

民间美术元素与现代艺术设计的创新与融合探究

王若君

南通理工学院 江苏南通 226000

摘要: 对于现代艺术设计的创作与发展来说,民间美术元素的灵活应用发挥着重要作用,是创新现代艺术设计形式、丰富其作品内涵的有效途径,对此有必要予以高度重视。民间美术与现代艺术设计密切相关、一脉相承,民间美术不仅是原始美术的延续,也是现代艺术设计的源泉。因此,将民间美术元素融入现代艺术设计中,不仅是对传统美术的传承和创新,也是提升现代艺术设计的必然途径。

关键词: 中国民间美术;现代艺术设计;创新应用;探索研究

引言:

博大精深的传统中国文化孕育出丰富多彩的民间艺术作品,其中所包含的艺术养分及其智慧结晶为现代艺术设计提供了借鉴,也给现代艺术设计师带来灵感的启发,成为其创作的源泉。在民间美术创作中,无论是作品的形状、颜色,还是蕴藏的情感内涵,都体现出了中华民族的传统艺术精髓和无穷的艺术魅力,而这也正是现代艺术创作所欠缺的东西。对此必须要予以高度重视,真正意义上理解民间美术和现代艺术创作的联系和区别,然后采取有效手段促进二者的有机融合,在推动现代艺术设计发展的基础上促进我国传统民间美术艺术文化的弘扬与传承。

一、民间美术元素融入现代艺术设计中的重要性

1. 树立文化自信

随着改革开放的深入,西方艺术及其文化迅速传入我国,尤其在经济全球化发展的当今,外来文化、舶来品、西方节日等对国人造成直接影响,民间艺术及传统文化受到巨大冲击,特别是青少年对我国民间的传统艺术文化知之甚少。体现在艺术设计行业则表现为盲目跟风或照搬西方的艺术设计,如美式设计、欧式风格的装修等,在人们的生活中随处可见,而中式设计难觅其踪。令人欣慰的是,近年来,随着国内艺术设计的不断实践及发展,中式设计也随之创新,并为人们所接受,越来越多的人对本土设计表现出认可的态度,呈现出“小荷才露尖尖角”的可喜局面。加之我国在经济、文化、教育、科技等多方面的飞速发展,我国在国际舞台的影响也越来越大,国人的民族自豪感、文化自信心也得以激发。

2. 继承与弘扬优秀传统文化

民间艺术与民间文化二者之间有着密不可分的关系,其对中华文化的发展和繁荣起着重要的影响,也承载着弘扬中国传统文化、传承中国精神、汇聚中国力量、体

现中国价值的历史使命。然而,民间美术流传于民间,分布于不同区域、人群、环境及文化背景中,由于缺乏收集、管理和保护,某些地方的民间美术已处于濒临失传的境地。因此,为避免民间美术的流失,现代艺术设计应充分利用自身相对科学化、体系化的发展方式,在设计之中融入民间美术元素,使民间美术得以延续和发展,让二者在相互融合的过程中形成共赢互利的发展局面,如此,既是对优秀传统文化的继承与弘扬,又是对二者良性循环的有力促进。

三、民间美术与现代艺术进行有机结合的策略

1. 民间美术色彩在现代艺术设计中的应用

民间美术的色彩之所以传承千年,主要原因在于其色彩背后蕴藏着大量的传统文化和文化内涵,使其在长期的发展中形成了属于自己的文化底蕴,进而深受广大人民群众喜爱。民间美术色彩在实际的应用中是非常有讲究的,不仅要注重色彩的有效应用,同时在应用的过程中还非常重视色彩的灵活性和细腻性,只有做到以上内容,才能使作品更加灵动,从而将其中隐藏的观念和思想充分表达出来。因此,作为现代艺术设计师在实际的设计中,必须要大胆融入民间美术色彩,在提高作品品味的基础上还可以使作品具有较强的感染力,从而引起更多人们的关注,特别是在广告设计,对于消费者来说是一种视觉上的冲击。例如,一些成功的广告策划仅仅是运用了民间美术的色彩,就以简洁具有冲击力的优点让广大消费者印象深刻,从而将产品的特点和内涵充分地表现出来,使消费者可以一眼就看出作品要表达的内容。

