

21世纪高等院校规划教材

DESIGN

传统图形语言

李爱红 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

21 世纪高等院校规划教材

传统图形语言

李爱红 著

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

传统图形语言 / 李爱红著. —北京: 北京理工大学出版社, 2009. 6
ISBN 978 - 7 - 5640 - 1823 - 8

I. 传… II. 李… III. 构图学 - 高等学校 - 教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 180221 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / [http:// www. bitpress. com. cn](http://www.bitpress.com.cn)

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 / 6.75

字 数 / 175 千字

版 次 / 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

责任校对 / 陈玉梅

定 价 / 28.00 元

责任印制 / 周瑞红

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

现代设计艺术学科具有极强的理论性、实践性与实用性特征,作为这个学科的21世纪教育,构建创新教学体系与培养实践能力无疑是其改革的大趋势。

我们邀请了国内具有丰富的教学及设计经验的一线教师,从设计行业的视角出发,通过对构架、内容、编写方式等诸多方面的深入探讨,最终期望实现“优秀教材+优秀教学=优先就业”的目标,为学生量身定制出贴近行业、注重实践的设计教材。

本套丛书特点如下:

1. 贴近市场与企业的需求

本套丛书从设计实践的角度,突出学生需要的知识结构、知识要点和知识深度,并在所选案例中融入作者丰富的设计经验,深入浅出,与理论内容相互呼应,最大程度地贴近市场需求,使学生既掌握本专业较前沿的知识与创新能力,又能将所学知识在实践中灵活应用。

2. 突出内容的新颖性

本套丛书内容上的新颖性主要体现在以下方面:新的专业理念,如面向市场,结合企业,结合地方经济发展需求的教育理念;新的案例,如近期的参赛作品、设计项目、热门话题等;新的专业技能技巧等。每一章末的思考题,也作了精心的编排,以期更符合目前的教学特点,更有利于学生的能力培养。

3. 引用企业成功案例

设计案例教学法是应用学科教育的一个实用方法,

案例教学法充实了课堂的教学内容和丰富的教学信息,并以生动、贴近生活的案例调动了学生的设计思维积极性与求知欲,使教学达到一个更完善、更合理、更科学的结构与体系,促进设计教学的改革。本套丛书有一个突出的特色就是引用了许多业已成功实施的实际案例,这些案例多数选自本套教材的主编、参编者或设计企业在实践中参与设计的探索与应用,缩小了社会实践与课堂学习的距离。

4. 强调可读性与应用性

本套教材突出应用性、通俗性和趣味性,可读性强,易于掌握和入门,结合课堂讲授学生收获更大,体会更深刻,有效地提高了设计教学的质量与效率,使传统的教学模式从教学内容、教材与教学方法上都有不断的更新与改革。

本教材集中了许多院校教材与教学改革的经验与成果,体现了设计教学的发展方向。

在现代国际潮流中，现代设计有大趋同的趋势。现代设计似乎处于一种个性化设计语境的缺失状态。而这种潮流一旦大统一，那将使现代设计走向末日。因为当现代设计缺失了民族性与个性，那国际潮流又能朝什么方向发展。而中国的现代设计肩负着传播中国文化的使命，设计师们在传承传统文化、复兴本民族文化的进程中有不可推卸的责任。创造现代的新民族图形语言，将民族的文化艺术表现在现代设计中，能唤起国民对来自自身文明的亲切记忆，而这些宝贵的记忆正是民族文化复兴的星星之火。

中国的现代设计发展历程短暂，真正时间只有二十几年，晚于西方近半个世纪。中国的现代设计还没有形成自己的体系，也谈不上从某种主义到另种主义的过渡，所以西方的现代主义或后现代主义对于中国现代设计都只是吸纳与学习，并没有参与进去。虽然借鉴与吸纳使我们迅速成长，但在这种迅速成长的外表下，需要我们清醒与深思：在我们的现代设计中，我们的本土文化在哪里？我们的民族个性在哪里？中国的现代设计对本土文化的陌生与无力驾驭，让我们感受到了本民族传统文化在我们这一代人中的缺失。“对国学的淡漠，那种对本族文化的认知力、消化力和创造力已经到了退化的边缘，一种文化的‘厌食症’迷漫，取而代之的是对西方文化的崇拜，它已经

