

国外民间图形运用

图形设计运用丛书

林燕宁 著

GRAPHIC DESIGN APPLICATION SERIES

GRAPHIC DESIGN APPLICATION SERIES

图书在版编目 (CIP) 数据

国外民间图形运用 / 林燕宁编著. - 南宁: 广西美术出版社,
2002.1
(图形设计运用丛书 / 陆红阳, 喻湘龙主编)
ISBN 7-80674-106-2

I . 国… II . 林… III . 民间工艺 - 图案 - 世界 - 图集
IV . J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 079721 号

顾 问 黄格胜 李绍中 柒万里
主 编 陆红阳 喻湘龙
本册著者 林燕宁
编 委 黄文宪 陆红阳 喻湘龙 李明伟 林燕宁
黄江鸣 柒耀琦 周晓瓯 黄卢健 张燕根
汤晓山 黄月新 梁新健 罗 鸿 苏华君
何 仟 袁筱蓉 韦自力 利 江 欧凌娟
策 划 姚震西
责任编辑 白 桦
文字编辑 何庆军
封面设计 姚震西
版式设计 西 辰 静 坤

丛书名: 图形设计运用丛书
书 名: 国外民间图形运用
出 版: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路 9 号(530022)
发 行: 广西美术出版社
制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司
印 刷: 深圳市彩帝印刷实业有限公司
版 次: 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 次: 2002 年 1 月第 1 次印刷
开 本: 787 × 1092mm 1/16
印 张: 5
书 号: ISBN 7-80674-106-2/J · 87
定 价: 23 元

版权所有 翻版必究

图形设计运用丛书 ● 中国传统图形运用

图形设计运用丛书 ● 中国传统图形运用

图形设计运用丛书 ● 国外传统图形运用

图形设计运用丛书 ● 国外民间图形运用

图形设计运用丛书 ● 现代图形运用

图形设计运用丛书 ● 自然图形运用

主编 —————

陆红阳，1963年生，1987年毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院），同年分配到广西艺术学院任专业教师，现任广西艺术学院工艺美术系副教授。曾出版的专业著作有：《现代设计学校》、《基础图案入门》、《装饰色彩入门》、《平面构成入门》、《形象画艺术》、《板报墙报设计指南》（合编）等书。出版的专业论文有《自身美化的追求——论着装艺术》。工作期间，为广西人民大会堂、广西大厦等区重点工程设计制作了多幅大型壁画及地毯等艺术作品。

喻湘龙，湖南湘潭市人。1985年毕业于广西艺术学院美术系装潢专业，现任广西艺术学院设计系副教授。有多篇专业论著发表于国内知名的学术刊物。参与了许多广西壮族自治区政府工程艺术品的设计与制作，并多次获奖。

本册著者 —————

林燕宁，毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）服装设计专业，现为广西艺术学院设计系讲师。作品曾获“兄弟杯”国际青年服装设计师大奖赛国家奖。出版有《服装设计入门》、《现代设计学校》等专业书籍。

