

艺术设计美的构成要素

——以中国民间传统艺术元素为例

宁泽坤

(山东工艺美术学院 艺术设计 250300)

摘要:在当今,人们的生活中处处都离不开设计,而艺术设计美也越来越受到重视。艺术设计创作和纯艺术的物质形态不同,艺术创作是经过物态化的形式美。本文以中国民间传统元素为例探索艺术设计美的构成要求,首先概述了艺术设计美的原则,进而对民间传统元素的概念、分类、艺术特征进行概述;最后探索了中国民间传统元素在艺术设计美中价值的体现,进行总结并得出结论。

关键词:艺术设计;构成要素;中国民间传统元素

引言:随着社会的发展,艺术设计的审美层次也随之提高,设计作为综合性的学科,艺术设计美也涉及到了文化和生活的方方面面,在市场、经济、文化、科技等方面影响了我们的生活。设计美的构成要素也囊括了设计中的多个方面。

一、艺术设计美的原则

(一) 功能原则

设计往往是为了解决生活中的问题而存在,其根本是实现设计合理性物化的基础。在现代设计的多元化技术元素中,对设计精髓的把握尤为重要。因此,和设计的材料、结构等因素相比较,功能性原则是设计的核心。设计者在进行设计的时候,需要首先明确其作品的功能性,才能更好的确定设计方向,达到真正科学合理的艺术设计美。

(二) 经济原则

设计需要投放市场,因此,需要综合评判市场也就是消费者的需求,满足其实用性和审美性,体现出产品附加值的经济原则。适合市场适销对路,符合经济原则的设计产品才是符合艺术设计美原则的优秀设计。

(三) 创新原则

创新原则也是艺术设计美的重要原则,在新的时代,创新不仅指设计理念,还有对设计思维的创新,结合各种新技术和材料,设计师需要适应社会的变化,更新设计语言,达到设计作品的多样化和丰富性。达到新时代所要求的艺术设计美。

二、中国民间传统艺术元素

中国民间传统元素是劳动人民自己创造的艺术,根植于中国独有的民间文化且与民间生活密切相关,能够满足人们思想和物质上的双重需要,因此可将其定义为根植于中国的传统文化土壤中,劳动人民为满足自己的生活需求和审美需求而创造的艺术,它包括四类民间传统元素:第一类绘画,涵盖农民画、绘刻年画等元素;第二类雕塑,涵盖泥塑、木雕等元素;第三类剪纸;第四类演具,涵盖木偶、皮影等元素。

(一) 中国民间传统艺术元素的概念及其分类

1. 农民画

农民画代表着我国传统的农民群众创作的艺术作品,其画作的内容与农民的生活和劳作息息相关,反映出最真实的农民现况。农民画的创作风格更贴近于生活,而且因为农民没有接受过系列的美术培训学习,所以其画作表现风格比较独特,能够大胆地展现自己的心理向往和思想感情,属于感性画作。农民画最能体现农民的生活景象和乡村情调,并且区别于西方传统画作展示出更加夸张和感性的含义,用最淳朴的画作风格来流露内心情感。

2. 剪纸

剪纸是中国最具吸引力和独特魅力的民间传统艺术形式之一,它有超过一千五百年的历史,大多数作品是通过用剪刀或雕刻刀在纸上切割图案或雕刻来完成的。剪纸作品主要由民间艺术家进行创

作,并且图案生动色彩丰富,它主要反映了民间艺术家的日常生活以及他们对日常生活的看法。因此剪纸的大部分纹样是动物、植物、人物和生活场景,将纹样进行融合以及重组,用以驱邪纳福,具有强烈的民俗特色。

3. 泥塑

泥塑,俗称“彩塑”是中国天津市、江苏省无锡市、陕西省凤翔县、河南省浚县的传统民间艺术。它具有广泛的创作主题,或反映普通大众的日常生活,或基于民间故事,舞台戏剧,或直接取材于著名文学作品中的经典图像,例如《水浒传》、《红楼梦》等。它使用泥浆塑造角色的总体形状和表情,然后仔细刻画角色的着装,最后使用传统的中国工笔画手法为作品上色。所以,泥塑的艺术体现有“三分塑七分彩”的说法,泥塑本身只是一个没有神色的作品,只有通过上色涂彩才能将艺术特征表现得更加形象生动。也要经得起历史的考验,不能因为时间长而出现色彩淡化或者泥塑干裂等问题。泥塑作品表现出的是一种传统的艺术元素,众多作品都非常有端庄厚重的艺术特色,特别是上色的方式和体现出来的色彩都具有可传承性,用鲜明独特的色彩来展现真人面貌,固有“一如真人,强似真人”的美誉,在国际上也享有盛誉。

