

图书在版编目(CIP)数据

中国戏曲学院新媒体艺术系 2015 届本科毕业作品集 /
谭铁志, 王晓宁主编. — 北京: 中国轻工业出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5184-0556-5

I. ①中… II. ①谭… ②王… III. ①艺术 - 设计 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ①J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 183831 号

责任编辑: 毛旭林   责任终审: 劳国强   责任监印: 张 可
装帧设计: 戴晶晶 李柯谕   责任校对: 李 婧

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京元通安全印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889x1194 1/16 印张: 8.75

字 数: 260 千字

书 号: ISBN 978-7-5184-0556-5   定价: 80.00 元

邮购电话: 010-65241695   传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793   传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

141870K2X101HBW

序

Preface

这里呈现的是中国戏曲学院新媒体艺术系 2015 届 81 名本科生毕业作品汇报展，反映着国戏新媒体艺术人才培养的基本风貌。

中国戏曲学院的新媒体艺术是文化传承、传播与创新的“新”形式。说其“新”，主要是基于“历史演变”“技术的拓展”“艺术形式的延伸”而言。“新”不是简单地相对于“旧”，“新媒体”之“新”在于其消解传统艺术媒介之间的边界。“新”与“旧”并不重要，重要的是二者之间的“整合”。具有“整合”意义的新媒体不仅仅是“媒介”“载体”“技术”，而是可以不断改变、不断延伸的“可能性”。从这个意义上讲，国戏新媒体艺术是传统民族艺术的“薪火”“传承”“传播”的“新生物”。

“薪传”的主题意义阐释了国戏新媒体艺术专业的文化责任和艺术使命。虽然展览尚显稚嫩，但通过 81 位艺术新生力量的作品，我们能够感受到传统文化的“基因活力”和新媒体艺术的“无限可能”。