成为了社会的常态。”（摘自《岁寒三友》中的《“心”、“言”、“图”、“物”、“境”——中国传统图形与现代视觉设计关联问题的思考》，宋建明，山东画报出版社 2005 年版）由此我们认为我们对传统图形的遗忘是缘于内心对中国传统文化的淡忘。

中国的现代设计缺乏具有民族特点的原创图形语境，这是中国目前的视觉设计中亟待解决的问题。传统图形作为一种具有民族个性的图形语言在今天的国际设计潮流中逐渐显现出它的魅力。

中国传统图形在现代视觉设计作品中表达了中国传统文化的特质。每一个传统图形都包涵了一份传统文化意境在内，都能勾起国人的民族情结。因此对传统图形的表现，就是对传统文化、传统习俗的宣扬。中国传统图形对中国民族文化意境传递的同时，还传递着美好的祝福寓意，并隐含了深层的精神象征。中国传统图形讲究“图必有意，意必吉祥”。这源于百姓对美好生活的追求，因此会对图形赋予美好寓意，这样便出现了中国传统图形的吉祥观念。传统图形吉祥的内容十分丰富，有纳福迎祥，驱邪避恶，多子长寿，升官发财等，同时相对应的吉祥造型也是类别繁多、造型丰富。

中国视觉设计走向世界，必须具备“中国味”，这是中国视觉设计的身份标志。中国不同民俗、不同区域、不同时代，造就了丰富的传统图形语言，这些丰富的视觉符号将唤醒中国本土设计走向世界，成为代表中国文化的视觉设计。

将传统图形运用于现代视觉设计，不应是仅做表层的视觉装饰。我们曾经有许多运用传统图形元素创作的平面设计作品，大多只是对传统图形的复制与“转载”，或只是简单的加工与拼凑，并没有真正对传统图形进行再创作，更没有将传统图形所深含的中国文化精神表现在现代设计中。传统图形要真正运用于中国视觉设计，必须将传统图形作为一种承载深厚文化底蕴的视觉符号，作为一种设计动力融入作品中，使其真正成为中国视觉设计的原创力。“中国之‘图’（或称‘图式’）是传统文化精神使然的。它被注入一个民族传统审美理想，它的造图方式、

图所呈现的类型和图式的效果,是这个民族的工匠经过长期劳作、累积和高度提炼的结果。”(摘自《岁寒三友》中的《“心”、“言”、“图”、“物”、“境”——中国传统图形与现代视觉设计关联问题的思考》,宋建明,山东画报出版社 2005 年版)因此,当中国传统图形真正渗透到中国视觉设计中时,应该表现为中国视觉文化所特有的一种意境、一种精神、一种智慧、一种民族性。

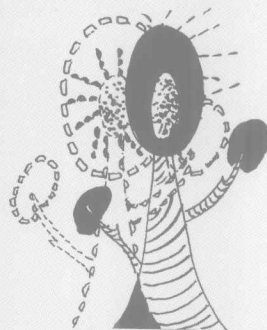
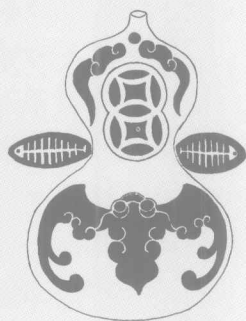
中国传统图形要真正融入中国的视觉设计,必须经历图形语意的转换,将寓意丰富的传统图形转化为具有民族特色的现代图形。然而这种转换的过程并不是短时间内能完成的,它需要我们这一代人集体提高对传统文化的认知能力,同时,还要有极富创造力的现代设计意识。

现代视觉设计需要极强的原创力,这种原创即表现在对现代自然物的原创,也包括对传统图形的原创。对传统图形的原创,必须在传统图形的图式和形态上进行重新分解,提取其中关键的元素并且选择最贴近现代人的形式语