作品提供

国外作品	1	2	3	4	5	6	欧凌娟	116	124	129	曾照珊	187	
	7	8	9	10	11		邓文怡	115	117	121	陆桂媛	189	
	14	16	33	34	35		侯俊	118			何明	192 223 230	
	36	12	13	15	19		计依谷	120	122		袁飞霞	193	
	20	33	50	53	58	45	黄丹妮	123			陈春妮	194 208 217	
	47	48	49				李秋云	125	126		杨夏溪	195	
李金钊	12	22	21				黄庆华	127	128		陈丽雯	197 283	
李漫霞	13						廖晓云	130			何俊珏	201	
利江	15	30	24	32	54		张文勇	131	272		朱杰峰	204	
	55						陈菲菲	133	265	267	刘慧	207 296	
何宏敬	17	51	56				广西工艺美术学校学生作品					黄冬	206 232
学生作品	18	19	20	21	23			139	140	141	142	张海燕	209
	27	31	34	35	36			143	144	145		吕萍	205 213
	37	38	40	42	43		李庆添	147	252	255		赵珊珊	212
	46	81	82	176	199		吴皓	146				赵先慧	218 219
	220	236					刘佳	152	190	292		陈元鹏	208
卢日勋	26						何佩霖	153	188	216		李红波	222 225 253 249
蒋晓红	27	28					王成	155	273	290			266
汪贵军	25	29	59	60	61		杨扬	154				黄瀚页	221
李萍	37	38					刘川丽	156	214	288		黎焕秋	227
方如意	39	41	57				陈晓萌	157	191			黎明	229 233
黄仁明	62						莫成艺	158	172	224	285	刘晶	234 235
曾朝敏	63	70	71	72				286				杨海波	237 239 243
张艳玲	65	67	69	91			梁晓军	159				乔华丽	238 275
林竞	66						刘小平	160	262			黄埔沁	246 247
梁俊	68	99					赖军	161	168	231		梁燕敏	250
陈肖佳	73						李佳	162	228			章健	251 264 258
覃瀚玉	74	79	83	86	90		广宙	163	244			莫敷建	256 259
	95	103					陈少棠	164	166			李茵	257 260
程雁	76	101					吴标	165				梁中	263 282
赵杨梅	75						叶幸子	167	271			李燕	261
韦娟娟	77	80					潘旭初	169	245			傅渝萱	269
朱梅妮	82	81					于蕙菁	170	180	210		谭洁莹	268
杨洁	78	89	94	98	100		奉仰刚	171				曾洁	274 276 287
闭丹	84	87	85	102			柒耀琦	173	196	198	200	盘瑛	278
谭雁	88							202	203	211	226	乔萃俐	281 284
蒙明明	97							294	299	298		程菲菲	280
王显	96						邱永德	174				蓝春晖	291 293
谭文静	93						李艳花	175	178	183		邓春宁	295
秦晓玲	92						樊海鹰	177				韦建茂	297
陆红阳	104	106	105	107			宋洁	179	242	277		宋新征程	40
	108	109	111	112			吴以钊	181				陈知明	44
	110	113	132	134			蓝秋燕	182				廖体国	48
	135	136	137	138			麦华	184	241	279		吴皓岚	49
	149	151	150	148			黄文娟	185				梁雪	52
欧晓妍	114	119					李文贞	186	254	248			

目 录

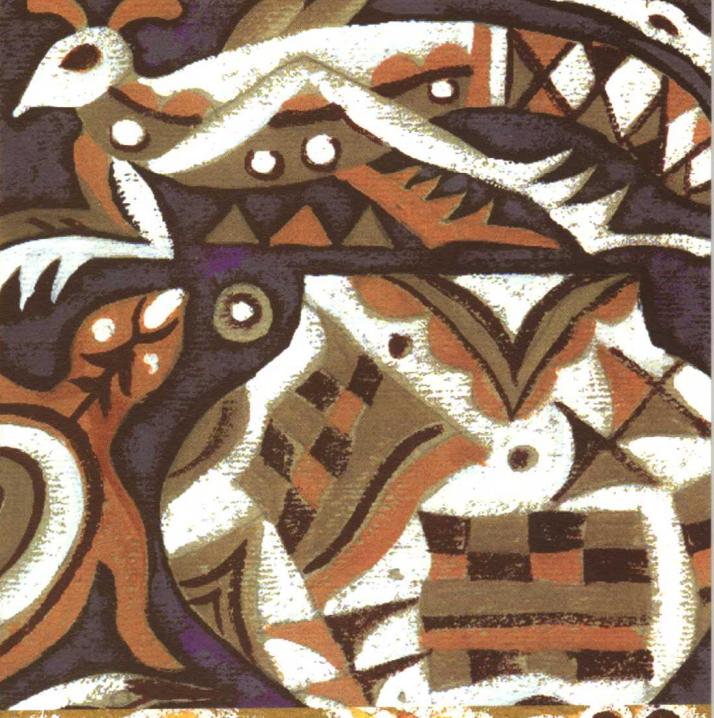
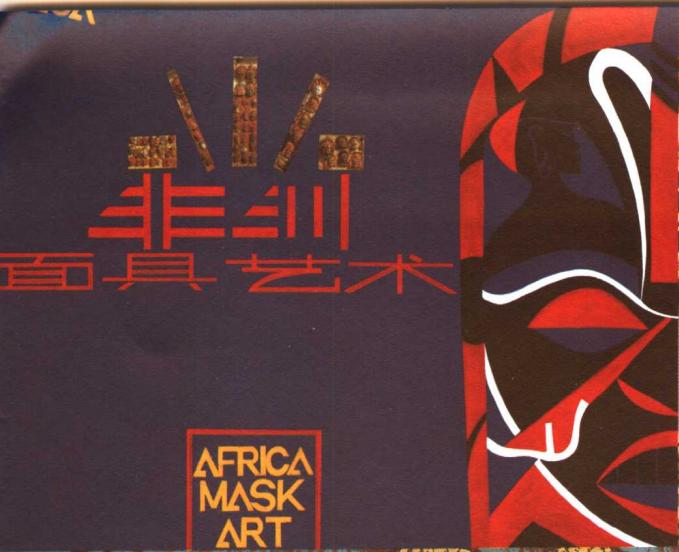
序·国外民间艺术运用	2
爱斯基摩人艺术	4
新爱尔兰岛民间木雕	6
大洋洲土著图形	8
印第安人艺术	10
印度民间艺术	12
北美陶瓷艺术	14
泰国民间艺术	16
前苏联陶瓷图形	18
欧洲民间人物图案	20
波兰剪纸	22
图形在包装中的运用	24
图形在广告中的运用	30
图形在服装设计中的运用	40
图形在壁挂中的运用	48
图形在蜡染艺术中的运用	50
图形在装饰雕塑中的运用	54
图形在图案与装饰画中的运用	58

