

NEW FOLK GRAPHIC

高等艺术设计课程改革实验丛书

新民族图形

寻胜兰 著

(第二版)

中国建筑工业出版社

高等艺术设计课程改革实验丛书

· 寻胜兰 著

中国建筑工业出版社

新民族图形

(第二版)

New Folk Graphic

图书在版编目 (CIP) 数据

新民族图形 (第二版) / 寻胜兰著. —2版. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009
(高等艺术设计课程改革实验丛书)
ISBN 978-7-112-10677-6

I. 新… II. 寻… III. 少数民族—民间工艺—图案—造型设计—高等学校—教学参考资料 IV. J522.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第013423号

《新民族图形》是一本全面讲述民族传统图形再创造的教材。书中介绍了中国传统装饰图形的艺术特征和表现风格, 讲述了新民族图形再创造的基本原理和表现方法, 并具体介绍了课程的训练形式和学生的创作图形。

《新民族图形》第一版出版后受到众多青年学生的青睐, 并曾获2003年江苏省精品教材奖。本书在第一版的基础上对民族图形再创造的理论进行了认真的修订和补充, 置换了新的创意图形, 意在使书的内容更加完善。

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 肖广慧

责任校对: 汤小平

高等艺术设计课程改革实验丛书

新民族图形
(第二版)

New Folk Graphic

寻胜兰 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 889 × 1194 毫米 1/20 印张: 6²/₅ 字数: 160 千字

2009年4月第二版 2009年4月第四次印刷

印数: 6,001—9,000 册 定价: **39.80** 元

ISBN 978-7-112-10677-6

(17609)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

代序

近几年来，我国艺术设计的教材出版迈入了一个前所未有的“高产期”，引发了业界不少担忧。笔者认为，这是我国艺术设计教育近30年来发展的一个必然趋势，是艺术设计教学改革不断向成熟期发展和转变的一个特殊阶段。

艺术设计教育与许多理工学科教育有很大的差异，这主要源于艺术设计专业知识、能力结构的交叉性与整合性，以及艺术设计认知规律的感性化、个性化等特征，这些体现在教材编写和使用上自然呈现出多元性和选择性的特点。当然，在这个特殊时期，我们一方面要大力支持一线教师勇于探索、不断创新的实践活动和教学成果的教材转化，鼓励他们编写和出版更多具有示范性的教材；另一方面要克服“急功近利”心态和“大而全”的面子工程给教材建设带来的不良影响，齐心协力，推动我国艺术设计教育朝着更加健康、成熟的方向发展。

5年前，《高等艺术设计课程改革实验丛书》推出期间，中国艺术设计教育改革正处在从宏观层面向纵深领域发展的阶段，丛书的出版对时下课程改革的实践和教材编写产生了积极的影响。此批丛书既有新增图书，也有在过去已发行的丛书中挑选出关注度较高、反映较好的经过修改和充实再版推出的几册，但愿能同5年前推出的那样得到大家的认可。

在这批新版丛书推出的过程中，我为中国建筑工业出版社多年来对艺术设计教育的大力支持而感慨，为编辑们的敬业精神而感动，真诚地感谢他们对艺术设计教育事业所作出的贡献。

江南大学设计学院 教授 叶革

2008年8月于青山湾

前言

以中国传统图形为元素，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民族图形，是《新民族图形》一书的基本思想。

“再造想象”、“二次原创”的提出，是21世纪新时代审美意识、审美需求发生了根本性的变化，中国民族传统图形再生所必须经历的创造性变革。

长期以来，有些设计在继承传统艺术的问题上，往往落入“贴标签”、“拼图形”的局面，摆脱不了旧模式的束缚，在创造上没有大的跨度，关键在于创造意识上的局限。“方法论”是新民族图形再生需要解决的根本性问题，在这方面的理论建树以及有关专著不多，虽然实践已经走在前面了，但是，总结工作还不到位。创造观念的更新、创作方法的解决需要花很大气力，也需要时间的积累，因此本书的撰写也只能算是一段工作的总结。

