

中国传统图形运用

图形设计运用丛书

柴耀琦 著

GRAPHIC DESIGN APPLICATION SERIES

图形设计运用丛书 ● 中国传统图形运用

图形设计运用丛书 ● 中国民间图形运用

图形设计运用丛书 ● 国外传统图形运用

图形设计运用丛书 ● 国外民间图形运用

图形设计运用丛书 ● 现代图形运用

图形设计运用丛书 ● 自然图形运用

主编

陆红阳, 1963年生, 1987年毕业于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院), 同年分配到广西艺术学院任专业教师, 现任广西艺术学院工艺美术系副教授。曾出版的专业著作有:《现代设计学校》、《基础图案入门》、《装饰色彩入门》、《平面构成入门》、《形象画艺术》、《板报墙报设计指南》(合编)等书。出版的专业论文有《自身美化的追求——论着装艺术》。工作期间, 为广西人民大会堂、广西大厦等区重点工程设计制作了多幅大型壁画及地毯等艺术作品。

喻湘龙, 湖南湘潭市人。1985年毕业于广西艺术学院美术系装潢专业, 现任广西艺术学院设计系副教授。有多篇专业论著发表于国内知名的学术刊物。参与了许多广西壮族自治区政府工程艺术品的设计与制作, 并多次获奖。

本册著者

柴耀琦, 1932年出生, 广西桂平人, 高级纺织美术设计师, 中国美协广西分会会员。图案作品《月季》和《富丽堂皇》获全国优秀纺织图案设计二等奖,《漓江恋》和《马蹄莲》获三等奖。创作出版《花卉图案设计表现技法》专著, 并有多篇专业论文发表于《广西纺织科技》杂志。现为广西民族书画院高级画师。

目 录

序·关于中国传统图形的运用与创意	2
原始岩画艺术	4
彩陶艺术	6
青铜艺术	8
金银错艺术	10
画像石艺术	12
敦煌艺术	14
秦俑艺术	16
瓦当艺术	18
陶瓷艺术	20
书法艺术	22
图形在包装设计中的运用	24
图形在广告设计中的运用	34
图形在服装设计中的运用	46
图形在环艺设计中的运用	54
图形在壁挂与蜡染设计中的运用	58
图形在装饰雕塑中的运用	62
图形在图案和装饰画设计中的运用	66

中国素来享有“世界文明古国”之誉，其悠久的历史，深厚的文化积淀，具有很大的潜能可供我们深掘。人类处于茹毛饮血、穴居山洞的蒙昧状态时，已不仅仅满足于实用，在能够制造和使用工具之后，就开始在用具上饰以花纹，并以奇异的图形装饰自身和生存的环境。但传统图形的特征因民族而异，中国的传统图形以其韵味和神秘的魅力，成为具有独特审美价值的艺术瑰宝。在中国的传统图形中，象征吉祥的动植物，如龙、凤、马、鸟、荷花等的描绘以及人物的塑造较多。设计者要谙熟中国的传统文化，把握中国文化中国有的民族精神，在借鉴前人设计的同时，更发挥自己独特的构想，使描绘的画面内容丰富，布局有序，主次分明，具有较强的节奏感和层次感，从而收到意想不到的效果。作为一名设计者，制作的图形完善与否，并不单纯表现在画图的技巧和对生产工艺熟悉的程度上，最主要的是要面向生活，使图形来源于生活又高于生活，将图形的实用性和艺术的审美性融合在一起。

我国历史悠久的传统图形在日新月异的今天并没有退出历史舞台，它不仅继续存在而且更加繁荣发展。为了适应现代化社会大生产和满足人们的审美需求，本书的图形设计在观念、方法及风格形式上发生了巨大变化，表现为图形设计的功能化、形态的多元化、形式的多样化、设计手段的现代化(即以计算机为代表的现代设计手段的应用)。由此可见，只要我们审美情感没有枯竭，社会生产还存在，中国传统图形就永远不会消亡，它会随着时代的发展而发展，以不断更新的风格与形式为人类创造出更多具有中国魅力的艺术之作。

