

国外传统图形创意设计

图形创意丛书

黄江鸣 著 广西美术出版社

- 图形创意丛书 ● 中国传统图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 中国民间图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 国外传统图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 国外民间图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 现代图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 自然图形创意设计

主编

陆红阳，1963年出生，1987年毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院），同年分配入广西艺术学院设计系工作，现为副教授、设计系学术小组副组长，基础设计教研室主任。曾编著出版的论著有：《图案设计入门》、《装饰色彩入门》、《平面构成入门》、《形象画艺术》、《基础图案设计入门》、《现代设计学校》、《中外图形运用丛书》、《图案设计作品集》等。

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，硕士研究生导师。参与编著的著作有：《现代设计学校》、《昆虫基础图案》、《图形设计运用丛书》等。有多篇专业论文发表于国内知名学术刊物。同时参与了许多广西政府工程艺术品的设计与制作，作品多次获奖。

本册编著

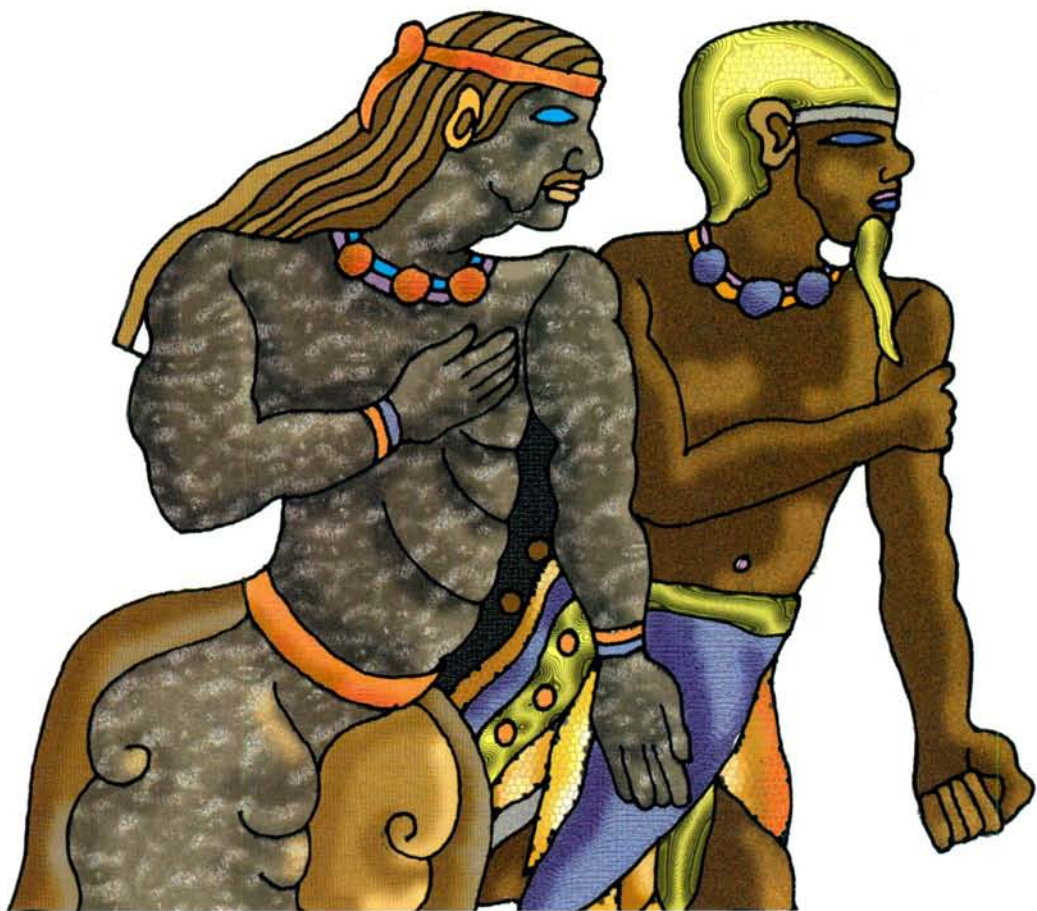
黄江鸣，1957年出生，1985年毕业于广西艺术学院美术系装潢专业。作品多次参加全国美展、广西区美展及“中南包装星奖”，并获奖。为出版社设计创作书籍装帧、连环画数十本，2000年参与《现代设计学校》丛书的文字设计及装帧设计部分的编著。现为广西艺术学院设计系讲师。

