

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 综合 > 含蓄的力量——由中国传统艺术表现形式谈现代设计

所有文章快捷检索

含蓄的力量——由中国传统艺术表现形式谈现代设计

Go [高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2003-03-01

> 张君

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

-- 张君 (中国美院艺术设计师计职业技术学院)

所谓含蓄, 作为艺术方式来看, 它是在不损害揭示客观事物的本质, 不减少形象感染力这一限制之下, 一种更简捷, 更概括, 更有回味的省略方式。在中国画里, 常常有这样的构图: 不见房屋, 只露出一面酒旗; 停着的小船, 无船夫也无过客; 小径虽幽, 没有行人……

纵观中国画史, 有意无意运用含蓄表达意境的画作不胜枚举。宋梁楷《太白行吟图》变细笔白描为水墨逸笔, 不拘泥于琐末细节, 选择最能反映诗人精神状态和思想情绪的瞬间动作, 加以概括的描绘。廖彥数笔, 把“诗仙”那种纵飘逸, 才思横溢的风度神韵勾画得惟妙惟肖。虽逸笔草草, 却言简意赅, 一以当十。齐白石画虾, 匠心独运地处理画面的虚实、照应关系, 留下大量空白, 空白即水, 给人以无限想象空间。他不把对自然的如实模仿当作创作的最高境界, 提出“作画妙在似与不似之间, 太似为媚俗, 不似为欺世, ”这种“由小见大”‘以少胜多’正是含蓄的一种表现方法。

除了绘画, 中国的诸多艺术门类都或多或少体现着这种传统的表现形式。中国戏剧表演中, 一将、四兵就代表了千军万马, 骑马只用马鞭挥挥, 划船只有划桨动作。汉代画像石《荆轲刺秦王》采用剪影形象, 忽略细部, 只刻画大的动态和影像。东汉青铜器《马踏飞燕》(图一), 马在飞, 燕子也在飞, 时空停顿, 接下去的动姿留给观者去想象。新石器时代西安半坡的《人面鱼纹彩陶盆》(图二)运用了‘黑白相间’‘计白当黑’的表现方式, 人面双眼由黑白两色组成, 似在水中捕鱼, 又似神秘观望, 使人浮想联翩。西湖‘三潭印月’那竖在水中的石雕建筑物, 它的孔洞与湖水或水中月影形成一种虚幻空间, 体现着寓虚于实, 虚中见实, 虚实实实, 富于变化的空间感染力。明清皖南民居依山傍水, 白墙灰瓦, 群体相连, 简约含蓄。《孙子兵法虚实篇》有云:“兵无常势, 水无常形, 能因变化而取胜者谓之神”, 体现了对立统一, 由此及彼的哲学观点。在中国古诗词当中, “红杏枝头春意闹”“云破月来花异影”“中天悬明月”“长河落日圆”……言简意赅, 一以当十, 都体现了含蓄的力量。

在现代图形设计中, 为了便于形象的传播, 让消费者记忆, 要求设计简洁、集中, 概括。中国传统艺术中空白、虚形的表现方式不自觉地体现在许多现代设计师的作品当中。荷兰画家、图形大师埃舍尔(M·C·Escher)作品中负形运用得炉火纯青。如作品《八个头像》(图三)《鱼》《鹅》《蜥蜴》等, 利用形与形不同轮廓之间的关系, 构成一个新的形, 彼此的共用线相互依存, 互生互长, 图地互换。埃舍尔的负形研究成果影响了近现代的设计师们。在日本设计师福田繁雄的许多招贴作品中, 充分运用正负形的关系, 以自己独特的具有很强感染力的简洁图形语言传达信息, 深化印象。这种图形之间巧妙、奇特的构合, 要比精确地描绘物像更为不易, 在全神贯注于一个物形的同时又能注意到之外的空白处, 就像捉迷藏一样, 让你一眼看不完, 在图形中寻找、回味, 领略其中的妙处, 是现代图形创意的亮点。

