

思维文化因素在中国工艺美术起源演绎中的作用

褚兴彪

(徐州工程学院 艺术学院,江苏 徐州 221008)

摘要:本文从中国原始先人的思维方式谈起,分析了影响中国工艺美术的发生及演绎的思想文化因素的成因及根据。
关键词:中国工艺美术 起源演绎 思维文化

一、引言

中国工艺美术发生的历史较为久远,在久远的年代里,我们无法确切地知道史前美术史上发生的一切,但是我们可以从原始先人遗留下来的痕迹来分析其思维方式,以及由此种方式而产生的艺术作品来探讨艺术的发展演绎。影响中国工艺美术发生发展的因素很多,因为艺术作为中国文化的一部分,其发展史必定受多个因素共同组成的环境的影响,包括哲学、自然科学、文学、社会科学等相关学科。本文主要从思维、图腾、神话、阶层分类来探讨。

二、工艺美术的起源演绎概述

从起源来说,整个人类社会工艺美术的起源应该具有共通之处。正如一位哲人所说:人类趟过的是同一条河流。整个工艺美术发展的源头可以追溯到世界的远古洪荒时代,也许当我们的原始先人从树上走下来,打制第一块石器并用它来打击远方的飞禽走兽时,第一件工艺美术作品就产生了。不论这件作品的创作思维、审美心理、作品的功效如何,这件作品都应该是属于工艺美术系列。“制造工具的行为打开了动物快

感向人类美感转化的一系列过程的闸门,特别是对造型艺术来说,工具堪称一切造型艺术的鼻祖,它包含着造型艺术的基本萌芽”,^[1]因为人类的历史是从制造工具开始的,任何工具的制造都是根据当时的劳动需要和能够驾驭的物质材料制造出来的,大自然能够提供给人类的最为直接与方便的材料便是石头,最早的工艺美术起源于最早的工具设计,而最早的工具设计就是石器设计。人们对最早的石器加工,“自然谈不上有规律的审美加工,但当时的人类确实已在观念中形成了对石器具体形状性能的蓝图,在千万遍反复实践中,对于在具体制作过程中建立起来的诸如尖或者薄等形体概念和在具体砍砸时由这些形体产生的使用快感之间建立的思考,成为最早的对美的认识的客观物质基础”。^[2]因此,我们可以说,第一件可以利用并利用了的石器工具就是第一件工艺美术品。

尽管原始先人不能够用文字记录他们所发生的一切,但是我们可以从他们遗留的痕迹来推测他们的文化背景。从现存的遗物看来,他们的作品往往有以下几个特点:求大、求活、求全、求美。关于求大的作品遗留的很多,如辽宁红山文化出土的女神像,突出地跨大了女性身体躯干。同时,这种大的特点也有满的意味,从马家窑出土的旋纹瓶可以看到构图的饱满与韵律,这体现了原始先人的审美特点。《说文解字》对“美”的解释:“美,从羊从大。”体现了中国人最原始的审美感受。这

式。其印版由网框和有图文漏孔紧绷在网框上的丝网组成。油墨通过网上的漏孔漏印到承印物上。它既可以用手工操作,又可通过很先进的丝印设备印刷。丝网印刷可以被广泛用在不同材料上,如纺织物、木质品、PVC和特种纸等材质上,因此为插图设计材料的选择和应用的多样性,开拓了广泛的空间。

3.3媒体的多元化是插图设计发展的客观环境

现在的媒体形式已经不仅仅局限于报纸杂志等平面媒介,随着网络发展,插图的表现形式随数字世界出现四维空间,为插图设计者增添了除一维、二维和三维之外的另一个维度。数码技术的发展使世界有了翻天覆地的变化,将绘画技艺和插图绘画引入从未涉足的领域。

3.4网络和多媒体的结合使四维空间成为插图发展新趋势

网络作为新兴的媒体,通过文件共享、设备共享和信息传递与交换实现了强大的功能,多媒体(视频、图形、文字、动画、音频等)的效果和网络结合增添了插图的空间和时间的交互性,使四维空间成为插图发展新趋势。图形制作软件的普及,利用网络的传播速度,大量的Flash动画在网上成为广告宣传的主要形式。而多媒体中,动画同影像的结合,出现了大量的优秀MV作品和动画作品。例如《花木兰》、《怪物史莱克》等都是建立在插图基础上和音乐、故事情节结合起来,使插图设计达到了一个新的高度。

3.5创造性永远是插图画家保证作品活力的源泉

创意是插图设计的灵魂,每一名设计工作者,一生都应该追求创新。插图应该以设计新颖、意念独特和寻求不寻常的表现方式为宗旨,达到引人注目、新鲜奇妙、生动和有感染力的视觉效果,从而更广泛地传播信息。在数字化的今天,并不是熟练掌握Freehand和Photoshop图片处理软件就足以应付一切。因此,从这个意义上说,它必然是有巨大的价值和社会价值的一种创造,这一切要求插图设计师自身必须具备较高的艺术创作能力,其中也必然包括了对视觉语言的表现魅力的追求。