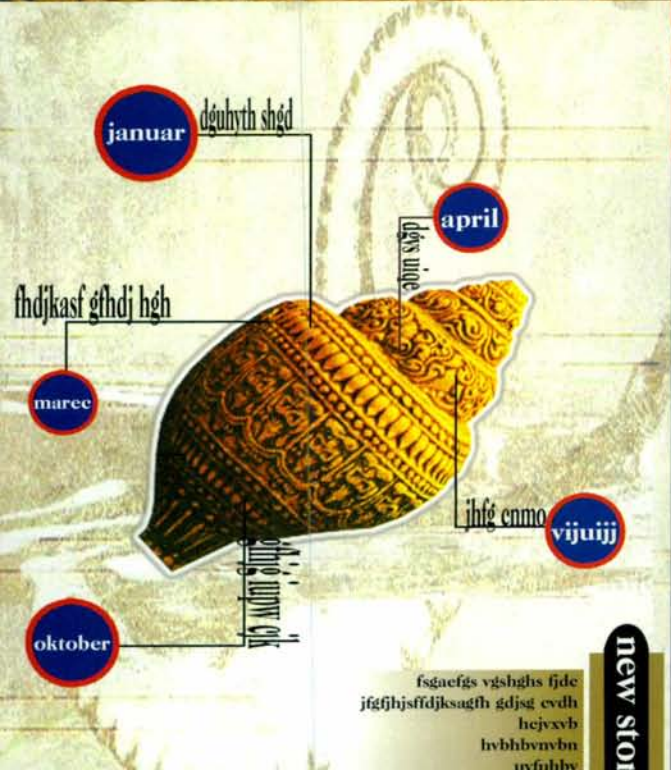
目 录

序·关于国外传统图形的运用与创意	2
欧洲古典画艺术	4
古希腊雕塑艺术	6
古欧洲建筑艺术	8
古波斯艺术	10
希腊瓶画艺术	12
印加传统艺术	14
古埃及艺术	16
墨西哥图形艺术	18
非洲艺术(木雕)	20
日本浮世绘艺术	22
图形在包装装饰艺术中的运用	24
图形在书籍装帧中的运用	28
图形在标志艺术设计中的运用	30
图形在海报招贴艺术设计中的运用	32
图形在服装设计中的运用	38
图形在装饰挂毯中的运用	48
图形在装饰雕塑中的运用	50
图形在装饰图案与装饰绘画中的运用	52

艺术设计图形从表面上看是一种装点与修饰。一幅好的图形设计，能让人激动，能使人陶醉，能给人以美感。一幅好的图形设计，更需要图形以外的文化内涵，它包含了产生某图形的地域文化、历史、宗教信仰、民风民俗等。

