

浅谈古典工艺美术对设计的影响

——从东汉“击鼓说书俑”到“蜀泥人”标志设计

李倩倩

[摘要] 古典工艺美术是现代艺术设计的渊源所在。古典工艺美术对设计的影响在两方面：一方面是“形”和“义”的影响；另一方面是创意的切入点的提供。要谈古典工艺美术对设计的影响，只能结合具体的设计案例来说明。这里，通过平时在设计实践中的案例分析，谈中国古典工艺美术对作者设计的影响。从设计案例介绍——创意取材原型分析——过程中所得出的结论，这三条线来阐述笔者在把古典工艺美术知识和平时设计相结合时得出的经验和感受。即：借鉴“形”，了解“意”，挖掘“神”。整个过程不仅是一种丰富我们的设计元素的手段，也是丰富我们创意元素的手段。

[关键词] 古典工艺美术；古代雕塑；艺术设计

[中图分类号] J05 [文献标识码] A [文章编号] 1004-0633(2005)12-274-3

近代的发现，发明都有赖于以前的发现和发明。——[美]历史学家卡尔东·J·H·海斯^[1]

启

古典工艺美术是现代艺术设计的渊源所在。

我认为古典工艺美术对设计的影响应该是两方面的。一方面是“形”和“义”的影响。就是说，我们在设计中可以从古典工艺美术品中吸取创作的营养，挖掘元素来丰富设计，同时也赋予设计历史，文化的内涵。

另一方面的影响是创意的切入点的提供。这一方面的影响要比从上一个方面来得悄然和含蓄一些。有的背景知识，也许当时设计时用不到，可当这些古典工艺美术的背景知识深入脑海，它就会在潜移默化中起到重要作用，对于工艺美术知识的掌握不但可以使设计的文化性更重，同时也对设计师的知识层面的累积起到重要作用，其影响深入到今后的更多的设计当中。

对于我们这样尚在艺术院校里接受纯化教育的学生来说，中外古典工艺美术对我们设计的影响虽然更

多的体现在从形和意上的借鉴，而在完成这些作品设计的同时，也拓宽了我们对古典工艺美术的兴趣和了解，以便在以后的设计当中，积累历史背景知识，找到更多的创意切入点。

承

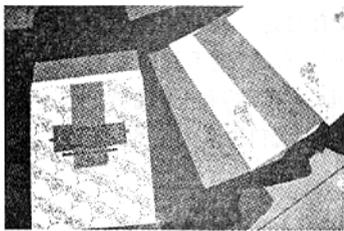
要谈古典工艺美术对设计的影响，只能结合具体的设计案例来说明。下面用我自己在本科二年级时设计的一个标志为例，来谈一下古典工艺美术对我的设计的影响。

关于“蜀泥人——张先齐东方艺术工作室”

“蜀泥人”工作室标志设计

[作者简介] 李倩倩，四川大学艺术学院设计艺术学硕士研究生 四川成都 610064

“蜀泥人”工作室部分物品设计

企业的情况介绍

企业中文名称:蜀泥人——张先齐东方艺术工作室

企业英文名称:ZHANGXIANQI'S ORIENT ART STUDIO CLAY DOLL

企业简介

历史背景:该工作室成立于2001年,位于成都市大慈寺23号。

业务范围:设计制作各种形式的民间精品泥塑,壁画,陶艺,汉白玉制品。

关于“击鼓说书俑”

俑,是古代用来陪葬的塑像,主要是陶瓷、泥土或木质作成人的形像。奴隶制时代,流行以活人殉葬,后来,社会进步了,便改用人的代替物,于是,出现了俑。

以俑殉葬是用人殉葬的进化。孔子认为,孝道是人的根本。对死去的亲人作出精神的和物质的奉献,不是为了让死者像活人一样去受用,而是作为一种礼仪。

击鼓说书俑出土于四川省成都市天回山,高55厘米。

体态矮胖,踞坐一墩上,整个身躯和头部微向左侧,收颈耸肩,头扎巾帻插笄,额有花饰。上身赤裸,右手据鼓捶高举,左臂环抱一扁圆鼓,双臂戴有饰物。下着长裤,赤足,右腿平抬而脚心向外,左腿曲于圆榻上。颅圆颧高,额前有数道皱纹,眯缝双眼,嘴半张作嬉笑状。