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。

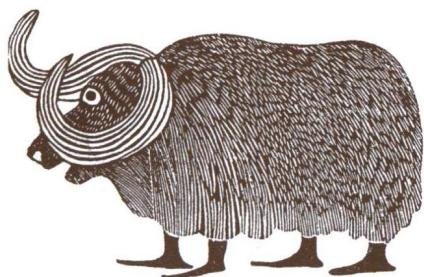

爱斯基摩人艺术

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。

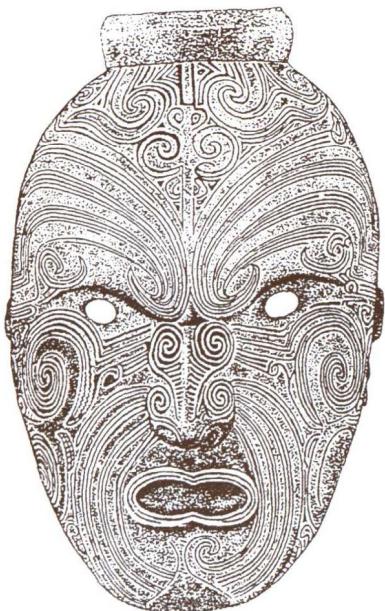
新爱尔兰岛民间木雕

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。大多数作品的目的用于祭祀祖先，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。