现代设计蕴含的空间巨大, 从广告设计、产品设计、服装设计到室内设计、建筑设计, 等等, 处处都能看到运用含蓄这种表现形式来传达信息的成功实例。当今世界500强企业的标志个个简洁含蓄, 视觉冲击力强, 很少繁杂或令人费解。“雀巢咖啡”广告语“美味的开始”, 朗朗上口又回味无穷, “可口可乐”广告语“永远的可口可乐”, 简单而深刻, 用含蓄的语言传达深广的含义。现代广告招贴广泛运用空间的虚实对比, 如一幅以保护水资源为主题的公益招贴, 以黑白两色分割整个画面, 丰满的鱼头衍变为只剩骨头的鱼身, 大量的黑白空间留给人们去思索、回味。现代产品包装设计, 以突出品牌或企业形象为主, 简简单单, 一块标准色, 一套标志字体, 即可, 很少看到多余的图案装饰。意大利“孟菲斯”以出众的产品设计而著称于世, 作品往往样式简单, 功能优良, 内涵丰富。如一件茶几(图四), 以细长弯曲的钢管轻托轻薄的桌面, 似水草浮萍、荷叶莲花, 宁静而和谐, 创造了一种高雅的时尚。“苹果电脑”的外型设计在满足功能的基础上, 越来越趋于简单、超薄, 同时赋予更多的哲学含义, 设计成为一种文化, 是有生命的, 发展着的。美国著名建筑大师赖特设计的“流水别墅”(图五), 整座建筑座落于瀑布之上, 以普通的毛石和长条石为材料, 色彩对比强烈, 造型简洁大方, 传达“回归自然”的人居哲学观。

艺术和设计是相通的, 从中国画的空灵意境到图形设计的负空间、虚拟形, 再到建筑设计的简约含蓄, 看不出有什么本质的不同。艺术家和设计师擅于找出一个着力点, 以这一着力点显示其余。由于不和盘托出, 所以显得无穷无尽, 即所谓以一以概万, 言有尽而意无尽, 在有尽中显示无尽, 以达到“空则有、有则空”的含蓄美的最高境界。

含蓄不拘泥于单纯的形式, 含蓄能达到一种境界, 即意境。美学家王国维曾说:“言气质, 言神韵, 不如言境界, 有境界本也。气质、神韵, 未也。有境界而二者随之矣。”含蓄, 能增强艺术设计的感染力, 长于启发想象, 具有感人的持续力和包含丰富的内容, 有它的特殊作用和积极意义。

设计作为一种社会——文化质的活动, 一方面, 设计是创造性的, 类似于艺术的活动, 另一方面, 它又是理性的, 类似于条理性科学的活动。正因为这种特质, 使设计受市场和技术的制约, 经历了设计流派的更迭, 设计文化的变迁, 发生着翻天覆地的变化。以18世纪下半叶英国的工业革命为分水岭, 之前的设计注重装饰忽略实用, 之后则经过工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动等轰轰烈烈的设计运动而最终开启现代设计大门。从荷兰风格派、美国流线型设计、德国功能主义流派、国际主义风格到多元化设计、后现代主义, 晚期现代主义, 等等, 现代设计以迅雷不及掩耳之势飞速发展着。在市场调节、社会导向的双重制约之下, 现代设计始终以“创新”为法宝完美着生活, 从中国传统艺术中提炼出的“含蓄”这种艺术表现形式对现代设计有一定的借鉴作用是毋庸置疑的。以少胜多、由此及彼、言简意赅, 一以当十, 正所谓含蓄的力量。

参考文献:

- 1. 《艺术概论》 高等教育出版社 孙美兰 主编 出版日期: 1989.7
2. 《外国艺术设计史》 辽宁美术出版社 郭烈炎 袁熙阳著 出版日期: 2001.6
3. 《二十世纪视觉传达设计史》 湖北美术出版社 梅格斯(美) 出版日期: 1993.6

作者:张君
中国美院艺术设计师计职业技术学院

特别推荐

- 相关旧文快速搜索
> 中国山水艺术在现代设计中的应用 [2002-12-01]
> 传统文化对现代设计的影响 [2002-09-11]
> 中国传统造型艺术与现代设计 [2001-12-18]
> 后现代设计 [2001-08-24]

地址：杭州采荷双菱新村19幢47号103室
邮编：310016
电话：0571—86095481
手机：3067970430

相关链接

» None

责任编辑: system

设计在线链接代码

正式啓用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国

© 1997-2005 DesignOnLine

[关于我们](#) | [豁免条例](#) | [广告赞助](#) | [网站地图](#) | [活动支持](#) | [友好同盟](#) | [返回首页](#)