

浅谈视觉符号与中国传统绘画在高校教学中的关联性

张超 赵斯琦 李晨

(河北科技学院曹妃甸校区 河北 唐山 063000)

【摘要】找到属于自己的艺术语言,形成自身独特的艺术风格对每个艺术从业者来说至关重要。应用型本科教育对高校人才的培养越来越注重学科间的关联性与实用性价值,其中符号效果越来越成为设计师手中对于品牌表现最直观的方式。中国传统是中国文化的根基与灵魂,构建了博大精深的艺术文化体系,此篇文章意在突出中国传统绘画与视觉符号间的关联性及其在应用型高校教学中的重要意义。

【关键词】视觉符号; 绘画艺术; 山水技法; 绘画功能; 高校教学

一、视觉符号的基本类型及特征

(一) 客观具体的实物

视觉符号中的客观指的是自然界中一切可表现性的有生命无生命实物,例如太阳、星辰、房屋、树木、人、动植物、服饰、建筑物等等。

(二) 抽象概括的形式

视觉符号中的抽象形式指的是设计师本人通过点、线、面、色彩感、表现能力等综合在一起将具体的实物进行概括和总结,将其表现出自己想要的或者说幻想出来的特殊符号,如品牌logo、罗马数字符号、字体设计等等丰富多彩富有创新性的记号。

(三) 开放性与约束性

当下随着人们生活水平的提高,对装饰画生活的需求也越来越高,因此视觉中的一些符号也具有一定的开放性,各种艺术品不仅仅追求造型艺术同时还希望它尽可能的被需要,被人们所看到,增加其购买欲望,当然在这种情况下,符号同时也受到了一定的约束性,需要适合当地领域的发展需求,但约束不是绝对的。

二、当代视觉符号

每个地区都有属于各自的文化背景,区域化、民族化也使得一些非常具有个性的艺术符号被贴上了独特的标签,所以也引来了各个地区的艺术家对其进行深入的探索,不断发掘寻觅更多的文化底蕴,开拓更新的知识层面,这些符号就像是一个个语言密码,不断地被人用一些科学的方式方法去解读,产生科学的联想,长久下来,符号的寓意性慢慢的就形成了。

象征性的各类寓意性符号无论是传统形式的符号纹样或是现代有个性的符号纹样,都受到了大众的喜爱,例如松树仙鹤等符号纹样代表了长寿,牡丹代表富贵,鱼代表着连年有余以及“万字不断头”、“方胜”、“双钱”等吉祥的符号,这些固有的特定符号被人们所熟识之后艺术家们也不断地去探索新的艺术语言,视觉符号也开始有了新的装饰语言,因此,在继承优秀的传统视觉符号文化的同时也需要我们发扬符号的活力,不断延伸符号的形式感,丰富其内涵。

传统的纹样符号是历史的鉴证,因为它有地域的特殊性,所以也给很多离家的人一种亲切感,自然界中的物象往往都附有人主观情感,但是传统视觉符号要为现代人所用需要对其进行改造,就像服装领域有时流行复古风一样,人们不会把古代衣服穿在生活中,而是对其进行改造,使其具有现代气息。例如加上一些龙纹凤纹等传统的装饰纹样符号,在祈求美好寓意的同时也会运用符号的创新去使其更加具有活力。

三、高校教学中视觉符号的表现

(一) 符号学中的传统绘画元素

中国画的学习首先要领悟其中的意境,将自身投入大自然中用心去感受,与西方绘画中的体积结构造型有着本质的差别从传统的谢赫六法,顾恺之的以形写神,到后期的意向造型各

流派画法逐步形成了独具特色的中国绘画风格,中国画不单只技术的表现,更重要的是写意精神。笔墨相互呼应,虚实结合,运笔时气息从起、承、转、合中联汇贯通,运用到画面整体格局中,这也是中国传统笔墨真正想要表达的宗旨。中国山水画中的皴法同样是视觉符号语言的一种表现形式,是中国画在表现山川树木中脉络纹理的方式方法,学生在学习过程中,同样可将其运用其中,演化出独立的审美形式和丰富的艺术语言形式。将皴法作为视觉符号语言的表现形式对于设计创作中具有相当重要的意义。

(二) 视觉符号对学生设计能力培养的表现

天赋与文化素养是对学生设计能力培养的基础,天赋和文化素养是学生拥有设计能力前应该具有的基础。艺术设计专业学生不仅需要理解视觉符号对设计者的意义,还应了解对于设计专业人员熟练运用先进的设备完全不够,全面的文化、技能和能力素质更重要。作为艺术设计专业的学生,首先要具有艺术的造型、观察、手绘能力,其次应有活跃、发散的创新思维。学习视觉符号与中国画的关系有利于艺术设计专业的学生要提高敏锐的审美观察能力和较高的审美素养。

四、结语

从传统到当下时代文化,中国的视觉符号文化一直在追赶着艺术个性与潮流创新的路上从未停下,从原本设计门类中的部分章节也逐步发展成大学课程中的独立学科。中国当代艺术的发展迅速,应用型本科高校在教育中重视学生创新意识培养的同时,更要使其养成创新习惯。视觉符号与中国传统绘画关联性培养就是一个非常有意义的切入点。

参考文献:

- [1] 王令中. 艺术与视觉心理学 [M]. 人民美术出版社. 2011.
- [2] 李泽厚. 美的历程 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店. 2009.
- [3] 克罗奇. 美学历史 [M]. 北京: 商务印书馆. 2015.
- [4] 陈磊. 历代名画录(元代山水[上])画册 [M]. 江西美术出版社. 2014.
- [5] 韩玮. 中国画构图艺术 [M]. 济南: 山东美术出版社. 2010.
- [6] 王璜生, 胡光华. 中国画艺术史. 山水卷. 江西: 江西美术出版社, 2008.
- [7] 新形势下高校环境艺术设计教学方法研究 [J]. 李红梅, 李杰. 艺术科技. 2014 (05)
- [8] 高校设计艺术教学体系改革的思索 [J]. 尹丹. 湖南包装. 2010 (01)

作者简介:

张超(1993-), 女, 党员, 河北科技大学硕士研究生, 研究方向: 美术学国画专业山水画方向, 河北省青年美术家协会会员, 汉族, 籍贯河北唐山, 现工作于河北科技学院, 艺术设计教研室副主任。