(二) 艺术特征

1. 传承之美

所谓传承,是指事物出现后不断的创新和发展,而且这样的创新和发展不会受到空间领域的限制。中国民间传统元素跟传统文化一样,在历史的演变中非常注重传承性,从古代民间元素的起源到现在,经历了春秋战国、秦汉、三国两晋南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明清数千年的岁月,在不同的历史时期,那些多种多样、题材广泛、惟妙惟肖的装饰纹样就有着不同的象征意义,代表着不同民族的生活及文化特点,有着极强象征力和生命力。但是在传承过程中会受到朝代的社会文化形态而出现一定的创新和演变,因此反映在民间传统元素上的时代精神也不同。不同朝代时期具有不同的民间传统元素,而同一民间传统元素在不同时期都可以包含不同的内容。

2. 生活之美

中国民间传统元素来源于民间,是广大劳动人民通过对日常生活的积累感悟创造的艺术形式。其艺术题材反映了最普通的民间生活,并且与人们的衣着、饮食、生活和交通密切相关,代表人们追求和向往美好的生活。例如,普通人民运用剪纸或农民画再现劳动的场景、节日活动,从而表达出丰收的愿望和期许以及对美好生活的追求。

3. 形态之美

惟妙惟肖的泥人,生动逼真的剪纸,涉笔成趣的农民画,民间工匠利用高超的技巧创造出传神真切的艺术形态,并呈现出丰富的生活感受,这也寄托了工匠们的内在情感。各种形式的民间传统元素强调对美好生活的渴望,而创作民间传统艺术时,最基

本最重要的事情就是搭配和使用色彩，因为赋予人第一直观感受的就是它的视觉冲击力。这不单体现了工匠对艺术的追求，也体现了匠人淳朴、直爽的审美，具有一定的时代意义。

三、中国民间传统元素在艺术设计美中价值的体现

“图必有意，意必吉祥”是中国民间传统元素的主要特征之一。中国民间传统元素代表着我国传统文化的遗产财富，也是代表着中华民族几千年文明文化传承的证据。它的文化精髓创造了一个拥有精美装饰和形状的吉祥环境，消除了各种民间禁忌，以此祈祷生活吉祥安康顺遂。

(一) 美好的象征意义

中国民间传统元素是中华民族的文化珍宝，其在历史长河中沉淀，有着广泛的题材、深奥的内在、多种多样的形式以及深厚的文化底蕴，悠久传承至今，已经成为了中华民族智慧的结晶，其他的艺术元素都难以替代。而在其灿烂的艺术形式下埋藏着的是中华民族渊博的文化底蕴以及思想情感，是中国民族文化所独有的风格特点，如剪纸中的石榴就象征着多子；泥塑中的灯笼象征着吉祥平安等，独具特色的东方传统民间元素魅力在世界艺术之林中正闪闪发光。

(二) 吉祥的祈福寓意

“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”无论是装饰图案还是装饰画，“吉祥”都是千百年来一直存在的恒久不变的主题，表达人们拥有理想色彩，对未来的希望和祝福。中华民族是一个充满喜庆、重视吉祥、讲求幸福愉快的国家这一现象体现在生活的各个方面。而且从传统的吉祥寓意图案来看，其在色彩上有很独特的体现，通常是鲜艳且精彩纷呈，体现出当时的审美风格，也展现祈福的文化寓意，中华民族的丰富想象力和创造力在这里得到了完美的体现。

四、中国民间传统元素在艺术设计中的运用启示

(一) 固本培元

“本”即“根本”，“元”即“元神”，指的是最基础的层面。固本培元的意思是将最基础的层面进行巩固牢靠，但是要将“元神”培养和传承。在设计领域，一个设计者如果要运用中国民间传统元素来进行作品设计，就必须对中国民间传统元素进行全方面的深入了解。一旦这个功课做得不到位，就难以领会中国民间传统元素的文化内涵，自然就会运用失当。如果在艺术设计中，平面上的内容或者图案出现违和，就会将错误的信息通过不合格的设计作品进行传播，会造成设计的失败。还有一种就是设计者没有对中国民间传统元素的根本含义进行巩固和理解，即使是元素与设计表达的主题结合得当，但也会出现元素和主题的联系不紧密，导致受众难以感受设计作品的真正意涵的问题。因此，为了将中国民间传统元素准确恰当运用在设计中，必须从根本出发，培养设计者对民间传统元素的根本意涵的认知，并不能失去了“元神”的培养。

