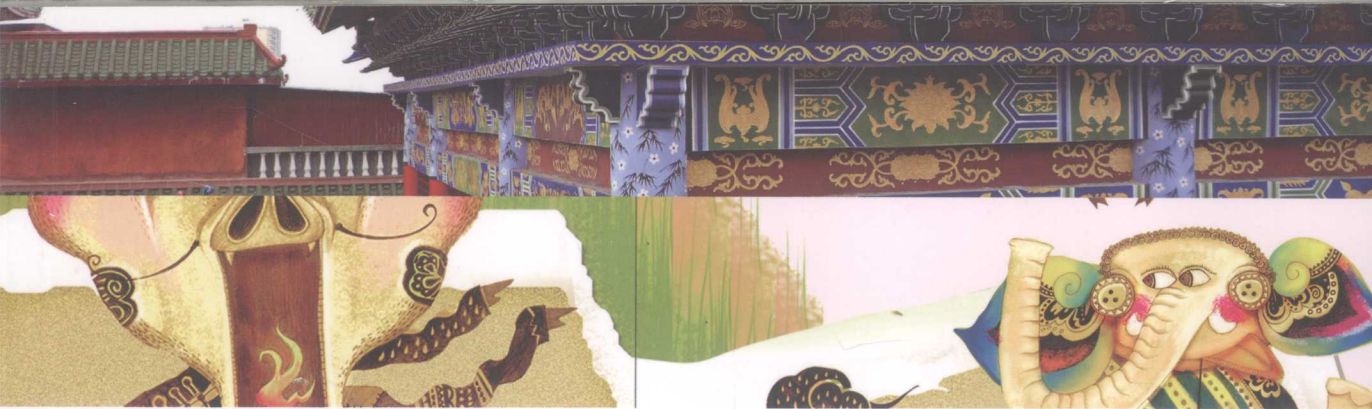

民间艺术考察与再设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

陈原川 编著

中国建筑工业出版社

014030593

J19
15

民间艺术考察与再设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

陈原川 编著

中国建筑工业出版社

北航

C1717270

J19
15

图书在版编目(CIP)数据

民间艺术考察与再设计 / 陈原川编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 12

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

ISBN 978-7-112-16114-0

I. ①民… II. ①陈… III. ①民间艺术—高等学校—教材 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第270517号

责任编辑: 李东禧 吴 佳

整体策划: 陈原川 李东禧

整体设计: 姜 靓

版面设计: 钱 鑫 陆 珽

责任校对: 王雪竹 刘 钰

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

民间艺术考察与再设计

陈原川 编著

*

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

北京美光设计制版有限公司 制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司 印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 11 字数: 300千字

2013年12月第一版 2013年12月第一次印刷

定价: 58.00元

ISBN 978-7-112-16114-0

(24836)

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)

北航

C1717270

0140300003

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靛

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的。理论与实践相结合是培养社会发展所需要的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念。它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是提高学生实践能力和创新能力的途径。无疑，这是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有需要不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能。与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习与实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

写于无锡太湖之滨

目录

第1章 中国元素概述 8

- 1.1 中国元素的特征与风格
9
- 1.2 艺术呈现
21

第2章 民间艺术设计考察 34

- 2.1 考察形式与目标
35
- 2.2 考察意义与方法（再设计）
36
- 2.3 考察重点地区介绍与分析
38

第3章 中国元素设计造型原理 70

- 3.1 再造想象
71
- 3.2 二次抽象
74
- 3.3 观察与联想
75
- 3.4 形象再构
76

第4章 中国元素再设计的审美取向
84

- 4.1 中国元素符号再设计的审美基础
85
- 4.2 中国元素符号再设计的发展现状
89
- 4.3 中国元素再设计的未来发展路径
96

第5章 工作室专题研究课题训练
100

- 5.1 基于造型本原之元素萃取
102
- 5.2 印象的粹取、概括之升华
112
- 5.3 民族艺术再构之综合精神
115

参考文献 173

014030593

J19
15

民间艺术考察与再设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

陈原川 编著

中国建筑工业出版社

北航

C1717270

J19
15

0140300003

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的。理论与实践相结合是培养社会发展所需要的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念。它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是提高学生实践能力和创新能力的途径。无疑，这是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有需要不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能。与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习和实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

写于无锡太湖之滨

目录

第1章 中国元素概述 8

- 1.1 中国元素的特征与风格
9
- 1.2 艺术呈现
21

第2章 民间艺术设计考察 34

- 2.1 考察形式与目标
35
- 2.2 考察意义与方法（再设计）
36
- 2.3 考察重点地区介绍与分析
38

第3章 中国元素设计造型原理 70

- 3.1 再造想象
71
- 3.2 二次抽象
74
- 3.3 观察与联想
75
- 3.4 形象再构
76

第4章 中国元素再设计的审美取向
84

- 4.1 中国元素符号再设计的审美基础
85
- 4.2 中国元素符号再设计的发展现状
89
- 4.3 中国元素再设计的未来发展路径
96

第5章 工作室专题研究课题训练
100

- 5.1 基于造型本原之元素萃取
102
- 5.2 印象的粹取、概括之升华
112
- 5.3 民族艺术再构之综合精神
115

参考文献 173

特别感谢江南大学设计学院平面设计工作室
以及视觉传达系的历届同学对本书的支持

本书在编写过程中，历史文献资料查阅了相关书籍，不详列书目，特此致谢！

第1章 中国元素概述

1.1 中国元素的特征与风格

中国元素来源于中国传统艺术，是从传统艺术中提炼出的精华。中国元素主要以传统艺术图形的方式来呈现，其题材广泛，内容丰富，闻名于世。中华民族的每一个历史时期，都留下来丰厚的文化艺术遗产，经过不同时期文化的锤炼，不同器材工艺的锻造，形成了各不相同的表现特征和风格。

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，无不表现出中华民族的伟大创造力。

1. 表现特征

1) 象征性

象征性图形在中国元素中占有很大比重，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。

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，最具代表性的包括生命的象征、力量的象征、权力的象征。对于生命、力量、权威的意识，转化为中华民族博大、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。在对中国元素进行再设计的时候是最值得借鉴和发扬的。

■生命的象征

人类对天、地、宇宙充满想象，也渴望从宇宙、自然的规律中找到人类起源、生存、发展的规律。这些对宇宙奥秘探索的思想和行为，在原始图腾、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，人类还从自然界中的植物、动物的规律中得到启示，深切地感受到万物充满生命力所带来的繁荣昌盛的景象。对于鱼、蛙和其他动植物的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“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，都要进行庆贺，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。

图1.1

图1.2

图1.3

图1.4

图1.1 潮阳剪纸作品
运用了大量的生命符号，寓意细腻丰富。

图1.2 彩陶

图1.3 太阳生命树 / 印度青铜器

图1.4 鱼唆莲 / 剪纸

