

汉代装饰艺术对中国当代平面设计的影响

张葳, 李海冰

(湖北工业大学, 武汉 430068)

摘要: **目的** 通过考察汉代装饰艺术对当代平面设计的影响,探讨传统艺术资源对当代设计创作的意义。**方法** 通过具体案例,分析汉代装饰艺术对当代平面设计的影响,从汉代装饰艺术的风格特点、纹样、色彩和装饰手法等几个方面,对其在当代平面设计中的运用进行考察和分析。**结论** 提出汉代装饰艺术的具体元素与装饰风格特征,及其给中国当代平面设计师带来的灵感启发和独特的精神气质,进一步阐明中国传统艺术是当代设计创造的一个重要源泉。

关键词: 汉代装饰艺术; 汉代装饰风格; 中国当代平面设计; 设计观念; 设计风格

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)08-0112-05

Influences of Han Dynasty Decorative Art of Chinese Contemporary Graphic Design

ZHANG Wei, LI Hai-bing

(Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

ABSTRACT: **Objective** To explore the influences of traditional cultural resources to the creation of contemporary design. **Methods** Through the specific case studies, it analyzed how Han Dynasty decorative art affected the modern graphic design. From the aspects of Han Dynasty decorative art's style, characteristic, pattern, colour, and decorative means, it analyzed and investigated the applications of Han Dynasty decorative art in modern graphic design. **Conclusion** It came up with specific elements and decorative characters of Decorative Art of Han Dynasty. Meanwhile, it enlightened modern Chinese graphic designers and bring the particular disposition to them, further explained that traditional Chinese art was an important source for modern design's creation.

KEY WORDS: the Han Dynasty decorative art; the Han Dynasty decorative style; chinese contemporary graphic design; design idea; design style

中国传统工艺史从原始社会到明清时代,每个时代都创造了那个时期特有的装饰艺术,与此时也形成了跟当时的社会经济文化发展相适应的装饰风格,无论是天真质朴的原始彩陶、饕餮狰狞的商周青铜器,还是花团锦簇的唐锦、温润雅致的宋瓷,无一不为中国古代工艺史书写下了浓重的一笔,它们反映着时

代的思想,体现着社会生活方式和审美意识的演变,在装饰纹样、装饰造型以及表现手法等各个方面不同程度地影响到了后来的设计。

汉代是中国历史上一个辉煌的时代,同时也是儒家文化的起始时期,社会经济文化得到全面的发展,汉代装饰艺术那种蓬勃的生命力和整体性的力量、气

收稿日期: 2014-01-11

作者简介: 张葳(1968—),男,云南人,硕士,湖北工业大学副教授,主要从事艺术设计方面的研究。

势,是后代艺术所难以企及的^[1]。汉代装饰艺术品种很多,漆器、丝织、砖瓦、石雕都较发达,每个品种都有不同形式的装饰纹样、色彩与造型,这些装饰纹样、色彩与造型虽然各具特色,但又有某种内在的联系,共同构成汉代“质、动、紧、味”的装饰风格^[2]。汉代装饰艺术及其风格对于今天的设计产生了怎样的影响?给中国当代平面设计师带来了怎样的灵感启发,对他们的设计理念、设计风格以及作品面貌的形成提供了怎样的帮助?

1 汉代装饰艺术与中国当代平面设计

“时代向前发展,并不一定就代表文明的进步。我们的立足之处,是过去与未来的夹缝之间。创造力的获得,并不是一定要站在时代的前端。如果能够把眼光放得足够长远,在我们的身后,或许也一样隐藏着创造的源泉^[3]。”悠久的传统文化为设计师积累了雄厚而丰盛的资源,汉代装饰艺术极具特色的纹样、色彩以及表现手法,在当代平面设计中得到体现。

