

现代艺术设计与民间艺术设计的融合探究

王金霞

(郑州商业技师学院, 河南 郑州 450121)

摘要: 在民间艺术与现代艺术二者相互融合的基础之上, 现代艺术设计应向着发展与创新的方向前进, 其核心为学习与传承我国优秀的民间艺术精华, 为现代艺术的可持续发展注入动力。本文围绕民间艺术与现代艺术二者的关系展开详细分析的基础之上, 详细阐述了将民间艺术设计与现代艺术设计二者相互融合的有效策略, 以期能够真正推动我国现代艺术设计的长远发展, 个性化发展。

关键词: 现代艺术设计; 民间艺术设计; 融合; 有效策略

民间艺术, 其可以说已经经历了千年的洗礼与沉淀, 才以别具一格的姿态屹立于世界文化之巅。中国的民族文化艺术, 可以说是我国传统文化与文化符号的传承, 其直接彰显的是我国劳动人民最质朴的艺术思想与艺术语言。正是因为如此, 其对现代艺术设计的重要性与借鉴性才更值得当代的人们去深入挖掘与探讨。

一、民间艺术的文化特性

(一) 鲜明的地域性

民间艺术有着明显的区域特征, 因为民间艺术就是在丰富多样的民族艺术活动的基础之上发展而来的, 其彰显着某一区域的独特地域风貌, 同时民间艺术的发展, 还将受到当地环境因素的直接影响, 如与群众相关的生产、生活与人文因素等等。在艺术领域中, 民间艺术凭借其独一无二的鲜明地域风格, 在给人民群众留下深刻印象同时, 还形成了形式多样、异彩纷呈的图形艺术。简而言之, 民间艺术是不同区域的自然山水与人文精神的直接体现, 同时更是与人民群众生活方式紧密相连的视觉文化系统, 将整个民族地域的民风、民情与民俗体现得淋漓尽致。

(二) 内容的丰富性

中国传统民间艺术, 其与人民群众的日常生活、生活生产是密不可分的, 它是劳动人民物质与精神的创造, 更是他们理想与审美追求的完美呈现。民间工艺的主要内容除了包括美化环境之外, 还寄托着人们对未来美好生活的向往之情。民间工艺饱含着人民群众丰富的情感思想, 同时还带有极其浓厚的积极向上、真实乐观的感情色彩。民间艺术, 向世人传达的是人民群众对美的渴望与追求, 彰显的是人民群众勤劳质朴的高尚品格。通常来说, 民间艺术主要展现的载体为日常生活用品, 因此, 在设计的时候, 设计者要全面考量作品的实用性与人文性。同时, 从表现形式角度出发, 尤其民间艺术的出现大多都结合一些传统的节令风俗, 或者有的还会以婚嫁喜事为载体展现出来。在此主题背景之下, 由于表达的是对生活的歌颂与赞美之情, 因此, 民间艺术还具有鲜明的装饰性特征。此外, 部分传统民间艺术还以“吉祥”为主题, 寄托着人民群众对生活的美好愿望, 表达的是人们美好的祝愿, 不管是对生命还是对美的追求, 都将依托某些民间艺术表达出来。

(三) 民间艺术的特点及功能

民间艺术包含“民间”和“艺术”两个富有弹性的概念, 有着极其丰富的内容, 既是种特殊的艺术形态, 又是民间传统文化的物化形式和形象载体, 如年画、神像、服饰等。民间艺术作为中国传统文化的有机组成, 呈现出原发性、区域性、传承性等特点。在历史演进的过程中, 缘于普通大众生活的民间艺术较多地保留了原始艺术特征, 是一种融实用与审美于一体的艺术, 原发性特点无所比拟。同时, 受气候、物产、生活方式等主客观因素影响,

民间艺术还表现出了明显的区域性特点。此外, 以家庭为单位的民间艺术传承方式多种多样, 包括言传、身教以及物传, 实现了精神与物质的高度统一。民间艺术作为一种本元性的文化、母体性的艺术, 具有质朴古拙的审美功能, 寄托着人们的情感、传播着快乐。

二、现代艺术设计与民间艺术设计二者之间的关系阐述

如果仅仅是从现代艺术设计与民间艺术设计二者的表面来看, 他们没有什么相关性可言, 现阶段, 当代人错误地认为传统民间艺术已经过时了, 已经完全脱离了我们的生活实际, 但是究其实质, 二者其实有着共同的民族起源与心理起源。尤其是对于现代艺术设计来讲, 民间传统艺术能够为现代艺术设计提供源源不断的灵感与创作源泉, 是现代艺术设计长远发展的重要支撑。

