

旋转的魔方

《《《 一位女设计师用平实的语言记录了她的设计生活、绘画创作，并用影像和文字告诉你她眼中独特的异国风情。

张
芳
著

开明出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

旋转的魔方 / 张芳著. — 北京: 开明出版社, 2009.12
ISBN 978-7-80205-829-3

I. 旋 II. 张 III. ①艺术—设计—作品集—中国—
现代②摄影集—中国—现代③绘画—作品综合集—中国—
现代 IV. J06 J421 J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 216238 号

书 名: 旋转的魔方

作 者: 张 芳

出 版 者: 开明出版社 (北京海淀区西三环北路 19 号 邮编 100089)

责任编辑: 沈 伟

装帧设计: 石亚超

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 14

字 数: 60 千字

版 次: 2009 年 12 月 北京第 1 版

印 次: 2009 年 12 月 北京第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 2,000 册

定 价: 60.00 元

印刷、装订质量问题, 出版社负责调换货 联系电话: (010) 88810678

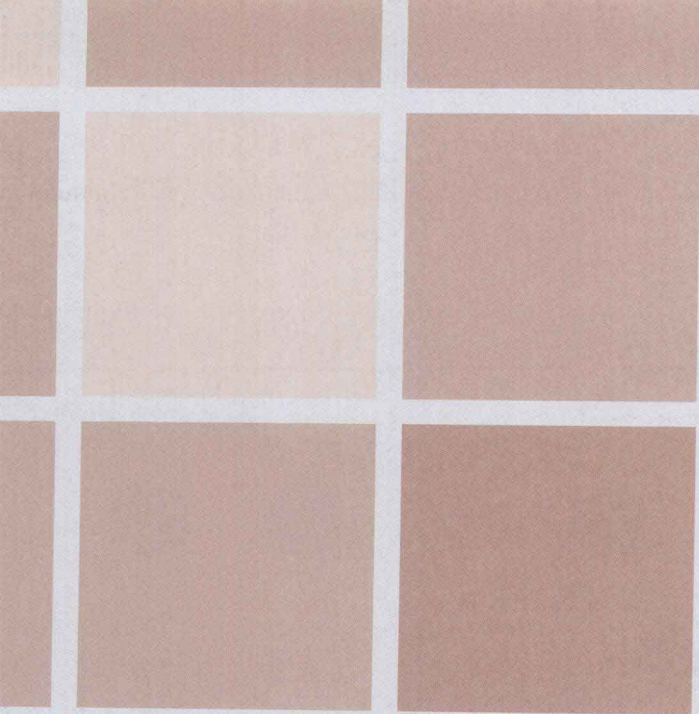

XUAN ZHUAN DE MO FANG

旋转的魔方

张 芳 | 著

开明出版社

芳草香气的飘忽多变与其根基的方正稳定令人想到旋转的魔方。她融汇了西方艺术家杜尚的几何概括、蒙德里安的理性抽象、马列维奇的极少艺术以及达利的超现实组合，将中国本土文化的基因和西方艺术的异质营养，在设计中逐步形成以简洁、大气的正方形为“基本形”的独特设计语言。

—— 翟 墨

设计作品 设计生活 我与设计一同成长

序

我没有为别人的作品写过序。我还是一位美术设计界圈外的人士，就更没有为圈内人士的佳作写过序啦。忽然有一天，一位美丽俊俏，富有才华，名叫张芳的青年女设计师请我为她的作品集写序，我真不知如何是好。但她的真诚，她的热情，她的信任，她那极富艺术感染力的作品使我难以推却。我怕让她失望，拒绝会让她失望，写不好也会让她失望。好在现在是个多元化的年代，有人追逐时尚，也有不少人钟情自然、质朴，这就给了我一点点勇气，也给自己找了个遮丑的理由，姑且就把我的这个序当作一扇用山上树枝编就的木栅栏门吧。当你推门而入时，你会发现那里面充满阳光，充满灿烂，充满春天的生机盎然；随处可见对真诚、浪漫、爱情、热忱和美好的憧憬；当然也有些许孤独与期盼。你一定会被里面的一切所感染，还会被作者寻真向善求美的心灵所打动，更会为潺潺溪流般平实隽永的文字而心醉陶然。