西方古典绘画经历几百年历史，正是由于现代工业技术的发展进步，由于非洲艺术、东方艺术的影响，才得以打破古典绘画根深蒂固的审美模式，促成现代绘画艺术的再生。中国新民族图形同样需要吸取来自东西方两方面的创造意识和创作经验。回顾中国传统工艺美术发展历史，可以清楚地看到传统装饰艺术图形的每一次变化都伴随着生产技术的进步，每一次大的变革都接受了外来文化的影响。并且，在这种变化和发展的过程中，传统装饰艺术图形的民族精神并没有磨灭掉，反而锤炼得更加灿烂。

外来文化和本土文化，传统艺术和现代艺术，新形式与旧形式之间必然会发生激烈的碰撞，然而就是这种碰撞，新民族图形才能诞生，才能焕发出更强劲的生命力。

东西方文明的相互借鉴是当代世界发展的一种趋势，但是这种借鉴首先是建立在本民族文化的根基上的。认真向传统艺术学习，深入地了解中华民族文化的精神实质，以真挚的热忱投入新民族艺术创造实践中，是一件十分愉快而有意义的工作，让我们共同努力！

目 录

代序

前言

第一章 概论·····	1
一、“新民族图形”的界定和范围·····	1
二、相关学科与基础·····	2
第二章 传统图形的造型特征和装饰风格·····	4
一、传统图形的造型特征·····	4
二、传统图形的装饰表现风格·····	17
第三章 新民族图形造型原理·····	22
一、再造想象·····	22
二、二次原创·····	26
三、观察与联想·····	26
四、变其形、延其意、传其神·····	28
五、材料与技法·····	30
第四章 新民族图形构成方法·····	31
一、提炼概括·····	31
二、分解与转换·····	33
三、打散再构·····	35
四、置换构成·····	38
五、基本形变异·····	40

六、异形同构·····	44
图版·····	46
一、基本形塑造·····	50
二、汉字设计·····	59
三、综合构成·····	71
四、传统装饰再创造·····	83
五、设计应用·····	97
跋·····	119

第一章 概 论

一、“新民族图形”的界定和范围

在本书中“民族图形”意指涉及人物、动物、植物、器物、景物、观念等经过绘、描、刻、印等方法产生的本土性的民族艺术图形。

构建“新民族图形”目的在于研究和探讨民族图形的文化内涵、表现特征和表现形式，吸取其艺术营养和精髓，为民族艺术的延伸和拓展而努力。

“新民族图形构成”，应属于基础造型设计范畴。它以中国传统的、民族性的装饰图形为元素，经过再次取舍、提炼、变异，组成创新的图形。“新民族图形”强调二次原则性，是一种富有时代精神、符合现代审美意识而又保留了民族神韵的新的图形。

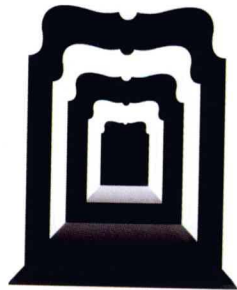
“新民族图形”的关键在于一个“新”字，它从民族的、地域性的传统艺术中走来，但绝不是前者的简单移位和复制。所创造的图形，既保留本土艺术的神韵又带有鲜明的时代特征，具有全新的视觉表现效果。

“新民族图形构成”侧重于民族传统图形的再创造，侧重于民族图形的意境、神韵和形式表现技巧上的训练和探讨，是基础造型的重要内容。新民族图形可以广泛地应用于装饰艺术，以及标识、符号、包装装潢设计、染织设计等应用美术领域。其再创造原理，也适应于现代工业产品设计、建筑设计的基础造型训练。

“新民族图形构成”的根本任务，是要解决民族图形在现代的延伸和拓展的问题。因此，在研究民族传统图形的同时，还应该深入地学习和研究现代图形的设计理念、表现方法，研究现代人类的审美意识和审美需求。从这个意义上讲，新民族图形设计需要经过如同一种“酿造”似的再创造过程。即：一方面，

