

视觉思维的起点

The Startpoint Of Visual Thoughts

朱海燕 著

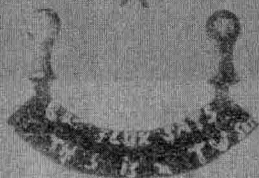
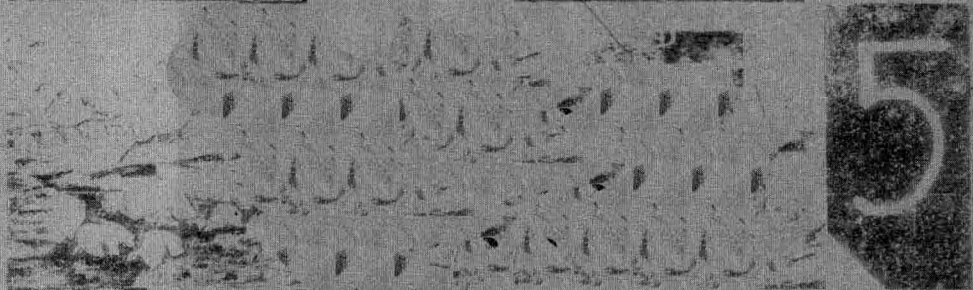
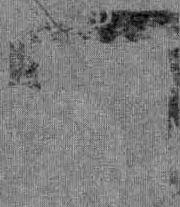
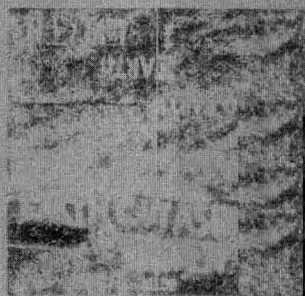

江西美术出版社

视觉思维的起点

The Startpoint Of Visual Thoughts

朱海燕 著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式
抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

视觉思维的起点/朱海燕著. —南昌: 江西美
术出版社, 2008.4

ISBN 978-7-80749-439-3

I. 视… II. 朱… III. 视觉形象—思维—研究
IV. J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第036319号

责任编辑 王大军
装帧设计 张亚丽

视觉思维的起点

著者 朱海燕
出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌市子安路66号
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京翔利印刷有限公司
版次 2008年4月第1版
印次 2008年4月第1次印刷
开本 787毫米×1092毫米 1/16
字数 200千字
印张 10
ISBN 978-7-80749-439-3
定价 38.00元

[目 录] contents

[第一章]	传统与创新	/4
[第二章]	兼容与并举	/28
[第三章]	感知与再创造	/52
[第四章]	意境与表现	/61
[第五章]	直接性与间接性	/69
[第六章]	承载与象征	/76
[第七章]	民族精神与表现形式	/87
[中外优秀作品鉴赏]		/104

视觉思维的起点

The Startpoint Of Visual Thoughts

朱海燕 著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式
抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

视觉思维的起点/朱海燕著. —南昌: 江西美
术出版社, 2008.4

ISBN 978-7-80749-439-3

I. 视… II. 朱… III. 视觉形象—思维—研究
IV. J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第036319号

责任编辑 王大军
装帧设计 张亚丽

视觉思维的起点

著者 朱海燕
出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌市子安路66号
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京翔利印刷有限公司
版次 2008年4月第1版
印次 2008年4月第1次印刷
开本 787毫米×1092毫米 1/16
字数 200千字
印张 10
ISBN 978-7-80749-439-3
定价 38.00元

[目 录] contents

[第一章]	传统与创新	/4
[第二章]	兼容与并举	/28
[第三章]	感知与再创造	/52
[第四章]	意境与表现	/61
[第五章]	直接性与间接性	/69
[第六章]	承载与象征	/76
[第七章]	民族精神与表现形式	/87
[中外优秀作品鉴赏]		/104

第一章

传统与创新

chuantongyuchuangxin

传统与创新

我们作为一个新时代的设计师,即以视觉手段来满足、来适应新的视觉传播方式和社会需求的设计师,必然会遇到如何看待历史传统文化的问题,也不可避免会遇到如何了解、继承、发展本民族文化和将它与外来文化相互融合,共同走向繁荣与发展的问題。

