

新民艺设计

21世纪全国高等院校艺术与
设计系列丛书

Folk Art Design

寻胜兰 彭琬玲 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

013026348

J528
28

21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书

新民艺设计

寻胜兰 彭琬玲 著

J528
28

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北航

C1633580

内 容 简 介

本书以中国民族、民间传统文化艺术图形作为元素，在此基础上“再造想象”、“二次原创”组构符合现代审美需求的新的图形，并结合现代设计加以恰当的运用，这也是“新民艺设计”的基本思想。本书主要分三个部分。第一部分讲叙中国传统图形元素及其造型方法、装饰风格，以及与现代图形设计的比较。第二部分作为重点，讲叙“新民艺设计”的再创造原理和创造方法。第三部分是实例介绍和分析新民艺设计课程训练的作品。本书是一本较为系统地讲述从民艺考察、元素提取到基本造型与设计应用的具有教学性质的教材。

本书适用于艺术设计类专业的本科生、研究生及从事设计专业人员的学习与阅读。

图书在版编目(CIP)数据

新民艺设计/寻胜兰, 彭琬玲著. —北京: 北京大学出版社, 2013. 2

(21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书)

ISBN 978-7-301-21890-7

I. ①新… II. ①寻… ②彭… III. ①民族艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第 002447 号

书 名: 新民艺设计

著作责任者: 寻胜兰 彭琬玲 著

策 划 编 辑: 孙 明

责 任 编 辑: 孙 明

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-21890-7/J · 0490

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

889mm × 1194mm 16 开本 10 印张 293 千字

2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

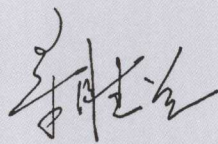
进入21世纪以来，文化创意产业已成为当今世界经济模式中最活跃、最有影响的产业形式。文化创意产业的兴盛，突出地表明民族文化和地区本土文化独特的魅力，以及它所蕴藏的巨大拓展潜力。从美国动画片《花木兰》到《功夫熊猫》，可以看出，中国的民族文化元素在国际上创造了独具匠心的价值，令国人为之惊叹。世界经济的一体化标示着文化资财一体化的趋向，这究竟是机遇呢？还是挑战呢？不可阻挡的时代潮流向每一个从事艺术设计工作的人们提出了一系列直接而深刻的疑问，值得人们思考！

传统文化元素和传统艺术形式究竟怎样予以正确的传承？传统元素再创造的基本规律是什么？这是笔者和很多艺术工作者一直在思考和探索的问题，借助江南大学设计学院视觉传达设计专业的民艺学教学做一个梳理和总结，便是撰写这本书的初衷。本书主要内容有3个方面：一是关于传统图形元素的提取与借鉴；二是关于新民艺图形的基本造型方法；三是关于传统图形元素在现代设计中的应用。

图形元素的提取、塑造和锤炼是基础造型训练的重要内容，然而，图形元素在现代设计中的应用只是设计活动的一种形式，现代创造性思维的训练也不可能仅停留在图形提取和应用的浅表形式上，现代设计的文化品质和文化精神的提升更是涉及创造性思维更深层次的问题，需要经过多方位的努力与探索。传统设计理念和传统设计方法是一套完整的创造体系，需要予以全面的认识和理解，才能从中找到传承的规律。然而，起步是最重要的，所有的成功都始于足下，源自于不断的实践和努力。建立在高度发展的经济技术基础上的现代设计体系，以及现代创造方法不仅为传统民艺再创造拓展了视野，还提供了技术上的有力支撑，现代造型理论和造型方法如能与东方传统构思理念与创造方法巧妙融合，对于民艺的再创造和现代延伸具有重要的指导意义。

中国传统艺术和造物文化历经数千年的发展，其内容极其丰富，品类庞大，对于传统文化艺术的传承需要几代人长期的共同努力。改革开放以来，与飞快发展的经济形式相比，我国的民族艺术设计教育发展迟缓，相关的师资也严重不足，因此，不少学校也没有能力开设民族艺术设计教学。我院的“民艺设计”教学由于课时有限、课程设置本身不完善，在教学上对于中国民族传统艺术和造物文化的知识，难以深入地予以介绍和讲述，也无法安排有关材料应用及工艺技术方面的训练，因而，课程往往只能主要体现在构思和创意方面的训练上。本书所展示的教学作品除了构思方法和创造方法仍需要深入探讨和提升外，对于不同材料的运用及产品结构上的思考和表现还有许多的不足，这些问题还期待在今后的教学中能够得以解决。从这个意义上来讲，这本书作为本人数十年教学工作和教学训练上的一个总结，如果能够给予青年学生和年轻的同行们有所启示和借鉴就感到很欣慰了，因此，并不是也不主张把它们作为民艺教学的模式，并且诚挚地欢迎与兄弟院校的同行们交流与切磋！

