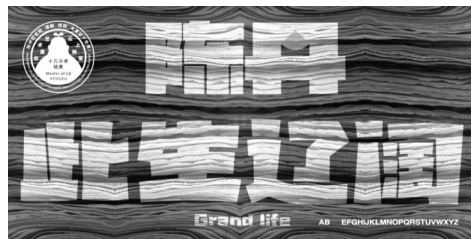

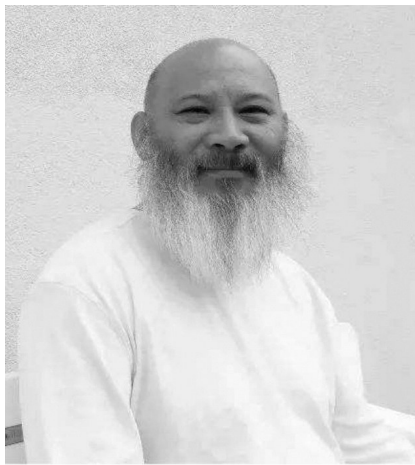
陈丹:用设计走出人生的辽阔 以艺术活出生命的净妙

陈丹创作的作品

净宇

一位品牌设计家

陈丹

走在现代都市的街道上,最引人关注的事物之一就要属那些琳琅满目的企业标识,每一款标识设计的背后都有其创作者的心血与灵感。如果有人告诉你,在当今中国的街道上每走100米所见到的标识中就会有同一个人及其团队所创作的设计作品出现,那你一定会为之惊讶,觉得这是一个难以置信的奇迹。真正创造了这个奇迹的就是中国著名品牌设计师陈丹及其所创立的企业——正邦品牌咨询与设计集团(以下简称“正邦”)。

1965年,陈丹出生于西安。父亲是中国著名的书画家西丁,曾任中国美术家协会陕西分会副主席兼秘书长,母亲郑丽芬是一名教授语文和美术的中学教师。成长于这样一个文化艺术世家的陈丹于1982年考入了中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)装潢系商业美术专业。大学毕业后,21岁的陈丹被分配至西北轻工业学院(现陕西科技大学),任教于机械系制图教研室,同时给包装工程专业学生上课,后与其他老师一起创办了工业设计专业(现设计与艺术学院的前身)。陈丹在任教7年后下海,1993年创办设计工作室,1996年正式创立正邦公

司,专门从事品牌设计与咨询业务。

陈丹现任正邦品牌咨询与设计集团董事长、创意群总监。由陈丹个人及其团队创作的赫赫有名的标识设计作品主要有:CCTV央视新标、经济半小时、品牌强国工程、中国电信、中国移动、中国网通、中国铁路、中国中车、中国东方航空、广汽集团、链家、中国旅游集团、中国航天、中国国家画院、中国南方电网、北京银行、长安银行、西安银行、青岛银行、宁夏银行、阳光保险、人民网、鸟巢、长城汽车、中国重机、大明宫遗址公园、国家统计局、清华同方、厦门国际会展中心、中国商飞、立白、碧桂园等标识及VI系统。由陈丹创立的企业正邦如今也已荣获过国内、国际的诸多重要设计奖项,如中国广告长城奖(金奖、银奖)、中国红星奖、德国红点奖、iF奖、美国IDA,被誉为中国品牌咨询与设计公司的领先者。正邦所创作的诸多作品已成为众多设计院校、设计企业做案例研究时不可绕过的经典,而陈丹也成为行业内备受尊重的设计师。陈丹现任中国文化艺术发展促进会品牌艺术专业委员会主任、中国国家画院公共艺术专业委员会研究员、中国国家标准化管理委员会全国品牌评价标准化技术委员会(SAC/TC532)委员、北京与陕西等地标识行业协会名誉会长。2005年获得中国设计业十大杰出青年(光华龙腾奖)称号,2018年获得第十四届光华龙腾奖中国设计贡献奖银质奖章。陈丹是第十五届丰台区人大代表和第十届政协常委。丰台区标志、方庄标志等政府单位的视觉识别系统都是由正邦设计完成的。正邦还帮助过一些公益组织免费做设计,如中国扶贫基金会、北京海鹰脊柱健康公益基金会、鲁迅文化基金会、马云公益基金会等。正邦曾是马云公益基金会的深度合作伙伴,陈丹也曾把他创作的“十万方家理念画”艺术作品在著名经济学家叶檀女士举办的“叶宴”活动上的全部拍卖所得捐给了上海的进城务工随迁子女学校——华虹小学。