谭铁志

2015 年 6 月 5 日

教师团队

Team of teachers

于少非
Yu Shaofei

谭铁志
Tan Tiezhi

王晓宁
Wang Xiaoning

于祥国
Yu Xiangguo

周星
Zhou Xing

马驰
Ma Chi

李莘
Li Shen

何飞
He Fei

王九成
Wang Jiucheng

赵黎丹
Zhao Lidan

张晓杰
Zhang Xiaojie

迟雪峰
Chi Xuefeng

王忻
Wang Xin

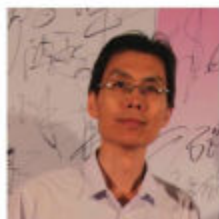
毛伟
Mao Wei

王云亮
Wang Yunliang

杨丰羽
Yang Fengyu

李红兵
Li Hongbing

王亚东
Wang Yadong

周晓亚
Zhou Xiaoya

| 宋新廷
Song Xinting

| 高越
Gao Yue

| 王占欣
Wang Zhanxin

| 杨洋
Yang Yang

| 裴晏
Pei Yan

| 胡晓宏
Hu Xiaohong

| 陈燕
Chen Yan

| 马琳华
Ma Linhua

| 蓝兰
Lan Lan

| 赵九星
Zhao Jiuxing

| 孙畅
Sun Chang

| 佟昕
Tong xin

| 武卫
Wu Wei

| 宋舟舟
Song Zhouzhou

| 王泽民
Wang Zemin

| 李和
Li He

| 金典
Jin Dian

| 戴晶晶
Dai Jingjing

| 陈亚琴
Chen Yaqin

| 李铮
Li Zheng

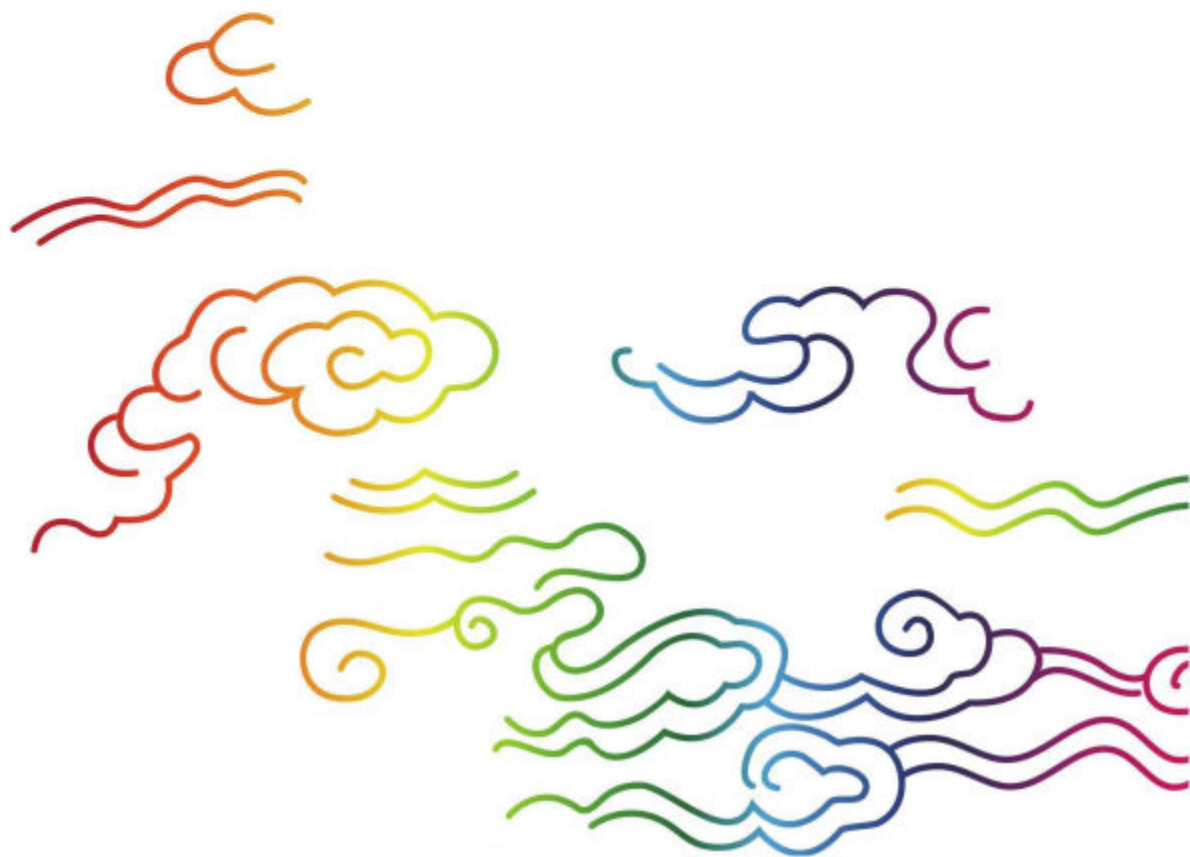
目录

Contents

001-032	空间艺术设计方向 Space art design
033-058	网络艺术设计方向 Network art design
059-082	动画艺术设计方向 Animation art design
083-122	数字绘画艺术设计方向 Digital painting art design
123-130	音响艺术设计方向 Audio art design

空间 艺术 设计 方向

Space
a r t
design

红妆·系列 茶具衍生品设计

In the design, series of tea derivatives

by 常冉冉

Chang Ranran

专业 | 空间艺术设计

指导老师 | 周晓亚

作品类型 | 衍生品设计

作品介绍

我的毕业创作主题是“戏曲博物馆艺术衍生品设计”，通过对戏曲元素的探索，展开其衍生品的设计。

戏曲博物馆与一般综合性博物馆不同，有其自身独特的属性与文化内涵，并且蕴含浓厚的民族风情与特色，所以其衍生品设计要区别于一般博物馆艺术衍生品的设计方法，正如设计原则中提到的文化原则，戏曲博物馆艺术衍生品设计要以戏曲元素为一切创作的灵感来源。

中国传统戏曲文化蕴含着许多美学元素，对观众有强烈的吸引力和感染力。旦角的妆容与服饰更是美的集中体现，我的作品名称是“红妆·系列衍生品设计”。“红妆”与“红装”同义，所指的就是女子的盛妆。“红妆”一词，顾名思义就是指女性华美的装扮。衍生品设计分为两个系列，创意源于旦角的妆容与服饰；材质上选用了骨质瓷。骨质瓷有“质薄如纸、通透如镜、脆响如磬、洁白如玉”的特点，彩面润泽光亮，花面多姿多彩，从而成就了它洁白通透的质感和优雅华美的造型，兼有使用和艺术的双重价值。