2. 民间美术在艺术造型上的应用

民间传统的艺术造型具有多样化的特点,且其与现代美术设计有着千丝万缕的联系。这些民间的艺术造型是我们进行美术设计创新的重要来源。民间美术中的造

型大多都比较大胆直接。因此,我们要在设计的过程中把民间美术艺术造型逐渐融入现实生活中来。再者,在进行一些现代设计的时候我们可以参考过去的民间艺术造型实例。它在我们的生活中随处可见,比如各个品牌的商标设计、传统服饰等。一些造型的选定也会在一定程度上决定了该商标所蕴含的深意。由此可见,找到一个合适的方法以及渠道,就能在很大程度上保证民间美术艺术造型在各个方面领域的应用,才能更好地凸显我国的文化内涵与底蕴。以北京奥运会火炬祥云的设计为例,该设计从造型上来看体现了设计色,从色彩来看,也体现了中国红这一种代表国家的色彩。在现代的美术设计中,要在了解中华传统文化和民间艺术造型的基础上,融入设计者们的思想情感,才会给人们一种好的视觉体验。例如:在民间美术中,我们经常见到喜鹊登梅、龙凤呈祥、寿桃等来表现人们对于幸福生活的期待,在一些现代图形的创意设计中,我们好可以看到一些创作者将竹、菊花、梅花等图案进行重新组装。形成一种新的风格。在民间的艺术造型上提炼出一些具有现代特征的图形设计纹样,让现代剪纸艺术既拥有现代性,又具有抽象化风格。当今,现代艺术有着商业化的危机,也有很多原因会制约其发展。因此,只有正确认识民间艺术在现代美术设计中的运用,并且将这些运用到现代美术设计中去,才能更好地将作品展现给人们。民间艺术作品就是为了给人心理、精神以及视觉上带来震撼,现代美术设计者要具有一颗敏锐的心,了解其本质,才能进行大胆创作。把民间艺术的造型创作特点更好地融入现代艺术创作中:即借实体来表现一种抽象的观念和想法。在留有自身特点的基础上对民间艺术中的优点进行采纳学习,才能设计出一种经得起时间考验的现代艺术作品,这是每一位艺术设计者所必须要具备的能力。与此同时,也能够让其作品更有灵魂,更能体现中华民族的传统文

3. 利用现代艺术设计创新民间美术的发展

艺术的发展离不开对传统文化的继承,发展不意味着与传统的民间美术割裂开来。现代艺术的设计想要创新和发展就需要汲取传统文化中的精髓,通过二者的有机融合来创造出极具传统艺术风格的现代化设计艺术作品。民间美术作品的存在,给现代艺术设计师的创作带来了灵感,这足以见得民间美术和现代艺术设计之间存在密切联系,二者相互依存,相互转化,也在相互融合的过程中实现了我国传统艺术文化的传承与现代艺术设计的创新。在当今社会中,要想促进现代艺术设计的良好发展,必须要采取针对性手段促进民间美术与现

代艺术设计的融合,这样才能创作出更加优秀的作品,带给人们纯粹地享受。

4. 借助民间美术象征造型进行创新

象征是民间美术典型的造型方法,通过对具体事物的抽象处理,提炼出比较美好的寓意,用以表达人们的思想情感,因此,象征造型方法与各地的风俗习惯、风土人情息息相关。谐音和寓意是两种常用的象征造型方法,不同事物的名称组合形成了寓意美好的完整词语,比如,连年有余就是将莲花和鱼联系起来,喜上眉梢将喜鹊和梅树联系起来,然后将这些词语用不同美术形式具象地表达出来。寓意通常是经过分析事物特点展开的美好想象,表达出内心的愿望,比如,莲蓬、石榴籽粒比较多,就可以代表多子多孙,松树、丹顶鹤生命周期比较长,所以会被用来代表长寿,在此基础上,还可以抽象出更多、更复杂的意义,其中蕴含着民间大众的生存智慧和文化底蕴,涉及道德观念、哲学理论、信仰、图腾崇拜等多种因素。象征造型方法在普通民众心中烙印深刻,像年画、剪纸等民间美术均有广泛应用,北京奥运会是我国举办的最为隆重的体育赛事,推出的吉祥物深受世界人民的喜爱,在他们的造型设计中,融入了许多具有象征意义的形象,包括鱼、大熊猫、奥运圣火、藏羚羊、燕子,这些事物在中国传统文化中均代表着美好的寓意,而且与海洋、森林、火、大地、天空紧密相连,体现了更丰富的内涵,表达了中国人民对奥运会的期望和祝福。

四、结语

社会的发展使得艺术也随之发生了改变,艺术作品的表现形式逐渐丰富起来,除了具备基本的实用性以外,还要关注作品所承载的情感内容,这样才能让现代艺术创作更具感染力和生命力。然而,要想实现这一目标,对艺术设计师提出了更高的要求,广大设计师必须要意识到自身观念和方法的转变,对传统的文化进行创新和加工赋予新的生命和时代特征,对民间艺术的去粗取精,结合现代元素进行大胆的设计和创作,这样才能在传承传统民间美术文化的基础上,促进现代艺术设计的良好发展。

参考文献:

- [1]孙园园.浅谈民间美术元素在现代艺术设计中的融入[J].美术教育研究,2020(07):72-73.
- [2]李海翔.民间美术元素在现代艺术设计中的融入[J].大观,2020(07):154-155.
- [3]李克华,袁瑞琪.现代艺术设计与民间美术元素的融合和创新探究[J].名家名作,2020(12):122-123.