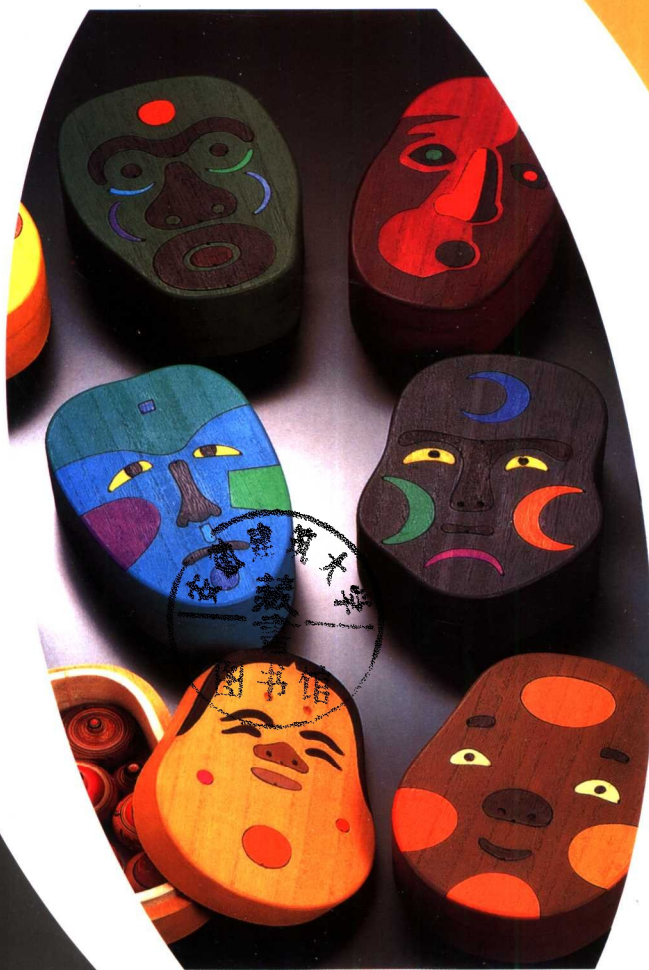

国外民间图形创意设计

图形创意丛书

林燕宁 著 广西美术出版社

目 录

序·国外民间艺术运用	2
爱斯基摩人艺术	4
新爱尔兰岛民间木雕	6
大洋洲土著图形	8
印第安人艺术	10
印度民间艺术	12
北美陶瓷艺术	14
泰国民间艺术	16
前苏联陶瓷图形	18
欧洲民间人物图案	20
波兰剪纸	22
图形在包装中的运用	24
图形在广告中的运用	30
图形在服装设计中的运用	40
图形在壁挂中的运用	48
图形在蜡染艺术中的运用	50
图形在装饰雕塑中的运用	54
图形在图案与装饰画中的运用	58

在世界的艺术长廊中,人们往往专注于其博大宏伟的传统艺术,而对于更广泛的民间、民俗艺术,关注的程度却略显不足。当然这可能是出于对主流艺术的崇尚和追求,而从艺术发展的角度来看,任何一个地区或民族的传统艺术,都会与其民间艺术有着密切的关系。许多国家的传统艺术形成的因素大都与民间艺术有关,并且有的传统艺术是与民间艺术融合发展而来的,如中国陶瓷品种中的青花纹样,日本浮世绘艺术中的人物造型,西亚的伊斯兰艺术,非洲的木雕艺术等,都包含了浓烈的民间民俗特征。由此,我们可以看出民间、民俗艺术与传统艺术两者之间的个性与共性。

民间、民俗艺术与现代艺术也有着密切的联系,特别在现代设计领域里,设计师们更是钟情于这一设计风格的运用与创意,因为设计师们从民间艺术作品中可以感悟出朴素、纯真的设计格调,这是其他设计形式所不能达到的。国外民间民俗作品在现代设计作品中的重新运用与定位,不但能丰富我们的设计理念与内容,更可贵的是它能使设计师们在其中更多更好地借鉴世界民间民俗文化艺术的绝伦之笔。