我认识张芳时间不长，她是民进中央出版传媒委员会的委员，经常为民进中央的一些项目出力献策，贡献颇多却从不张扬。前不久，民进中央为庆祝国庆六十周年在中国美术馆举办画展并请荣宝斋出版画册，我负责具体的筹备工作，她是筹备组的顾问之一，这才使我有机会与她有了多一点的接触，多一点的了解。她年纪轻轻，就已经在我国美术设计界硕果累累，成绩斐然。无论在书籍装帧、平面广告，还是在展览展示、标志设计方面，这位2001年才从中央美院平面设计专业毕业的研究生，在从事设计工作不到十年的时间里，作品就已经收获了多项国家级和国际级大奖，并在2006年就荣获了“中国百名杰出青年设计人才”称号。使得这位不显山露水的文雅女子，不经意间成为国内设计界的一流设计师，为众多前辈们赞许称道。

平面设计是艺术与技术的高度统一。因为在运用主从、统一、协调、对称、对比、均衡、节奏等等艺术规律来规划版面的同时，还必须精通各种印刷、制版技术，以及纸张材料和装订工艺。可以说平面设计是集装帧艺术家的艺术修养和技术知识之大成。但是仅仅具有这些也只能使你成为一个合格的设计师，而优秀的品质、美好的心灵和丰厚的文化底蕴才是每一位名师大家与众不同的关键所在。当你静下心来，细细欣赏大师们的作品时，你会从中有所感悟，有所交流，体会到在那平面艺术的

世界里所具有的文化深度和他们对本国优秀传统文化的传承与发展；对世界各国优秀文化的理解、凝练、内化与升华；在内心里会感觉到美的享受与感动。

世界上的杰出人才大都会有一个共同的精神品质，那就是对美好理想的执著追求，不怕困难，不畏艰险，不达目的，决不罢休，古今中外，概莫能外。当然，张芳也不例外。她富有理想，追求美好，热爱生活，钟情于设计和创作。大学毕业她被分到国家机关任职，这是当下千百万大学毕业生们梦寐以求的职业。但她却在工作一年后辞职，去做自己最喜欢的事业了。面对时下纷繁复杂，波涛汹涌的商海社会，面对缺少善良、怜悯、真诚、友情和到处险象环生的功利世界，一位初入社会的姑娘要在这风雨变幻的商海里去寻找自己美好的理想，事业的追求，这是何等的执著，这是何等的勇气和魄力啊！她的天赋，她的勤奋，她那丰富的想象力，多彩的表现力，独特的个性与坚强的意志伴随她战胜了多少风雨坎坷，度过了她人生中一段流光溢彩的岁月，也成就了她事业的辉煌。

她是那样珍爱自己的每一项成果，那是自己青春的光彩、那是自己的生命写照。她将件件心仪的成就，创作的心路过程，精心汇集成册，起名《旋转的魔方》。

打开《旋转的魔方》，你会与她一起重温时光流转的路途；体验她生命起伏的经历；伴随她穿越人间俗世的荆棘；感悟她坚韧静默的精神境界，惊喜她在超凡脱俗中盛开；欣赏她在简洁中的深刻，浓淡中的秀美，始终不懈的艺术追求和充满自然美、人性美、心灵美的内心世界。从书中，你会看到一位内涵丰富，沉稳淡定，热情真诚，个性鲜明，爱好广泛，虚心好学，具有美好理想，不懈人生追求的张芳跃然纸上。她以此书作为自己人生一段灿烂旅程的总结，也是对自己今后再创辉煌的鼓舞。有谁会相信她的未来将不会更加灿烂辉煌呢？让我们一起为这位年轻的中国设计界的优秀设计师祝福吧！让我们以热烈之真情期待她再创艺术的高峰吧！