言重新组合,这样才能做到“革古鼎新、古今融合”。

因此,要将传统图形真正融于中国视觉设计,必须充分认知本民族传统文化和传统习俗,将传统图形完完全全置于现代视觉设计语境中。中国文化是崇尚自然,崇尚顺应自然,崇尚天人合一的;中国的视觉设计同样讲究顺应自然,兼容并蓄。中国视觉设计从“中体西用”到“洋为中用”,再到“古为今用”。顺着这条脉络,中国的视觉设计承袭传统,兼容现代,终将体现出鲜明的民族个性,适应现代国际潮流。

第1单元 传统图形的认知	001
1.1 图形与图案的认知	002
1.2 历代传统图形的认知	003
1.3 吉祥图形的认知	021
第2单元 传统图形的构图法式	033
2.1 单独式	034
2.2 连续式	038
2.3 适合式	041
2.4 太极图式	045
2.5 罔形图式	048
第3单元 传统图形的造型原理	051
3.1 提炼净化, 想象再造	052
3.2 打散转换, 无中生有	056
3.3 空间制约、适形造型	062
3.4 异物同构, 共生造型	066
3.5 矛盾空间, 共享造型	069
第4单元 传统图形在现代设计中的运用	073
4.1 应用于平面设计	074
4.2 应用于立体设计	082
4.3 应用于空间设计	092
后记	100
参考文献	101

传统图形的认知

传统图形的认知

1.1 图形与图案的认知

1. 图案与传统图形的意义

知识点

图案是一门历史悠久的艺术样式,在中国有多种称谓,如装饰、纹样、花样图形等。日本称图案为“意匠”。20世纪60年代初雷圭元先生对图案做了较全面的诠释:“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,装饰纹样等方面的通称。”由此,我们通常将图案归类到装饰艺术中。图案讲究装饰美,强调保留原型,在原型的基础上进行装饰变化,因此图案的功能主要是用作器物上的装饰。

而图形的定义却是被界定在另一个领域——设计领域。图形是人类认识和改造世界的一种视觉手段。“所谓图形,指的就是图而成形,正是这里所说的人为创造的形象。其中最主

要的,当然是指为科学和技术、设计和艺术,以及为社会其他需求服务的形象。”(《图形与意义》尹定邦,湖南科学技术出版社)图形的主要功能就是传达信息,图形的设计讲究的是新造型的诞生,强调对原型的突破,强调创新的构思,同时更追求图形内在的含义,追求传达深层的信息。图形中装饰的作用只是其次的。

训练方法:

进入现实生活中,用拍照的形式找寻实际的图形与图案的案例,体验图形与图案在功能上的不同之处。

训练习题:

选择有代表性的传统图形进行临摹,A4纸大小,黑白稿,共10张。

2. 传统图形与现代图形的语境

知识点

传统图形是将传统图案运用于现代设计时更准确的称呼。传统图形可以从原始岩画开始算起,古代岩壁上的岩画图形的创作是一个由模仿原型到相对创作的过程,这一个由模仿到创作的进化过程正是传统图形向现代图形的进化过程。因此传统图形和现代图形的语境是完全不同的两种语境。传统图形到现代图形的过渡,其实质也代表人类精神世界的成长,代表了人类运用图形符号表达内心世界能力的不断成熟。

传统图形的构成元素可以是形式元素,也可以是意象元素。形式元素,即图形的造型和构成形式;意象元素,即图形的精神内涵、审美情趣、风格特色。对于传统图形的继承和创新,关键是处理好“形”与“意”的关系。

现代图形具有表现现代文化的认知与象征的能力。现代图形可以通过各种途径,尤其是现代数字技术,快速地将信息传达给人们。现代图形传达信息的方法有象征、隐喻、直喻等,或通过图形化字体表达信息。现代图形的设计更多考虑图形意义的准确传达,现代图形的意义传达不仅包括图形内涵本身,还包括图形意义的外延,比如一座房子图形可以表达家庭、安全等含义,从外延上也可延伸到与之相关的居住环境。现代图形不仅在技术制作上不断求新,在意义扩展上也精益求精。在传统图形的功能逐渐向现代图形靠近的今天,传统图形与现代图形的区别仅局限在文化内涵与造型手段上。