1.1 汉代装饰艺术概述

汉代前后四百多年的时间,工艺美术有着空前全面的发展,装饰艺术品种增多,在艺术上、技术上和材料上,都有许多新的创造,取得了较高的成就。

汉代漆器的生产组织严谨,分工很细。一方面满足贵族统治者奢华的生活,另一方面远销海外。漆器的造型、纹样、色彩和制作,体现了卓越的设计思想。云气纹的变化有十几种之多,红与黑的彩绘朴素而华美。汉代的丝织工艺品,除了作为统治阶级的服饰用品外,还作为商品广泛流通,形成通向西域的著名的“丝绸之路”。汉代丝织的花纹中云气纹是非常有特点的装饰纹样,它以线条的舒卷起伏为表现形式,增加了装饰画面的动感。汉代画像砖与瓦当极具时代特色,方砖表现出一定的主题内容,像一幅装饰小品画。卷云纹与四神纹是汉代瓦当的代表纹样,卷云纹一般在圆形上作四等份,各饰一卷云纹,变化较多,此类瓦当,富有规律的美;汉代四神瓦当,在圆形中表现出青龙、白虎、朱雀、玄武的形象,适合圆的要求,但无拘谨之感,生动自然,是装饰图案设计中的佳作。汉代石雕分为圆雕和平雕。圆雕往往利用石头的自然形状,略加刻饰,既表现出物象的性格特征,又具有质朴古拙的装

饰效果^[4]。画像石是祠堂墓室等建筑的装饰画,以平雕为主,表现出一定的情节内容,富于浓厚的生活气息,画面有层次和主体效果,粗略豪放,浑朴敦厚。

1.2 中国当代平面设计概况

二战以后,平面设计在世界范围内得到了很好的发展,海报作为反映时代变迁的镜子而广受人们关注,各类商标因为得到有效的社会应用而引起人们极大的兴趣,包装设计跟人们的生活息息相关,平面设计因此充满魅力。随着媒体的多元化发展,从事海报设计、商标设计、包装设计的平面设计师们不断遇到新的问题与挑战。中国的平面设计起步较晚,但是近年来却涌现出不少优秀的设计师和优秀作品,他们把中国传统装饰艺术元素融入平面设计之中,取得了极好的效果。对于中国的平面设计师来说,如何从传统装饰艺术中寻找创作源泉成了一个重要命题^[5]。

著名设计师靳埭强与陈幼坚都是在中国传统文化的滋养中获取过创作灵感的中国当代平面设计大师,在他们的经典作品中能够看到东方文化的神韵与极具个人风格的视觉语言的融合。除此之外,两岸三地还有大量活跃着的平面设计师,创作出大量优秀的平面设计作品。中国平面设计正处在寻找自我文化身份认同的转折点上,同时有条不紊地构建着属于自己的发展轨迹。

2 汉代装饰色彩、纹样与中国当代平面设计

汉代装饰艺术蓬勃的生命力和独特的形式语言影响到不少设计师。尝试从装饰色彩、装饰纹样等几个方面,对汉代装饰艺术在平面设计中的运用做一个解读。

2.1 红与黑,汉代装饰色彩的运用

汉代漆器制作精美,漆器造型非常丰富,以曲线为主,耳杯、漆盘、漆盒数量甚多,设计意匠别致新颖,从实用出发,富于装饰性。色彩多为红黑二色相间。漆器的色彩装饰,以红色和黑色彩绘为主,辅以黄色、白色、粉绿,发展到多彩,呈现出统一变化的风格特征,在色彩的使用上常常被赋予象征意义^[6]。

汉代漆器色彩以红、黑两色为主,给予人们最强烈的视觉感受就是稳重朴实、大气磅礴,却又华美高

贵。汉代漆器见图1。

图1 汉代漆器(摘自《中国工艺美术史新编》)

Fig.1 Han Dynasty lacquerware

陈幼坚将中国元素融合现代设计方式,以直接明快而优雅的手法,带来了颇具视觉冲击力,兼具包容性和多元风格的视觉符号。在他的设计中,不难看到汉代装饰艺术给予的强烈影响^[7]。陈幼坚月饼盒包装设计的创意来自于汉代漆器的色彩与造型,红黑相间,在黑漆上绘红色或赭色花纹,体现出浓郁的传统文化的韵味,红、黑、黄3种颜色的组合,体现了月饼盒包装设计中所要传达的既含蓄又浓郁的思乡之情,见图2a。

图2 陈幼坚作品

Fig.2 Chen Youjian works

2.2 云气纹,汉代装饰纹样的运用

汉代漆器的纹样以云气纹、动物纹、人物纹、植物纹和几何纹为主,纹饰纤细,呈现流动、轻灵、神秘、平面化的风格特点。

汉代丝织工艺中也以云气纹作装饰,这种纹饰或单独构成或与其他纹饰组合构成,图中大大小小的穗状流云相似而不相同,紧密均匀的布满幅面,气势流动。特别是这些流云中间夹有云中龙的形态,通过不同颜色的处理,强化了气氛,增添了浪漫色彩。汉代云气纹织锦见图3。

