

中国民间

图形创意设计

图形创意丛书

喻湘龙 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

喻湘龙

目 录

序·中国民间图案的运用	2
年画运用提示	4
面具运用提示	6
织绣图形运用提示	8
剪纸图形运用提示	10
玩具图形运用提示	12
壁画艺术运用提示	14
皮影艺术运用提示	16
民族服饰艺术的运用提示	18
脸谱艺术图形运用提示	20
杨柳青年画的运用提示	22
图形在包装设计中的运用	24
图形在广告设计中的运用	32
图形在服装设计中的运用与创意	40
图形在壁挂中的运用	50
图形在装饰雕塑中的运用	54
艺术在图案及装饰画中的运用	58
艺术在图案及装饰画中的运用·适合纹样	68
艺术在图案及装饰画中的运用·二方连续·四方连续	75
艺术在蜡染及彩染作品中的运用	78

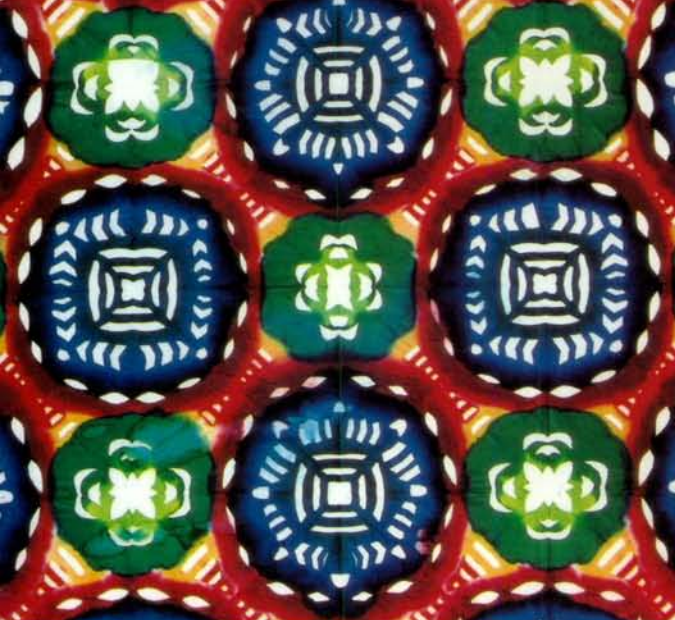
民间图案是民间文化的积淀,它不同于单纯的美术创作,可以突出个人风格、表现手法,它的形成必须有一个相当长的历史发展过程,不仅仅只是形象,其中还蕴涵着许多无形的抽象的东西。因此,图案的内容和形式是很稳定的,折射出民族的发展和演变经历,中国的民间图案就明显地体现了这一点。

从中国的民间图案中看不到个人的观念,而表达的是群体的力量和审美意识,体现着一种市俗化的人与神的关系。中国的民间艺人始终把生活与艺术结合在一起,通过神话传说创造形象,构想出一些人物、动物、器物来,尽管这些不是现实的,却给人一种可信、奇妙的感觉。

中国共有56个民族,因此民间图案的来源是广泛的,它们主要分布在东北、西北、西南等少数民族聚居的地方,其内容和形式相当丰富,并具有浓郁的民族特色和艺术风格,是中国民间文化的瑰宝。中国民间图案所依附的造型形式十分繁多,有皮影、剪纸、版画、刺绣、织锦、印染、陶瓷、木雕、面具等,极大地激发了我们的创作灵感。

为了适应现代化的大生产,民间图案固然要受到一些制作或审美上的影响,但其约定俗成的审美特质,铸就了民族的审美意趣,所以这种改变是有限的,仍保持了它的“民间”意义。本书中的作品摆脱了一些传统的社会制约,摒弃了特定的个人审美情趣的局限,而满足了大众普遍的审美需求,并注重图案的使用功能以及与产品特点和工艺生产技术的结合,把收集到的中国各地大量优秀的民间图案,进行一番加工和创意后,运用到现代设计的服装、染织、建筑、室内外装饰,以及展示、广告、包装等方面。这样,在继承民间图案原有的精髓和艺术风格的同时,又给中国民间图案注入了新的生机,更加丰富了它的内涵和存在空间。

一、民间年画运用提示

民间年画广泛流传于全国各地，特别多见于河南、河北、山东、山西、陕西等地区。年画的题材常以门神、财神、多子多福、升官发财、喜庆丰收等为主，人们以此来表达驱邪辟邪、祈盼平安幸福生活的愿望，富于中华民族浓郁的文化精神。年画大多是木版年画，易于制作和传播；色彩多以黑色、红色、绿色为主；造型别具一格，生动活泼，形神兼备；构图也多有变化，形成了与别的画种迥异的艺术情调(参看原画例图)。在运用的过程中，应注意吸收其造型上的特征以及构图上巧妙的组合、排列，以达到理想的创意效果。

二、民间面具运用提示

面具艺术也是较具特色的民间艺术之一，早在远古时就以图腾的形式流传于各部落之间，在各少数民族聚居的地区，人们仍在各种传统的祭祀活动中使用面具来烘托某种具有神秘色彩的氛围。面具的造型极为丰富，风格各异，大多以人们想像中的鬼神为题材进行制作，龇牙咧嘴、怒目圆睁的形象给人以狰狞、恐怖的震慑效果(参看原形例图)。面具上的色彩以黑、红为主，也有其他色彩效果。从艺术的角度来看，面具具有着极高的欣赏价值。运用面具来进行设计与创意，造型特征较易掌握，效果也很好。