首先, 现代艺术设计与民间艺术设计关系的误区。当前很多人还在错误地以为二者产生的背景截然不同, 由于现代艺术设计与现代化接轨, 这时候, 传统民间艺术就被认为是过时的艺术, 一定不会对现代艺术设计产生任何的实质性帮助作用。

其次, 现代艺术设计与民间艺术设计二者的渊源。无论现代艺术设计如何发展, 究其渊源, 仍旧与传统民间艺术脱离不了联系, 暂时我们可以将其称之为原始美术。此外, 二者都十分注重实用性, 审美只是辅助, 由此看来, 其实他们的表现形式彰显一定的一致性。

三、现代艺术设计与民间艺术设计相互融合的有效策略

(一) 民间艺术是滋养现代艺术设计的源泉

五千年的历史沧桑, 将我国民间传统艺术打磨得越来越精致, 特别是在这个过程当中, 积累了形式多样、造型各异的图形文化元素, 这些元素对于我国的长远发展来讲, 都是至关重要的瑰宝与精神财富。现代化的艺术设计与民间艺术的相互融合, 并不是现代艺术要回归过去, 而其核心更在于对民间传统艺术能够进行很好的批判性接受, 这才是正确的传承与发扬理念。简而言之, 由于民间传统艺术所蕴含着丰富的艺术资源, 这时候更需要现代的设计者善于用批判的眼光吸收精华, 并且运用现代化思维与观念对艺术符号进行重新整合与创新, 进而有助于促进民间艺术以崭新的姿态融入现代艺术设计中, 并且发挥出来其独特的审美作用。也就是说, 虽然设计者运用的是传统文化元素或者传统艺术符号, 但是基于设计观念的先进性与前卫性以及设计语言的现代化, 致使最终艺术作品的表现方式也与民间艺术表现大不相同, 它会给予观看者一种新的审美、新的感情, 甚至彰显出来的是一种新的精神。

总而言之, 民间艺术为现代艺术设计提供了源源不断的艺术资源, 是现代艺术设计重要的灵感源泉, 设计者应在注重民间艺术的地域性以及文化性基础之上, 尽可能予以创新, 为现代艺术

设计作品注入崭新的灵魂。

例如：被大家所熟知的 2008 年北京奥运会的吉祥物，正是现代艺术与民间艺术完美融合的直接作品展现。它将民间文化的美好寓意与奥运精神巧妙融合到了一起，以独特的形式将全世界和平相处，同一个世界，同一个梦想的美好愿望形象且生动地表达了出来。在彰显中国精神的同时，赋予了吉祥物深刻的内涵，更加灵动，也更凸显人文精神。当然，前不久刚刚落下帷幕的北京冬奥会，冰墩墩与雪容融的设计无不彰显着现代艺术与民间艺术的完美结合，将吉祥物熊猫憨态可掬的形象展现的惟妙惟肖的同时，设计者将中国敞开怀抱、迎接全世界运动员的中国精神与奥林匹克精神也凸显得淋漓尽致。

（二）设计本土化是现代艺术设计发展的方向

随着科学技术的飞速发展，如今我国已经基本迈入到网络 2.0 的时代。在信息共享、经济文化相互融合的背景之下，不得不说我国的现代艺术设计正在前面着前所未有的挑战。其核心问题为很多设计作品的方向与理念呈现雷同，且越来越多的设计者在一味地追求满足现代人民群众的审美需求与艺术需求的基础之上而忽略了设计的真正内涵与意义所在。因此，在这里，需要呼吁广大的设计者，设计出来的作品不仅仅需要的是技术的先进性与功能的可靠性，其设计的焦点其实还应关注于作品本身，最好是融入更多独特的民间艺术特征，将本民族的文化特色立体的彰显出来，这才是现代艺术设计的本质所在。唯有如此，我国的艺术作品才能在全世界的范围之内屹立不倒，并且更容易被铭记。

具体来说，设计者作为设计的操控者，应在坚持现代化设计理念的基础之上，将民间艺术中蕴含的独特观念、价值取向以及审美情趣等在现代化技术手段的辅助之下以更加多元化的形式渗透于实际作品当中，使得作品真正兼具审美价值与实用价值的优势。调查数据显示，如今，越来越多的国内设计者已经在逐步转变思想，将设计的焦点移至我国本土化的文化元素方面，且越来越多优秀的设计作品出现在艺术设计领域中，供大家欣赏。

例如：仍旧以与奥运会相关的作品为例，设计师在设计申奥标志的时候，便将极具代表性的太极武术、中国结以及书法的概念应用到了奥运五环的设计当中，将中国奥运的历史文化内涵展现得淋漓尽致。