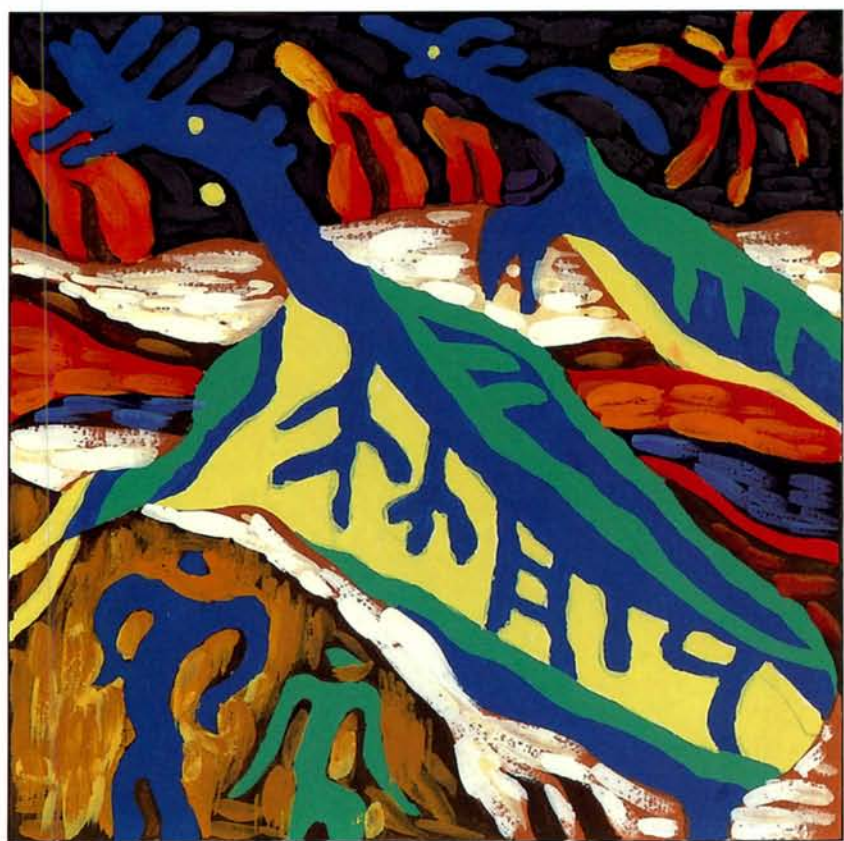
外国传统图形是各国历史、宗教信仰、艺术、道德、法律、民俗等集合而形成的一种特定的文化，这种文化经过日积月累，自然而然地成为了一种象征性图形和一种文化的代表。因此，在进行艺术设计时，除了选用其图形，还需精心提炼其传统图形的文化韵味，并融合现代审美观念，从中寻找出最适合的设计语言，使艺术设计更具表现力与感染力。

欧洲大陆的岩画艺术是欧洲各国传统文化艺术的一个重要组成部分，它广泛分布于法国、西班牙、挪威、俄罗斯等国家，记录了古欧洲先民们的劳动、狩猎、战争等社会生活的方方面面，岩画中的人物、野牛、野猪、麋鹿等形象栩栩如生，有的写实，有的抽象，风格各异，令人赞叹不已，其中尤以法国和西班牙洞穴中的岩画野牛形象，最具鲜明的个性和代表性。在运用此类风格的题材进行设计时，应主要把握其朴实、奔放的造型特征来进行构思，并加强和丰富。