三、民间织绣图形运用提示

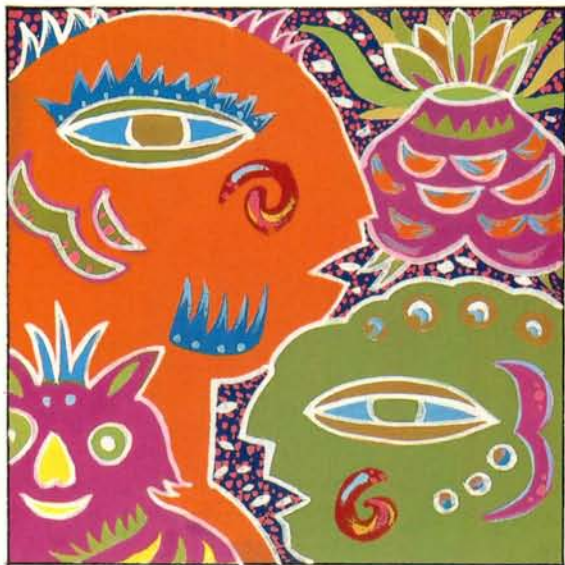
民间织绣工艺主要流传于少数民族地区，而西南少数民族如瑶族、苗族、侗族、壮族、彝族等民族，就十分善于织绣，而且织作出来的图案非常精美、生动，无论是构图还是造型，都灵活多变，不受拘束，体现了民间艺人高超的想像力(参看原形例图)。织绣图形色彩丰富秀丽，纹理清晰，题材多样，人物生活、龙凤、祥兽、花鸟虫鱼应有尽有，实在是令人赞叹。运用这类图形应从其造型及色彩变化方面去设计与创意，把握住民间艺人们创作的环境及民族心理特征，尽量使其艺术风格与现代艺术的创作理念相结合，不能生搬硬套，这样才能更好地加以吸收及消化。

四、民间剪纸图形运用提示

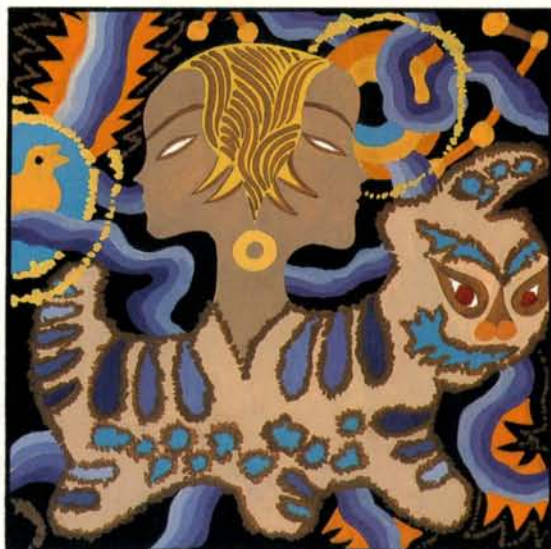
剪纸艺术当属中国民间艺术的瑰宝，特别盛行于北方中原一带的汉族地区，如陕西、山西、河北、河南、山东等地，东北地区也很流行。在这些地区，人们常用剪纸来装扮节日喜庆的气氛，如贴窗花、门饰等，许多艺人都很善于这门工艺，许多艺人都很善于这门工艺，他们凭着一双巧手和一把剪刀就能剪出丰富多变的各种图形来(参看原形例图)。剪纸一般以红色为主，显得吉祥喜庆。在运用这类图形时，应着重吸收其造型的特点、刀法及构图的变化。如果稍作比较，很容易发现剪纸艺术与其他民间艺术是有着很明显的区别的。

五、民间玩具图形运用提示

民间玩具以北方地区的较为出色,如人们熟悉的布老虎、泥娃娃等,都是著名的民间玩具品种,另外还有许多的彩塑泥玩具,也是非常具有代表性的。泥玩具的特点主要表现在其简练、概括及夸张的造型上(参看原形例图)。民间艺人那匠心独运、惟妙惟肖的几笔勾描,使得原本简单的外形顿时神韵盎然。玩具的题材多以人物及动物造型,这可能是玩具的特性所决定的。在运用玩具图形时,应以其简练、夸张的手法来进行设计及创意,它们的许多图案变化主要是由玩具的具体外形来决定的。

六、民间壁画艺术运用实例

民间壁画主要是指流传于民间及少数民族地区的绘画形式，如民间的许多佛像、菩萨像及各种神像等。其造型也是极具特色的，有别于传统的壁画艺术，如西藏的壁画、新疆的壁画菩萨等。各地民间的佛像、神像、菩萨、观音等造型略有不同，但其中所蕴涵的文化特征是大体一致的(参看原形例图)。运用民间风格的壁画造型来进行创作与设计，应立足于观察与提炼出图形中具有较高艺术价值的形体，进行重新定位与创意，结合新的表现形式来提升其艺术内涵。

新疆壁画菩萨

