

现代图案教学

XIANDAITUANJIAXUE

工 艺 美 术 设 计 丛 书

马高骧·王兴竹·编著

湖南美术出版社

HUNAN FINE ARTS PRESS

现代图案教学

XIANDAITUANJIAXUE

工 艺 美 术 设

书

马高骧·王兴竹 编著

湖南美术出版社

HUNAN FINE ARTS PRESS

现代图案教学

湖南美术出版社出版·发行 (长沙市人民中路 103 号)

编著:马高骧 王兴竹 责任编辑:徐中敏 责任校对:林家骝

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:14.25 字数:11.5 万

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN 7—5356—1021—8/J·944

定价:42.00 元

马高骧, 1939 年生, 云南省路南县人。1960 年毕业并任教于四川美术学院。1989 年调入广州美术学院, 至今从事工艺与设计美术教育近 40 年, 现任广州美术学院教授。先后任外国留学研究生、硕士研究生导师。系中国工业设计协会、中国工艺美术学会高级会员, 中国美术家协会、中国古陶瓷研究会会员。曾任全国陶瓷设计专家评委, 壁画艺术组组长。1996 年应邀赴法国巴黎国际艺术城进行学术交流, 同年在英国韦洛大学和瑞典康斯特菲克大学作为客座教授讲学和举办艺术作品展览。入编《中国当代陶瓷美术家辞典》、《中国当代文艺界名人辞典》。1997 年入编《中国专家人名辞典》和《世界名人录》中文卷。出版有《美术高考指南——设计》、《设计与工艺》(合编) 等著作和 20 余篇专业论文。艺术作品在全国的展评中获优胜一等、三等和优秀奖。并先后在欧、美、加、日、菲、非洲等地展出和作为国家礼品。

王兴竹, 1942 年生, 云南省罗平县人。1958 年入四川美术学院附中, 继升本科学习。1966 年毕业于四川美术学院工艺美术系, 随后一直在该校任教。1989 年调入广州美术学院, 现职副教授。从事工艺美术、图案设计教学至今 30 余年。

出版有《搪瓷美术设计》、《论全方位图案教学的思考》等专论。艺术作品在国内展评中曾获一等奖、创新作品奖等, 并先后在美、法、菲、日等国参加展出, 部分作品被收藏。研究的煤研砖彩釉壁画被列为国家煤炭部科研成果。

现为中国工业设计协会、中国工艺美术学会高级会员, 广东美术家协会会员。1997 年入编《中国当代文艺界名人录》和《世界名人录》中文卷。

目 录

序 言.....	(1)	1. 影像方法.....	(28)
第一章 图案教学概述.....	(3)	2. 黑白灰方法.....	(29)
第一节 什么是图案.....	(3)	3. 单色方法.....	(30)
第二节 图案分类.....	(4)	4. 限色方法.....	(30)
一、从空间形态分类.....	(4)	三、本节要点和教学方法提示.....	(30)
二、从时间状态分类.....	(4)	第二节 自然形态到图案形态的 冶炼.....	(31)
三、从形态构成分类.....	(4)	一、为什么自然形态需要进行 “冶炼”变化.....	(31)
四、从应用范围分类.....	(5)	二、怎样进行对自然形态的 “冶炼”变化.....	(31)
第三节 图案教学简介.....	(6)	1. 认识大形特征.....	(31)
第四节 图案教学的任务.....	(9)	2. 形象规律化、条理化.....	(37)
第五节 现代图案教学的特点.....	(9)	3. 夸张与省略,加强与减弱.....	(37)
第六节 多元化的现代图案教学 趋向.....	(10)	4. 添加与理想化.....	(37)
第七节 本章要点和教学方法 提示.....	(11)	5. 拟人化与象征性.....	(38)
第二章 图案原理和形式法则.....	(12)	6. 工艺化处理.....	(38)
第一节 “对立统一”法则与图案 原理.....	(12)	7. 虚实互补.....	(38)
一、变化与统一.....	(12)	三、平面图案“冶炼”变化的 表现技法.....	(39)
二、条理与反复.....	(13)	1. 线描法.....	(39)
第二节 图案形式法则.....	(15)	2. 平涂法.....	(39)
一、均齐与平衡.....	(15)	3. 点绘法.....	(40)
二、对比与调和.....	(17)	4. 晕染法.....	(40)
三、节奏与韵律.....	(20)	5. 重叠与差叠法.....	(40)
四、动感与静感.....	(20)	6. 喷洒法.....	(40)
五、空间.....	(23)	7. 影像与剪贴法.....	(40)
六、时间.....	(23)	8. 特殊肌理手法.....	(41)
第三节 本章要点和教学方法 提示.....	(25)	9. 现代电脑与复印手法.....	(41)
第三章 平面图案造型美的冶炼.....	(26)	四、本节要点和教学方法提示.....	(41)
第一节 具象形态美的选择.....	(26)	第三节 抽象形态美的冶炼.....	(41)
一、自然形态的审视.....	(27)	一、什么是“抽象”和“抽象形态”.....	(41)
1. 用图案的眼光和头脑审 视自然形态.....	(27)	二、抽象图形的变异.....	(42)
2. 用图案的手段选择自然形态.....	(27)	三、概念元素与几何形态.....	(43)
二、从图案的归纳手段选择形态.....	(28)	1. 点的形态.....	(43)
		2. 线的形态.....	(43)