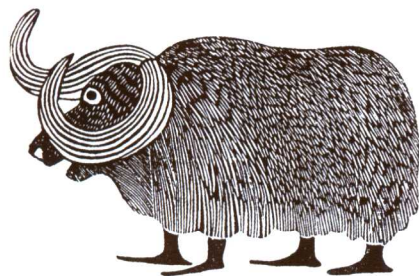
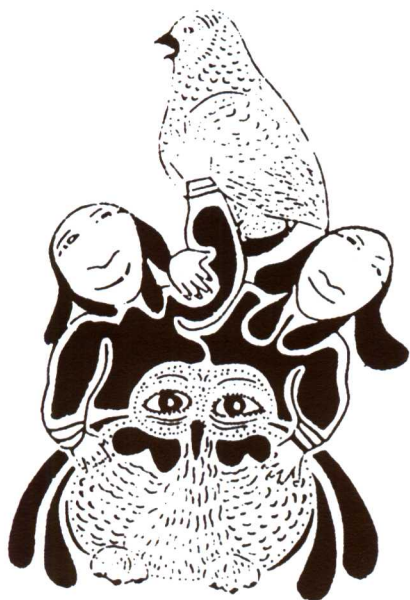
本篇之中,精选了诸如美丽的印第安人艺术,生活于北极的爱斯基摩人的艺术以及亚洲地区的印度、泰国民间艺术。另外还有大洋洲土著居民的艺术等几组较具代表性的图形。这些地区的艺术家们创作出的作品确实具有着极为典型的民族特色,也一直得到世界各地艺术家们的口碑,因此作者觉得非常有必要将他们的传世之作运用到我们的现代设计作品中去,以此来丰富与继承这些优秀的艺术瑰宝。

非洲 面具艺术

AFRICA
MASK
ART

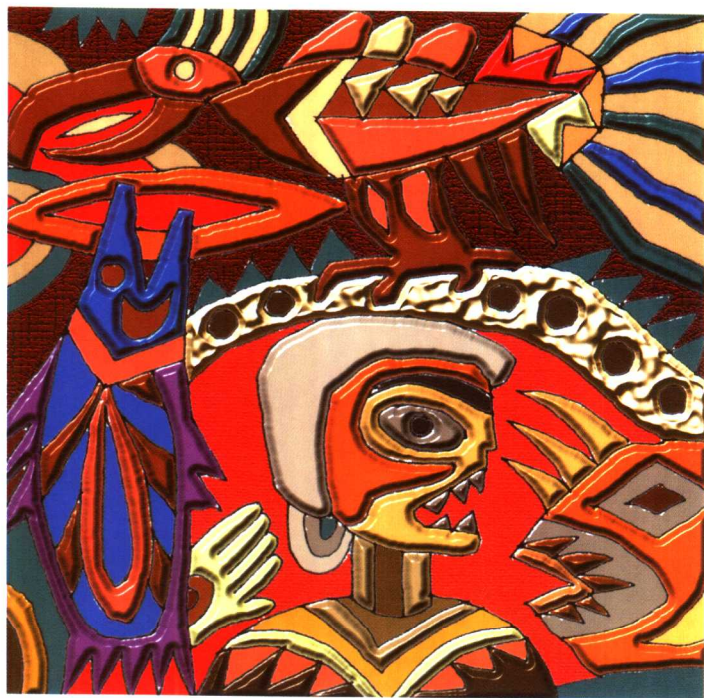

爱斯基摩人生活在较为寒冷的北极地区,由于受到地理环境的限制,他们只能靠捕鱼与狩猎为生。这种特点在他们大多数作品中都很明显地体现出来了,以鹰、海豹、野牛、鱼类等造型居多,且造型非常生动,如猎鹰的造型就非常绝妙,他们将鹰的羽毛作了大胆的夸张变化,传神生动,别具个性,让人一看就知道是爱斯基摩人的猎鹰。爱斯基摩人的作品制作风格也很特别,他们是在石头、骨器或兽皮上进行雕刻和描绘的,在作品中可看到明显的雕刻痕迹,朴拙而素雅。运用时,除了利用其造型风格外,也应在技法的创意及色调上多下工夫,尽量有更多更好的新意。

新爱尔兰岛民间木雕

新爱尔兰岛属澳大利亚的殖民地，岛上的居民大多为土著居民，他们和大洋洲周边的岛屿居民一样，承袭着自己的生活方式，主要以渔猎为生。他们的作品主要体现在其木雕上，常利用木板或树皮来进行雕刻，雕出的作品有人物、鱼类、鸟兽等纹饰，极具原始风格。造型大胆，多采用透雕的方法，作品常涂上白、黑、红、褐等色。大多数作品的目的在于祭祀祖先，从中我们能够了解其精神生活的一面，领会其神秘、朴素的创作风格，并从其造型的特征、粗细线条的排列及新颖布局之中获取我们设计时的冲动与灵感。