打开《旋转的魔方》，相信每个人都会分享到她的精神财富，收获一份难以忘怀的感动。

赵光华

2009年10月

（作者系中国民主促进会中央委员会秘书长）

出于智而终于美

距离上世纪70年代似乎已很遥远，在那十年间来到这个世界的众生，人们习惯的称为“70后”，到今天都已长大成人，该出人头地的也都露出头角，即所谓三十而立，男女都一样。我周围人中，张芳就是其中的一位。她以自传体写成的《旋转的魔方》，不仅体现在事业上的潇洒自如，也记录了她以才商、智商对待事业的漫长经历。

我们常说：天地大舞台。仔细阅读《旋转的魔方》犹如在看一场贴近人生的精彩戏剧。就像时下流行的“小剧场”剧一样，有些小资，但意味深远。戏散以后，大家仍会在谈论着剧中情节，也在探索着剧中主人公的精神世界。我预先看了书稿，大概知道其中的意思，自然属于先看过彩排的观众。于是，我开始琢磨“70后”的精神世界了。众所周知，那是个伤痕累累的年代，但同时又是一个让全体中国公民充满希望的时代，出生在那个年代的孩子，不断接触着异彩纷呈的事，接受着各种思想。于是，他们带着各样人生追求在这个社会中存在。

张芳曾是我所服务的单位，中国摄影出版社的特邀书籍设计师，如果在各书店逛，书架上还经常能看到她的设计杰作。她本人又是中国摄影家协会会员和中国民主促进会会员，因此而熟悉交往，最初认识她时，她还在中央美术学院学习，我那时也在美院的其他专业兼课。说来惭愧，她虽叫我老师，但我确全然不会画画。令我好奇的是，经常在她的周围出现的除同龄人外更多的是一些学界长辈，如书中写到的余秉楠老师、翟墨等人都是她的良师益友。与其他同龄人不一样的是，她更多些追求，看过此书后方知其中受益之奥妙。

张芳给中国摄影出版社的第一部书籍设计是从《袁毅平摄影作品集》开始的，我那时在出版社主事，把这事交给她时我挺放心，我相信，不会有比年轻人更有创意的。事实与预料完全一样，后来在人民大会堂的首发式上，大家也把这位年轻的设计者推到了前台。一晃十年过去，砖砖瓦瓦终成广厦，如今，她已成为一位以主持设计大型画册见长的名家了。“魔方”在变幻，变幻出绚丽多彩的艺术造型，也变换出更丰富的生活内容和精神世界。对于今天的年轻人来说，确实并不多见。这本书，可给平常人看、可给美术人看、更可给同龄人看，当然也包括她的粉丝。

毫不避讳，对于美术家来说，书装设计的创造是在有限范围内的。然而也是在今年，一个名为“色之影”的画展在北京举行，展出的几十幅现代油画作品同样出自张芳之手，这样的画展在北京多不胜数，但是细腻、夸张、多变的表现手法会使人感受到与众不同，毫无工匠之气，充分展现出她思想的另外一面，恰如魔方，犹施魔法，变化无穷。用那次展览画册中她自述的话说“放飞儿时的梦想、缘于对艺术的热爱”。她仿佛为艺术而生，她和她的作品一样，出于智慧终结于美丽。