其表演动作诙谐奔放,活泼欢快,充满激情,其神色及手舞足蹈的动态已达到陶醉于角色的境地,具有强烈的感染力。整体塑造略有夸张,却无繁琐雕琢,重在传神,质朴自然。在制作上已采用了“范”模翻制。

汉代人物俑富于材质美。形象生动活泼,改变了秦俑那种模型化和动态比较僵硬的缺点。陶俑有男有女,有坐有立,有唱有舞,有庖厨俑、背孩子俑,穿短衣或打赤膊的,还有大腹便便的击鼓说书俑。不同地区的俑,有不同的艺术风格和情趣。关中的一带的女俑,态度变化

万方数据

小,显得文静、典雅,俑的制作也很精细。有些陶俑在表现主仆关系上很微妙,那些仆从显得俯首贴耳。

四川地区的俑,动态大,造型生动,形象朦胧,形式多样,幽默感强,尤其是乐舞百戏俑,形体较小,姿态传神,舞姿优美,是古代雕塑艺术中的精品。汉代中晚期的车马俑也很有特点,造型拙朴,气宇轩昂,如甘肃武威的木制车马俑,简括而有情趣。车马俑进入墓葬,可能表现了墓主人对过去征战生活的怀恋以及对生前豪华生活的炫耀。

当时四川省博物馆命名为“击鼓俑”,对探讨汉代说书提供了证据。对这种陶俑曾有不同的看法,赵景深先生等人称之为“说书俑”,也有人称为“说唱俑”或“成相俑”。

击鼓说书俑是汉代无名艺术家的杰作。现藏于中国在历史博物馆。

关于“蜀泥人”标志

蜀泥人标志的设计结合了古典工艺美术的元素,用手绘的方式再现出土于四川成都天回山东汉墓的说书俑,在图形的处理上和文字的字体,排列上柔和现代元素,使它同时具有一种现代感。

说书俑是中国古代民间艺术的经典之作,也是四川蜀文化的代表之作。我认为它所具有的历史渊源和地域化特征是该企业形象的最好表达。

抛开这个标志本身成熟与否,我仅仅想说明的是,它是对古典工艺美术中的“形”与“意”的一种沿用。

转

从东汉“击鼓说书俑”和“蜀泥人”标志设计所得到的

对于古典工艺美术中关于的“形”与“意”的沿用,相对比较理解和掌握,但这种沿用只能说是对古典工艺美术的一种浅层次的理解和认识^[2]。

中国的古代造型艺术相对与西方,是以精神美和意想美见长。孔子的礼乐不在“钟鼓玉帛”,老子的“大象无形”,庄子的“以天合天”、“凝神”等,这些著名理论家的思想体现了中国古代传统的审美心理,而这种审美心理直接导致了我国雕塑艺术创作过程中象征性表意手法的运用。象征性并不是中国雕塑所独有,但却只有中国将这些精神贯穿在她几千年的雕塑作品里^[3]。

在中国书画的评述中,都有大量和“形”、“神”有关系,东晋顾恺之的绘画思想的核心就是“以形写神”。“气”是中国哲学的根本概念,我的理解就是神韵,生动。美学上的气韵生动是艺术作品中超越于外在感性形象之外的艺术感染力和美感生命力,是艺术家的精神力量和宇宙内在的统一。

在古代雕塑的方面,中国的雕塑虽然都出自于匠人之手,不像绘画,是由居于社会上层阶级,由较高文化修

养的文人所创作的,但它所表现出的内在特质却是与绘画同出一辙的。它强调灵性,意趣,传作手法不拘泥于事物原来的面目,有适当的夸张变形,但又不完全脱离现实,是一种情与理的结合,重写意与传神,突出内在精神。“论画以形似,见于儿童邻”,这样的审美观渗透到雕塑领域,不少雕塑作品都反映出这样的艺术特色;“击鼓说书俑”就是其中较有代表的一件,陶俑的动作夸张,塑造手法朴质,概括,俑的每个部位都以夸张的手法来表现,让人似乎现在都能触及那种手舞足蹈的兴奋和激动。

其实在这个方面同样具有代表意义的,还有汉代的茂陵石刻,霍去病墓群的群雕。它们形体朴拙粗犷,雄健豪迈,尤其是《马踏匈奴》中,战马昂首挺胸,将匈奴兵踏于蹄下,气宇轩昂的形象栩栩如生。

