态及其变化,比如,静态形——动态形,清晰形——模糊形,实在形——虚幻形,正像形——负像形,外表形——内在结构形,宏观视野形——微观视野形,自然形——抽象形,等等。在艺术创意过程中,学会运用不同的方法创造出不同视觉形象,在观察物像时要具有独特的视角。同一个物像我们可以采用不同的视角去观察,如中国国画理论中的“三远”分别指的是“高远”“深远”和“平远”,即仰视、俯视、平视;“四视”指的是仰视、俯视、平视和侧视等方法,也可以通过不同的焦点、景深去重新发现新的物像。同时要学会以转换身份的方法去观察物像,从而产生不同的发现。比如把自己设想成一个外星人,或者是一个微生物来看待这个物质世界,这个物质世界会变得不可思议。这种身份置换的方式,丰富了自身的想象力和创造力,拓展了自己的创意思维。

另外,在艺术创意的过程中要学会发现兴趣点以外的世界。人们在观察某一事物时,往往会仅仅关注一个重点或一个中心,人的视线会集中到一个地方,忽略视觉中心意外的物像,如在生活中我们往往会忽略负形、影子等形态。在视觉范围内的视觉元素存在着丰富的信息量,这也是艺术创意重要的信息来源。

三、现代艺术设计中的创意方法与表达

我们看到的一切事物,如视觉传达设计、影视动画、人物形象设计、工业产品设计、建筑设计等,都有其自身的属性,并且和人类意识相依相存。艺术创意的过程就是要从事物形态的内在组织结构以及形态与形态之间的诸多要素关系中,找到某种偶然性和必然性,从而创造出新形态。

在视觉形象的创意中,主要方法和基本过程总是通过观察、分析、联想、抽象、模仿、拆解、重构。现代创意的表现方法和实现手段越来越丰富,如构成表现法、符号置换法、解构重构法、超现实主义手法、概念设计及实验法、装饰表现法、数据库算法,等等。

(一) 构成表现法

构成表现法是现代艺术视觉创意中常用的设计方法,构成的表现方法更注重理性的逻辑思维,通过自身的分析创意出新的形象。构成主义20世纪初诞生在苏联,构成主义注重对真实对象的尊重,注重三维空间的构造,并以具有游移性质为上品。塔特林设计的为颂扬共产国际的旋转斜塔就是构成设计的代表。美国建筑师格罗皮乌斯接受了构成主义的思想,他试图以美术和工艺、建筑融合起来创造新的造型艺术,在德国创立了包豪斯设计学校,开设印刷、玻璃绘画、金属、家具细木、织造、摄影、壁画、舞台、书籍装订、陶艺、建筑等13个不同专业的工作坊。包豪斯有一批建筑家、画家、工程师和工艺技师担任教师,如约翰·伊顿、格哈斯·马克斯、费宁格、马里安·布朗特、多恩堡、保罗·克利、瓦西里·康定斯基、莫霍利·纳吉等,他们“面向工艺”,在造型设计上注重构成形式的多样化,逐渐形成了重视功能和经济因素的设计实践和教学体系的现代设计艺术思

想。包豪斯的设计注重艺术与技术的新统一，设计的目的是功能，而不是产品，设计必须遵循自然与客观法则进行，在教学中形成了系统的构成设计课程。包豪斯的艺术家在设计上注重点线面的构成形式及排列方法，这些排列方式形成了一些固定的骨骼形式，常用的创意方法如单形和群化、重复构成、近似构成、渐变构成、发射构成、变异构成、结集构成、对比构成、空间构成等。在色彩的研究中，形成了系统的色彩研究理论体系，在材料的应用上注重表现材料的质感和构架形式的表现，把现代科技和艺术结合在一起，注重工艺的加工和造型的设计。

解构重构的方法是构成表现的常用方法。在视觉形象的创意上，解构是创造的准备，很多设计师在设计中表现出的形象往往是由几个不同的物质组合而成，有时不合情理，但却能准确而生动地传达出作者对某个问题的深刻思考和独到见解，并且具有较强的哲理性和思辨性。分解是首要步骤，当我们面对一个形象时，我们可以对它进行分解，分解成最基本的元素，分解往往是对原型进行深入研究的过程。我们分解对象所形成的元素不同，说明我们每个人在思考问题的时候所持有的方法也不同。就像我们针对一个人体进行解剖一样，有的人看到的是骨骼，有的人看到的是肌肉，有的人看到的是血液，有的人看到的是一个整体，有的人看到的是一个局部。创意者把提取的元素进行加工处理从而形成新的形象。当我们把对象解构以后，第二步就是重构，重构就是创造的实现，重构就好比化学元素的不同组合。导致分子解构的变化，从而形成新的物质形象。在重构的过程中关键在于创意者所划定的解构的范围以及所提取的元素。在重构的过程中，设计者可以按照不同的规则进行结合，也可以对不同的元素进行置换。