祝贺《旋转的魔方》出版。

陈 申

2009年10月

（作者系中国摄影出版社副社长、著名评论家、收藏家）

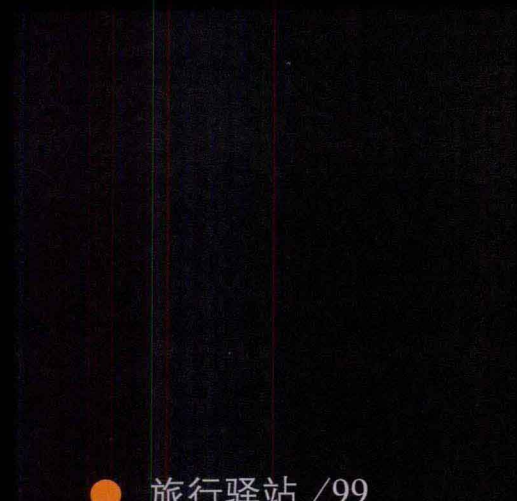
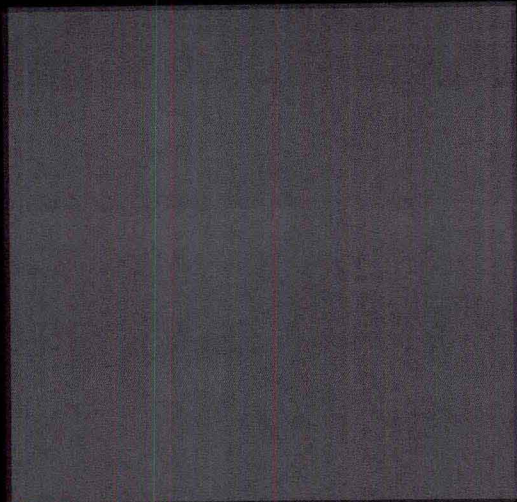
目 录

● 我自己 /10

● 设计手记 /17

设计是一种生活方式	19
步入机关	20
提出辞职	22
再次辞职	24
美院学习	26
成立工作室	28
工作室到公司	29
两岁了	30
与翟先生的“魔方”情结	33
恩师余先生	36
陈先生与戏衣	38
小熊与江树	40
袁老与《东方红》	42
冰岛情缘	46
山水情怀	50
我在现场	51
水墨情深	52
忆在吴哥	54
长者风范	56
泓洲凌韵	58

冠军风采	60
与水结缘	62
长河落日圆	63
天堂鸟	64
中国旅游年鉴	65
蜿蜒身姿	66
燃脂瑜伽	68
民进风采	69
捕光逐影	70
爱玩儿的人	72
雪域情怀	74
戎马一生	76
关于西藏	79
领袖风采	81
《宋任穷画传》有感	84
《中国共产党西藏历史图志》	86
李井泉百年诞辰有感	88
设计作品遴选	91
阶段小结	96

● 旅行驿站 /99

罗 马	105
佛罗伦萨	114
威尼斯	122
米 兰	129
巴 黎	136
希 腊	142
英 国	148
美 国	180
旅行随笔	205

● 绘画作品 /207

● 艺术简历 /222

● 后面的话 /223

我自己

我出生于上个世纪 70 年代，承载了那个时代的诸多烙印。求学时期，碰上了改革开放的大好时机，处于变革的夹层，既没有父母那辈人的艰辛，也没有“80 后”的冲动和洒脱。童年是在父母完全没有期望值，无忧无虑地玩过来的。大点儿了，听着磁带中的流行歌曲，感受着齐秦的忧伤情歌；读着琼瑶的爱情小说，想象着初恋的感觉；欣赏着 18 吋国产彩电中港台“小虎队”三个帅哥边舞边唱的时髦造型，追逐着一种属于那个年代特有的潮流，这就是我成长的背景。