训练方法:

针对应用于现代设计中的传统图形和现代图形进行收集与分析,体验传统图形和现代图形的各自不同的造型方式和文化语境。

训练习题:

通过各种途径搜集从传统图案演化而来的现代图形。

1.2 历代传统图形的认知

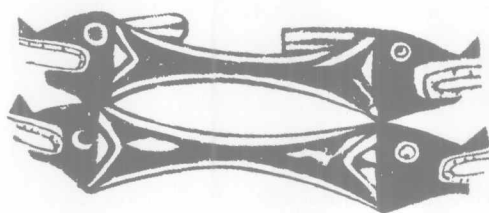
1. 历代动物图形

知识点

新石器时代的彩陶图形:

新石器时期的彩陶图形是中国传

统图形的起源,彩陶图形种类繁多,至今已发现数万种。学习历代动物图形首先从彩陶中动物图形开始。彩陶中动物图形的形成受当时渔猎生活的影响,原始人接触动物的机会比植物多得多,尤其是鱼类。彩陶中涌现大量的优秀鱼纹,如人面鱼纹、单体鱼纹、双体鱼纹、三体鱼纹,以及不同的鱼纹组合。彩陶动物图形中,除了鱼纹,还有蛙、鸟、鹿、狗、羊纹等,这些图形都运用了高度概括的造型手法,创造出了简洁、精练、生动的装饰风格。

双体鱼纹

蜥蜴纹

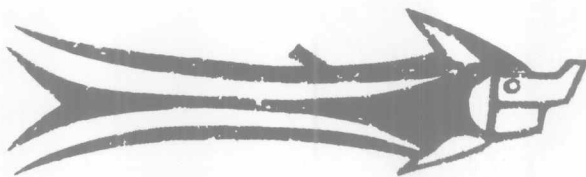
青蛙纹

人面鱼纹

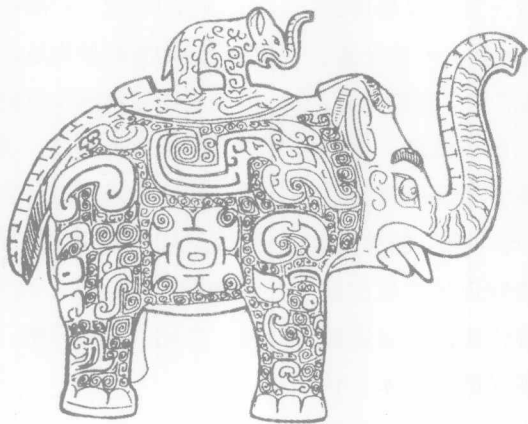
鹿纹

单体鱼纹

商周时期的动物图形：

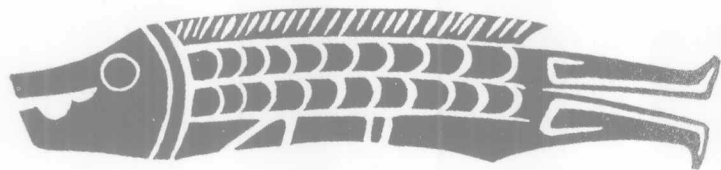
商周时期的动物图形造型手法独特，结构严谨，一改彩陶图形淳朴、活泼的艺术风格，以威严、神秘、深沉为主要特征。商周时期青铜器中主要图形就是动物图形。青铜动物图形又分两大类，一类是想象中的动物图形，另一类是现实题材的动物图形。想象中的动物图形如饕餮、夔龙、夔凤。饕餮图形由左右对称的兽面组成，其中有鼻、大眼、大嘴、双角，露出尖利的双齿，面目狰狞，突显出神秘、恐怖的氛围。夔龙夔凤是另一对与龙凤相似的怪兽，呈侧面状，独角独足，两夔龙相对组成一饕餮图形。现实题材的动物图形有象、鹿、鱼、鸟、犀牛等图形，这些动物图形风格拙朴纯真，反映了人类崇尚淳朴自然的天性。