第一部分是红妆·系列茶具衍生品设计。作品通过提取旦角妆容中的胭脂红元素，进行加工制作，开发出系列茶具组合。

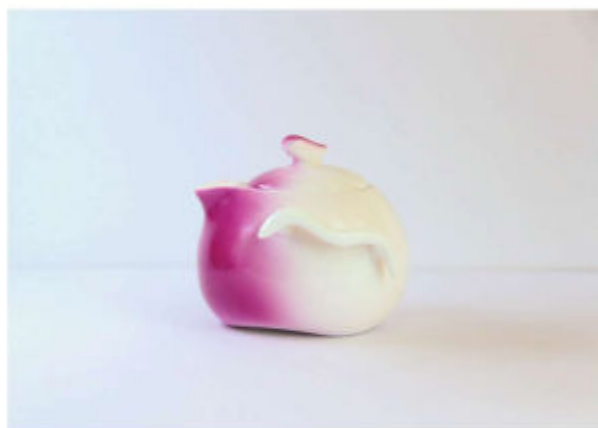

旦角的妆容在写实的基础上通过夸张的手法进行人物面貌的刻画。无论是现实主义精神还是浪漫主义色彩在妆容上都体现得淋漓尽致，使人物的形象更加生动和传神。旦角的妆容彰显出特有的东方舞台魅力，给人以强烈的视觉冲击，浓重的胭脂红使戏曲演员的面部表情在舞台上更加精彩绝伦。这个系列茶具就是用骨质瓷的白哲与釉上彩的技艺相结合来表现演员面部的白与脸上的胭脂红相得益彰的美感。

在设计上，作品遵循博物馆艺术衍生品设计的一般原则和特殊原则。首先，在一般原则上的体现有：①美观原则：红妆·系列茶具在器型的选用本着美观的原则，并且设计感十足；②实用原则：茶具同时可以为日常所使用，增加了其实用性。其次，在特殊原则上的体现有：①文化原则：以戏曲元素进行衍生品设计，体现了产品内在的文化价值；②情感化原则：戏曲文化是我国几千年的文化结晶，并且已经成为一种文化符号深深烙印在人们的心里，与戏曲有关的文化产品更加容易获得人们的认同感；③时代化原则：在设计上选取骨质瓷的茶具配以胭脂红的渐变在“简单”之外却蕴藏不简单的内涵，符合现代人对时尚的诉求；④系列化原则：作品围绕“红妆”这个主题进行了一系列的衍生品设计；⑤适度包装原则：在衍生产品的包装上沿用了衍生品设计中的图案，并且设计了一本产品的创意说明，增加了产品的艺术性与特殊性；⑥品牌识别原则：为了使创作更为完整，虚拟了一个“中国戏曲博物馆”的形象，使设计拥有自身的品牌属性。

教师评语

常冉冉同学的毕业创作能够按照学校的进度要求进行，进展顺利。该同学以中国传统戏曲旦角的妆容与服饰为创作元素，以戏曲博物馆衍生品设计为切入点进行设计创作。较好地表现了戏曲元素衍生品设计的基本创意模式和设计原则及未来的发展。传达了个人对传统戏曲元素以及现代博物馆衍生品设计的理解，较有创意。

红妆系列之二是红妆·系列瓷盘衍生品设计。通过骨质瓷盘与釉上彩的技艺相结合,以戏曲旦角繁复华丽的服饰为切入点,来诠释众人耳熟能详的戏曲旦角角色,重现戏曲平面化的全新风貌。

作品主要由9个图案构成,其中7个图案是从旦角服饰中选取7个不同的元素,分别为七星额子、云肩、女改良靠、四喜带、靠旗、旗头和海水江崖,这7个元素在原型的基础上经过平面化处理烧制在骨质瓷平盘上。而另外两个图案是我对于旦角服饰的感受,戏曲服饰的颜色本来就是多彩的,旦角特别是花旦的服饰更是如此,旦角服饰颜色饱和度很高,衣服上有丰富的图案与花纹,给人以饱满的视觉感受及强烈的视觉冲击,这种有着强烈的民族特色和浓郁艺术魅力的戏曲服饰总是最先映入观众的眼帘,并成为