对于中华民族数千年的艺术传统没有认识、不了解,而更多地学习了西方文化的“片断”,是目前在艺术学院学习或研究的人们较为普遍的问题。这固然与现实文化的推崇倾向不无关系,但长期如此,必然会对中华民族数千年的文化传承造成不良的后果。对于今天学习、研究造型艺术的艺术来说,了解和发展几千年的中华民族传统文化,使之焕发异彩;了解西方文化及中西方文化的融合关系;了解艺术发展的过程、发展的思维逻辑与思想基础及主要造型原理、表现手段、时代气息、流行起因等问题,将是新一代艺术家从自然王国走向自由王国的正确途径。了解和发展昨天优秀的传统,将成为当今服务于社会主体的主流文化,也将对未来的设计起到强大的推动作用。这里的“预示”不是哲学意义上的推理和预言,而是建立在对自然现象的科学理解和感受能力的基础上;建立在对传统形象符号化象征认知的基础上;建立在对以往艺术表现手法研究的基础上的断言,它对今天的艺术已起到推动作用,而且一定会影响明天的艺术创造思维。

目前在国内,设计艺术的广泛应用,虽然是前所未有的繁荣,但也泛起大量不良的所谓抄袭性“学习”的现象,甚至有借视觉传达

的名义“戏虐”传统,以悦“他人”的倾向,现状是不令人满意的。艺术水平不高,甚至与艺术造型原理相悖的无关的“作品”大量出现,原因之一是艺术教育不够普及。是对于过去的优秀传统不够了解,对于西方艺术发展的社会基础和意识形态不熟悉,而一味追随所致。只有正确和较为全面地了解了中国传统艺术和西方艺术的发展历程,才能相应深刻地理解鲁迅先生讲的“旧形式的来取,必有所删除。即有删除,必有所增益,这结果是新形式的出现,也就是变革”的道理。所谓“现代感”不是西方流行的现代形式、现代流派,这几个问题是不能等同起来的。同时要提及的是如何正确、客观地看待“现代艺术”“前卫艺术”作品,这些作品有时会被认为是有着“背离社会”、“曲高和寡”的东西。其实言之过重,应把要点放在提高社会大众的审美趣味上,如果设计表现出来的“作品”,没有广大的知音和共鸣者,就没有了市场。因为少量的不良的抄袭作品,并不是我们这个社会发展的主体文化,任何放弃了传统优秀文化和不建立在科学基础上的“作品”,都会被视为不具备纯正的“审美趣味”,必被社会所扬弃。因而有必要引导人们了解过去,认识今天,看清未来,也就是所谓的参悟历史,洞悉今日,运筹未来。我们今天有责任这样认识问题,弘扬数千年文明的传统文化,提高整个民族的艺术认知水平。

当下不少研习现代艺术的人,甚至在艺术高等院校的教育中,都有一种不正确看法,认为民族性和传统是“老古董”。这种看法非

传统与创新

常片面，如果把传统仅仅看作是那些绘画简史上有记载的著名文人画，未免可笑。文人画是优秀传统文化中的重要组成部分，但服务对象及发展是有局限性的。而更为广阔的是原始时期的彩陶文化，始前的岩壁绘画，商、周、战国的青铜文化、漆器文化，秦汉时期的陶艺，汉画像石、画像砖，魏晋南北朝的壁画、云冈石窟、敦煌石窟、龙门石窟、麦积山石窟艺术，唐宋时期的墓室壁画，元代寺庙壁画，明代的书籍插图艺术及各时期的绘画、雕刻和民间美术等大量作品，无疑都是传统的精品。书法、绘画、建筑、戏剧、文字、图形、图像、招贴等等，都是以视觉传达方式而存在的传统艺术，这些都是民族性的传统，并不在于如何解释的问题，所以中国有中国的传统，艺术还是植根于民族文化地域审美特质基础上的。它有着广泛的深入人心的思想意识上的共同性特点，才得以传播至今，成为传统。这也正是“狭隘的民族主义”、“狭隘的国际主义”的民族精神，它呈现的是艺术的多元化，并展现了“美”的多样性特征，正如著名美学家宗白华先生所说的：“以体会万物的生长、生命的活力，生命的核心，游心太玄的，是美和美术。”

学习传统艺术绝不应仅仅是仿摹一些传统技术和革新的事情，只偏重于继承技法，甚至于只重宋代文人画及以后的技术性学习，是一个很大的问题，这相应地造成了割裂传统思维逻辑的偏见和倾向，同时也是造成今天创新思维能力发展不良的瓶颈之一。笔墨的继承固然重要，但我们可以从历史发展的不同时期明显地看到，不

同时代有着创作题材、风格、手段的不同变化，绝不是一成不变的，每个时期都有着自己的时代风貌，这是由时代的审美主体所造成的一种当时的普遍的文化现象。就像“流行”一样，是社会发展过程中的一种短期文化现象。不同的时代有着不同的审美逻辑和美学观点，反映着时代的风格和特点，技法应“心”而生这才不背“美术”的学科特点，同时证明着艺术发展反映社会变迁的规律。因此技法是社会发展的产物，也包括着认知发展的普遍性问题。