象纹

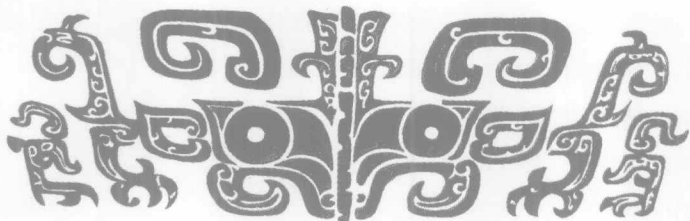
青铜鸟纹

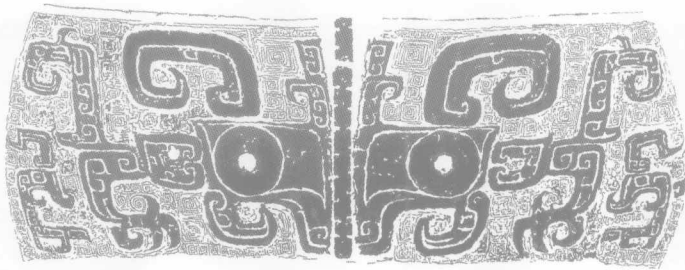
青铜鱼

青铜鸟纹

饕餮纹

饕餮纹

青铜鹿纹

春秋战国时期的动物图形：

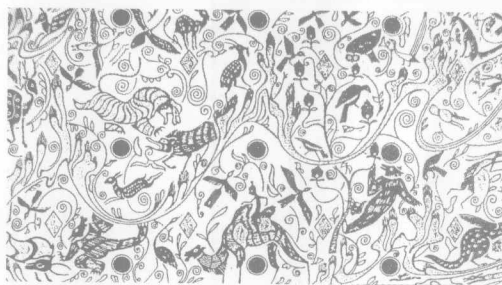
春秋战国时期动物图形中典型的有龙凤、麒麟、凤鸟等。春秋战国时期的动物图形清新、典雅，又不失浪漫气息，这种自由、活泼、轻快的风格正好赋和了当时文学、思想等领域的艺术特征。

刺绣凤鸟纹

龙

汉代金银狩猎纹铜车饰

汉代动物图形：

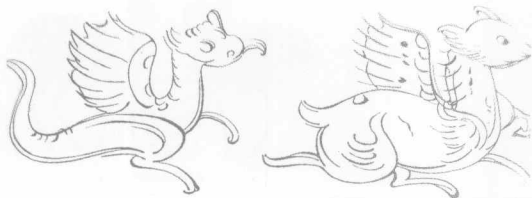
汉代动物图形中最具代表性的就是四神，四神即青龙、白虎、朱雀、玄武，代表四季节和四方位。青龙代表春季和东方；白虎代表秋季和西方；朱雀代表夏季和南方；玄武代表冬季和北方。这四种动物图形中，只有玄武是由龟和蛇两种动物组成。四神是圆形适形动物图形中不可多得的佳作，并从此经历各朝的传承，不断发展。汉代金银狩猎纹铜车饰是一件稀有的工艺品，铜车饰分四部分，纹饰精巧，色彩华丽，装饰了狩猎为主题的图形。这件车饰上的动物造型非常丰富并生动灵巧，共有二十多种动物，充分反映了汉代动物图形的辉煌。

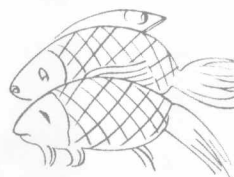
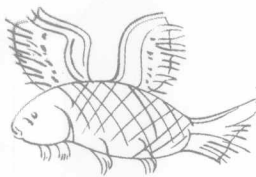
汉代四神

魏晋时期的动物图形：

魏晋时期因为佛教的盛行，图形创作方面具有非凡的想象力，动物图形非常生动，比如带翼的鱼、人身兽头的金刚、腾空驾云的鹿等造型，现在看来都是那样简练、形象，想象力丰富。