脸谱再构

门

在民族图形中构置现代造型的基因；另一方面，在现代图形中融入民族的神韵和精神。

二、相关学科与基础

“新民族图形”设计与现代图形设计有许多不同，有其自身的表现规律。

作为“新民族图形”的构成基础主要包含有：装饰基础、平面构成基础、现代图形设计基础、中国传统装饰基础知识。也就是说进行新民族图形设计应具备以上几方面的基础，才能较好地完成设计。因此，这门课程一般最好安排在大学三四年级进行。在低年级的装饰基础中，亦可以安排对传统装饰图形的临摹和仿造性设计的练习，使学生们有一个由浅入深的学习过程。本课程因限于课时量的考虑，其目标和要求与前者有所不同。

1. 装饰基础

装饰基础主要训练学生掌握从自然形态中选取形象元素，然后对这些元素进行提炼、变化和修饰的基本能力。装饰性是装饰形象区别于纯绘画形象的显著特征。要形成装饰性形象就必须对自然形进行艺术加工，以抽象、夸张、简化、寓意的手段表现形态。

形式美规律的训练也是装饰基础的基本内容。在装饰基础课中仍可以讲授中国传统艺术、民间美术的基本特征和形式规律。在作业训练中也可以安排临摹和再创造的内容。

2. 平面构成基础

平面构成主要训练学生认识和掌握抽象形态的构成方法和表现规律。

平面构成是一种理性的艺术规律训练，体现了美学心理学、数学、光学原

装饰图案

理等综合成就，并扩大了传统图案的表现领域。平面构成着重研究几何形、有机形、偶然形、人为形、自然形的表现规律，研究形与形之间的接触、覆叠、透叠、结合、增殖、减缺等表现规律，研究形的视觉变化所派生的渐变、重复、近似、特异、对比、肌理、分割空间等。这些对于形态的塑造组构方法，同样可以运用于新民族图形创造。

3. 现代图形基础

图形一词的英文是“Graphic”。图形设计早年指“在纸上印刷”，表明图形设计与印刷、工艺的关系。因此，图形设计也曾称为“印刷设计”。

“现代图形创意”是20世纪80年代从西方介绍到我国设计教育界的，其基础理论和方法基本沿用国外的。图形、色彩、文字是平面设计三大设计要素，图形设计则是其中重要的一环。

现代图形的表现形式和表现技巧十分丰富，而且随着科学、技术的发展，还将出现新的表现方法。

现代图形基础主要训练的内容有：

(1) 图形分类

逼真图形、比喻图形、象征图形、浪漫图形、幽默图形。

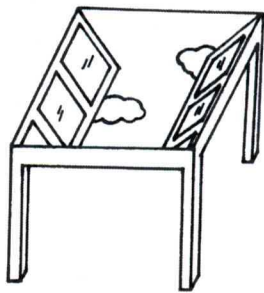
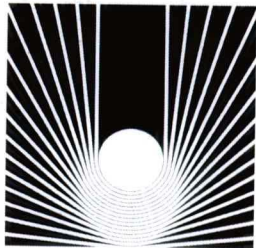
(2) 图形创意法

直接法、联想法、对比法、间接法、会意法、比喻法。

(3) 图形表现技法

形的复合、图底转换、正负形、同构图形、悖论图形、借影法。

现代图形的创意构思方法和表现方法对于传统图形创新具有借鉴意义，是新民族图形构成需要研究的重要内容。

现代图形

第二章 传统图形的造型特征和装饰风格

彩陶

唐罐

宋瓷

中国传统装饰图形自原始彩陶始，历经商周秦汉、隋唐五代，至宋元明清，积淀了中华民族五千年的文明智慧。其题材之广泛，内容之丰富，闻名于世。中华民族每一个历史时期，都留下来丰厚的文化艺术遗产，再经不同时期文化的锤炼，经不同器材工艺的锻造，形成了各不相同的表现特征和表现风格。中国传统图形既有像原始彩陶那样与自然息息相通，生动而质朴的纹饰；也有表现力强，象征权威，刚劲挺拔的青铜器纹；有以婀娜多姿，飘逸灵动的曲线为风格的汉代漆器、染织纹饰；还有唐书的雍容华贵、宋瓷之端庄典雅……