今天所说的学习技法，自然包含着学习、研究时代风格的意义，这一点对于了解传统、创新未来尤为重要。学习中国传统的特殊审美观点所形成的独特的艺术语言、技法，用以丰富我们今天反映社会发展、时代特色的艺术语言和表现力，在这种正确的思维逻辑和美学观点引导下，才能正确地看待不同时代风格的更迭演变，并使之成为一个整体，成为贯穿历史的主线，成为一个内在的相互联系的脉络，即“民族本体精神”。在中国社会发展中的“我”字是指全社会的大“我”而言的，是以社会发展、社会和谐为本体的主导的意识，是不同于西方的“个体”，学习和发展民族文化要了解、把握住这一点，这也是我国的国情、民情，有别于西方的内心参照，了解两者的区别才能了解中国的艺术，才能使传统艺术得以新生，才能谈到承继传统与创新设计的问题。非植根于本土文化积累下的“审美”逻辑，必然有着它与大众共鸣的障碍和难以传播的遗憾。其创新精神就有可能被认为是“雕虫小技”。

传统与创新

创新型社会，数字化、信息化社会的发展要求今天的人们更多地从自身及作品中反映“时代感”、“现代感”、“当代性”、“前卫性”及所谓的“够狠”、“够硬”等当下语汇。这里有一种片面理解的问题，即认为：一提“现代感”，一些人马上联想到了西方的“现代派”、“后现代主义”及“后现代设计”，似乎只有那些东西才具有现代感，这大体上是在自身的认知过程中的不完整性，而造成与过去传统，重西方的知识结构和教育体质所导致的一种文化缺失现象。中国社会的飞速发展尤其是经济的高速发展，使得文化和生活方式产生了巨大的变迁，因此深刻地冲突了人们的审美意识，加之西方艺术思想在网络时代的高速传播，带来了一定程度上的跳越性的文化向往，某种层面上的部分人群中的全面接受和“逆反”心理，这不等同于长期学习研究西方社会发展和艺术发展规律的学者们的态度与表达的作品，这使得一部分人割裂了艺术发展历程中的不同时期，甚至于不顾国情地“反传统”，直接引用西方当下流行的一些发展过程中正处于反思和争论的一些理论，来指导创作，出现了一部分不了解西方的“变体”的号称是“后现代”主义或倾向的作品，把西方“后现代”艺术的反文化性质也当成艺术的本质，这是不了解西方“后现代”主义中的荒谬的普遍性与艺术的荒谬性的。世界和人生的荒谬是艺术荒谬性的基础。从上演“荒谬剧”到“反艺术”的发展，并以一种“嘉年华”式的酒醉狂欢模式呈现荒谬的哲学逻辑。而认为优秀的传统艺术中毫无现代感可言。这无疑是一种遗憾！为

什么上千年前的敦煌艺术中的非现象观念和启迪人们战胜自身软弱的思维不是现代的呢?为什么原始文化的彩陶艺术,今天依然可以为现代生活的人们所赞赏?秦汉时期的雄浑、朴实的人性特征和审美趣味,为什么依然保留在西北现代生活的人们的心中?那到底是什么呢?建立崭新的、发达的和谐社会并不是以摧毁传统文化为代价的。中国传统文化的精神,自古以来就一直贯穿了“表现”的精神。它不是模仿自然,而是表现作者的强烈感受和观念。比起西方艺术发展过程中的“现实主义”“写实风格”,表现得更加主观化与自然的结合,强调的是“外师造化,中得心源”。正是人与自然、人与社会的高度和谐的思想的外化力量,形式上也较之西方的真实性表现更具有单纯性、平面化、非现实化的特点,其中造型上的科学性,用色上的考究和科学性问题的,我将于后文中解析,而这正是中国文化传统的精华所在,甚至于用西方“科学”原理印证,也是无与伦比的精确,甚至于是“便通”的。如果你也掌握了的话,今天直接应用那将是精妙的造型和谐,色彩调和的最佳“方案”。那么你便会理解在人类交流方式中有着惊人的相似之处。这可以说明优秀的古代艺术作品具有现代感之所在。其实,现代艺术是对古代、前人的视觉经验的汲取和不断完善,从传统艺术中得到启示并加以研究,正是现代感的体现。一个人的自信心是必不可少的,是艺术得以发展的“原动力”。盲目地跟着别人跑,来用以说明“现代”不是正确的做法。

图1 陶器 青海彩陶马家窑文化 鸟纹罐

图2 青铜器 商代 虎食人卣

图3 青铜器 西周 兕觥