(二) 扬弃继承

因为中国民间传统元素和各类文化丰富多彩，所以不可能将所有的元素和文化都进行传承和发扬，而且不是所有的民间传统元素都适应当前的社会背景。因此，在运用中国民间传统元素在设计中时需要做到“扬弃继承”，将适合当前社会文化背景的以及符合优秀文化领域的元素准确运用在设计中。正如习总书记曾说的“对我国传统文化，我们要去粗取精，去伪存真”，在一些民间传统元素的运用过程中要善于识别优秀的中国元素部分，并不一定所有的民间传统元素都是优秀的。包括文化领域的一些习俗习惯，在古时候是属于必须和不违道德的，但是在现今看来则比较繁琐复杂的就需要去繁从简，继承习俗含义，但是简化和优化流程来适应当下。

(三) 创造转化

创造转化成为中国民间传统元素运用在设计上的提升手段，将元素通过合理的创造和转化，使之更适应当前的社会和文化背景。首先，要将民间传统元素在运用时和现代的设计元素进行融合转化，让传统的元素衬托现代元素来提升表现力，又吸引受众的关注。

其次，个人作为社会个体，要对民间传统元素的理解进行一个“加工”和“转化”，在解读运用民间传统元素来设计的作品时，需要主动了解优秀的传统美德和真实的元素含义，从而指导我们做出正确的行为反应。最后，在运用中国民间传统元素进行设计时需要注意内涵的转化效果，站在受众的角度来理解元素含义和设计作品表达的效果，才能辩证广告作品是否能够达到公益宣传的效果。

(四) 深入挖掘

要想在作品中正确运用中国民间传统元素来提升广告效果，必须要在元素运用时注重深层次含义的挖掘，将元素与主题完美契合，切忌元素符号的简单堆积。因此，在运用民间传统元素进行设计时，首先要了解中国历史，了解中国文化，对中国民间传统元素有正确的认识，准确理解中国元素的内涵和外延，打好文化基础等内容，做到充分掌握元素本身的全方位知识。其次，在设计作品的开始，需要深入挖掘中国民间传统元素的定义，要理解民间传统元素不代表中国的传统元素和文化，只是其中的一部分，不能将两者进行混淆运用。最后，在越来越多的中国民间传统元素被运用于设计作品时，必须要辩证其发展趋势，要善于回顾发展历程和出现的问题，深挖其中表达不当的地方，进而深入理解元素表达的更深层次寓意，才能继续传承和运用民间传统元素在更多的公益广告设计作品中，发挥更大的作用。

结语

文章主要对中国民间传统元素在设计中的运用进行了研究，并以《讲文明，树新风》系列平面公益广告为样本，对此样本中运用中国民间传统元素的巧妙之处进行解读，从而探讨今后在公益广告设计中运用中国民间传统元素的方法和启示。中国民间传统元素的运用使得公益广告作品更容易走入群众的视野，也更容易在传统文化背景下引起共鸣，从而达到良好的广告宣传效果，这还能促进民众对中国传统文化和历史的理解与认知。通过论文的研究结果，发现中国民间传统元素体现着丰富的文化内涵和巨大的价值财富，也体现了中华民族几千年的文化结晶，所具备的文化和艺术内涵能够帮助公益广告设计领域推出更新奇更有趣并且更有文化底蕴的作品，从而发挥公益广告的真正传播效果。

参考文献：

- [1]王萍,吕红玲.农民画进入小学美术课堂[J].文教资料,2019: 201.
- [2]贾寒.长篇水墨漫画的视觉呈现研究[D].山东工艺美术学院, 2019: 24.
- [3]李欣.植物纹样在视觉传达设计中的应用研究[D].东北师范大学, 2014: 13.
- [4]陈真真.植物纹样在现代服装中的设计与应用[D].青岛大学, 2015: 3-5.
- [5]朱景曦.中国传统纹样在招贴设计中的应用研究[D].延边大学, 2016: 1.
- [6]吴闻超.中国传统元素在文化创意产品设计中的应用[J].工业设计, 2019: 1.
- [7]李慧蕾.中国民间传统艺术在平面公益广告中的运用研究[D].湖南大学, 2016: 26-27.
- [8]袁玉雯.中国元素在平面公益广告中的运用研究[D].江西师范大学, 2018: 16-34.
- [9]曹阿妹.中国元素在体育广告中的应用研究[D].河北师范大学, 2019: 52.
- [10]牟跃.公益广告中的中国元素研究[J].江西师范大学, 2018: 1.

作者简介：宁泽坤，1996年7月28日，性别：女，民族：汉，籍贯：济南市，省市邮编：250200，单位：山东工艺美术学院，学位：硕士，职位：学生，研究方向：视觉传达设计方向。