本书的第五章与第六章的所有案例，主要来自于江南大学设计学院视觉传达设计系的本科生及研究生的民艺教学实践，另有一部分来自于厦门大学嘉庚学院艺术设计系平面专业本科生，浙江万里学院设计艺术与建筑学院的部分师生以及北京联合大学广告学院部分学生的作品。在此，向厦门大学嘉庚学院的彭琬玲老师、浙江万里学院设计学院的王秀颖、陈立萍、翁律钢老师，北京联合大学广告学院乔鸿雁老师，以及为本书的成功撰写出版做出了贡献的所有同学表示衷心的感谢！

江南大学设计学院

目 录

第一章 概论 / 1

- 一、关于“新民艺设计”的界定 / 2
- 二、关于中国传统图形及造物形态的基本属性 / 3
- 三、中国传统图形及造物形态分类列举 / 3
- 四、传统图形与现代图形的比较 / 5
- 五、现代图形的基本特征 / 6

第二章 中国传统图形及其造型特征 / 9

第一节 中国传统图形的造型特征 / 10

- 一、象征性 / 10
- 二、抽象概括性 / 13
- 三、整形观念与偶偶之相 / 14
- 四、平面感与平视体 / 16
- 五、装饰艺术性 / 17

第二节 中国传统图形的装饰表现风格及其色彩 / 18

- 一、传统图形的装饰表现风格 / 18
- 二、中国传统色彩的审美特征 / 23

第三节 民艺教学知识拓展 / 29

- 一、建议开设民艺设计配套课程 / 29
- 二、拓展训练教学内容——“临摹与仿造设计” / 29

第三章 民艺考察与图形元素选取 / 31

第一节 民艺考察的目的和内容 / 32

- 一、艺术考察的目的 / 32
- 二、艺术考察内容和举要 / 33
- 三、艺术素材整理与考察报告 / 35
- 四、关于民艺考察教学方法的几点建议 / 35

第二节 图形元素选取与塑造 / 37

- 一、元素的含义与功能 / 37
- 二、图形元素塑造的意义 / 37
- 三、图形元素的发现和选取 / 38

第四章 新民艺图形的创新原则与创新方法 / 43

第一节 民族传统图形创新的基本原则 / 44

- 一、融汇与贯通 / 44
- 二、巧用与开新 / 45
- 三、再造想象、二次原创 / 45

第二节 民族传统图形创新的基本方法 / 47

- 一、提炼概括 / 47
- 二、变异修饰 / 51
- 三、打散再构 / 56
- 四、借形开新 / 63
- 五、承色异彩 / 66
- 六、异形同构 / 71
- 七、转换拓展 / 73

第五章 新民艺设计与创造 / 75

第一节 新民艺设计的特质与发展方向 / 76

- 一、立足于民族文化，服务于现代产业 / 76
- 二、“设计传统”与“文化创意”的当代价值 / 76

第二节 新民艺设计教学的选题 / 77

第三节 新民艺设计教学训练形式 / 78

第四节 新民艺设计教学案例解析 / 81

- 一、脸谱戏纹 / 82
- 二、敦煌精彩 / 84
- 三、民族神韵 / 86
- 四、乡味十足 / 89
- 五、蓝白青花 / 94
- 六、汉字创意 / 97
- 七、异文同构 / 99
- 八、成语新解 / 103
- 九、系统设计 / 109

第六章 民族文化元素在现代设计中的应用 / 123

第一节 挖掘地方资源，提升现代产品的文化品质 / 124

第二节 民族文化元素在现代设计中的应用形式 / 124

第三节 民族文化元素应用的基本原则 / 126

第四节 民族文化元素应用案例解析 / 127

参考文献 / 149

第一章 概论

要求与目标：

- (1) 了解和认识“新民艺设计”的基本概念和内涵。
- (2) 了解和认识“新民艺设计”的课程性质、训练的基本内容和要达到的目标。
- (3) 了解和认识传统图形与现代图形的基本属性和架构背景的根本差异和区别。