3. 面的形态·····	(44)	四、分解组合构成形式·····	(79)
4. 几何形态与几何图案·····	(46)	五、本节要点及教学方法提示·····	(80)
四、本节要点和教学方法提示·····	(48)	第五章 立体图案与立体构成教学·····	(81)
第四章 平面图案的构成教学·····	(49)	第一节 立体图案与立体构成	
第一节 平面图案构成说·····	(49)	原理·····	(81)
一、格律体构成·····	(49)	一、立体形态·····	(81)
二、平视体构成·····	(50)	二、立体图案与构成空间——型、色、 质、构成工艺·····	(82)
三、立视体构成·····	(51)	1. 造型——三维空间的创 造性形态·····	(82)
第二节 平面图案应用构成形式·····	(52)	2. 材质、形态与构成工艺·····	(84)
一、单独图案纹样·····	(52)	3. 装饰与造型·····	(85)
1. 自由形单独图案·····	(52)	三、立体形态与视错觉·····	(86)
2. 适合形单独图案·····	(52)	第二节 立体图案构成方法·····	(88)
二、连续图案纹样·····	(54)	一、立体图案形态分类·····	(88)
1. 二方连续·····	(54)	1. 按造型结构特征分类·····	(88)
2. 四方连续·····	(55)	2. 按视觉空间分类·····	(88)
3. 边缘图案·····	(58)	3. 从功能与材料属性分类·····	(90)
三、本节要点和教学方法提示·····	(59)	二、立体图案的形式和表达程序·····	(90)
第三节 现代设计“平面构成”说·····	(60)	1. 立体造型图示的几种标准 线及用法·····	(90)
一、平面构成概论·····	(60)	2. 立体图案三视图、剖面图·····	(91)
1. 概念元素·····	(61)	3. 立体图案展开图表现·····	(92)
2. 视觉元素·····	(61)	4. 立体图案效果图·····	(94)
3. 关系元素·····	(61)	5. 立体图案模型·····	(95)
4. 单形、复形、基本形、 正负形·····	(64)	三、本节要点和教学方法提示·····	(98)
二、平面构成形式·····	(65)	第三节 立体构成基础·····	(99)
1. 重复构成·····	(65)	一、面材立体空间的构成·····	(99)
2. 渐变构成·····	(66)	1. 纸面作肌理变化·····	(100)
3. 近似构成·····	(67)	2. 纸平面分离排列的 三维形态·····	(100)
4. 发射构成·····	(68)	3. 多面立体的构成·····	(101)
5. 特异构成·····	(69)	二、线材立体空间的构成·····	(107)
6. 结集构成·····	(70)	1. 硬质线材立体的构成·····	(107)
7. 空间构成·····	(71)	2. 软质线材立体的构成·····	(108)
8. 比例构成·····	(72)	三、块材立体空间的构成·····	(112)
9. 肌理构成·····	(75)	1. 块体分割·····	(113)
三、本节要点和教学方法提示·····	(76)	2. 块体组合·····	(114)
第四节 分解组合构成说·····	(77)	四、综合材质立体空间的构成·····	(114)
一、分解组合构成原理·····	(77)		
二、分解组合构成分类·····	(79)		
三、分解组合构成方法·····	(79)		

五、本节要点及教学方法提示	115
第六章 图案色彩构成教学	116
第一节 色彩基础知识	116
一、光色原理	116
1. 光的认识	116
2. 色彩的识别	117
3. 色光、色料、色混、色环	118
4. 色彩分类	120
5. 色彩三属性	121
二、色彩的属性关系表示方法	123
1. 蒙塞尔色系表(蒙氏色 立体)	123
2. 奥斯特瓦德色系表	124
三、色彩感觉与色彩心理	126
1. 冷暖色彩感觉	126
2. 兴奋与沉静色彩感	126
3. 色彩的前进感和后退感	126
4. 色彩的膨胀和收缩感	127
5. 色彩的轻重感	127
四、色彩的联想与象征	127
第二节 图案色彩构成与配色训练	129
一、色彩构成原理	129
1. 平衡	129
2. 对比	129
3. 节奏	129
4. 渐变	129
5. 统调	129
6. 分离	130
7. 打散	130
8. 重叠	130
9. 空混	130
二、图案色彩的采集与构成	130
1. 师造化(大自然)色彩	130
2. 间接的色彩采集	130
3. 按照色环、色立体规律 自制色彩库	131
4. 记忆意念(包括梦幻)获得 的色彩印象	131
三、色彩对比构成	131
1. 色相对比构成	131
2. 明度对比构成	131

3. 纯度对比构成	132
4. 综合对比构成	132
四、色彩调和构成	132
1. 明度调和构成	133
2. 色相调和构成	133
3. 纯度调和构成	134
4. 伊顿色彩调和论	134
五、色彩形态与替换构成	135
1. 色彩形态点线面替换构成	135
2. 色彩形态位置替换构成	135
3. 色彩肌理替换构成	135
4. 色彩空间混合叠置构成	135
第三节 装饰色与流行色	136
一、装饰色彩	136
1. 装饰色彩的特点	136
2. 装饰色彩应用技法	137
二、流行色	137
1. 流行色概念	137
2. 流行色兴起因素	137
3. 流行色的演变规律	138
第四节 本章要点和教学方法 提示	140
第七章 图案色光构成教学	142
第一节 光功能的认识	142
第二节 光构成的教育与应用	143
第三节 光构成原理	143
第四节 光构成的形态特征	143
一、点光源运动——光迹造型	143
二、钟摆摄影(pendulum photo)光迹	144
三、线光源钟摆运动光迹	144
四、电磁波(电脑、电视视屏示波设备) 的光运动构成	145
五、色光形态的反射构成	145
六、光点摄影构成	146
七、透射光的构成	147
八、色光多媒体空混构成	147
第五节 本章要点和教学方法 提示	148
后 记	220