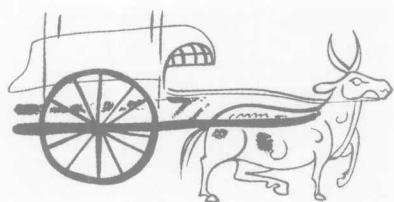
魏晋带翼动物

魏晋 飞鱼

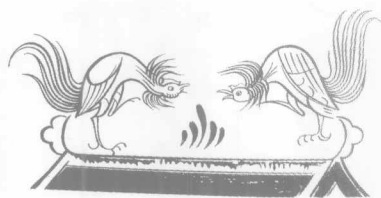
魏晋 鱼

车马

走兽

斗鸡

魏晋动物图形

奔鹿

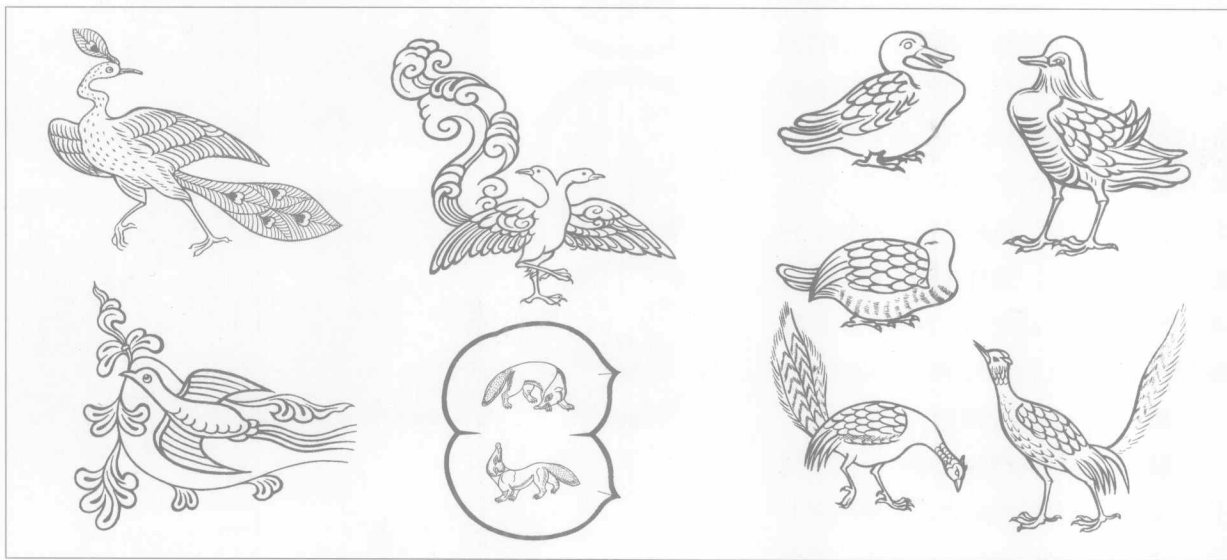

金刚

唐代动物图形：

唐代因经济的发达，装饰图形也进入了繁荣期，在题材上也多为祥瑞图形，表达了人们生活的富足。唐代主要动物图形有狮子、鸾凤、鹦鹉、蝴蝶、鸳鸯、双鱼等。唐代有一种对

称动物图形，又称“陵阳公样”，是以对鸟、对鸡、对鹿等组成图形，中间用树纹作为中轴，成双成对，寓意吉祥，章彩奇丽，是当时极为流行的祥瑞动物图形。唐代敦煌藻井中的三兔共耳是非常典型的同构图形，通过三只兔耳的巧妙组合形成六只兔耳的艺术效果，表现了匠师们的智慧。唐代动物图形无论是品种、手法，还是题材，都反映出了成熟、豪放、开朗以及浪漫的表现风格。

唐代动物图形

连珠对龙纹

三兔共耳

对称纹

宋、元、明时期的动物图形：

宋、元、明时期的动物图形主要装饰在陶瓷和织锦上，主要动物图形有鱼藻、鸳鸯、龙凤、麒麟、鸟兽等。宋代动物图形发展成熟，即有程序格律，又新颖生动，寓意吉祥，写实与装饰结合巧妙。元代动物图形豪放浪漫，渗透进了少数民族的艺术特征，还有在表现手法上融进了国画写意动物形象，表现出豪放，不失轻松活泼。明代动物图形较前代更加精练、端庄、敦厚。明代动物图形运用在服饰当中有森严的等级制度，如一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、直到九品鹌鹑，造型色彩上都非常讲究，这也促使明代动物图形得到发展。