要点：

(1) “新民艺设计”教学形式大体可分3个部分：一是民族传统图形元素的提取和塑造，二是新民艺设计与创造，三是民族传统图形元素在现代设计中的应用。在具体教学中，可以是一与二的组合，或者一与三的组合。

(2) “新民艺设计”强调创新性，其核心价值是再造想象、二次原创。

一、关于“新民艺设计”的界定

在本书中所谓“民艺”借用了日本著名的民艺专家柳宗悦先生创立的“民艺学”中的“民艺”一词。20世纪80年代后期,我国著名的工艺美术理论家张道一教授依据我国工艺美术学理论对“民艺学”做了更全面的界定,其观点对本书具有重要的指导意义。潘鲁生教授在他的专著《民艺学论纲》中针对“民艺”的界定指出:“如果从社会学的角度民艺更贴近‘民众艺术’……从艺术学和工艺科学的角度更体现‘民间美术’、‘民间工艺’、‘民间技艺’的特征。”

本书中“民艺”一词包括的范围更广,不专指“民众的艺术”,而是指中国民族、民间文化艺术和传统造物文化。

所谓“新民艺设计”,关键在于一个“新”字,新图形和新的构想虽然从民族、民间的传统艺术形式中走来,但绝不是前者简单的移位和复制。所创造出来的图形和艺术形式,既保留了传统艺术的神韵又具有鲜明的时代特征,具有全新的视觉表现效果。

“新民艺设计”以中国民族、民间文化艺术和传统造物文化作为创作源泉,从中汲取中华文化精神和创造理念,打造具有东方文化品质、符合现代审美需求、适应当代科技发展的现代产品是新民艺设计的最终目标,如图1.1~图1.3所示。新民艺设计立足于民族文化和传统造物技艺的挖掘和再创造,立足于现代产业和现代产品文化品质的建构和提升,立足于民族艺术和传统造物文化的现代延伸和发展。民族文化和民族精神是新民艺设计的再造灵魂,而现代创造理念和创造方法则是新民艺设计创新发展的重要动力。

“新民艺设计”包含图形塑造和设计开发创新两部分,一方面要解决民族图形的提取和塑造,另一方面要进行民族图形元素的设计应用与开发拓展,其专业属性具有“设计基础”的性质特征。

《新民艺设计》一书包括3部分内容:第一部分为基础造型部分,即运用现代创意思维方法对民族、民间传统图形元素进行提取,并运用现代造型方法进行新的构想与再创。图形的提取与塑造是基础造型的重要内容,也是平面设计的基础性教学,分别在第二章、第三章、第四章介绍讲述;第二部分为新民艺设计的基本方法,设计是创新和策划的重要环节和过程,也是新民艺设计最终要

图1.1 “新浪网”藏族地区网站标志

图1.2 新创藏族宗教图形

图1.3 新创藏族标志

以上3个图均为江南大学设计学院学生作品

完成的目标,这一部分主要体现在第五章;第三部分为应用设计,即以传统文化艺术元素和传统装饰元素的应用或开发作为目标,结合现代产品、视觉传达、公共艺术等进行的设计,这一部分在第六章介绍。

二、关于中国传统图形及造物形态的基本属性

在本书中所谓中国传统图形及造物形态一般是指来自中国传统文化、宗教信仰、绘画艺术、造物门类等的图形、造型形象和表面装饰。既包括由传统儒、释、道的文化思想观念所形成的象征图形、宗教符号图形、绘画艺术图形,也包括遍及民众衣食住行、游戏娱乐等的各种造物文化中的器具造型和表面装饰图形。

中国传统文化艺术和造物文化自原始彩陶时代以来,历经夏商周、秦汉魏晋、唐宋元明清历代文明和科技发展的洗礼和锻造,形成了丰富多元又各不相同的特征和风格,是代表东方文明的文化艺术瑰宝,它包括建筑、器具、服装、生活用品、文化用品、劳动用品、宗教民俗用品等,需要在认真学习的过程中逐步了解和认识。