序 言

近年来,有关图案理论的论著和资料性参考书籍陆续出版和读者见面,这对推动我国图案理论学术研究,拓展图案教学面无疑是有益的、及时的和必要的。然而,在我们这样一个幅员辽阔的国家,正处在社会文化科技进步与经济开始腾飞的时期,这类专业性基础理论与教学的著作书籍,也实在太少太少,尤其是比较系统的,较全面的,又有针对性的教学论著就屈指可数了。纵观中国历史,人才聚集,学者辈出。几千年文明史的积淀,给华夏子孙留下宝贵的财富,至今现代人尚在享受,并不断挖掘研究使之重放光彩。不管世人对历史抱以何种观点和态度,是褒是贬都无碍于继往开来,历史是不可否认的事实。当然,现代文明的超时空高科技、高速度运转的信息社会,又给现代人(尤其是学者们)提出了古今中外融汇贯通过程中求新发展的难题,图案的现代化教学就是其一。

在我国,学校里正式开设图案课程教学,已经历半个多世纪。老一辈图案家陈之佛、雷圭元、庞薰琹等从30年代起,就作出了卓有成效的图案教学和理论研究的开创工作,也给后代的教育工作打下一定的基础。然而,由于历史原因和政治变革、经济落后等诸多因素的制约,图案教学也长期相对地处于比较单一基础的知识传播阶段。20世纪80年代以来的十多年,中国的政治、经济、文化、科技都发生了巨大的变化,促进了文化教育的发展,也给图案教学提出了新的要求和历史的反思。

“温故而知新”其哲理对人对事对历史的认识,我们都可能会从中悟出某些有益的经验教训。尤其是经过较长时期的反复实践,以及现代文化艺术与科学技术国际间的交流以后,再来“重温过去”会使我们较清醒地认识历史,立足现实,展望未来,摆正我们发展的坐标和方位,得到长足的进步,从而顺利跨进新世纪的征途。图案教学也不例外,20世纪30年代至90年代初,图案教学从研究历史、传统、古埃及古希腊到与西方现代设计理论的结合,图案事业的面貌和内涵已在发生新的变化。第三次工业革命的浪潮,使时代急速进步变化,给图案教学产生的巨大冲击波,首先体现在信息社会视觉传达的多媒体和高科技上。它具有的快速准确与灵活多变的特征,在很多领域开拓了新的图案设计思维及手工技艺的表达方法和途径。迫使图案观念现代化和重新研究全方位的图案教学构架。

基于这种过渡的图案教学现状的反思与“温故”,针对目前和未来图案设计教学,作为一个综合的基础,我们编写这本《现代图案教学》,增补了过去图案教学中未涉及的空间。如立体图案与构成,光色构成与现代图案的章节。尽管它只是基础教学,然而没有基础是无法建起高楼大厦的;虽然它还不完善,但完美的东西总是由不完善开创的。我们将这本小书奉献给青年读者和从事图案设计教学的同行和朋友,但愿能为开始加速前进的我国图案设计教育的航帆推波助澜,为辽阔国土多开“育苗”的成才渠道作出一点微小的贡献。我们想,这也是湖南美术出版社主持出版“工艺美术设计丛书”邀请我们编著此书的目的吧。

编著者 1995年8月于广州

第一章 图案教学概述

第一节 什么是图案

图案教育家陈之佛先生 1928 年提出:图案是构想图。它不仅是平面的,也是立体的;是创造性的计划,也是设计实现的阶段。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中,对图案的定义综述为:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样,装饰纹样等方案的通称。”

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释:“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”(上海辞书出版社)

吴山先生等主编的《中国工艺美术大辞典》对图案解释:“广义指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹饰的设想,在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,绘制成的图样。狭义则指器物上的装饰纹样。”(江苏美术出版社出版)

柳维和先生在基础图案讲座中,对图案的概念是这样讲解的:“什么是图案?严格地说,图案是一个多层次涵义的概念。一般讲是指装饰在各种生活日用品、工艺品、建筑物上的纹样组合,是由形象、色彩、结构三者构成的设计方案。例如各种纺织品上的花纹,保温瓶、陶瓷器皿外表的纹饰,壁纸上的纹样等等。此外还包括各种日用品、工业品的造型设计,是由装饰纹样(包括构成)、色彩、立体形态构成的方案,如餐具、灯具、家用电器、汽车等的造型设计图。”(《图案》第一辑,轻工业出版社出版)

对图案含义的理解,在近几十年来的有关论文和著作中,均有类似的论述,这里不一一列举,但是我们可以从中得到以下几点共识:

1. 图案是以美的规律图形或设想(如民间艺人的创作意匠)表现出的造物方案,或构想设计蓝图。它是精神的,与时代和谐的,具有审美功能的视觉艺术。
2. 图案所构想的造物方案又是具体的,涉及人类衣、食、住、行、用、娱乐环境等方面的物质创造,因此它又是物质的,受工艺、材料、生产等条件制约,与时代相和谐具有实用功能的物质文明。
3. 图案是功能与审美相结合的设计艺术,具有物质和精神的双重属性。所以图案也规范和引导着人们的物质精神和心理要求,伴随并帮助人们建立新的生活方式和生活秩序。
4. 图案涉及人类生活的深度和广度,随着时代的进步而变化,因此社会经济、文化、科技、

地域民族民俗的变化是图案发展的根本因素。

5. 图案不仅是平面的,也是立体的;是装饰的,也是造型的,是相对静止的,也是运动的创造性空间设计。因此它具有广义的创造性设计内涵。

西方工业革命以后的装饰艺术(Ornament 或 Decoration)、工业设计(Industrial Design)、建筑装饰(Architectural Decoration)、环境设计(Environmental Design)、工艺品设计(Arts and Crafts Works Design)等都统以 Design 称“图案”。然而“图案”一词又引译自日文,其意与汉语“意匠”图样相似,日本人 20 年代后紧追西方“包豪斯”,接受迪赛英(Design)观念,因此,传入我国的现代“图案”概念,实际上已具广义的“图案”(包括设计)内涵。

综上所述,我们可以把“图案”的概念归纳为:图案是泛指对某种器物、环境、空间形态的造型、结构、色彩、纹饰的预先设计,为了一定的实用和审美目的,在当代经济、文化、科技、工艺材料、生产和流通条件制约下制作的图样方案。

第二节 图案分类

“图案”既然是一个涉及广泛领域的学科,因此类别也是繁杂的。为了教学和研究的系统性,使之更科学、更明晰,我们把图案从不同的角度去划分类别,并列表示意,可以看出它们的纵横关系。

一、从空间形态分类:

1. 平面图案(二度空间)如纺织品花布图案,印刷装璜等。
2. 立体图案(三度空间)如日用器皿,家具,建筑装饰等。
3. 综合图案(二度和三度空间结合)如橱窗、室内装饰等。

二、从时间状态分类:

1. 静态图案

静态图案即,相对处于静止状态,不受时间变化而改变其物质和精神功能。它是处于相对静态之中,如建筑装饰、大多数日用品工艺品等。

2. 动态图案

即时间变化中相对运动所构成的图案形态——变换形式、色彩和纹饰产生的图案形象。如霓虹灯饰,建筑室内、橱窗彩光构成图案,大型电脑电视屏幕图案,大型环境庭园流体电动装饰图案,大型团体操、舞台表演的变幻图案等。

三、从形态构成分类:

1. 自然形态构成的图案

以自然(相对具象)的造型、色彩、纹饰组成的种类图案,如以自然的花鸟、动物、人物、山水设计的图案。

2. 抽象形态构成的图案

不以具体的自然形象(造型、色彩、纹饰)为对象构成的图案。如一些标志、广告、环境装饰中的抽象形、色、文字、平面和立体构成的图案。

3. 纯形态构成的图案

以纯形态符号,如点、线、面、体构成的平面、立体或综合的图案。如几何形体构成的门窗(古建筑)网格,家具,日用品造型等。

4. 偶发形态构成的图案

各种不规则的偶发肌理。如切断面的木纹、搅动悬浮水面的油渍、彩墨纹、纤维编织的印迹、玻璃板上彩色印纸移动的形态等等构成图案。

四、从应用范围分类:

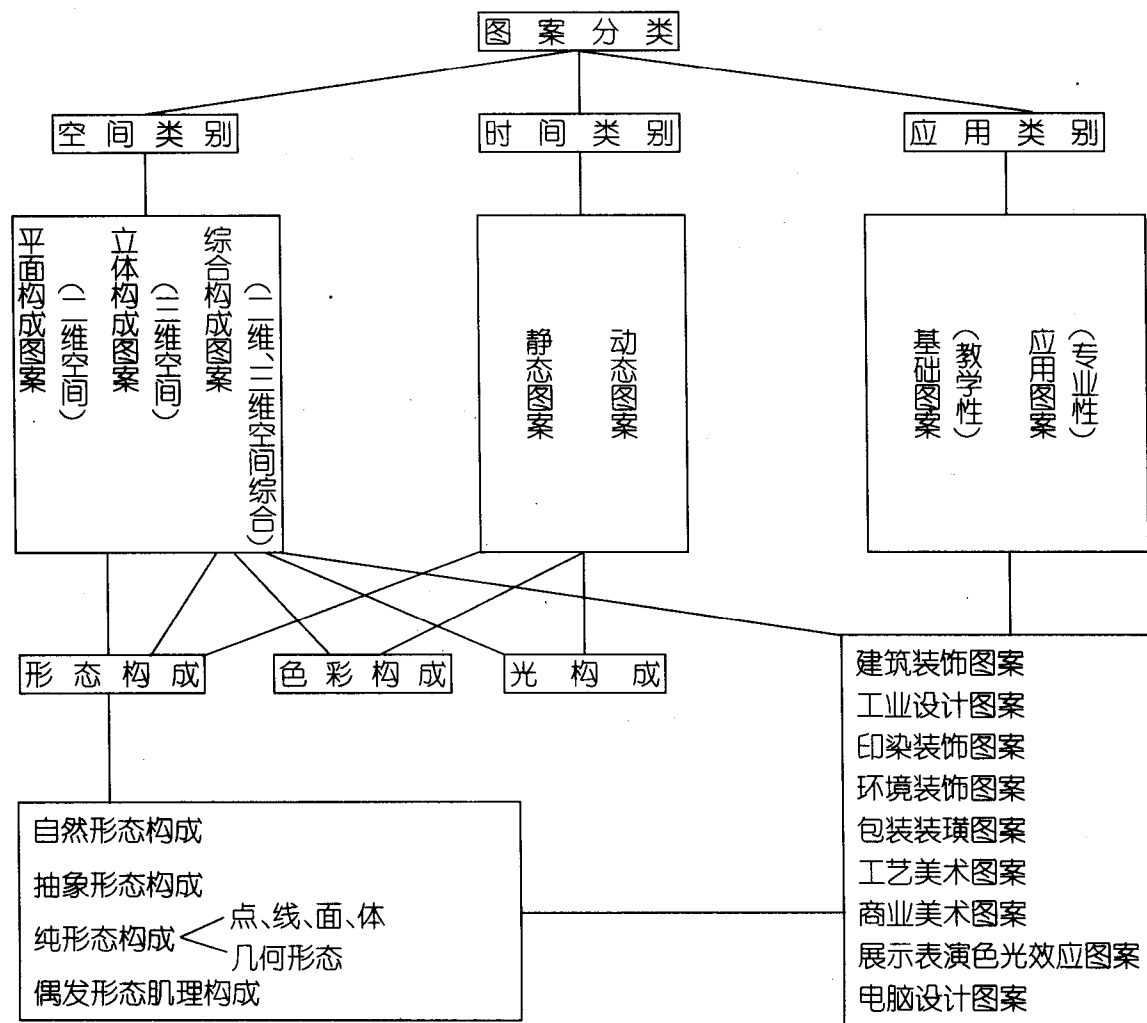
1. 教学性基础图案

旨在培养图案思维、审美能力和表现能力的图案训练,属基础范围,是应用图案的实验阶段。

2. 专业性应用图案

按材料、工艺不同的应用范围如建筑装饰图案、纺织印染图案、陶瓷玻璃图案、包装装潢图案、书籍装帧图案、舞台光效应图案、电脑设计程序图案等。

图 案 分 类 示 意 表

第三节 图案教学简介

如前面所述,“图案”是人类物质和精神文明创造活动的产物。

随着社会的进步,“图案”所涉及的领域也更深更广,逐步完善形成一门十分重要的学科。它直接影响着人们的衣、食、住、行、用、娱乐环境等方面的进步和发展。实际上在“图案”词汇形成并正式引用以前,人类的造物活动已涉及今天的“图案”事业,并在民间流传和发展,诸如建筑、日用器皿、服装、车船、手工艺品等方面的建造和制作,在它们“诞生”成为实物被人们享用以前,都必然有一个预先的构想(表现出来的和头脑里的)图形方案。在中国进行这些造物工作的有不同的“行业”,由被称之为“匠师”和“艺人”的人们一代代不断创建,一代代流传,在流传中继承,在创造中完善和发展。

“艺人”和“匠师”的学问传授,是以师承授艺个体的师徒关系形成“图案教学”的主要形式。经过长期的造物实践,上升总结出各行业所处时代比较实用的技法和造物理论,并在各匠师艺人们的言传身教中代代积累和发展。此外,中国历代创建积淀的悠久文明,涌现出许多举世闻名的伟大科学家、发明家、艺术家、文学家、教育家、思想家、政治家和史学家,由他们创建总结后著书立说流传给后代的人们,也构成了中华文明继承和发展的重要渠道,所以说中国图案史也是一部闪耀中华民族伟大精神的文明史。

然而,历史的向前发展,会使一些旧的观念和学术内容悄然让位或逐渐被淘汰。中国长期的封建社会和近代历史的变迁,“工匠”和“艺人”在社会上的地位低下,甚至被排行为“下九流”。文化人和教育家也得不到重视,“图案教育”长期只处于在民间师徒传授的轨道上发展。当然,这毕竟是分散的,不完整的,不系统的,也是不科学的教育形式和方法,并有谬误和封建的色彩。如拜师学艺的程序,学徒必须绝对服从师傅,超越师门学习或不从师教(指错误的内容和理论)被视为大逆不道的“反叛”门徒……似此自然阻碍了作为造物的图案设计事业科学地快速发展。

工业革命之后,机器工业发展较严格的分工构成了造物的新工艺流程,促使图案事业从“工匠”独立设计制作的框架中分解,派生为各类工艺学科。同时也促进了设计人才的培养,“图案”在学校教育中也相应得到发展。西方德国“包豪斯”学校在20世纪20年代所获得的成功,深深影响着整个欧美工业化的进程。二次世界大战后,广泛在学校教育中兴起“工业设计”专业(Industrial Design)。东方的日本明治维新之后也接受Design的设计思想,并从汉学中译意匠谓之“图案”,与设计共用,后来直接以日语“デザイニ”(Design)代替“图案”。张道一先生在《图案设计原理》一书的序言中指出,“图案”与“Design”不同之处在于Design作为动名词兼用,其内涵更为扩大,成为一种体现创造的新观念的整体思考。这是一个横跨于艺术和生产之间的新学科。张先生认为Design谓之“新”,不是指其性质,按其性质说,早在造物之初便具备了,而是指其内容,其中有很大成份是同现代科学技术相结合,是现代观念指导下的新的造物活动。