汉代云气纹产生的最根本的原因概括起来就是

图3 汉代云气纹织锦(摘自《中国工艺美术史新编》)

Fig.3 Han Dynasty tapestry of clouds pattern

对自然的崇尚和对神仙的崇拜,是中国历史上最浪漫最具有艺术气质的云纹样式,它强调的是整体的美,突出的是气韵生动。其表现形式随意而自由,率性而灵动,奔放中不失韵律,散漫中不失秩序。多变的样式,蕴含着无限的发展空间,也为云气纹适应不同的装饰载体提供了灵活的骨骼架构^[8]。

享誉中外的平面设计大师靳埭强,将水墨意境、吉祥纹样、民俗元素及东方哲学等巧思创新,运用于平面设计作品之中,无处不体现着中国传统文化的意韵和设计之美。

靳埭强《汉字》系列海报,“山—水—风—云”中的这一张,以水墨结合器物的形式,展示出“字与墨,闲逸如云”的主题。如随风轻动、悠闲的云,缓缓变换着造型,配合画面大量的留白,体现出云雾缭绕、水汽弥漫的美,见图4。

图4 靳埭强作品

Fig.4 Jin Daiqiang works

3 汉代装饰风格、装饰手法与中国当代平面设计

无论是汉代漆器的红与黑,还是汉代云气纹的动与静,人们都能体会到汉代装饰艺术中所展现出的因

为人对世界的征服而产生的气势与力量。粗线条粗轮廓,但却充满艺术的生命力,在整体形象的飞扬流动中,表现出力量、运动以及由此而形成的气势的美。

3.1 汉代装饰风格

汉代装饰风格,常常用4个字来概括,就是——质、动、紧、味。质,指的是汉代装饰艺术古拙而不呆板、朴质而不简陋;动,生动、流动,流动的云气纹使装饰面产生多样的变化,生动的飞禽走兽,富有劲健的生命力,漆器、织锦的装饰,使人产生一种动感;紧,构图满而不乱,疏密有致,紧凑而不繁缛,填充而不是堆砌,满幅而来,却是意犹未尽;味,汉代装饰艺术具有样式化的装饰美,富有浪漫写意的韵味。

3.2 汉代装饰手法与当代平面设计

汉代装饰手法基本可以归为以下几种:(1)变形的处理——剪影法。汉代图案在刻画形象方面,多用剪影法的侧面处理,因而它侧重于观察物象的特征和性格,表现其典型的动态。(2)构图的处理——分割法。汉代的装饰画法,多用线做分割处理,画像石是直线分割,漆器、织锦是曲线的云气纹。既运用散点透视,达到连续展开的效果,又取得穿插组合的统一效果。(3)装饰的处理——填充法。汉代的装饰是空间填充,不留余白。画像石的人物之间,漆器、织锦的云气纹之间,大多填以各种动物,或填以文字,大小相宜,动静相间。(4)材料的处理——减地法。汉代圆雕与画像石多保留装饰的物象,而剔去纹样以外的空间。这种方法,既省工省料,又取得良好的艺术效果。汉代画像石见图5。

图5 汉代画像石(摘自《中国工艺美术史》)

Fig.5 Han Dynasty portrait stone

汉代装饰艺术的表现手法在当代平面设计中使

用很广,剪影法在平面设计中常有应用,通过剪影本身的联想,让作品更容易被大众识别记忆。

获得靳埭强设计奖2006全球华人大学生平面设计比赛金奖冯嵩的作品《记忆12次》,运用了汉代画像石画像砖的分割法与剪影法,表现童年记忆,葫芦、荷花、龙舟……记忆中温暖的生活场景,以独特的方式来展现,画面归纳简括,映衬出设计者对传统文化的理解与热爱,见图6。台湾设计师程湘如作品《喜上眉梢》,巧妙地利用汉字特有的结构形式,对画面进行分割,见图7。在对这4个字在结构与笔划上做匀称、统一的格律化处理外,同时还根据“喜”字对称结构的特点做了图形化处理,笑脸的图“喜”字的结构不论形式与内容都呈现了和谐统一的视觉效果^[9]。