民间艺术的粗犷、朴实，宗教艺术的博大深邃，文人艺术的典雅、隽秀等，充分表现出中华民族得天独厚的智慧和生生不息的创造力。

学习、借鉴和研究中国传统艺术图形，可以借助于已出版的中国工艺美术史书、专著，以及中国民族纹样图典，认真了解民族传统图形的真实内涵，研究其形式规律、审美特征和表现方法，并且到传统艺术遗址进行实地考察，亲身感受民族艺术的魅力。下面仅就传统装饰艺术整体上的表现特征和表现风格，阐述笔者的观点。

一、传统图形的造型特征

1. 象征性

象征性图形在中国传统艺术图形中占有很大比重，其内容极其丰富，涉及图腾崇拜、宗教信仰、哲学观念、道德审美观念等各个层面。

贡迪南德·莫森说：“中国人的象征语言，以一种语言的第二形式贯穿于中国人的信息交流之中。由于它是第二层的交流，所以它比一般语言有更深入的效果。表达意义的细微差别的以及隐含的东西更丰富。”

借鉴中国传统艺术图形时，应尽可能了解和查明原图形的文化内涵，才能适当地选择其应用目标。否则只能落入浅表的、貌合神离的低层次的形态组装之中。

中国传统象征图形，内容十分丰富、庞杂，最有代表性的包括生命的象征、力量的象征、权力的象征和吉祥观念的象征。

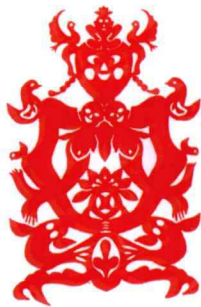
几千年来对于生命、力量、权威的意识，汇合为中华民族博大、雄浑的内在气质和精神。这些气质和精神又转化为造物文化，凝结在器具、视觉符号和艺术图形之中，这些是现代设计和新民族图形构成最值得发扬和继承的。

(1) 生命的象征

人类对天、地、宇宙充满想象，亦渴望从宇宙、自然的规律中找到人类的起源、生存、发展的规律。这些对宇宙奥妙探求的思想和行为，从原始图腾、传统符号、传统器具装饰中都一一反映出来，表现出一种博大的胸襟和宽阔的视野。特别值得惊叹的是中华古人将这些充满想象和幻觉的意念用视觉图形表现出来，表现出无可比拟的创造智慧。

另外，人类还从自然界的植物、动物的规律中得到启示，深切地感受到充满生命力的万物所带来的繁荣昌盛的景象。对于鱼、蛙和其他植物崇拜就是这样产生的。

在中国传统艺术图形中，“生命树”是一个典型的象征图形。生命树不仅来自于中国，据专家撰文，古老的波斯王国的生命树是“云杉”，印度的生命树为

贴于新婚洞房抓髻娃娃团花剪纸。作品运用了大量的生命符号，寓意细腻丰富

对羊（鹿）生命树
齐国故都山东临淄出土

太阳生命树 印度青铜器
中心为太阳和太阳眼镜蛇，枝头为太阳花和太阳鸟，树下是对牛、对猴（神牛、神猴）

鱼咬莲 剪纸

虎的壁挂 陕西

“菩提树”，而中国的生命树以“扶桑”为母体。有关生命树以及代表生命植物的图形，从原始彩陶、汉画像砖以及近代的民间剪纸中都可以找到。

另外，中国百姓对人的出生、满月、百天，以及各年龄段的寿诞，都要进行庆典，表现出对人的生命极大的尊重。在各种服饰、器物、建筑的装饰图形中，葫芦、石榴、莲花以及鱼类、蛙类都被用来象征生命的繁衍。而蝙蝠、吉羊、牡丹、宝莲花的图形都寓意着对美好生活的祝福。