成年时代会不断唤醒童年时代，童年因此也就重新生活在成年时代。

我的童年是在一种完全自由自在的状态下度过的。由于父母工作忙，一岁多时，我被寄养在舅舅家直到 7 岁上学。这期间，我也和外婆共同生活了近六年时间。在老人的爱和庇护下，我完全按照自己的个性生活。很小的时候，我就喜欢在地上、墙上、床上，一切能摸得到的地方肆意乱画，记忆中大人们似乎也没有训斥过我。也许是这种纵容助长了我的野心，4 岁时，看舅舅在写毛笔字、画画儿，我也忍不住踩着凳子，趴到桌子上，抓起毛笔乱涂乱抹，不仅把毛笔毁得分了叉，还把自己弄得一身脏，脸也黑了，逗得舅舅和外婆哈哈大笑，还直夸我有胆量。屋里书架上摆的书也成了我最好的创作基地，什么线描书、有字的书，统统被我画得乱七八糟，舅舅看了心疼，一边摇头，一边还不忘夸奖我有天赋。最早的启蒙教育，奠定了我对自由的强烈渴望和对绘画的热爱。不捣乱时，我就在屋后的空地上玩。累了就睡觉，饿了就吃东西。不需要学习任何学前班技能，就是自由自在地在阳光里星空下

成长，快乐地生活，贪婪享受着大人们给予的爱，从没想过长大后要干什么。

童年，就是在这样没有法则，没有期望值的几年中过去了。我性格中无拘无束的状态在儿时就打下了坚实基础。我想或许这也是导致我日后很难适应机关的规范生活而选

半岁时的我

择辞职的一个重要因素。

记得在上小学之前，家长送给我的第一本纯文字图书是《365 夜》。书有 32 开大小，定价是 2 元人民币。这在当时是大人哄小孩睡觉用的书，一天讲一个故事，一年刚好讲完。那时，我根本看不懂这部巨著，因为连字都不认识几个，但从得到它的那一瞬间至今日，我都一直珍藏着它。没看懂时，由外婆负责讲解故事内容；如今，我也能看懂书中的故事了，外婆也走了。书页也早已发黄，甚至残破了，但它却成为我怀念与外婆相处时光的一个重要见证：夏天到来，大蒲扇就会在我身上摇来晃去，在外婆喃喃的故事声中我会酣然入睡。每当触摸到这本书，美好、自由的童年时光总能跃然眼前，恍如昨日。现在我终于理解了，普希金的妈妈给他讲的那些俄罗斯童话对他一生的重大影响。

戴上了红领巾成为小学生后，我这匹脱缰的小野马也收敛了许多。女孩子，家长总是希望乖巧、听话、认真学习，我也在这种期望中慢慢变成了乖孩子，热爱绘画的本能被美术老师继续推动着。记得班主任问自己长大了想干什么时，我的回答似乎是“教师”，当时我认为这个职业很神气的！小学三年级时，我参加了市里的少儿绘画比赛，拿了有生以来的第一个绘画二等奖。当接过塑料硬壳的绿色速写本奖品时，我还不知道是干什么用的。我参加绘画比赛的作品题目是“在植树节里”，我用拟人的手法表现了一群小动物在 3 月 12 日这一天忙碌种树的热闹场面。80 年代，“植树造林，造福子孙”，“十年树木，百年树人”的口号在全国热烈地传播着，举国上下掀起一片植树造林的热浪。或许我所表现的内容正好吻合了时代特征，所以就得奖了。业余时间我还参加了学校组织的课外绘画辅导班。当时学校和部队共同搞军民建设，辅导员是部队派来的一位年轻军人。他不仅能写一手好字，还能画国画，他也是我最初崇拜的绘画偶像，我希望自己长大了也能像他一样，所以就学得很认真。他教我学会用毛笔在宣纸上画动物、花卉。后来，我在速写本上记录了很多当时绘画的灵感，可惜这本集子没有保存好，丢失了，

绘画的影像只是模糊地留在记忆里。如今作为设计师，我常帮家长把孩子们的绘画作品结集成册，编辑出版。看到出版后一本本漂亮的儿童画集，这让我很羡慕。家长如此有心，珍视孩子们童年的纯真想象力，伴随着成长的岁月，这些作品将会成为他们幸福童年的永恒回忆。

上了初中，因为是重点学校，画画的时间变少了，但是只要班上或者年级有出板报等和画画有关的事儿，我还是会积极参加，偶尔还能拿到一些嘉奖，心里就挺高兴的。我所在的这所学校的学生基本上都是冲着考重点大学来的，学习的重负几乎压得我透不过气来，但对绘画的热爱，渴望画得更好