清末、民国初和20年代至40年代末的中国,正处于战乱关头,且不说“新”的Design观念和图案事业得不到发展,而且民族生死存亡成为首要大事。尽管如此,我国老一辈的图案家、工艺美术家们仍在艰苦的条件下,出国留学或潜心研究中华民族文化的图案艺术,把我国的图案事业推到新的领域。然而,中国50年代刚起步接触现代图案意识和设计实践时,却因国家工业生产和科学技术落后,长期受小农经济观念和教育体制的束缚,加上西方对中国的封锁,我国的图案教育与设计实践仍十分落后。但是可以肯定的是,此时期我国的图案教学已不再局限于

在民间“工匠”和“艺人”的轨道上运转,而是两条交叉的轨道:(1)民间传统的师徒传艺。(2)较正规的学校专业培训。前者有千年文化传统的授艺背景;而后者处于比较脆弱和徘徊的局面。中小学开设初级的“劳作图案”课,大学中也刚跨入应用图案基础训练,教学与社会发展在体制上、思想观念以及社会实践方面的脱节,所以学校图案设计教学也往往陷于“纸上谈兵”,或将“工艺美术”局限在手工制作狭小的范围。此后在60年代至70年代初,“教改”和“文革”运动中,批判“封、资、修”的同时,也批掉了一些有用的、在今天仍被视为优秀的民族传统图案。众所周知,“文革”时期图案理论和教学实践都必须冠以“革命”口号才能登台、出版,其余可以通行畅销的只是《革命大批判报头图案》、《美术字》、《实用美术基础》以及一些剪纸图案等实用技法。

当然,应该承认和肯定,新中国建立后相当重视工艺美术和图案设计的教育,也作了艰苦细致的工作。在全国发掘和恢复了业已失传、濒于消亡的许多中华优秀图案,并组建了许多研究所和工艺美术学校;专家和民间艺人结合,迅速扩大和深化了中国图案教育事业,打下了现代图案教学的基础;整理和出版了许多优秀的图案资料,不能不说是中华图案中之宝贵资料。然而限于中国特殊的历史条件,我们与世界发达国家相比,图案教学仍是十分薄弱的。

本世纪70年代末,中国恢复了学校招生考试和正常的教学秩序,重视基础理论、基础课程和基本技法的训练教学,各院校的图案教学也迅速得到发展。同时也在学术理论、科研和图案设计实践方面取得相应的成果。但就总体来说,仍是老一辈图案教育家和工艺美术家的学术思想、教育经验的系统化和实践的升华。在此基础上各院校的图案教学还广泛地尝试与社会生产实践相结合,力图在思维方法和构成方法上走出一条“新”路。图案教育工作者们意识到,仅有“一对一的写生变化”和传统图案的临摹以及几何图案教学,已不适应社会快速发展的需要。正如姜今先生在《设计艺术》一书中指出的“中国的图案教学(也包括设计)搞了半个多世纪,是前人从国外引进具象的‘写生变化’的方法,和我们古代纹样的变化相结合,解决了自然形态设计中的运用。但是……还没有解决具象的变异问题,更没有解决从具象转化到抽象的问题。”

80年代中国的“改革开放”,不仅把中国这个有几千年文明史的世界人口大国引入现代化的航道,同时也带来了科学技术与经济高速发展的势头,文化艺术教育的连锁反应首先表现在学术思想的活跃,以及多元化知识交叉的迅速发展,反映在图案领域中最突出的是,70年代末引入的“三大构成”(平面、色彩和立体构成),迅速在各院校以“新”面貌或新概念进入课堂,甚至在一些学校中很快成为图案设计课教学的主干。大部分院校图案教学都在“写生变化”为主的基础图案中增加“三大构成”内容,二者并列教学。

由于“三大构成”更多体现为抽象的数理的逻辑思维创造,而传统的中国图案教学则更多地体现为感性的具象的形象思维创造,虽然二者在理论和实践方面都具有广阔的天地,但不论是单一的或并列的教学,在图案教学的思想、理论、学术研究和现代实践方面,都无疑带来了空前的“百花齐放”和“百家争鸣”的活跃局面。

1982年4月,在北京召开了全国高校工艺美术教学座谈会,除总结交流了我国工艺美术教育事业发展的经验成果之外,会议中也明显反映出在学术理论研究上的活跃势头,实质上贯穿着作为工艺美术教育的支柱——图案设计的内涵、理论和现代化进程中如何对待传统文化和外来文明的精神。这个问题在经历了几年“开放”政策的实践后,各院校都有自己的认识和实践。“争鸣”是必然的,看法不同是正常的,寻求“统一”认识也是相对的。