让人印象深刻的主要因素。虽然作品只呈现了九个图案,但是我希望这个系列在今后可以进行无限延展设计。

在衍生产品的包装设计上,我选取了红色的亚麻和棕色的亚麻进行包装制作,对于颜色的选择,红色比较符合戏曲带给人的视觉感受,对于材质的选择,麻的质感更能凸显瓷器的细腻通透与润泽光亮。

戏曲博物馆设计

Opera Museum Design

by 曹雪义

Chao Xueyi

专 业 | 空间艺术设计

指导老师 | 谭铁志

作品类型 | 空间漫游

作品介绍

本次设计是以戏曲大师叶盛兰的舞台生涯为线索,围绕博物馆空间设计展开的,整个展馆无论从空间布局、色调还是造型,都配合戏曲人物自身的特点来营造整个展馆的气氛。

在这个以戏曲为主题的博物馆设计中,主要以现代、时尚、简洁的艺术手法和戏曲韵味相融合,将空间、色彩、设计回归本位,让空间清透、明快、灵动起来。馆内的色彩设计主要采取“红色”,小生所扮演的年轻角色,服装多用鲜艳、明亮的色彩,这种明快、强烈的色彩所表现出来的心理状态和气质,都符合一般青年的心理,也呈现了舞台效果的美。为了达到空间中内透外景的艺术手法,我采取玻璃材质和墙体间的缝隙,追求空间的层次感和秩序感,每相邻的两面墙体都有标准的间隔,这细微的间隔,足以让室内外产生对话,带动节奏,使人对空间内产生美妙的遐想。本次博物馆主题设计中,将精致的画面效果、细致的表现手法、清透的空间形式,贯穿于整个展馆,使展馆一尘不染,素净澄明,动静相呈;并利用清静、素雅的小生形象,把空间的气质含蓄地表现出来。

教师评语

该课题以空间设计语言的形式,尝试了京剧艺术的意蕴在视觉空间艺术形式中的转换,体现了作者对戏曲艺术的理解力和设计语言的把握能力。

仓颉造字

Cang Jie Creation

by 程从梅

Cheng Congmei

专业 | 空间艺术设计

指导老师 | 王亚东 高越

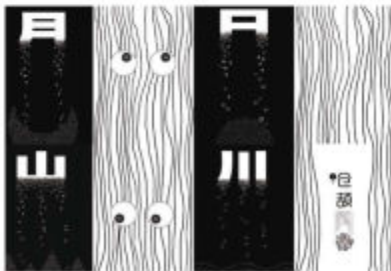
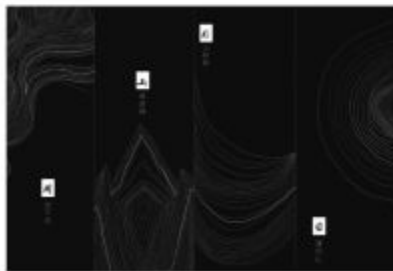
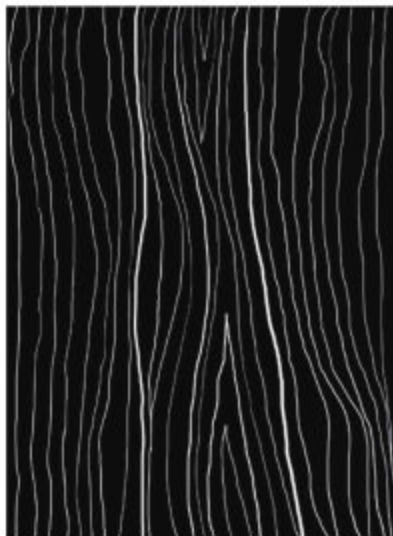
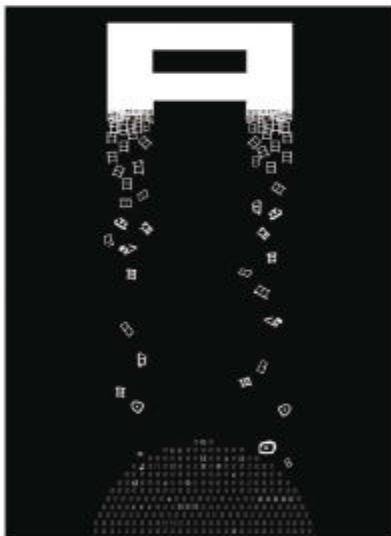
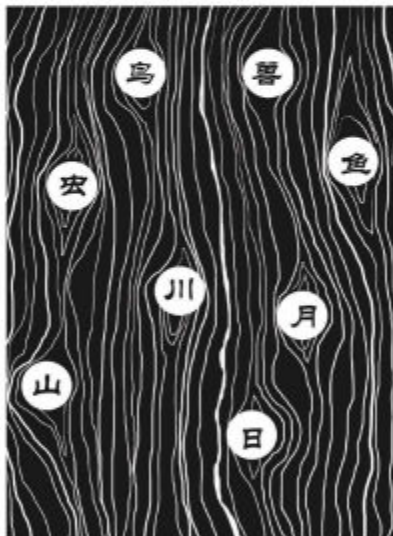
作品类型 | 交互体验