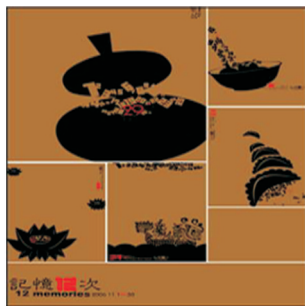

图6 冯嵩作品

Fig.6 Feng Song works

图7 程湘如作品

Fig.7 Cheng Xiangru works

中国历代留下了很多珍贵的图形文化遗产,产生了很多吉祥图形,这些吉祥图形都表达了人们对未来的憧憬和对生活的喜悦。将这些传统的吉祥图形应用于包装只上,可以传达出强烈、浓重的民族文化气息^[10]。陈幼坚为香港“美心月饼”设计的包装盒,采用减地法,将嫦娥、桂树、月亮、玉兔的形象凸显出来。

既突出了作品的视觉层次,又使作品呈现出浓浓的节日韵味,如图2b。

4 结语

从以上分析中可以看到,汉代装饰艺术以其“质、动、紧、味”的风格特点,影响到了中国当代平面设计的创作,在形式上给设计带来灵感,在内容上丰富了设计思想,对设计师的观念形成与风格塑造起到了很大的作用。汉代装饰艺术具体的表现手法,被平面设计师所运用,由此创造出了独特的设计风格与作品气质。设计师以现代美学观念和设计思想梳理传统的脉络,重新解读图形的意义,将其精神转化为了现代视觉语言。汉代装饰艺术对当代平面设计的影响给设计师一个重要启示,即中国传统艺术是当代设计创造的一个重要的源泉,学习和研究传统艺术,以现代美学观念和现代设计思想对其进行挖掘和转化,将给今天的设计创造带来独特的风格和面貌,并赋予其特别的精神气质。

参考文献:

- [1] 李泽厚.美的历程[M].北京:文物出版社,1981.
LI Ze-hou.Beauty Course[M].Beijing: The Cultural Relics Publishing House,1981.
- [2] 赵茂生.装饰图案[M].杭州:中国美术学院出版社,2009.
ZHAO Mao-sheng.Decorative Pattern[M].Hangzhou: China Academy of Fine Arts Publishing House,2009.
- [3] 田自秉.中国工艺美术史[M].上海:知识出版社,1985.
TIAN Zi-bing.History of Chinese Art Technology[M].Shang-hai:Knowledge Press,1985.
- [4] 蒋英炬,杨爱国.汉代画像石与画像砖[M].北京:文物出版社,2001.
JIANG Ying-ju, YANG Ai-guo.The Han Dynasty Stone and Brick[M].Beijing: The Cultural Relics Publishing House,2001.
- [5] 谭黎明,刘怀敏.探析包装设计中本土文化元素的应用[J].包装工程,2009,30(8):225—226.
TAN Li-ming, LIU Huai-min.Analysis on Application of Local Cultural Elements in Packaging Design[J].Packaging Engineering,2009,30(8):225—226.
- [6] 尚刚.中国工艺美术史新编[M].北京:高等教育出版社,2007.
SHANG Gang.New History of Chinese Art Technology[M].Beijing: China Higher Education Press,2007.
- [7] 王序.陈幼坚平面设计师之设计历程[M].北京:青年出版社,2009.
WANG Xu.Chen Youjian Graphic Designers in the Design Process[M].Beijing: China Youth Publishing House,2009.
- [8] 何洁.岁寒三友——诗意的设计[M].沈阳:辽宁美术出版社,2006.
HE Jie.Three Friends of Winter: Poetic Design[M].Shenyang: Liaoning Fine Arts Publishing House,2006.
- [9] 原研哉.设计中的设计[M].朱锷,译.济南:山东人民出版社,2006.
HARA K.Design of Design[M].ZHU E, Translate.Jinan: Shandong People's Publishing House,2006.
- [10] 狄野.关于现代包装设计中传统境域的思考[J].包装工程,2010,31(22):78—81.
DI Ye.Thinking of Traditional Circumstances in the Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering,2010,31(22):78—81.

(上接第98页)

2010(1):59—61.

- [8] 吴勇.吴勇平面设计[M].长春:吉林美术出版社,2002.
WU Yong.WU Yong Graphic Design[M].Changchun: Jilin Fine Arts Press,2002.
- [9] 游凯,余敏,张臣华,等.封面立意构思与语意表达[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2009(2):187—188.
YOU Kai, YU Min, ZHANG Cheng-hua, et al.Expression of

Ideas and Semantic Conception Cover[J].Journal of Chongqing University of Science and Technolog(Social Science Edition),2009(2):187—188.

- [10] 杨璇.书籍设计中图像体现出的视觉文化[J].湖南包装,2011(1):26—27.
YANG Xuan.The Image Shows the Visual Culture in Book Design[J].Hunan Baozhuang,2011(1):26—27.