14岁学生证上的标准照

的愿望，使我走进了青少年宫，开始接受正规的绘画训练。记得初三暑假，我背着新买的绿色帆布画板刚进少年宫时，那阵势着实把我吓了一跳：我所在的初级班大概有一百多人，听说中级和高级班加起来得有三四百人，这庞大的少年美术大军，一下子就把我给打击得没了底气。自我安慰姑且把画画儿当爱好吧，谁知走火入魔，画着画着就立志要考美院了。经历了几年不停画石膏、画色彩、与同伴们明争暗斗拼作品的年代，终于在高三当年，如愿地完成了鲤鱼跳龙门

的过程，考进了艺术院校。从此开始学设计，同时也展开了艺术系女生的浪漫梦想。

家中的书架上，一直珍藏着我上大学第一次拿到奖学金，花了150元买的一套精装设计书：上下册、16开大小，封面整体是白色的，零星有点拼贴图案。书名叫《世界工艺美术设计名作集成》。上大学时我学的是装潢专业，也就是现在所称的设计专业，这本书在当时传递的设计信息对于大学生来讲已算是很时尚了。因为当时国内关于纯粹设计类的图书不多，偶尔在外文书店会看到一些港台出版的，也很少让读者翻阅，国外的就更别提了，学生几乎没有机会看到。因为售货员平时都将这些书束之高阁，给有购买力的人准备着。对好书的向往和对知识的渴求，促使我用一切机会来学习和开阔眼界，听讲座、看幻灯片、搜集资料，跑图书馆成为我业余时间的主要内容。

完成大学学业，走向社会，我对设计更深的领悟是在工作实践中慢慢加

深的。平时除了阅读艺术类书籍外，闲暇时我更爱看文学类图书：如一些名人传记、散文、宋代婉约派女词人李清照的诗词等。在台湾女作家罗兰所著的《罗兰小语》中，简单明了的短句，将人生中几乎会碰到的问题用最通俗的哲理来叙述，使我困惑的心情豁然开朗。《菜根谭》则借助菜根的苦涩来比対人生，书中所阐释的儒家、释家、道家三教对人生处世哲学的态度，也让我早在青春期就寻找到人生的坐标。“书读百遍，其意自见”，读书可以养心、养气、养志，一本好书如同一个好朋友，在任何时候都与你相厮守。文学与艺术不分家，陶冶在文学的天地里，想象的翅膀可以飞得更高，心也可以放任地游走，驰骋在文字带来的遐想领地里，我常能寻找到艺术创作的灵感。

二十几岁时，我喜欢标新立异：染发，听摇滚乐，泡酒吧，追逐时尚。看看现在面似娴静的我，你怎么也想不到曾经奔放的我是个什么模样。重要的是自己感受过了，经历了无悔的青春是最重要的！

我很喜欢《追梦人》这首歌曲，它的歌词也深深烙印在我的心里：“当青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦，不知不觉这城市的历史已记取了你的笑容”。我已将自己青春的梦，烙印在北京这块厚土，伴随它一起成长，发展，在它变迁的每个角落里，佐证着我追求梦想的过程。我想，从事艺术工作就需要涂涂抹抹，左想右思，然后再继续下去，感受着自己编织的有滋有味的生活。