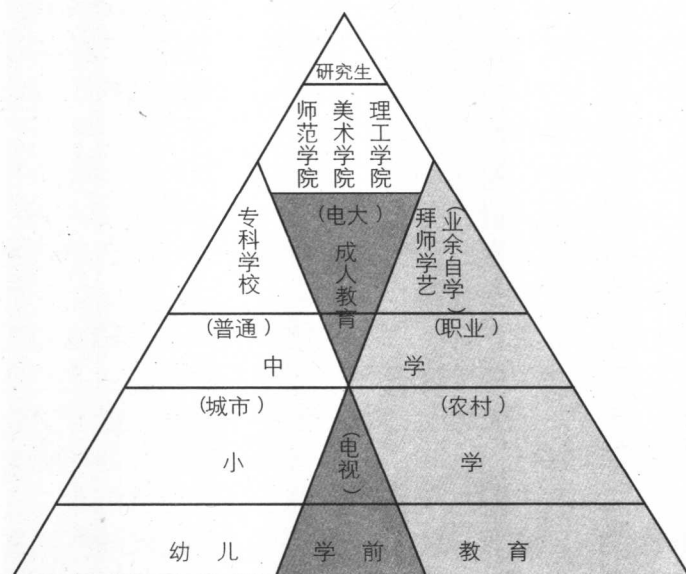
为了促进图案教学、学术理论和实践向更深更高层发展,浙江美术学院、苏州丝绸工学院和南京艺术学院等几所院校首先自发“联谊”,组织了“民办”图案教学座谈和图案理论研讨

会。随后在全国其他院校产生连锁反应,纷纷要求加入到这个研讨的行列中来,促成了第一次全国性的图案理论与图案教学研讨会于1987年在北京召开。会议集中对“开放”以后,“图案词意”及“Design词意”的内涵讨论,同时与会者大量的论文反映不同侧面图案教学改进的实践意见。第一次北京的图案研讨会无疑是一个良好的开端。必须指出,把图案教学和图案理论研讨推到全国更广泛的地区和更深的学术领域,是与各院校图案教学工作、社会图案理论与工艺美术工作、出版舆论界积极支持分不开的。尤其是原《图案》杂志(轻工业出版社出版)和更名后的《图案家》(文艺出版社出版),自第一次图案教学和理论研讨会召开以及后来几次会议的继续,都直接由该杂志出面联系参与策划和组织工作,使后来相继在南京、重庆、成都召开的第二次、三次、四次高校图案教学座谈会和图案理论研讨会取得丰硕成果。参加会议的代表面也更广泛,有来自全国东、西、南、北、中地区的艺术院校、师范院校,理工科综合大学的设计学院等涉及图案设计教学的系科,沟通图案教学和理论研讨的交流渠道,《图案》杂志也成为图案教学、图案工作的喉舌和“争鸣”的园地。这是一块十亿人口大国图案教学与理论研讨的“宝地”。对于产生这个局面所作的一切努力,大家都十分感激。

应该说中国图案教学在“改革开放”后所形成的这个局面,是历史的必然。当今的世界已进入到高科技、高速度竞争的信息社会。我国科技的发展和经济的腾飞,物质和精神文明的建设已不可能在封闭的情况下进行,必须奋起直追,赶上这个时代的潮流,在竞争中求发展,图案教学也理应如此。

二十世纪九十年代,图案教学实践的焦点已转入“多元化”和“全方位”。即在弘扬中华民族传统优秀图案精华的同时,谋求在新的科技与文化结合新观念变化中发展,积极吸收国外现代设计观念和先进经验融为中华现代文化。图案教学不仅是传授传统理论和技法,而是重在培养具有民族文化素质、善于用现代设计思维进行创造设计的综合型人才。这些人才立足的是中华文化,而放眼于世界文明。现在的百家争鸣是一个历史进程,只有经过一定的实践——认识——再实践之后,相信21世纪的图案理论与图案教学会上升到一个具有中国特色又具现代先进文明的新轨道,图案教学的结构层次也已日趋完善。

下为我国现行教育体制阶梯结构中的美术与图案设计教育层次关系示意图。

第四节 图案教学的任务

尽管“图案”涉及面越来越广,但从教学的角度,我们始终必须抓住一个核心——培养和提高受教育者的图案审美素质、创造与设计思维能力、图案语言的表现能力。这三个方面的综合训练,也是图案教学的中心任务。

如果我们把图案教学视为一个系统工程认识的话,那么图案教学的任务可以按初、中、高三个阶段。大致可划分为普及性的图案启蒙教育;中级基础性图案教育;高级专业性图案教育。三个阶段的任务不同,但培养图案的审美与创造思维却贯穿始终。我们曾经在《再论全方位图案教学的思考》中指出:现代图案教学,应把重点放在培养学生的图案审美与创造思维能力上。具备了图案的“语言”要素,也就具备了用图案语言“说话”和表达自己创造意识的条件。掌握了图案设计的思维方法,就可以自由地展开创造现代图案文明的翅膀。

陈之佛先生在《图案 A、B、C》中说:“只有具备美和实用二种条件后,才能构成图案”。图案教学中心也是建立在具备图案的审美素质和设计思维基础上的。这里的设计思维,是以现代审美观念、创造意识的针对性和实用性为前提的。

具体的说,学校的图案教学,是作为一门基础理论向现代专业设计思维过渡的实践训练,它是为发展中的图案专业设计奠基的。图案教学不应(也不可能)代替具体的各专业工艺设计。张道一先生在《图案概说》一文中指出:“图案贵在意匠。在体现形式美的规律上,图案可以说是最直接、最明显的。因此,在学校里,它是学习工艺美术的必由之路,也是训练基本功的一种主要形式”。诚然,张先生这段话,道出了作为图案教育系统工程中基础图案部份的性质和作用。他把基础图案教学的具体任务归纳成以下几个方面:

1. 透过工艺制约,认识装饰艺术的共性;
2. 培养和提高意匠的想象力和表现力;
3. 综合研究中外古今的装饰纹样,提高艺术的鉴赏能力;
4. 掌握和运用形式美的规律、法则;
5. 研究纹样的造型、构成、组合的色彩以及器物成型的线与形;
6. 从生活和大自然中吸取养料,积累设计素材。

——(摘自《第四次高校图案教学座谈会、图案理论研讨会论文集》)

为了使我国现行的图案教学结构,纳入到从幼儿、小学、中学基础图案启蒙教育和中高级专业设计应用图案教育以及研究生教育的系统工程轨道,我们必须认真研究和总结古今中外的图案理论优秀成果,并着眼于几代人踏实的工作,才能实现现代图案教学的先进性、科学性、创造性与快速反应的适应性。我们必须把这个系统工程的起跑线划定到“从娃娃抓起”。既然可以培养出儿童“小书画家”、“小运动员”、“小棋手、象棋大师”……何以不能培养“小图案家”?相信经过这样的努力,进一步搞好中高级图案系统教育,在这片幅员辽阔,有着几千年悠久文明的中华大地上,会建起通往世界最先进的图案设计高速通道,而使我们的图案设计教育保持领先的地位。

第五节 现代图案教学的特点

当今时代,人才培养的一大特点是具有先进性、科学性、创造性和快速反应的适应性综合型人才。图案教学也必须体现这样的特点。

具体的说,现代图案教学中应体现下面几方面:

1. 应注重时代发展的动态和导向(物质文明和精神文明创造活动中的演变与发展)。保持图案教学的审美观念、设计思维和创造训练要与社会发展合拍,并能有所预测和超前的研究活动,谓之“先进性”。

2. 尽可能地利用现代化科学技术,如电视、录像、幻灯、激光技术、电脑等现代化实验设备来进行图案设计教学。即使是民族的古代传统知识的教育,也将会在科技先进的设施条件下辅助教学而获得高效益的成果。此外也应充分体现在教学内容与程序上丰富多样,但并不杂乱和重复,这谓之“科学性”。

3. 不论在初、中、高级的图案教学中,各阶段都是一个光彩夺目的创造意识所体现出来的图案世界。不同年龄,不同民族、不同文化氛围的图案教学都富有时代特色(包括用现代观念去反映的古代传统图案),谓之“创造性”。

4. 时代的发展,已远离古代文明,被保留的是作为民族历史篇章的光彩和为现代人研究的文物,或者是为现代人重新改造(发展)后所利用的民族文化。现代图案更多的是变化快——朝多元化、综合性衍生的专业“多面体”深化。开放的中国已处在世界文明发展的高速度、运转快的信息社会大空间,图案教学不应以个别的具体的专业化图案为局限,而是在规律性共性的基础上,寻求“多面体”延伸的专业变化,这就是快速反应适应性特点。

第六节 多元化的现代图案教学趋向

前面图案教学简介中已提到,在封闭了几十年(严格地说中国的封闭是从元以后的明、清延续对外的自我封闭),20世纪初及50至70年代西方对中国的侵略和封锁,中国对西方的防范自闭,中国的教育(包括图案)是建立在继承和批判过去封建社会文化艺术的基础上,自我完善和自我发展的传统模式。历史和现实告诉我们:“封闭”除了保持一个相对单纯平稳的精神和物质空间之外,对人类文明的进步是没有多少好处的,是违背历史发展规律的。“开放”的空间虽是相对的,但有利于各民族的交流、进步,在竞争中发展,这是主流。当然,会冲击原来封闭的传统秩序。一当大门敞开,犹如江河溪流汇涌一起,必然会产生一个新的运动格局,泾渭交界之处的通道上,往往混浊不清。但这个新的格局是必然的,我们也无需在泾渭交流处,立即划清谁是“中国的”,谁是“外国的”。在流通变化的新格局中会相互取长补短,相得益彰。既然流入中国大地的外来文化技术不可避免,那么经过融合后较长期的过程,也必将会作为自己的资源而装点中国大地。我国汉代唐代的图案艺术,反映在建筑装饰、壁画、唐三彩陶瓷、丝绸服装以及审美观念、宗教文化等方面,都明显地吸收“消化”了外来民族文化,成为中华文明的一部分流传下来。

因此,在一个时期内,全国已经出现并持续进行的多元化图案教学是必然的。图案理论家,工艺美术家以及各院校图案与设计教育的同行,都在这种新格局下反复实践,“百花齐放,百家争鸣”,各具特色,各有千秋。目前尚不可能有一套“放之各院校而皆准”的图案教学统一计划大纲与教材,但大体是“双轨”并行的图案教学居多。即中国传统的图案构成理论、形式法则与写生变化的基础图案和西方的构成设计理论与形式(常称之为平面构成、色彩构成、立体构成)同时编排上课,谁也不取代谁,自成一体,但目标却是一致的,犹如一列火车两边的车轮运行在同一线路的两条轨道上一样。