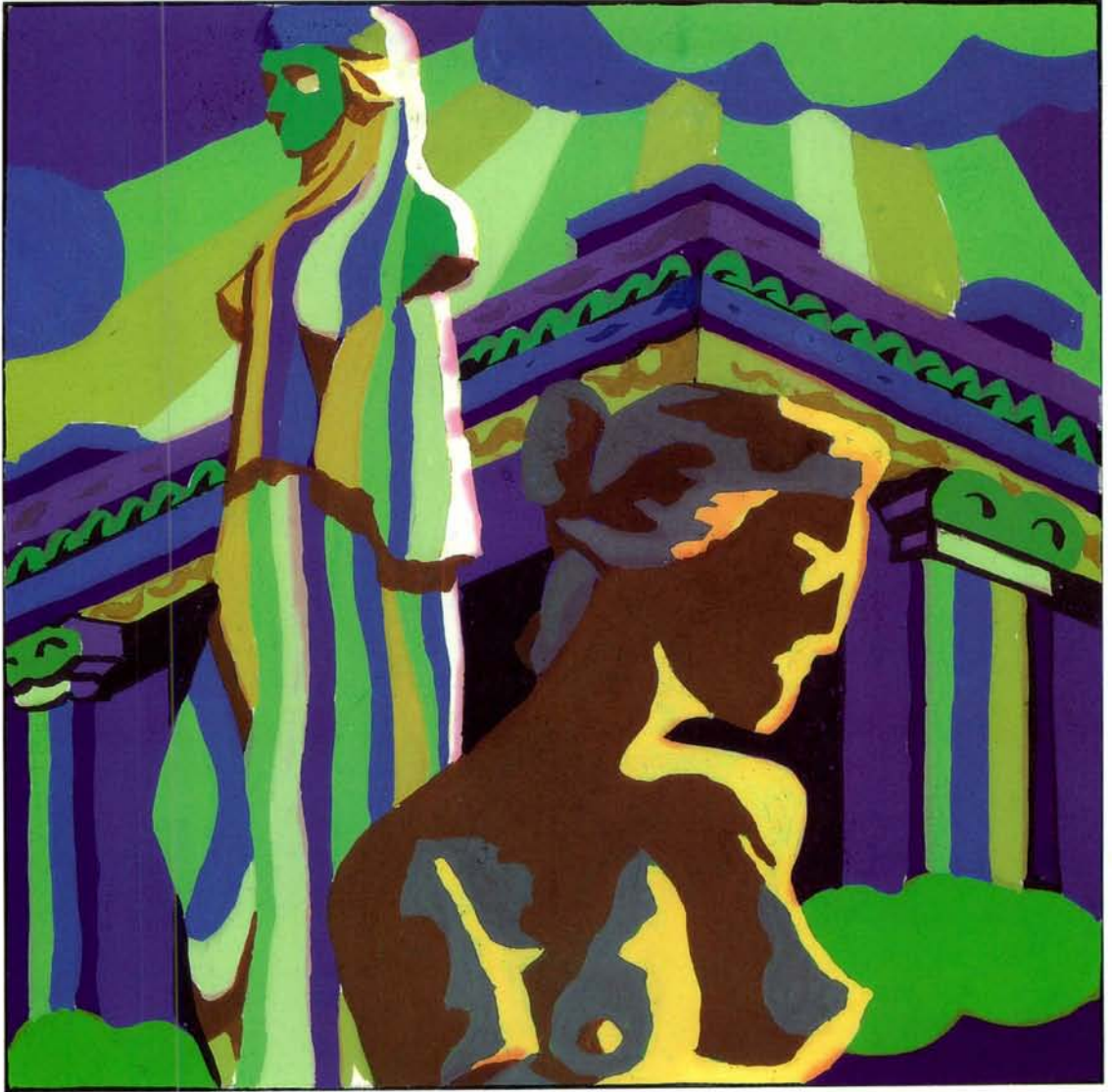

古希腊雕塑艺术

古希腊的雕塑，记录了古欧洲文明的辉煌成就，为后期的欧洲雕塑艺术奠定了发展的基础，并对后来的罗马艺术及文艺复兴时期艺术的发展产生了深远的影响。古希腊雕塑艺术大多来源于古希腊的神话传说，它的许多造像都是以其中的人物为题材来进行设计和制作的，如我们熟悉的《维纳斯》、《掷铁饼者》等都是具代表性的作品，其中维纳斯的塑像更是根植于全世界热爱艺术的人们心中，并被赋予了完美形象的造型之誉，具有极高的审美价值。在运用与设计的过程中，应充分利用其丰富的造型特征进行构思，构图上应有适当的取舍和组合，并尽量运用典雅的色调加以表现，使之更符合现代人的审美情趣。

古欧洲建筑艺术

古欧洲建筑艺术是世界建筑史上最具代表性,也是最伟大的艺术之一,它造型古朴典雅风格多样,以洛可可式、巴洛克式、歌特式、拜占庭式等为主要风格,如我们所熟悉的巴黎圣母院、索非亚大教堂等都是欧洲建筑史上的代表作。我们在运用时,不必太拘泥于其华丽、繁缛的外表特征,而应从其中的整体建筑外形、人物、柱头、门饰窗饰等风格去进行思考,尽量在保持其原有风格基础上去进行再创造、再设计,这样才能达到学习与借鉴的目的。