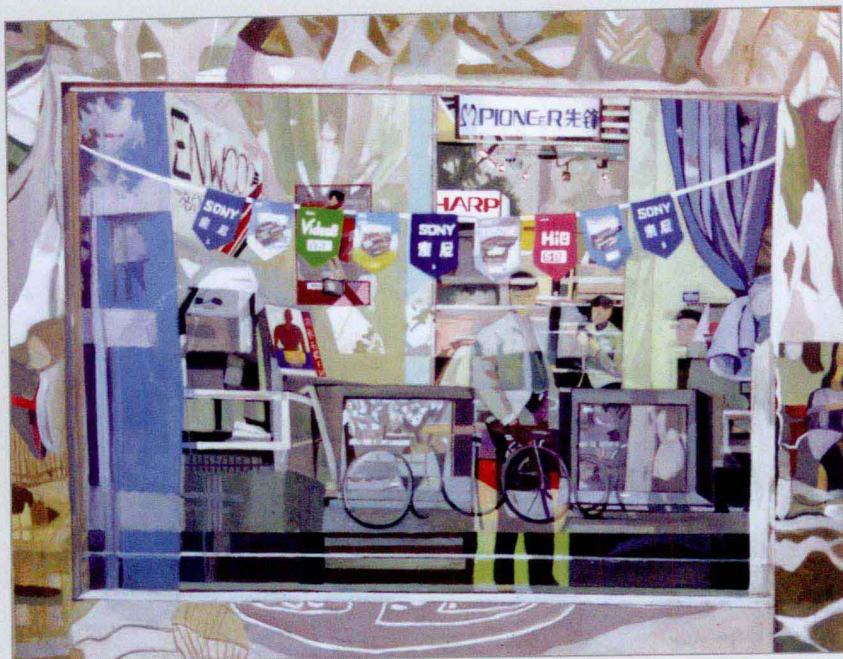
如今，偶尔我也会坐在咖啡馆里，听着爵士乐，感受着咖啡浓香中的微妙，体悟着人生曼妙的旅程。

“听静夜之钟声，唤醒梦中之梦，观澄潭之月影，窥见身外之身”。

18岁的我，还很青涩。

学生时期的习作

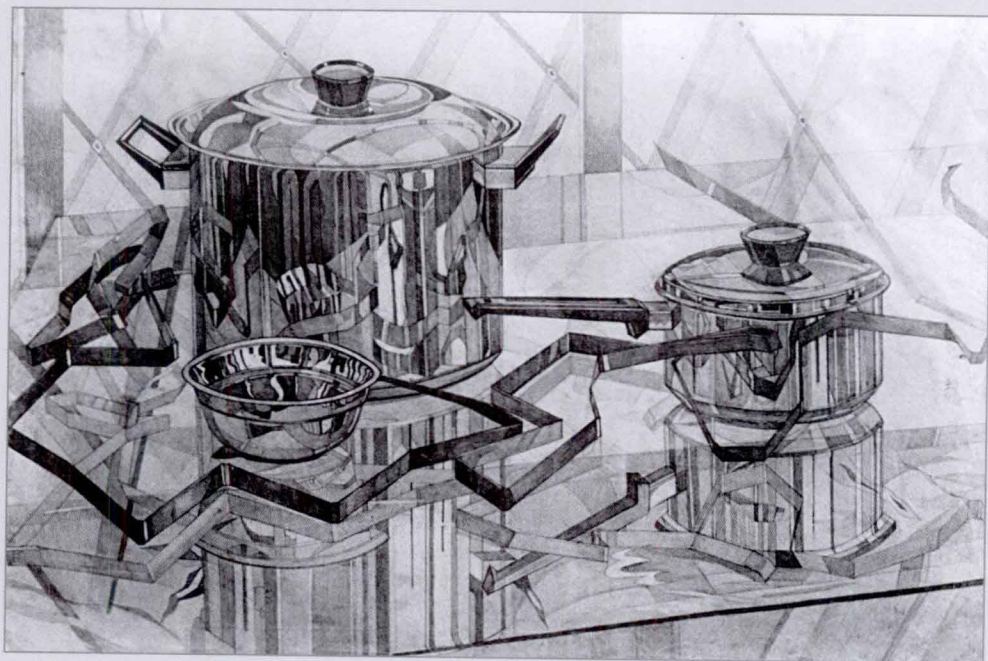
手绘橱窗效果图

手绘海报

素描

素描

色彩