如何才能使插图创新新颖,具有强烈的视觉冲击力,让图形震撼人的心灵并达到难以忘怀、铭刻于心的艺术效果,是设计师们期盼并为之奋斗终身的理想。画家首先要具有较强的理解力、丰富的想象力和具有把信息视觉化的转化能力,其次要具有多变的形式语言和高超的表现技能,并能在适应特定的传播需要的限制中充分发挥个性和意象的魅力。

3.6立体插图是插图设计发展的必然趋势

立体插图是应用于招贴广告中的插画的新表现方式,极具层次的表现力,从国际上招贴广告发展来看,是必然发展趋势。它的制作方法之一是:根据广告创意先做一件立体构成形式的作品,再拍成照片,用于招贴广告画面中;另一种制作方法是:以描画来表现出立体形象,在二维平面上表现三维空间。立体插画对设计师和插画师要求很高,不仅要有较好的平面设计能力,还要具备专业设计人员的立体构成基础。总之,仅仅有二维表现技法已不适应现代插画设计的要求,时代要求现代的插画设计师更有创造力。

参考文献:

- [1][英]安格斯·赫兰德,画笔与鼠标,上海人民美术出版社,2002.1,第1版。
- [2]中羽,美国插图艺术,黑龙江美术出版社,1991,第1版。
- [3]潘公凯,卢辅圣,现代设计大系——视觉传达设计,上海书画出版社,2000.6,第1版。
- [4]张宝玲.idn香港协诚设计有限公司,2001,(5),第三十六期香港版。
- [5]邓中和,书籍装帧创意设计,中国青年出版社,2004。
- [6]管佳莺,邵余晓,书籍装帧设计,湖北美术出版社,2004。
- [7]郭丽,书卷气自华——探寻书籍装帧设计的神韵,吉林艺术学院学报,2007,(2)。
- [8]余雁主编,书籍设计,高等教育出版社,2008;12-14,61-66。

浅析现代包装设计中的传统之美

陈顺民

(台州职业技术学院 艺术学院,浙江 台州 318000)

摘要:作为有着五千多年悠久历史的文明古国,中国文化源远流长、气象万千。在包装设计中,传统文化元素在文化多元化的今天发出了耀眼的光芒,得到了世界不同民族的认可。本文通过对传统文字、图形和色彩在现代包装设计中运用的阐述,来说明其独特传统之美。

关键词:传统元素 现代包装设计 文字 图形 色彩

传统,是人类在漫长而不断的历史长河中各种文化精粹的漫长的产生、演绎发展的积累与继续。传统文化在不同的时代、不同的民族与国家、不同的地域之间既有潜移默化的交融(如在唐代,通过丝绸之路,波斯文化与东方文化的交融),又有较为明显的演变与发展(如由于政权的更迭,各个朝代的某些文化与其他朝代的区别就较为明显)。因此,在各个不同的历史时期、不同的地域及不同的民族之间,传统文化必然会或多或少地显示出各自的特点。

在现代包装设计中,运用传统元素来进行设计是一种行之有效的创意思路。传统形式的包装可以从材料、结构、造型、

书法、图案纹样、色彩等方面进行综合考虑与选择。作为有着五千多年悠久历史文化的文明古国,中国的传统文化博大精深、源远流长,拥有诸如彩陶纹饰、吉祥纹样、瓷器、青铜器、雕刻、丝织品、玉器、漆器、传统建筑、书法、绘画、民间剪纸、皮影等丰富的文化艺术遗产,而从这些传统文化中发掘出的要素同样可以作为创意来源,为我们广大的包装设计工作者提供了取之不尽、用之不竭的创意构思的素材。不论从中国传统文化所涉及的面与量,还是其底蕴来说,都是无与伦比的广博与深厚。

包装的主要功能之一是为了从视觉形象上向消费者传达有关包装对象(即产品)的时空及地域等特点的信息。因而我们设计传统风格的包装时就必须选取传统文化要素。但在设计中对传统文化要素的运用不能只是简单地、原封不动地搬用若干古代和民间的现成图案,即不能单从具体形式的角度来考虑传统,而忽视了设计本身所应具有的整体意境,也即具体形式的运用是否恰当,能否体现出产品的意境,是否耐看。