作品介绍

毕业创作以《仓颉造字》为故事线索，以四目为元素，讲述了仓颉在结绳记事的时代，根据山川草木虫鱼、鸟兽图案符号创造了文字，为空间的故事背景，展示汉字从甲骨文、大篆、隶书、草书、楷书到现在的简体的演化发展过程，在神秘的空间里对远古汉字文化发展过程进行回放，将字融入空间，带领观者通过视觉、听觉、行动等体验来发现汉字不同形态的意境美。

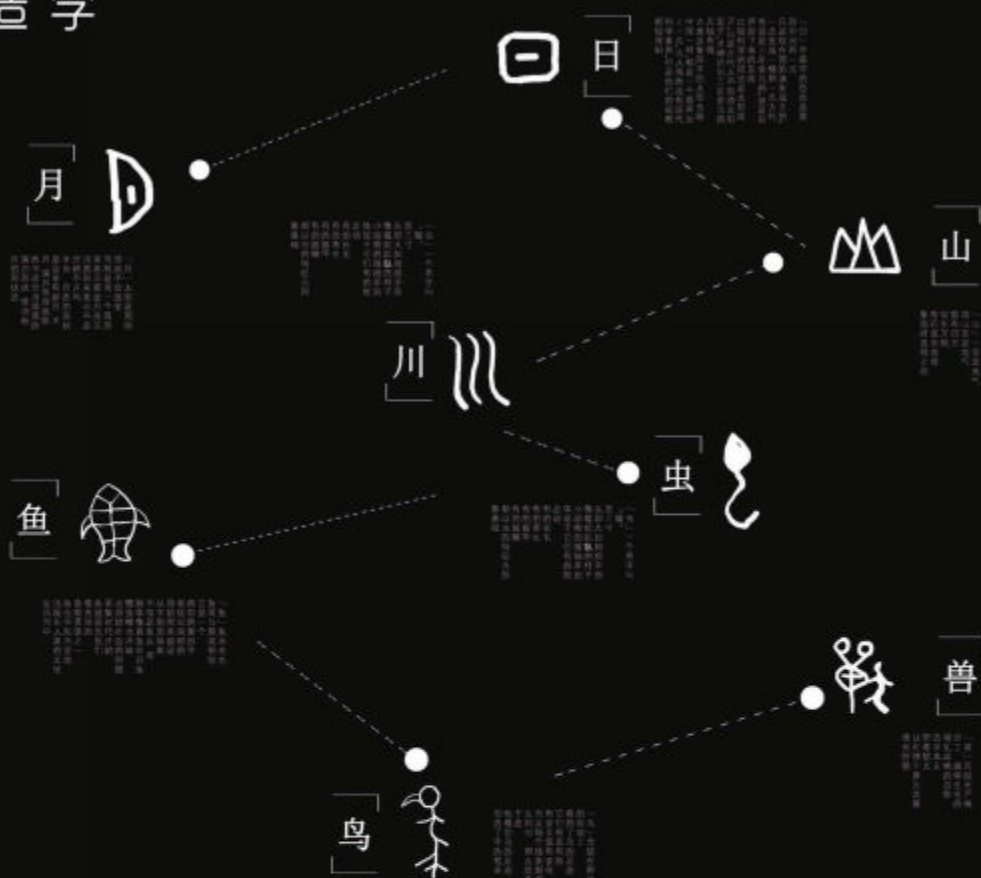
教师评语

该作品以汉字的形态变化为创作线索，在特定的空间内通过互动装置或者电子产品吸引人们来体验通过自己的肢体运动进行造字的乐趣，放下手中的电子产品，认识汉字的多种写法，传播汉字文化的美。作品具有丰富的思想内容，从视觉、听觉和人的互动体验表现汉字文化的发展，唤醒人们对汉字的真实感受。