义的。在观看陈丹的艺术作品时会发现,与他的商业设计作品相比,有着一些或异或同之处。相同的是,在他的艺术创作中仍然可以看到形式上的精妙秩序,色彩的搭配上仍然可看到或协调或缤纷的妥当布局。相异的则是,在陈丹的艺术系列创作中有时仿佛却又在有意削弱这些技术性操作。作品中一些看似漫不经心甚至稍显稚拙的形式处理方式反而在一种纯艺术的视角下会显得别样动人。中国书画界的很多大家亦常有在作品中崇尚一种拙的意趣。如有画论中言:“拙朴为佳,切忌浮滑。”在这一点上,陈丹的艺术与传统中国画在表现方式上显现出了一些趋同之势。值得注意的是,这种趋同是展现于两种迥然不同的媒材之上:中国画家运用的媒材是毛笔、宣纸,而陈丹运用的则是数码制图软件与计算机显示屏。此处不禁让人自然联想到了老子《道德经》中所言的“大巧若拙,大辩若讷”的哲理与陶渊明诗句中“守拙”一词的意境。或许这种朴拙的意趣就是任何一种艺术形式走到高级状态时都要共同契入的那种生命本真状态的表达,那是一种直指心性、率真畅神的大美。

陈丹对于艺术语言的品质是极为重视的,但同时又认为艺术应该积极承担起相应的社会责任,而不应一味停滞于浮华的形式美感之上。他非常注重艺术对于社会现实的敏锐观察功能与批判作用,常反映社会动态,直指黑暗弊端。他创作的“十万方家艺术”系列关注的主题范围非常宽广,宏大者有当前整个世界的局势,细小者有世人在互联网上一时兴起的微妙情绪,真可谓包罗万象,致广大而尽精微。他的作品特点往往就是那般横刀直入,在形式与内容上都不矫揉造作,简约、现代、清新、洋气国际化,念念不忘地唤醒良知,直抵人心,充满着童趣与幽默感,时时引导人们回归内心中的单纯与美好。

中央美术学院教授、著名版画艺术家广军观看了陈丹的作品后曾评论道:“谢谢你能让我如此全面地了解你的设计艺术。看了你的作品,会引起兴奋,因为有一部分原因是你给了人‘破解’的兴趣,而这相当于松绑了他们的审美权利。另外,还给了人们以与你同时创造的愉悦。很佩服你的智慧,这大约与你较早的就能清醒地认识到描摹自然形态的无聊和无意义。”

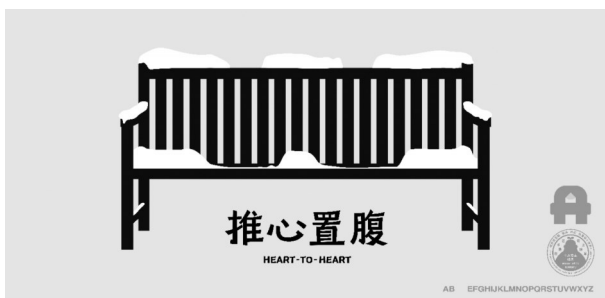
陈丹开始创作“十万方家艺术”系列作品的初衷本是想实现艺术价值平民化共享的理念,致力于让10万名乃至更多的中国普罗大众拥有艺术品(借助互联网)进而让更多的人实现美的洗礼与提醒。陈丹也曾运用一句网络语言幽默地称这个过程为:“在云上种草”。后来在陈丹创作的过程当中,他逐渐又觉察到“十万方家”这个概念其实不应只是指代作品的收藏者,还可以指代所有参与到整个艺术创作计划中的贡献智慧与专长的人们。“十万方家艺术”应该定义为一个由艺术家陈丹发起的一项公共艺术计划,所有的内心对人类美好理念有共鸣,对人类社会有责任感的人们通过参与作品创作或收藏的方式都是该艺术计划的共同成就者。