龙应台先生在关于国际化和传统文化的讲演中曾经打过

种对大的赞美是人类对自然的理解和感受。“活”即指充满生命活力的意思,为了在自然界中存活下来,人类不惜一切手段,甚至希望借助超自然的力量,当然,这种超自然的力量是人类在自然的理解之上而产生的虚幻的飘渺理想的精神力量,在原始人的观念中,生与死是人在世界中不同的生活环境,生的环境是在现实的自然界之中,而死是在虚幻的天国。在半坡遗址中我们可以看到夭折的儿童遗体是放在陶罐中的,陶罐的顶部有小孔,小孔是灵魂通向另一个世界的通道。从这一点我们可以知道原始人对生存的观念,在工艺美术的发展演绎中这种观念的影响是很大的。至于求全与求美的观念,我认为这是中国人的吉祥与审美心理的体现。中国的工艺美术在以后的相当长的时间里一直沿着自己的方式在发展,无不渗透着自己的这种观念。

三、工艺美术起源演绎的思维文化

远古时代,万物洪荒,生存环境极其恶劣,人类对自然的一切感到陌生和恐惧,日月星辰的变换,山崩地裂的灾难,生老病死的神秘,无一不给人类带来了障碍,人类靠自己的劳动改变着自然,同时也在改变着人类本身;劳动在改变着人类的同时,也在锻炼着人的思维。由于对自然的不理解,原始人赋予自然万物灵性,试图以此亲近自然,于是便产生了“万物有灵”的观念,“万物有灵”的观念自始至终贯穿在原始人的头脑之中,正如泰勒所说:“事实上,万物有灵是宗教哲学的基础,从野蛮人到文明人来说都是如此。虽然最初看来它提供的仅是一个最低限度的,赤裸裸的,贫乏的宗教定义,但随即我们就能发现她那种非凡的充实性。因为后来发展起来的枝叶无不根植于它。”原始人正是在万物有灵观念的基础上形成基本的阴阳观念,而阴阳观念无不贯穿在人类的工艺设计之中。

中国人的哲学观念重视研究人的本身,中国发展常常思索:“人类从哪里来?”原始人从男女交合诞生生命的现象得出结论,即“男女精构,万物化生”,古代思想家看到一切现象都有正反两方面,就用阴阳这个概念来解释自然界两种彼此对立而又相互依赖而存亡的物质势力。

阴阳五行、八卦和图腾崇拜等观念的相互影响作用,是受

原始的互渗思维作用的结果,关于这一点我们可以从工艺美术的色彩来分析。人们对自然的了解总结出自然界的五种基本色彩,即青、赤、黄、白、黑,并把这五种颜色视为正色。“通过战国时期的阴阳五行说,色彩的象征和比附又发展到了一个新的高度。五色(青、赤、黄、白、黑)、五方(东、西、南、北、中)、五时(春、夏、秋、冬、长夏)、五性(仁、义、礼、智、信)、五声(呻、笑、呼、哭、歌)、五态(恐、喜、怒、忧、思)、五气(寒、热、风、燥、湿),成为一个可以相互转换相互比附的整体系统”。^[1]可见,中国人很善于将不同的事物根据自己的理解体会而糅和在一起,各种事物意义的转换,造就了中国文化的系统性和整体性。中国工艺美术自从起源以后,一直沿着自己的固有的思维模式发展着,而工艺美术的创作设计,最根本的还是受设计思维的制约,设计思维更是受社会文化的限制。中国文化之所以能够源远流长,经久不衰,是有自己的文化精髓置于其中的。而中国文化的互渗思维将各种事物联系在一起,从而使中国的器物造型及色彩配置等工艺美术的各要素分别具有更为深层的意义,也可以说,由于这种思维模式的影响,中国的工艺美术品有极强的象征性,而这种象征性已经随着历史的迈进慢慢渗入到人们的心里,所以说中国文化有很强的渗透性。

四、结语

凝聚着中华民族物质文明和精神文明的中国工艺美术,在过去和现在的国际性贸易和文化交流中,都对世界文化的发展产生了深远的影响。中国古代的丝绸之路不仅向西方传去了精美的丝织品,而且传去了蚕种和织造技术。陶瓷之路更是跨越中世纪东西世界的一条纽带。瓷器的外销不仅把中华民族的伟大发明转化为全人类的文明财富和世界性生产产业,而且影响了所到之地人民的生活方式和文化观念。

参考文献:

- [1]刘骁纯.从动物快感到人的美感.山东文艺出版社,1986:122.
- [2]卞宗舜.中国工艺美术史.中国轻工业出版社,1993:5.
- [3]邓福星.中国民间美术学导论.黑龙江美术出版社,2000:200.

思维文化因素在中国工艺美术起源演绎中的作用

作者: [褚兴彪](#)
作者单位: [徐州工程学院, 艺术学院, 江苏, 徐州, 221008](#)
刊名: [考试周刊](#)
英文刊名: [KAOSHI ZHOUKAN](#)
年, 卷(期): 2009, (29)
引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [刘骁纯](#) [从动物快感到人的美感](#) 1986
2. [卞宗舜](#) [中国工艺美术史](#) 1993
3. [邓福星](#) [中国民间美术学导论](#) 2000

相似文献(0条)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_kszk200929230.aspx

下载时间: 2010年3月23日