仓颉造字

Chinese characters
of culture

“蜀道佛光陈列厅” 导视设计

“ShuDaoFoGuang Showroom” Guide Design

by 冯元元

Feng Yuanyuan

专业 | 空间艺术设计

指导老师 | 宋新廷

作品类型 | 空间导视视频漫游

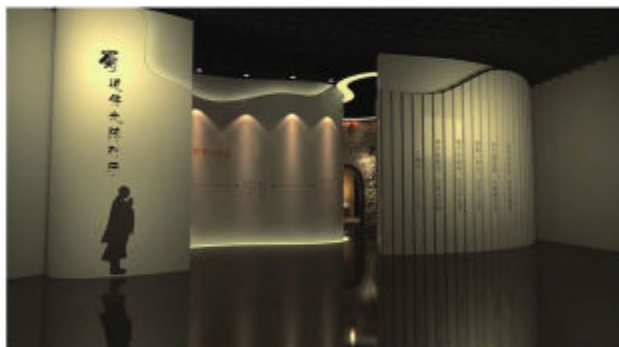
作品介绍

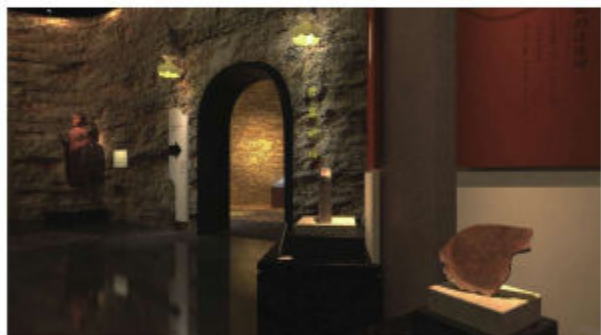
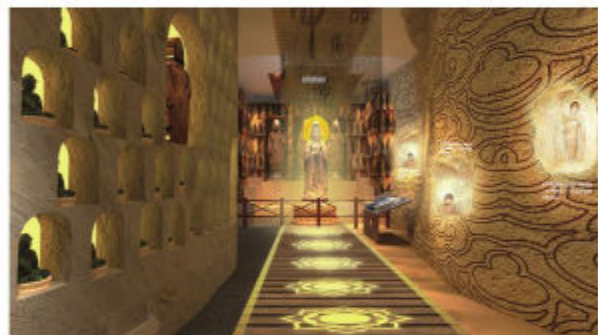
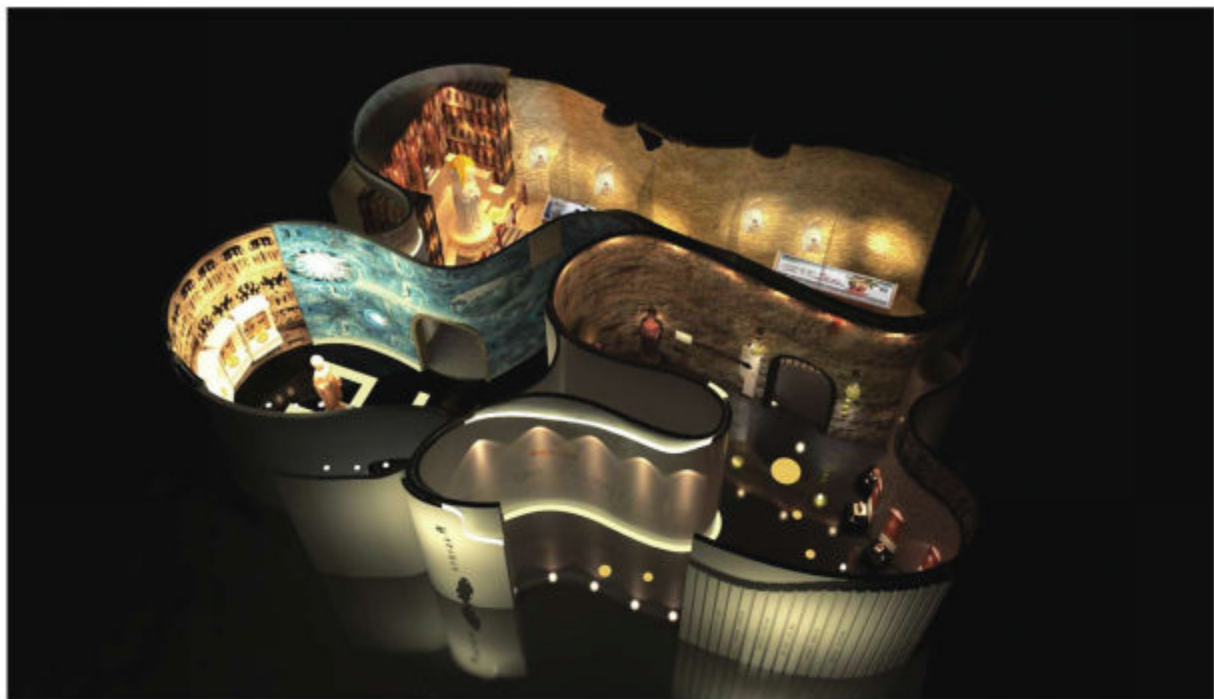
作品分为两部分，分别为“蜀道佛光陈列厅”的展示空间设计和导视系统设计。展示空间设计以深色调为主，导视系统设计则是简约明快的设计风格，两者形成视觉的冲突，从而在展厅中突出导视设计。设计理念：在导视系统和空间环境统一的前提下，寻求个性化的导视设计。

