

他山之石 可以攻玉

——评曾景祥等著《中国书画与现代平面设计》

范为超

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

[摘要] 曾景祥等著《中国书画与现代平面设计》一书,选题新颖独特,框架系统科学,研究深入厚实,使用简明扼要,其不仅具有重要的理论意义,还具有很高的实用价值。

[关键词] 曾景祥;《中国书画与现代平面设计》;中国书画;现代平面设计

[中图分类号] J212 [文献标识码] A [文章编号] 1674-117X(2014)04-0155-03

“Stones From Other Hills May Serve to Polish the Jade of This One” ——Review on Zeng Jingxiang's *Chinese Painting and Calligraphy and Modern Graphic Design*

FAN Weichao

(College of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007 China)

Abstract: The book *Chinese Painting and Calligraphy and Modern Graphic Design* written by Zeng Jingxiang is new and unique in topic, systematic and scientific in frame, deep and solid in research, concise and easy in usage, which endows the book great theoretical significance as well as high practical value.

Key words: Zeng Jingxiang; *Chinese Painting and Calligraphy and Modern Graphic Design*; Chinese Painting and Calligraphy; Modern Graphic Design

曾景祥等著的《中国书画与现代平面设计》于2012年5月由高等教育出版社公开出版了,这既是中国书画界值得庆贺的好事,又是平面设计界值得庆幸的喜事。因为这本大著的出版,是书画学科和设计学科互相融合而结出的丰硕成果。全书从实践的角度,对中国书画的表现形态、形迹符号和艺术精神在现代平面设计中的运用方法进行了深入浅出的剖析,将中国书画与现代平面设计相结合,并以此确立现代平面设计的中国风格。这种理论的深入探讨和实践的成功探索,对于“将中国书画能动、理智而巧妙地运用于现代平面设计,强化设计作品的民族特色,提高设计作品的设计水平与质

量,让我们的物质产品和文化产品以强劲的势头打入国际市场,对振兴国民经济,促进我国现代化建设,有着极为重要的现实意义。”^[1]综观全书,具有以下几个鲜明的特色:

一 选题新颖独特

现代平面设计作为设计艺术的重要组成部分,其功能已经涉及到社会生活的方方面面。举凡产品包装设计、报刊书籍装帧设计、电视网络栏目设计、品牌形象设计等等无不与各行各业的生存发展息息相关。而每一个民族的现代平面设计,无不打上该民族的深刻烙印。完全可以这样说,现代平面

收稿日期: 2013-11-12

作者简介: 范为超(1985-),女,湖南长沙人,湖南工业大学讲师,研究方向为艺术设计和中国画。

设计已远远不是单纯意义上的设计,而实际上是该民族文化的传递与创造。一个民族的设计文化,与该民族的文化历史、社会观念、传统艺术以及由此而形成的民族特色存在着千丝万缕的联系。如何在现代平面设计中创造出具有中华民族特色的独特风格,是摆在每个现代平面设计者面前的一个艰巨的而又必须面对的问题。曾景祥作为著名的国画家,供职于湖南工业大学和湖南科技大学的现代平面设计专业。在长期的现代平面设计教学和科研中,深知中国书画艺术和现代平面设计艺术的联系和区别。他清醒地看到,要创造具有中华民族特色的现代平面设计艺术,必须要在寻找中华民族文化之根的基础上,找到最能给予现代平面设计的民族艺术文化的丰富营养。而这种民族文化艺术的丰富营养,莫过于中国传统的书画艺术了。中国传统的书画艺术,历史悠久,题材广泛,形式多样,内涵丰富,既符合中华民族的欣赏习惯,又具有与现代平面艺术相互交融的审美特征。因此,曾景祥独具慧眼,选择了《中国书画应用数据库》的研究申报了国家社科基金艺术学项目。因为曾景祥清醒地认识到,“在全球经济一体化和世界文化多元化发展的新形势下,要打造我国现代平面设计的新面貌,必须牢牢把握住能够反映中国文化精神,又能与现代平面设计相结合的民族艺术形式。这种形式就是中国书画。”因为“中国书画是中国传统文化的重要组成部分,是国粹,它传承着中国文化精神,影响着中华民族乃至整个东方民族的审美倾向与情趣。……在现代平面设计中注入‘中国书画的’的含量,具有重要的文化意义。”^[1]正是因为选题的独特新颖,该课题的申报得到了国家社科基金艺术类项目评审专家的高度认可,并于2005年被国家社科艺术基金委立项资助。

二 框架系统科学

全书共分为五个部分:即绪论;第一章:中国画与现代平面设计;第二章:中国书法与现代平面设计;第三章:亚洲其他国家现代平面设计中的书画运用——以日本为例;结论。叙论部分主要论述了四个问题:一是研究的缘起与范围;二是研究的必要和可能;三是中国书画运用于平面设计的历史回