(2) 力量的象征

人类在变幻莫测的大自然斗争中，从恐惧、崇拜猛兽开始，到祈盼自己拥有巨大的力量以征服自然、征服猛兽，这些观念和思想都一一表现在衣食住行的各种器物上。中国古代在各种器具、建筑艺术中表现出来的动物，大都强调其勇猛、矫健有力的身姿，折射出人类对力量的仰慕和崇敬。而龙、凤、麒麟则是先人想象出来的神兽神鸟，有着通天地、降鬼怪的无比威力。

流传至今的农村儿童用的虎帽、虎鞋、虎枕以及布老虎玩具实际是远古虎图腾崇拜的遗存，其美好的愿望就是希望后代长得像老虎那样健壮、有力，并且得到老虎的保护。民间美术中对虎的创造，融入了人类的主观意识，是力量和情感的共同体。

闻名于世的纪念性建筑和器具等造物也是中华民族精神和力量的象征。如：

长城以其雄伟的气势以及历经战争磨砺的沧桑，成为中国人铁血意志的象征。

古人用以祭祀天地的器具鼎，是中华民族精神世界的载体，而“鼎”字一向被作为政权、力量的象征。

(3) 权力的象征

由于财富的分配不均、等级地位的不平等以及政权的更迭而产生了的权力象征。

权力的内涵除了表现人与人之间的等级、权力的不同，还包括势力范围、财富和土地的占有。权威与权力、势力都有密切关系，并表现出一种力量。劳动工具、兵器、祭祀用的道具往往被用作权力的象征符号。

山：以其稳重、高耸入云，不仅被古人看作为通天之道的象征，而且“占山为王”也体现出势力范围的拥有。山峰并峙的峰峦，能兴风雨，象征阴阳交会、万物起源之地，具有崇高、持久、永恒的秉赋，代表稳定以显昌明的政权。山的图形还被收皇帝服饰十二纹章中。

斧头：中国大汶口文化出土的陶土上刻有清晰的斧形，斧被推测为父权制的权力象征物。在欧洲古代文献中也记载有写斧头象征权威的情况。中国古代帝王服饰“十二纹章”中斧头的形象象征“决断”，这也可以理解为权力的象征。

华表：如同纪念碑，用以表示国土拥有权。

生命的象征，显示出中华先人对宇宙生命充满着崇敬和期盼，蕴含着一种博大和极尽探索的创造潜能。力量和权力的象征，是人类在与自然长期斗争中自然升腾的需求，力量和权威是克敌致胜的法宝，带有这种特殊指向的器具和造型是人类文明的重要印迹。而传统图形的延伸和再创造很重要的是对原图形深层次的认识和理解。