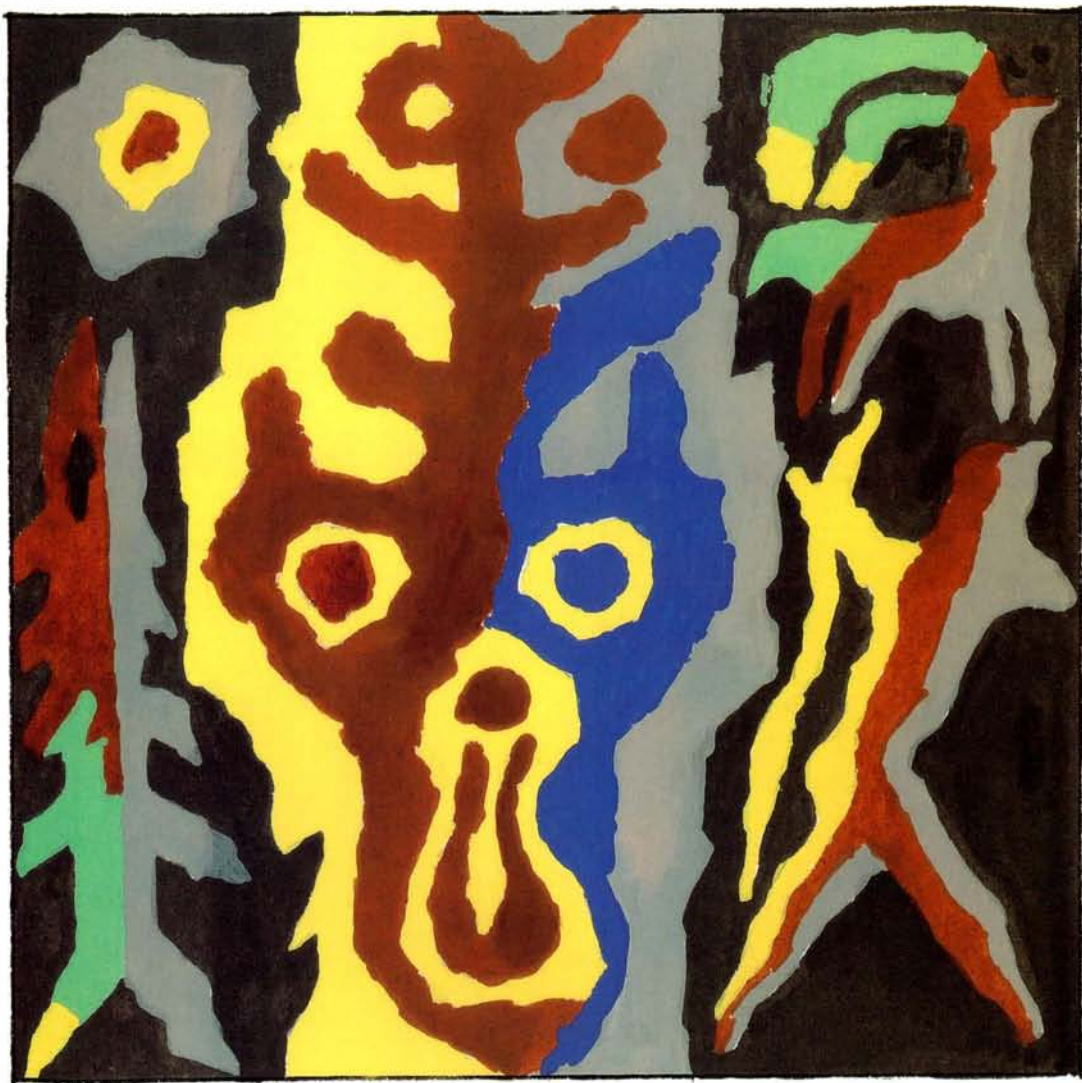

岩画是远古时期的人们利用特殊的颜料在洞壁、崖壁上所进行的绘画活动。由于受到客观条件及审美意识的影响，人们所绘制出的图形虽显粗糙，但从造型特征、表现手法上却非同一般，具有着较为古朴的风格，耐人寻味。在形象上多以动物、人物为主，题材上多以图腾、狩猎、战争、劳动等场面为主，反映了当时人们的生活状况。(参看原始岩画图例)岩画的色调一般是红、黑色为多，也有部分以刻画等手法来进行表现。在运用此类风格的岩画来进行现代设计时，除了参考其造型特征外，更应注重如何运用岩画朴实的线条、简练的形体等表现风格，以现代的构图、色调及新的表现手法等进行创意与设计，使之形成新的艺术风格。

彩陶艺术是中华文明史上最辉煌的成果之一，它主要分布在我国黄河流域，代表着中国新石器时代的文明。彩陶的装饰图形极为丰富，主要有人面纹、鱼纹、几何纹等，也有部分的鸟纹及蛙纹，图形的风格表现得夸张、概括，有着极高的艺术价值和品位(参看彩陶艺术图例)。在吸收和运用彩陶艺术的图形风格进行设计时，应着重运用其在造型及线条上简练、概括的表现手法，在色调的处理上也应把握其古朴典雅的视觉效果。

青铜艺术产生于我国商周至春秋战国时期，由于当时冶铜技术的成熟，为青铜艺术的发展提供了必要的技术前提。我们从青铜器上所看到的装饰图形，如怪兽纹、夔龙纹、鸟纹、象纹、乳钉纹、弦纹、回纹等造型中，的确感受那个特定时代的精神内涵，既凝重典雅又神秘古朴。青铜器就是这一时代精神内涵的典型（参看青铜艺术图例）。在我们今日的设计中，仍可以从青铜艺术中获取更深、更多的灵感。