中国传统文化艺术和造物文化由于社会属性和应用范围的不同,从属性上又可分为宗教阶层、宫廷贵族阶层、文人士大夫阶层和民间劳动者阶层,服务于不同阶层的造物在造型形式、材料选用、装饰风格上也不尽相同,在取选、借鉴及认知时需要认真地了解并加以区别。

中国拥有56个民族,由于不同的地理环境、气候条件、物产资源所形成的地域文化是形成各个民族不同造物样式、不同装饰风格的重要因素,需要在学的过程中予以区分和掌握,才能达到恰当选取和优势发挥。

三、中国传统图形及造物形态分类列举

1. 文化符号类

来自宗教、民族文化、民俗信仰、氏族图腾、社会观念的各种符号、绘画、插图、装饰图案等,如太极、八卦、万字纹、盘长纹、佛八宝等,如图1.4~图1.6所示。

图1.4 巴纹

图1.5 彩陶纹(马家窑文化)

图1.6 彩陶纹(马家窑文化)

2. 人工造物类(外观及装饰)

(1) 来自建筑及其构件。楼、亭、庙、塔、阙、牌坊、华表、城堡、门窗、梁柱、斗拱、雀替、照壁等,如图1.7~图1.9所示。

图1.7 华表

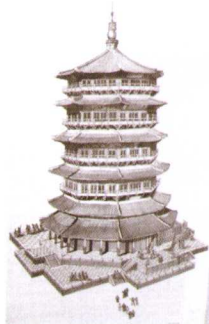

图1.8 山西邳县木塔

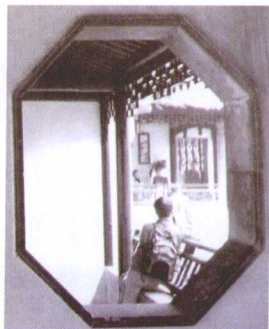

图1.9 苏州园林窗景

(2) 器具类。鼎、尊、爵、壶、瓶、罐、盆、碗、灯、扇、卷轴、文房四宝、戏曲道具、家具、劳动工具等,如图1.10~图1.12所示。

图1.10 彩陶(马家窑文化)

图1.11 三星堆铜面具(四川)

图1.12 铜尊(西周)

(3) 装饰用品类。首饰、香包、袋囊、装饰挂件、中国结、璎珞、中国盘扣等,如图1.13~图1.15所示。

图1.13 针扎香包
(甘肃庆阳)

图1.14 针扎香包
(山西阳泉)

图1.15 针扎香包
(山西阳泉)

3. 自然景观类

具有本地域、本民族代表性的自然景观,如山川、河流等也同样
是设计艺术创造可以选取的元素,如图1.16、图1.17所示。

图1.16 黄山迎客松

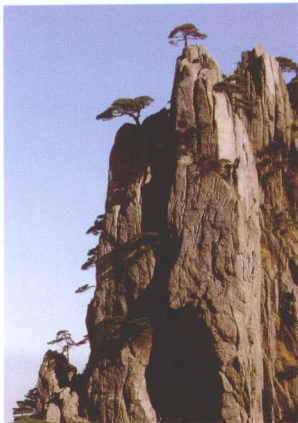

图1.17 黄山

四、传统图形与现代图形的比较

1. 传统图形与现代图形在创作观念上的不同

中国传统图形体系是一部经历了原始时代、奴隶制度时代到封建制度时代的历史史鉴。几千年来受到原始图腾崇拜、宗教信仰、封建帝制,以及地域民俗文化的深刻影响,不少图形依附于各种祭祀、帝制宗法的器具上,成为传播和彰显神权、族权、王权及等级权力的符号。另外,源自于各民族的图形更显示出不同民族信仰的特征。当然,这其中也有相当一部分是来自于原生态文化,代表普通劳动大众的审美意识的图形符号,这些图形符号以最朴素、最真诚的图形语言凝结着劳动大众的精神和情感,代表了劳动大众的心声。

中国传统图形涉及宇宙自然、人文社会、精神文化和物质文化各个领域。从内涵上看,具有强烈的象征意义和观念意识,从形式上看具有鲜明的秩序性、意匠性和形式美感,其品类呈现出多元化性质。既有像太极、八卦、万字、云雷之类以抽象几何形为特征的图形;又有大量表现形式丰富、写实性很强的装饰图形。前者以抽象图形来概括表现客观世界,后者用趋于具象的图形来表现抽象的观念。不少图形与形式已成为约定俗成的文化符号,反复出现在各种造物器具上。