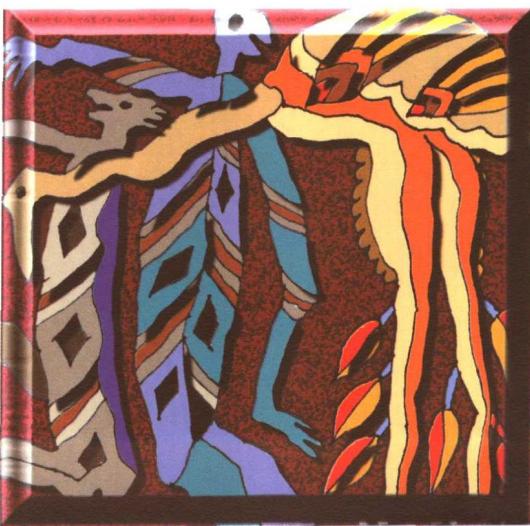

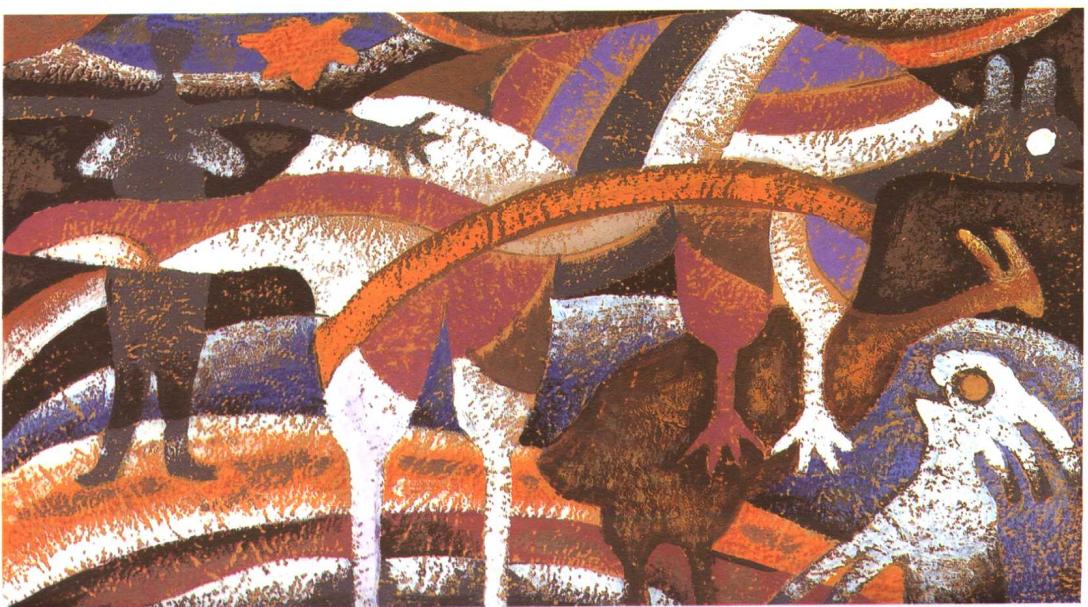

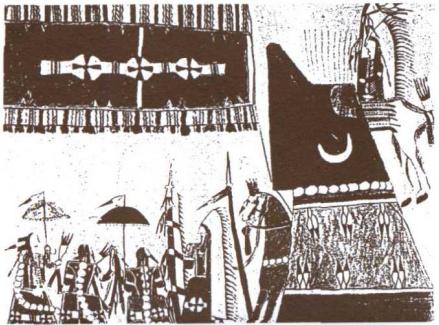
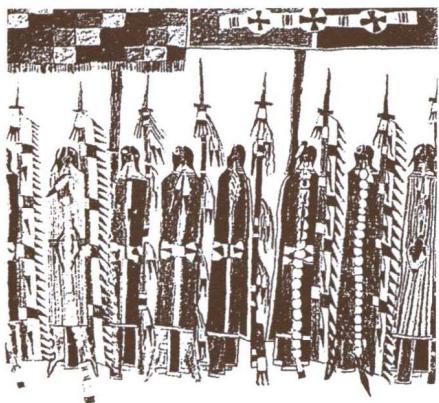
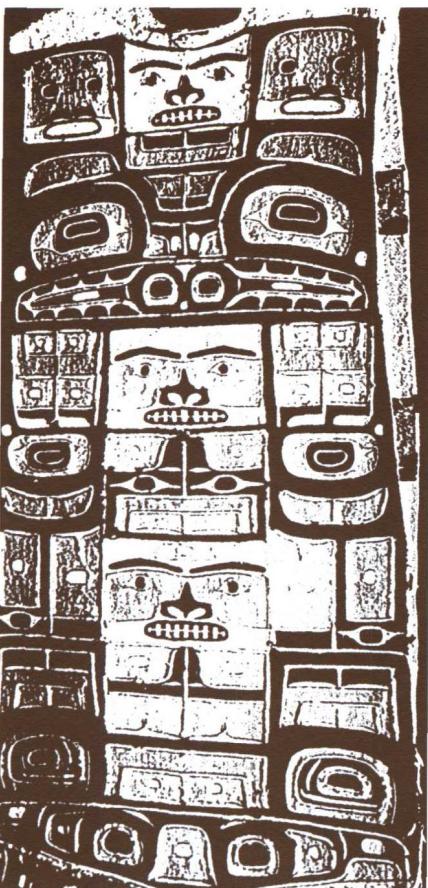
大洋洲土著图形

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。

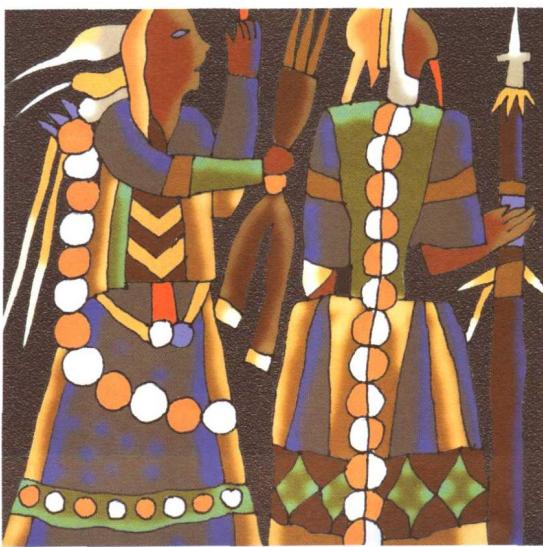

印第安人艺术

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。

印度民间艺术

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。