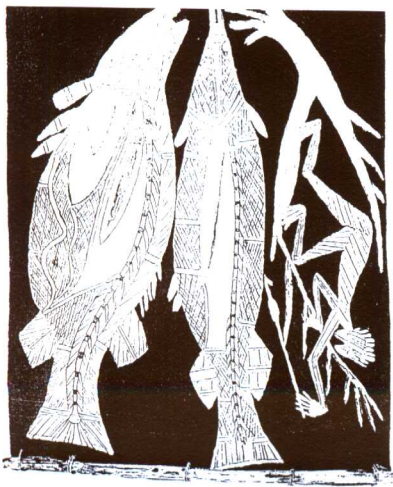

大洋洲土著图形

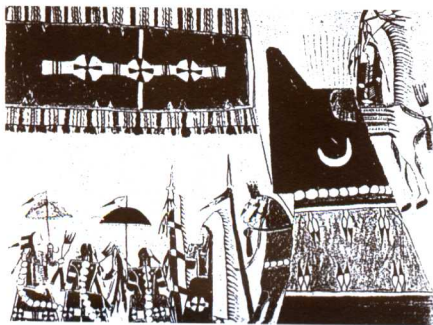
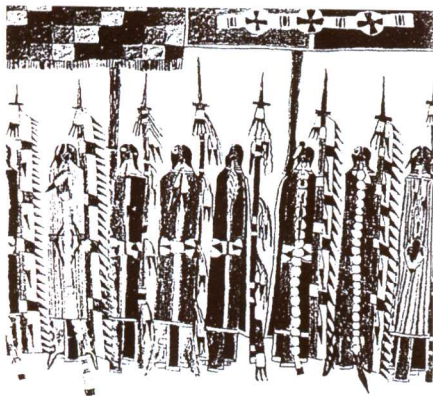
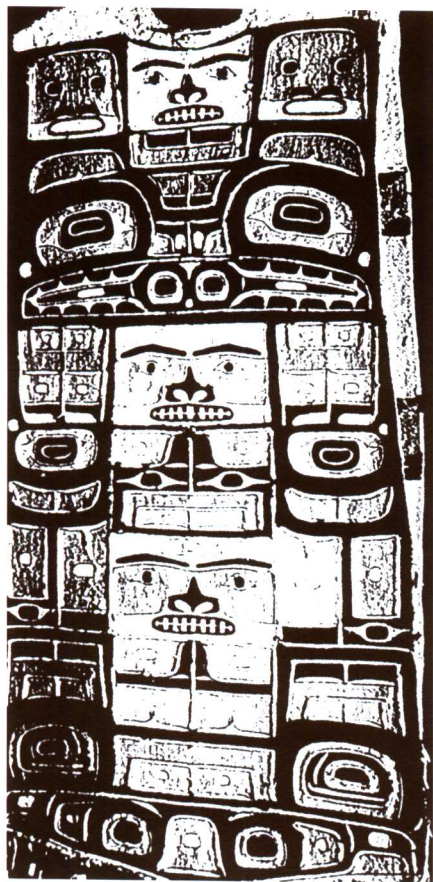

大洋洲由一万多个岛屿组成,大多数岛上居住着许多土著居民,他们都有着自己的文化与艺术,但由于多年来受到殖民统治者的侵略和统治,使得土著的文化与艺术受到严重的破坏,得不到发展和继承。我们这里看到的几幅作品,主要是新西兰毛利族及澳大利亚土著民族的木雕作品,从作品风格来看,这些土著艺术似乎有一些共同之处,但细细分析,又有所不同,耐人寻味。他们的作品多创作在纺织品、木器、面具、饰器品上。作品的原始韵味很浓,这正是这些岛屿艺术的个性之所在,这样就为我们的运用与创意定好了调子,余下的就是我们如何去把握好自己作品的设计品位了。