不论来自哪一个地区的民族图形都是这个地区民族文化、民族感情的产物，也是这个地区民族精神的原动力。

2. 现代图形设计以现代文明和现代经济为背景

现代图形产生于现代文明和现代经济结构下，与近现代印刷技术和摄影技术的发展密切相关。科学技术的不断进步为现代图形设计提供了各种可能，从活字印刷、石版印刷、胶版印刷到电子排版，从手绘、摄影到计算机运用等，现代图形的表现手段越来越丰富，设计师的自由创意空间也更为广阔。现代图形受现代经济、文化和科技的影响，特别是日益激烈的商业竞争，更成为现代图形设计快速发展的催化剂。现代图形可以讲早已超脱图腾崇拜、宗教信仰、封建观念的束缚，为了有效传达现代文化和现代经济信息，图形符号成为服务于人类大众、服务于社会文化和经济形势的一种特殊载体。借助高科技的发展，现代图形在材料运用、表现手段、形式美法则和审美标准与传统造型方法相比，都有了很大的不同。而随着现代设计的不断发展，现代图形设计作为一种创造体系在造型观念和造型方法上得到前所未有的提高和完善。继承传统艺术和传统造物文化不可能回到过去的原点上，而学习和掌握现代设计理论和现代造型规律有助于传统艺术形式的再创造，传统图形元素与现代形式的完美结合是古人的智慧与今人的智慧共振，也一定能产生出独具魅力的现代设计精品。

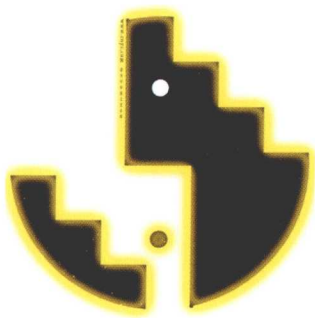

图1.18 太极内涵演绎
(作者：李强)

图1.19 外国图形

五、现代图形的基本特征

(1) 崇尚简洁——现代图形崇尚简洁不仅仅是出于审美标准上的要求，现代图形简洁明快、便于制作，符合现代工艺加工条件。现代主义曾提出“少就是多”的设计观念，对世界工业设计产生过很大的影响。在快节奏的现代社会，简洁的造型、明快的色彩配置，折射出现代时尚与现代人明朗、积极的思想状态，简洁明快则作为一种调节剂给快节奏的生活和现代人提供了松弛、轻快的审美享受。

(2) 缺损形的审美意义——现代图形中的“缺损形”的概念与中国传统图形的整形观念完全不同。中国传统图形求全求整，现代图形则利用打散或切割再构等方法，着意创造缺损形，这是物质丰富所带来的多样性的审美需求，以及人的个性化的审美需求。而现代图形创造则利用缺损形突破整形的概念，以达到创形的目的。

图1.20 运动会标志(美国)

(3) 正形与负形互为作用——由摄影技术带来的正形与负形，对现代图形产生了很大的影响。正负图形是对传统图形概念的重大突破。现代标志或符号图形大都借用正负图形的变化，达到简化的效果，如图1.21～图1.23所示。瑞士著名的图形艺术家埃舍尔所创作的大量图形作品，充分演绎出正负图形相辅相成的节奏美感。而中国传统图形从基本特征上来看，强调对原形(形的本身)本身的塑造，这是由图形所蕴含的文化内涵所决定的。正负图形拓展了艺术家对形态认知的视野，不仅用于现代平面设计，而且在现代艺术和装饰中也多被采用。

图1.21 现代图形

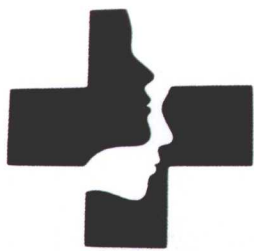
图1.22 女性医院标志
(美国)

图1.23 标志(加拿大)

(4) 错视创造多视角图形——错视图形是视觉成像技术发展的结果。矛盾空间图形正是利用错视原理创造出一种奇异的图形，来表达奇特的视觉心理。矛盾空间图形将不同视点和不同空间的图像有机地组合在一起，不仅创造了变化奇异的多视觉图形，还调动起极为丰富的想象力，如图1.24～图1.26所示。