顾;四是中国书画运用于平面设计的现状分析。从绪论中我们可以看出,在现代平面设计实践中,大量运用中国书画艺术的元素来充实中华民族传统特色的作品比比皆是,历届亚洲之星、世界之星设计大赛中的中国获奖作品,无一例外地具有鲜明的中国书画元素与中国书画艺术精神。但这种饱含丰富的中国书画艺术元素的平面设计实践活动,却缺乏系统的理论著作予以科学的总结并反过来指导我们的现代平面设计实践。拜读完绪论,使我们深深感到,中国书画与现代平面设计不但是一个非常值得研究的具有重要理论指导意义课题,而且是一个有大量实践案例作为坚实基础的具有实践应用意义的课题。从曾景祥对课题的科学设想和研究思路中,课题的顺利成功和完美结题也是顺理成章的事情。全书的三个章节,是全书的主干。第一章论述中国画与现代平面设计的关系。作者主要从五个方面来详细阐述两者之间的关系:一是论述中国画的表意性决定了中国设计艺术象征文化的表现形态;二是论述具有象征文化意味的中国古代建筑;三是论述具有鲜明审美特征的线决定了中国传统设计艺术的装饰风格;四是论述中国画与陶瓷的完美结合;五是论述中国画在现代平面设计中的演绎。第二章论述中国书法与现代平面设计的关系。作者主要从四个方面来阐述两者之间的关系:一是论述中国书法艺术与现代平面设计相结合的必然性;二是论述汉字是象形的再设计;三是论述书法艺术的基本特征;四是阐述中国书法艺术在现代平面设计中的演绎。第三章则以日本为例,论述亚洲其他国家现代平面设计中的书画运用。在这一章,作者以大量的事例为依据,阐述了中国书画艺术在现代平面设计中被大量运用的情况,使人们更真切地感到,中国传统的书画艺术不但在中国的现代平面设计中被大量运用,而且在国内外的现代平面设计中被大量地借鉴,充分显示了中国传统文化中书画艺术的巨大影响力。三章环环相扣,逐步深入,既展现了研究者在中国书画艺术和现代平面设计艺术的扎实功底,又体现了著者对两者之间关系系统科学的研究功力。读完之后,可以在读者眼前呈现出一个现代平面设计如何有效地借鉴中国书画艺术的系统科学的框架图。

三 研究深入厚实

细读本书,无不感到该书的研究具有深入厚实的特点。这主要体现在三个方面:一是研究队伍的力量非常雄厚。在以曾景祥为首的课题组麾下,集中了湖南工业大学和湖南科技大学两校在中国书画艺术和现代平面设计艺术方面诸多的资深专家。这些专家的加盟,为课题研究的顺利完成打下了坚实的基础。二是具有丰富的前期研究成果。作为课题主持人的曾景祥,是我国著名的花鸟画家,具有深厚的中国书画艺术和现代平面设计艺术造诣和理论修养,曾出版中国书画和现代设计类著作、教材、画册等共 18 部,发表论文 32 篇,对于如何将中国书画艺术融入到现代平面设计中具有鲜明的见解和独特的经验。正是这种丰厚的学术积累,为他研究的深入厚实打下了坚实的基础。三是研究材料丰富,为课题的顺利完成打下了扎实的材料基础。文中所涉及到的参考书目,约 100 种。既有有关中国书画艺术精神、审美特征等理论史料,又有现代平面设计艺术史料和鉴赏等理论资料。更为可贵的是,为了增强在现代平面设计如何融入中国书画艺术的材料,全书共采录了 247 幅图片,使得全书图文并茂,既增强了科学的说服力,又增加了书籍的审美性。正是这种扎实的研究基础,得到了专家组的肯定与褒奖,并给出了 84 分的好成绩。课题成果在国内一流出版社高等教育出版社出版时,又吸收了专家组的意见,进行了认真负责的修改,使得该书不但集中了课题组力量,而且集中了专家组的智慧和才华。正因为如此雄厚扎实的研究基础,使得该书一出版,便得到了学术界的一致好评。

四 使用简明扼要

平面设计是人们生活中经常接触和使用的家喻户晓的设计的形式,而中国书画艺术又是中华民

族传统的、几乎人人皆知的艺术形式。从两者的艺术形式来看,虽然分属于两个不同的学科,但两者的精神和技巧却是相通的。如何巧妙地把中国书画艺术巧妙地融入到现代平面设计之中,让人们阅读该书后,便无师自通地进入到这个领域,并不是一件容易的事。因为从“整个设计理论研究的现状来看,经验介绍的多,理论思考的少;宽泛论述的多,专题深入研究的少;翻译研究国外的多,潜心研究中国的少;研究史论的多,关注现实问题的少,明显具有‘重实践而轻理论,重内容而轻文脉’的倾向。”^{[1]2}而曾景祥则有效地避开了上述偏差,他在研究中注意把握中国书画艺术和现代平面设计的相通性,抓住历代中国书画运用于平面设计的著名案例,对现代平面设计中运用中国书画艺术的成功案例进行深入的剖析,指出其成功融合的方法,再加以通俗易懂的语言和特征鲜明的示图,使其著作通俗易懂,其操作方法简明扼要。

综观曾景祥等著《中国书画与平面设计》一书,不但在理论上总结了中国书画艺术精神、创作技巧运用于现代平面设计的科学知识,而且在实践上为人们将中国书画艺术融入现代平面设计提供了新的方法,为人们扩展艺术思维、丰富现代设计的艺术天地开辟了新的途径。我们相信:随着社会的不断前进,代表中国精神、中国风格、中国气派的现代平面设计,将会以崭新的面貌,自立于世界民族之林。

参考文献:

- [1] 曾景祥. 中国书画与现代平面设计[M]. 北京:高等教育出版社,2012.

责任编辑:黄声波