古波斯艺术

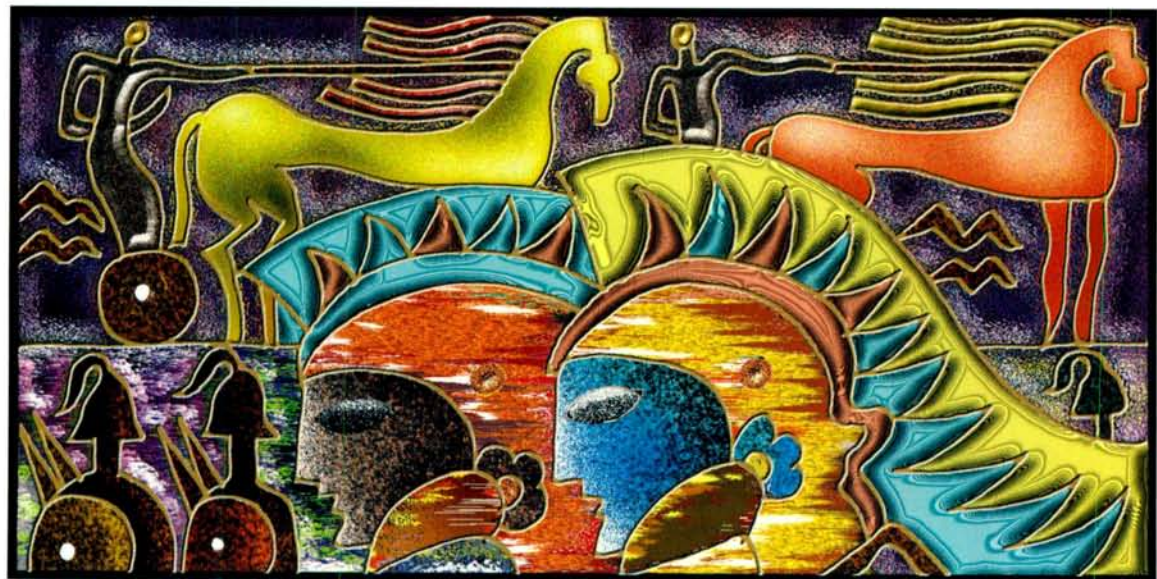
古波斯艺术主要分布于西亚及中亚地区，如今天的伊朗、伊拉克、叙利亚、阿富汗等伊斯兰教国家。古波斯图形艺术具有浓郁的民族宗教色彩，图形主要以人物、花草、动物、几何纹等为题材，大多运用在宗教绘画、织毯、陶瓷等产品上，造型优美，格调古朴典雅，色彩丰富和谐。在构图上，饱满严谨，体现了波斯艺术家丰富的想像力和创造力，是世界艺术史上宝贵的文化遗产之一。在运用的过程中，设计者应熟悉波斯艺术的特征，并利用其图形的特点、色彩品位等进行设计与创作，并以现代人的审美角度加以定位。

希腊瓶画艺术

瓶画艺术是希腊传统艺术中的重要组成部分，它主要以陶瓶为绘画主体，这可能是当时人们日常生活中常常使用这种器皿的关系，瓶画的题材以希腊神话传说为主，且以人物造型居多，每一幅瓶画中的造型都非常讲究、生动。从构图上来看，图形的设计与瓶体非常谐调，空间安排合理完整，虚实得当，每一幅作品无论从整体还是从局部上看都是相当完美的。在运用与设计的过程中，应从其造型的特征、线条的运用、构图的安排以及色调的处理等方面去丰富和完善我们的设计。

印加传统艺术

印加传统艺术主要分布于秘鲁、墨西哥等美洲国家和地区，是美洲传统艺术的重要组成部分，其中古代的玛雅文化就发源于这些地区，玛雅文化由于历史的原因，只给后人留下了许多珍贵的艺术及文化遗产，而玛雅人却销声匿迹。印加传统艺术使人惊叹不已，印加古人的创造力绝不亚于世界上任何一个地区的艺术家，光是从其建筑、陶瓷品以及织物上的图形来看，就足以使我们钦佩不已。在运用的过程中，我们应深刻体悟与把握印加传统艺术的精髓，并将其精华融入现代意识的图形设计之中。