导视设计以视觉、触觉、听觉体验的展示形式为基本原则，通过个性化的设计手段，给展示空间增添参观的趣味性。通过对导视系统在空间中表现形式的运用，找到两者之间的相通点，使导视系统和空间设计相互依托，从而进一步丰富博物馆空间的设计理念。

教师评语

冯元元同学的毕业创作做的是广元博物馆蜀道佛光文化主题博物馆展示空间的导视设计。作为一个文化类博物馆的空间设计，为了更好地突出其地域特色，该同学以“蜀”字为设计元素对空间布局展开设计，通过运用造型、灯光、色彩、材质、声音等手段营造出独特的艺术和文化氛围，在设计上通过简与繁、抽象与具象，让整个空间展示设计既充满深厚的文化内涵，又不失现代设计感。在整个空间设计作品中该同学充分运用各种导视设计来极大地方便观众在参观中的流动快捷性和定点指引性的特点，整个展厅通过合理的分割、色彩氛围的营造和情节序列的设计，使整个展厅的空间设计大气磅礴、气韵生动，充分体现出展馆的主题性、文化性和地域性特色，是一个不错的设计作品。达到了毕业创作的要求。

哪吒后传

After Nezha

by 郭欣

Guo Xin

专业 | 空间艺术设计

指导老师 | 谭铁志

作品类型 | 数字皮影交互

作品介绍

皮影是世界非物质文化遗产，亦是戏曲、电影的先驱艺术形式。皮影艺术是由民间工艺美术与戏曲结合而成的独特艺术品种，融合戏曲、光影、音乐、美术、动作、表演等多种艺术形式。随着时代的变迁发展，传统的皮影艺术已经不能满足现代人的需求，为了更好地传承与发展非物质文化遗产，紧跟时代潮流，皮影艺术新的展现方式创新已经迫在眉睫。本作品以继承和发扬非物质文化遗产皮影艺术为宗旨，与现代社会热点问题相结合，实现剧本创新，体验创新。本作品讲述了天神哪吒与虚构的雾霾怪大豆的故事。哪吒人物造型借鉴清代哪吒皮影的原型进行绘制，造型及颜色上进行了稍加改动；雾霾怪，主要借鉴皮影中天神怪物形象进行创作，运用绿、青色为底色，上面添加黄、黑、红等色彩进行装饰，它的下方是带着颗粒感的脏脏的一层迷雾，雾霾怪驾驭着它肆无忌惮地穿梭，它会吐出小雾霾，会布打霾阵、迷雾阵等。

教师评语

该课题以交互艺术形式，融合了古老的皮影艺术表演语汇，并能够结合当下城市生存环境的热点问题，使体验者在艺术作品娱乐体验之中进入对文化遗产传承保护、城市文化符号和环境保护等多种有价值的思考。