一个个极具代表性的优秀作品的出现，更强烈的说明了我国设计者对于民间艺术文化的情怀还是难以割舍的。同时，越来越多的设计者已经深刻地认识到，现代艺术设计与民间艺术设计的相互融合已经成为推动现代艺术稳步发展的重要途径，更是中华儿女们共同的期盼与追求。

（三）民间艺术在现代艺术设计中的有效应用

其一，以商品与广告设计为例。在民间传统艺术的范畴之内，莲花娃娃、戏剧脸谱等是代表，而这些元素早已经被设计者应用于现代艺术设计的每一处细节之中，如商品设计、标志设计包装设计以及书籍装帧设计等。除此之外，越来越多的广告招贴以及歌手的唱片封套等都融入了民间艺术元素。还有的电视广告也将大量的民俗道具应用于其中，以便拉近与观众的距离，从心理上满足观众的需求。其中，最具代表性的仍旧是 2008 年奥运会的标志创意，堪称经典。标志中最凸出的民间艺术文化就是采用了中国结的元素，其象征着五湖四海的宾客团结一心，有着全世界的国家携手开创新世纪的美好寓意。

其二，以动画设计为例。可以这么说，动画的原创仍旧是动

画的生命与灵魂，设计者在着手设计的时候，一方面需要注重传承，另一方面其实更重要的是创新。曾经，在我国动画史上，其实出现过非常优秀的动画片，如《大闹天宫》《哪吒闹海》等等，类似的动画片在国际上都享有盛誉。这些动画片完全立足于我国的本土化元素，将民间艺术元素巧妙的融合于动画片中的人物形象、人物穿着、场景布置以及故事情节等各个方面，设计者运用先进的技术将传统的民间艺术文化做出了重新解读并且将其与现代的动画创作理念有效融合，备受观众的喜爱。

其三，以现代包装设计为例。纵观现如今的现代包装，从市场竞争力的角度出发，现如今的包装可能已经突破了传统的实用功能，在此基础之上，融入了更多的商业功能与文化功能。不难发现，现如今，优秀的商品包装设计，逐渐传达出来的是公司的理念与文化，为企业品牌的良好塑造奠定了坚实的基础，同时，还能最大限度地将消费者的注意力吸引过来。一方面能够更好地激发出来消费者的消费欲望，提升产品的购买力，另一方面还能有效的提升消费者对商品好感度与好评度，进而有助于提升产品在整个市场中的竞争力。

首先，民间艺术的造型可以被有效地应用于现代包装设计中。民间艺术造型形式多样，例如京剧的脸谱夸张、明亮；天津的泥人古朴、憨厚等等，都能很好地被融入现代化包装设计的创意中来。最有效的是可以在设计的时候，尽可能挖掘当地优秀的民间传统艺术，为传承与弘扬当地民间传统艺术贡献绵薄之力。其次，传统民间艺术色彩也将为现代艺术设计切实发挥出画龙点睛的作用。色彩作为视觉传达艺术的重要组成部分之一，它能够更直接且有效地与消费者的情感建立联系并且相互呼应，如中国红的艳丽、青花的素雅、水墨的飘逸等都为现代艺术设计画上浓厚的一笔。基于此，现代艺术设计者应充分挖掘民间艺术色彩中与现代艺术包装设计相互融合的部分，并且要善于汲取灵感与养分，合理运用色彩搭配，进一步展现出来包装设计作品当中更为独特的文化内涵。最后，也可以在现代包装设计的过程之中，将民间艺术的象征意义巧妙的融合于设计过程之中。任何一种传统的民间艺术都承载着岁月的变迁与劳动人民对美好生活的愿望、期许，虽然民间艺术的外在会随着时间的流逝出现这样那样的变化，但是民间艺术的本质与内涵将不会改变，只会越来越丰富，越来越有韵味。例如，在设计的过程之中，设计者可以巧妙融合民间剪纸中人们都喜闻乐见的主题，富贵牡丹、龙凤呈祥等来真实表达出设计者对消费者的衷心祝愿，使得设计的情感得以升华。

四、结语

总之，民间艺术是我国传统文化的重要载体，是民众习惯、性情与性格的直接体现。现代艺术设计的受众也是大众，在对民间艺术进行深入研究与考量的基础之上，通过将现代艺术与民间艺术二者充分融合，不仅更加坚定了我 国艺术设计应走民族发展与民族 文化 传承的道路，而且更利于构建更具民族文化气息的现代艺术设计体系，最终将为我国传统文化在艺术设计领域内更好的传承与发展奠定良好的基础。同时，对于现代艺术设计的创新将注入源源不断的动力与灵感源泉。

参考文献：

- [1] 赵雪. 探究民间艺术与现代艺术设计的融合 [J]. 参花：下，2018（9）：1.