除了从形和意上的借鉴,把握“神韵”,将其融合到现代的设计之中,是传统工艺美术与现代艺术设计结合的一个难点。对于古典工艺美术中关于的“形”与“意”的沿用,相对比较好理解和掌握,已经成了我们学习艺术的学生比较常使用的造型构思切入点,但是这种沿用只能说是对古典工艺美术的一种浅层次的理解和认识。一种新的民族形式的创造,是需要在研究古典工艺美术时能够摆脱其物化表面而深入到它们精神领域的内部。因为只有深入领悟了古典工艺美术的精华之后,再在现代西方设计思潮的基础上,兼收并蓄,融会贯通,找到传统与现代的契合点,才能打造出属于我们本民族的同时又是国际的现代设计。

中国传统工艺图形——“吉祥结”,在民间它常结合“方胜”图案来使用,并以此表达人们四环贯彻、一切通明的美好意愿,中国联通公司的标志就是采用了源于佛教八宝的“八吉祥”之一“吉祥结”的造型,取其“源远流长,生生不息,相辅相成”的本意来延展联通公司的通信事业无以穷尽,日久天长的寓意。该标志造型中的四个方形有四通八达、事事如意之意,六个圆形有路路相同、处处顺畅之意,而标志中的10个空处则有圆圆满满和十全十美之意。无论从对称讲,还是从偶数说,整个标志都洋溢着古老东方已流传的吉祥之气。

同样取材于“吉祥结”的成功范例:北京2008申奥标志。该标志整体结构是取自“吉祥结”,它的最可贵之

处的是,它没有对这一传统造型直接借用,而是运用了“中国书法中所特有的‘笔不到而意到’的写意手法,恰到好处地传递出‘中国结’和‘运动员’两个生动的意象,并籍以表达标志主题和传达人民的祝愿。

合

“形”

将无论是中国,还是外国的古典工艺美术中的“形体”和“纹样”运用到现代设计之中,从古典工艺美术中提取“形”的元素,然后再结合构成课程中所学习到的一些构成的手段,如打散、切割、错位、变异等方法,将这些提取的“形”元素再进行新的设计重组,最后立足于传统图形原形上,而又对原形不断分解、转变和重构的衍生形糅合到标志的设计之中。这样设计出来作品,不仅能具有传统艺术的灵魂,又带有鲜明的时代特征,并且还能充分地表达设计所蕴涵的理念与个性。

“意”

在借鉴“形”的同时,找处藏在古典工艺美术背后的“意”。不论是古人还是现代人,对美好的事物都一样的心存向往,司徒虹说:“中国人文化意识和形态哲学观念的体现,它具有两个特征:一个是包含科学合理部分,是古人对自然规律的总结;二是它的想象力和创造性,它体现了中国人对吉祥幸福的向往。”所以传统图形背后的历史文化意味同样也可以融入到现代艺术设计的血液之中。

“神”

将古典工艺美术拿来为自己的设计所用,应该不仅仅是简单的拼凑和照搬,在使用经典的传统形象和图案时如果不求甚解、依样画葫芦,只限于搬用一点民间或原始符号,就开始进行肤浅的形式美和现代美的组装,那么设计的作品难免落入俗套。所以,应该把握好传统图形的精神实质与内涵,并让这样一种文化气韵在他们的设计中自然的流露出来。

我们可以将整个过程作为一种手段,来丰富我们的设计元素,增加我们的设计经验,而且,它将成为我们学习古典工艺美术史等背景知识的动力,使我们不断从古典艺术文化中吸取营养,潜移默化的为今后设计的构思打开思路,从中挖掘更多更好的创意因子。

〔参考文献〕

- [1] 转引自刘键. 标志设计 [Z]. 济南:山东美术出版社,2000.
- [2] 张娴. 中国平面设计在线 [J]. 设计视角,2003.
- [3] 杨先艺. 论中国古代雕塑的特征理论研究 [J]. 2003,(1).

浅谈古典工艺美术对设计的影响——从东汉“击鼓说书俑”到“蜀泥人”标志设计

作者: [李倩倩](#)
作者单位: [四川大学艺术学院](#)
刊名: [天府新论](#)
英文刊名: [TIAN FU NEW IDEA](#)
年, 卷(期): 2005, (z1)
引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [刘键](#) [标志设计](#) 2000
2. [张娴](#) [中国平面设计在线](#) 2003
3. [杨先艺](#) [论中国古代雕塑的特征理论研究](#) 2003(1)

相似文献(0条)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tfxl2005z1123.aspx

下载时间: 2010年3月23日