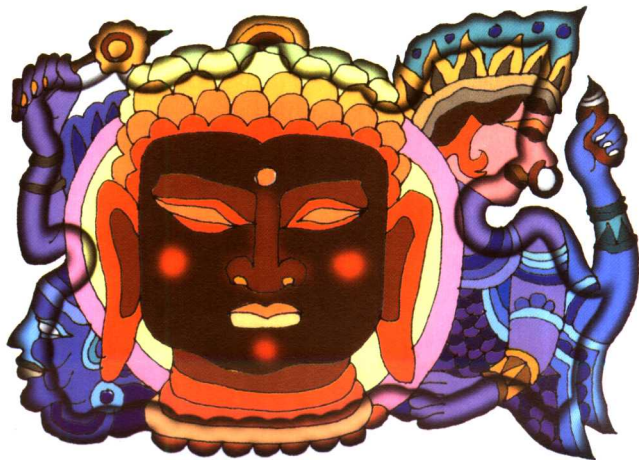

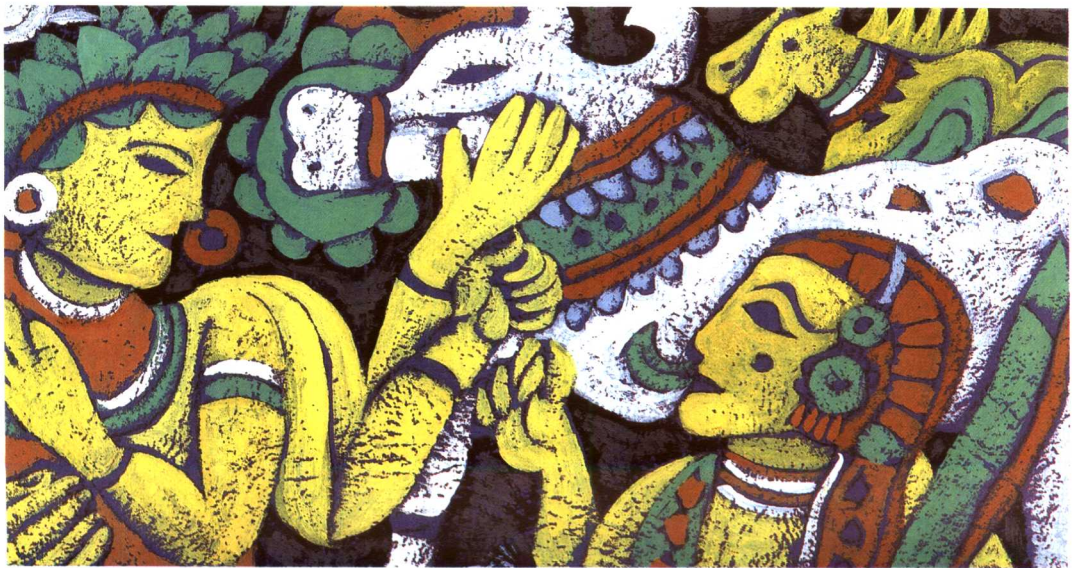
印第安艺术令人崇尚，从历史的角度来说，印第安人是美洲最早的居民及开拓者，他们的存在，给美洲的文化艺术留下了骄傲的一页，印第安艺术几乎遍及整个美洲，从玛雅文化到印加文化，都说明了印第安人是一个非常伟大的民族。印第安人的艺术融合了精神与文化的特征。他们的图形作品多以图腾的形式来体现，也有许多战斗与狩猎等生活场景，无论是人物的造型还是各种动植物的造型都表现得颇具个性。在运用的过程中，应根据现代设计的需要，将印第安艺术消化到我们的作品中去，以达到借鉴与学习的目的。

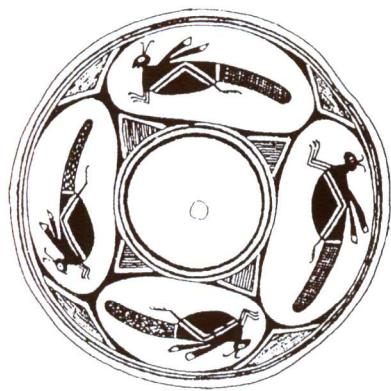

印度是四大文明古国之一，文明之意在于其文化艺术的发展与辉煌。印度是个崇尚佛教的国度，这可以从其文化及艺术作品中反映出来。印度的传统主流艺术是佛教艺术，但却深深地影响着民间艺术的风格，从例图的造型风格来看，无论是人物的形体造型还是植物动物类的造型，始终都充满了佛教艺术所特有的情趣，神秘而有思想，严谨中含有生活的气息。人的动态除了佛教人物所特有的动态外，也融合了印度舞蹈的造型，人的五官、手和脚夸张的造型更加衬托了画面图形的生动性和感染力，动植物的造型也遵循了佛教艺术的思想性而加以了塑造，使得天、地、人、世间万物归于一种神秘的宗教氛围之中。

北美印第安人的陶器艺术，一点也不逊色于中国的彩陶和希腊的瓶画艺术，无论是色彩或图案的造型，都堪称精美绝伦。从装饰艺术的角度来看，印第安艺术家从陶瓶的设计与图形的安排组织到色彩的搭配，都表现得惟妙惟肖，从一个侧面反映出了印第安人的审美观及对生活的表达。他们能巧妙地在相同的瓶形上饰以不同风格的图形，这也说明了当时的艺人具有着极为娴熟的手工技艺。装饰的题材非常丰富，动植物、几何形等居多，且造型搭配运用，线面结合千变万化，看到这些杰出的艺术品，设计的冲动自然而然就产生了。

泰国也是一个以佛教为主的国家，其民间艺术的发展不可避免地会受到传统宗教习俗的影响，所以我们所看到的许多图形一般以佛教艺术图形为主，呈三角形架构，这可能与他们的建筑、服饰的特点相吻合。人物动态多以舞蹈或宗教礼仪等形式出现，纹饰多为佛手、菩萨、火焰、连珠纹等形式，极具泰国民族韵味。从例图中的女神及戏曲人物造像，可见艺人的匠心独运。