由陈丹个人及正邦团队创作的标识设计作品

一位艺术家

如今的陈丹在创作应对商业诉求的品牌设计的同时也开始倾注大量心力做纯艺术的创作。陈丹把自己的纯艺术系列创作称为“十万方家艺术”。所谓“方家”即是“行家”的意思,此处是一种敬称,可以指代为一切与陈丹的艺术结缘的人们。这些人们包括陈丹艺术的欣赏者、共同参与艺术的创作者以及艺术收藏者等等。触发陈丹创作“十万方家艺术”系列的原点最早是来自于一被陈丹称为“纸条子文化”的现象。陈丹颇为惊讶于那些字条的出现往往可以有效引导人们的行为,从而在企业和社会中实现良好秩序的结果。那些记录着陈丹感悟的字条的结集与再设计也就形成了后来经典的“邦语录”小册子。陈丹的艺术就是起始于这样一种对生活、工作中现

陈丹创作的作品

象的重新审视,凝练与再度升华。

陈丹认为具象艺术往往是表象的,不能深入到事物本质,所展现的是简单的表象复制,缺乏想象力。连续影像和摄影的进步,使得具象写实绘画的力量减弱,人为的非自然的图形显得尤为珍贵。很多当代艺术是抽象的,有色彩,是偶然任意的形式,无具体造型。陈丹的作品则是有结构有造型的,其作品利用归纳和象征,高度概括,有哲理,充满意境,内容也是有所指向意

一位教书先生

陈丹有着一副长须美髯的独特个人形象,那是一种在众人之中一眼就可脱颖而出的形象。在中国历史上,有诸多文化、艺术界的名人都有着类似的长须美髯之貌,如近代的以绘画见长的张大千与以书法见长的于右任。从某种意义上讲,陈丹所从事的品牌设计行业与张大千、于右任其实都是在做着类似的事情:都是在借助图像与文字的创作来进行某种理念的传达,进而促成某种人文理想的实现。如果说张大千与于右任是在运用中国传统文化的艺术与文人知识系统来完成以上目标的话,陈丹则是在运用当代平面设计艺术的语言与一名当代中国文人的知识经验来实现之。用他自己的语言来表述那就是:希望自己的作品能掸掉人们心灵上沉积的灰尘,以符号形式唤起人们对生命和世界的信心与向往。

除了企业管理者以及设计师、艺术家的身份,陈丹另外的身份还是大学教授和中国国家画院研究员,这也是陈丹本人更喜欢的身份。陈丹在陕西科技大学设计与艺术学院担任特聘院长,是该学院的创始人之一。

在陕西科技大学设计与艺术学院担任特聘院长期间,陈丹借助其在设计行业内的影响力,与秦川院长及其他校领导、同事共同努力,使得三个硕士学位点和一个设计学博士学位点的审核得以顺利通过。当

年的教研室主任甘健知还特意从美国发来微信表示:“我们这个专业,直到你手上,才真正得到发扬光大了。”时至今日,陈丹共带过30多名研究生,有5个博士生在读。

作为一位教书育人的先生,陈丹曾向学生们分享自己设计和生活的感悟,他说,一个人要敢于看清世界,看清自我,知而获智,智达高远。他鼓励学生们好好生活,诗意地生活,希望学生们能从艺术设计和生活中找到本真。

陈丹多年来做过大量的公共演讲,除了每年在他任教的陕西科技大学艺术与科技学院开学与毕业典礼上都会做的“洋洋万言”的慷慨陈词,他讲学布道的身影还不时地会出现在中航工业、华为等各大企业中,出现在各类文化艺术空间中,乃至在街边毫不起眼的一个小饭馆中。他要做的是与整个社会更为广阔的行业进行链接并与更为多元的人群开展交流。陈丹的演讲风格热力四射,数小时一场干货满满的演讲总是一气呵成,大家每每都为他的敬业精神所感动。

纵观陈丹的人生事业历程及其所创作的作品呈现出的气象,笔者认为用原有的企业家或设计师、艺术家的寻常概念去看待都已显得不太恰当。他已然运用他的设计之道走出了一条辽阔非常的人生道路,而他也正在以他的艺术之道净化着自我及更多人的生命旅程。