宋代动物图形

元代动物图形

明代动物图形

宋代鱼藻纹

元代青花云龙纹

清代装饰图形：

清代是中国传统图形的鼎盛时期，这一时期传统图形作为装饰是繁絮、精巧、细密的，甚至是琐碎的。另外因为吉祥图形的大量涌现，“祥麟瑞兽”、“寿山福海”等在装饰中占主导地位。清代将国画引入图形装饰较前代更为盛行，动物图形常像国画小品一样出现在场景装饰中，如喜鹊、鱼藻、草虫等。清代也出现了非常优秀的民间动物图形作品。

龙纹

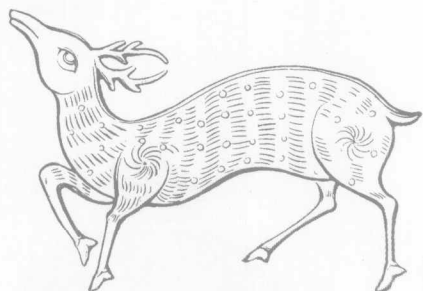
动物图形

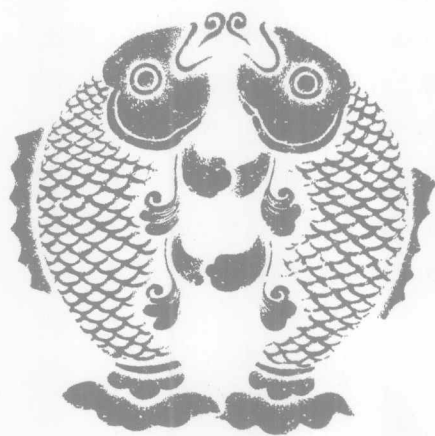
凤纹

动物图形

鹿纹

鱼纹

狮子图形

龙凤纹
清代动物图形

中国历代动物图形，都经历了传承与演变，都是形式多样、生动传神的，都具有浓郁的民族特色和深厚的文化底蕴，都代表那一时期的文化特征。

夔龙期

应龙期

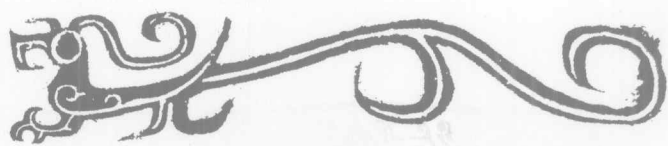

黄龙期

训练方法:

1. 了解历代龙纹图形的传承与演变。龙作为中国精神的一种象征,凡是有中国人的地方就有龙的形象,因此龙成为中华民族的图腾。龙在中国人的观念中,是中华民

族的始祖,是几千年世代中国人信仰的载体。从对龙的图形的研究中可窥见中国文化脉络的传承。龙的演化经历了三个时期,夔龙期、应龙期、黄龙期。请查阅课外有关龙的资料,对这三个时期作深入的了解,临摹具有代表性的图形。

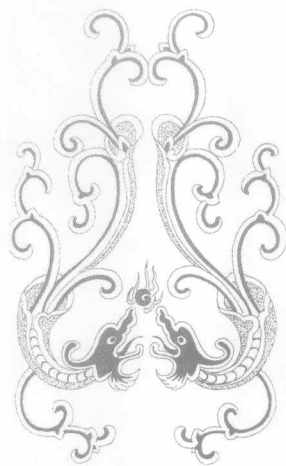

玄鸟期

2. 了解历代凤纹图形的传承与演变。凤是一种想象的鸟类，全称是凤凰，雄性为凤，雌性为凰。凤凰被誉为百鸟之王，象征美好与和平，是美丽吉祥的象征。凤凰的演化经历了三个时期，玄鸟期、朱雀期、凤凰期。课下对这三个时期作深入的了解，临摹具有代表性的图形。

朱雀期

凤凰期