如在创意设计中人的脖子上本来长的是人的脑袋，在重组的时候可以换成一个动物形象或者一个电视机、一个酒瓶，等等。蒙德里安纽约时期的重要作品《百老汇爵士乐》，是其一生中最后一件作品，它明显地反映出现代都市的新气息。依然是直线，但不是冷峻严肃的黑色界线，而是活泼跳动的彩色界线，它们由小小的长短不一的彩色矩形组成，分割和控制着画面。依然是原色，它们以明亮的黄色为主，并与红、蓝间杂在一起形成缤纷彩线，彩线间又散布着红、黄、蓝色块，营造出节奏变换和频率震动。

(二) 符号置换法

在视觉形象的创意造型中,我们可以用符号的借代方法来处理,符号借代可以有象征的意义,也可以没有象征意义。就像我们使用的文字一样,一个语义的组成由很多小的元素组合而成。当然在处理方法上,我们可以通过重复、近似变化、比例变化、角度变化等设计规则来代表不同的味道的组合方式,也可以通过色调、肌理、材质、框架、结构等代表不同味道的创意方法,进行再创意。我们的思考是无限的,创意也就没有终止,那么最终创意出来的作品也就永远具有新意。同样,我们也可以运用具体的物作为我们的创意元素,可以用生活中的事件作为创意的元素,等等。

在艺术创作中,运用符号借代方法的案例很多,如犹如伊夫·唐居伊用骨头暗示男性生殖器,布列顿用领带象征生殖器,达利通常把鼻子臆想成性意向的替代物。在达利的创作中,常常贯穿着许多具有代表性的视觉符号,如疲软的钟表、闭眼的侧面人脸、焦躁聚集的蚂蚁、随意拉开的抽屉等,这些都跟他的童年生活有着紧密的联系,是他童年虚假或真实记忆的反映。蚂蚁来自他童年最初虚假记忆的影像。在达利的作品中,忙碌的蚂蚁通常是紧张、焦虑和衰老的象征,暗示着达利潜意识里的恐惧、无力、不安和性焦虑。在他的作品《梦》《纳尔西斯的蜕变》《记忆的延续》以及雕塑《回顾的女人半身像》中,都无一例外地将蚂蚁的形态描绘上去,蚂蚁爬满闭着双眼的女人的嘴唇,爬上有力的手指以及白皙的脸蛋上,蚂蚁成了制造恐惧和压抑的工具。

在艺术家保罗·克利的作品中,常常感受到一种象征文字般的形象,一些不确定的符号,在他的《鱼的循环》中,有着城市中房屋的嵌合,鱼在水中的游弋、植物的涌现、火的蔓延、波浪的滑动、晶体的形成、道路的分合,这些不断向人提出询问的东西,克利都通过形象,把它们的永恒生活成功地展示在我们面前。克利对这个形象处理得极为特别,一方面采用了图画和文字组合的方式,看上去新颖、有趣;另一方面,这个形象从轮廓上看是个面向左的人,可在五官的处理上却是面向大家,也体现了画家一种别致的幽默,这扭曲的形象仿佛是画家对死亡的一种身不由己的无奈和反讽。画中的色彩有一种令人压抑的恐怖感。

(三) 超验主义表现法

超验主义表现法主要是把梦境、意识流、潜意识以及对鬼神的信奉、宗教的感知描述出来的超现实主义的创新方法。艺术家在表达他的幻想时,向我们提供纯形式的即美学的快乐,这类快乐名字叫“直观快乐”或“额外刺激”。超现实主义以无意识状态为基础,充分发挥人类的想象力,并对梦幻的、偶然的、无理性的、象征性的事物进行描述。超现实主义不注重形式感,注重即兴的自发式的想象,把不相关的事物或形象聚敛在一起形成和谐的造型,把不合理的或者不可能的想象创意出合理的逻辑。

随着达达主义的结束,特别是到了“一战”结束,超现实主义应运而生,代表了新时代的呼声,超现实主义画家有彼埃·罗依、唐吉、马格里特、保罗·德尔沃以及萨尔瓦多·达利等。他们的作品常常给人一种惊异的、惊奇的又似一种尴尬的感觉或者情绪。马克斯·恩斯特的作品所展现的丰富而漫无边际的想象力,使用“意识流记述法”进行创作,对世界的荒诞之感,汲取自日耳曼浪漫主义和虚幻艺术的梦幻般的诗情画意氛围。这位不知疲倦的发明家不断地更新着自己的表现手法:他运用拼贴画、摩擦法、拓印法和刮擦法,致力于创造一个多变、彩色的虚幻世界,被誉为具有颠覆性的创新艺术家。

米罗的作品《哈里昆的狂欢》中,室内举行着狂热的集会,只有人类是悲哀的,那人带有颇为风雅的胡子,叼着长杆的烟斗,忧伤地凝视着观者,围绕着他的是各种各样的野兽、小动物、有机物,全都十分快活,没有什么特别的象征意义,画家充分地描绘了一种辉煌的梦幻形象。

《加泰隆风景》虽然神秘但很生动。在画中,黄色和橙黄的两块平面,相交于一条曲线,猎人和猎物都画成几何的线条和形状,一些不可思议的物体散置在大地上,有些可以辨认,有些好像暗示海上的生物或显微镜下的生物。米罗的很多作品都充分地描绘了一种辉煌的梦幻形象,我们很难从作品中看到什么特别的象征意义。

(四) 概念及过程创意

在艺术作品的创意中,视觉形象的创造可以按照艺术家自己的观念去