(4) 吉祥的象征

对于吉祥富贵的向往，普遍地存在于中国人的思想观念中，特别是广大劳动人民，这表现出人类对于美好、安宁生活的期待。

中国的吉祥图案图形运用谐音、比兴、借喻等方式使之适应人们的心声，并

长城

天坛

华表

将吉祥图形布置装饰在日常生活之中，融于人们的心底，成为独特的风景线。存留的吉祥图形与相关文献很多，这里就不再赘述了。

西周时期青铜器

商代人面纹大钺

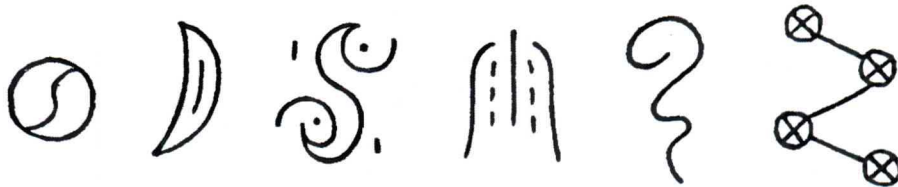
商代青铜斧

2. 抽象概括性

中国传统装饰图形中，抽象、几何图形占有重要的位置，这些抽象几何图形来自以下几方面：

- (1) 天地、宇宙、星辰、自然景观现象中的图形。
- (2) 自然界中的动植物的形态。

(3) 古代哲学观念和宗教的祥瑞观念的图形，如太极、八卦、天圆地方、规矩、盘长、方胜等。

日

月

虹

雨

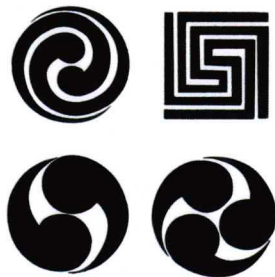
云

雷

这里所举的是汉代漆盘图案的画面处理。

中间的适合图案是太极的变形，是一种运动着的、关联着的线划图形。

民间艺人称之为“双关”或“一整二破”等样式，看来都是阴阳互相交替的图形的发展。

中国传统（包括民间）抽象几何图形简洁、凝炼，完全具备现代符号的基本特征，其中像太极、八卦这样的图形集现实、幻想于一体，表现出中华先人超自然的造型能力。李政道博士1997年来中国时发表了他的有关“艺术与科学”的学说。他指出：“自古以来中国哲学就基于一个概念即所有的复杂都是从简单性中产生的。如老子说：‘道生一，一生二，二生三，三生万物’……”这句话很准确地指出了传统象征图形产生的本源意识。

有关原始几何图形的起源，杭州丝绸博物馆馆长赵丰先生在他的专著《丝绸艺术史》中指出：“对自然界（以动物为主）的模拟（包括自然界和由此而来的图腾）和对编织物的模拟是两个并行的源头。前一个论点已在最近的考古研究中得到进一步证实。如回形源于鱼纹、涡纹源于鸟纹、山形纹源于蛙纹、S纹源于蛇纹。后一论点在民族学和考古学中得到证实。”在青铜器时代的各种礼器的装饰中，主体动物的周边和间隙之处布满各种小几何纹，如回纹、雷纹。此外，战国到汉初的织物上也织有回纹、S形雷纹、点纹、十字形纹、菱形纹，表现出相关纹饰的传承性。

火纹

光明纹

同纹

中华先人所表现出的超自然的造型能力，除了是从无数的“图像传承”中获得了大量的形象外，还有在巫术、祭神等仪式的精神驱动下所产生的带有想象的超自然形象。这是一些由精神体转化为物质体的图形，是现实与想象的化合物。大量具有吉祥寓意的几何图形，其造型简洁、概括，形态优美，或庄重、或典雅、或采取静中有动之势，连绵不断，具有很强的再创造潜力，其表现规律是值得探讨和研究的。

在本节中特别将传统图形中的抽象概括性地提出是基于一个想法，即长期以来对于传统装饰图形的借鉴和再创造，更多关注的是具象性较强的动植物、人物图形，而较少关注太极、八卦一类抽象几何形图形。事实上这一部分图形在传统象征图形中反复出现，如雷纹、回纹、同纹（即光明纹）等。

传统的抽象几何形图形简洁、概括，内涵丰富，准确地把握了宇宙自然的基本规律，还融合了人的主观审美意识。特别值得提出的是中华古人将各种从观念和感悟中概括出来的抽象符号和几何图形，广泛地运用于衣食住行的建筑雕饰和器具上，将精神与物质、实用与审美融为一体，互为作用，这是值得现代设计学习和探讨的。

造物观念来源于意识观念，这正是值得现代设计学习和探讨的创造方法。

对于传统几何图形的再创造，一方面应尽量地理解其内涵及其运用场所，另一方面应熟练地掌握其变化转换的形式和表现规律。

这其中有三点是值得学习和参考的：

其一，将概念想象转化为视觉形象的创造潜力。其二，这些抽象几何图形简洁概括，富有律动性的形式美感。其三，传统图形充满吉祥、祥瑞、祈愿的情感因素，完全符合现代人对和平、安定、幸福的追求，具有现实意义。