图1.24 外国标志

图1.25 毕加索的作品

图1.26 现代图形
(作者：福田繁雄)

(5) 几何抽象图形构成原理——几何抽象图形来源于西方抽象派绘画和构成主义风格的艺术思潮的影响,如图1.27~图1.29所示。在绘画艺术中,抽象的形式最初只是对具象形态的概括与提炼,从艺术大师毕加索的作品“牛”和荷兰艺术家蒙德里安的作品“树”这两幅作品中,便可以理解西方抽象主义概念的含义。构成主义是1920年前后,在俄国产生的前卫派艺术。构成主义风格以几何形体的元素和结构为要旨,在视觉上追求光效应,强调视知觉心理的艺术表现,有的作品其组构形式以数理秩序作为依据,有的作品追求矛盾空间和“心理多维”的幻化空间。

总之,现代图形是现代科技、现代材料的产物,计算机技术和数字媒体使图形视觉走向多维空间,从根本上突破了传统图形的视野。从宏观到微观、从正形到负形、从二维到多维等,拓展了形的概念范围。现代图形设计技巧同样可以为传统图形创新提供有效的方法,并且还将进一步丰富传统图形的表现力和创造力。而传统图形、传统装饰技巧则将其独具特色的文化内涵,提升现代设计的民族文化品质和民族艺术风采。民族文化是国家与民族内聚力的源泉,是国家和民族屹立于世界之林的重要基石;民族文化在现代社会生活中得以延伸,正是新民艺设计的最终目标。

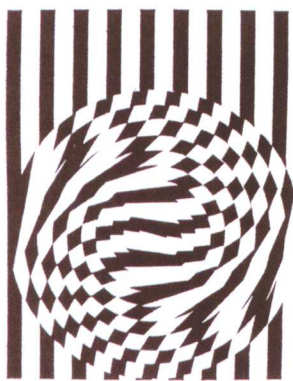

图1.27 包豪斯学生作品

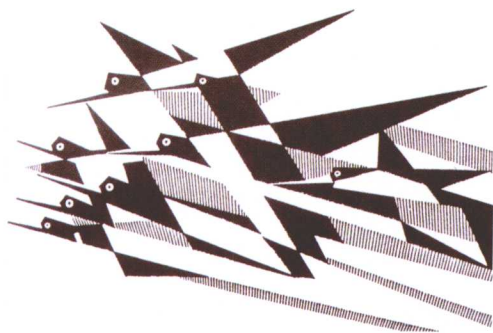

图1.28 招贴图形(作者: 麦克莱特·考弗)

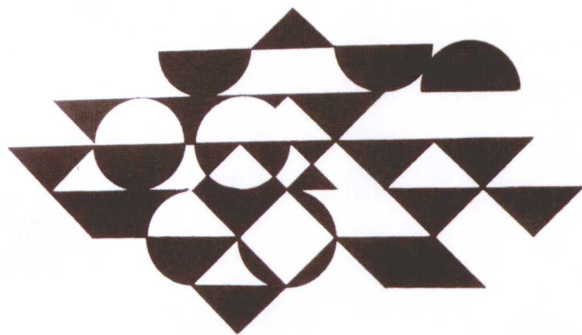

图1.29 图形(作者: 瓦尔特·麦勒斯)

第二章 中国传统图形及其造型特征

要求与目标：

(1) 有目标地选择考察地区或者选择中国传统装饰艺术的某一类别进行学习，认真了解传统文化元素或装饰图形的文化内涵、造型风格与表现特征。

(2) 深入了解和学习现代图形创造的基本理论，了解并掌握现代图形的创造表现规律及其与传统图形造型的根本差别所在。

要点：

(1) 民族传统图形深受中华传统文化儒、释、道等的影响和熏陶，并沁印着不同民族、不同地区风俗的文化色彩，带有浓厚的象征与意寓特色，需要深入、具体地了解才能正确加以运用。

(2) 中国民族传统装饰图形大都来自于剪、刻、雕、绘等各种工艺技术手段，由此产生的不同表现风格与表现形式是形成装饰艺术魅力的所在，也是装饰艺术生动感人的重要原因，这些可以通过具体的手工操作加以理解和认识。

(3) 以高新科技为背景的现代设计观念和现代造型，其表现技法丰富、设计视野开阔，是民族传统图形创新需要借鉴的方法，应该深入地学习和掌握。