金银错艺术

金银错工艺是一种特殊的金属工艺，它主要采用金和银为材料在铜胎上进行装饰打制而成，属于秦汉时期较为贵重的装饰品。我们所看到的例图纹样图形就是汉代的金银错狩猎纹铜车饰，这是一件杰出的金银错工艺品，图形纹饰清晰，线条流畅，图中的人物、动物等形象都刻画得生动灵巧，充分反映了汉代金银错艺术的卓越成就(参看金银错艺术图例)。在设计运用的过程中，应从其图形的装饰特征中去把握其真正的设计内涵。

画像石是汉代较有影响的艺术作品，这和汉代石刻艺术的盛行有着密切的关系。画像石的装饰图形极为丰富，除了许多历史典故和神话传说外，还有许多麒麟纹、卷草纹、朱雀纹及人物纹饰等图形。(参看画像石艺术图例)这些石刻图形造型生动、朴拙素雅，精工细凿，线面处理疏密有序，石刻肌理效果极具欣赏价值，显现出汉代石刻艺术的整体风格。在运用汉代石刻艺术的同时，我们首先应该去体味汉代石刻艺术的内在神韵，并融入我们的创意设计中。

敦煌艺术是我国六朝至隋唐时代最具盛名的洞窟艺术，它包括壁画、彩塑、藻井等图形，无论从景物的造型到色彩的处理，都显示出敦煌艺术独特的艺术风格。特别是壁画中飞天的造型，更是生动感人，而不同洞窟中的飞天造型都独具个性，决无雷同，可见当时的画师们的确有着极不寻常的思维境界(参看敦煌飞天图例)。我们在设计和运用敦煌艺术的图形之前，应该对其作更多的欣赏和了解，特别是对其不同的形象造型色彩和时代背景等要有更多的感受和了解，这样才能更好地进行创意和设计。

