

现代艺术设计与民间美术的结合方法探析

张浩彦

(大连理工大学城市学院 辽宁大连 116600)

【摘要】在社会不断进步的背景下,中国的艺术和设计行业呈现出高速发展的势头。在引进西方近代美术和设计概念的同时,实现国际艺术和设计趋势,也开始注重发掘本地传统元素的艺术和设计。其中,民间美术艺术体现了中国传统观念中的民俗习惯、地域特色、设计理念以及设计思维。其实用性非常强,并且具有一定的感情内容,具有活力和感染性,可以使感情得到满足。将民间美术带入设计中,是对众多设计师的一种考验,而越来越多的设计师开始将民间艺术与艺术设计合并,并取得了令人满意设计作品。本文就将民间美术带入现代设计提出策略,促进二者更好的结合。

【关键词】艺术设计;民间美术;方法探究

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i1.40524

如今在经济急速发展的背景下,人们对于文化有了更高要求,更加现代设计工艺品的内涵与意义。而民间美术再度回归到大众视野,为现代设计带来了机会。现代设计其意义在于体现国家的感情,设计出符合大众审美的艺术品。特别值得一提的是,现代美术和设计所提倡的是面向大众以及面向自然的设计概念,与质朴、诚实的民间艺术风格相一致。所以在现代设计中带民间美术是非常有益的,民间美术为现代设计提供灵感,设计师可以将民间美术元素带入到现代设计,使其既具有现代设计理念又具有民间美术元素,从而设计出符合当下大众审美的作品,并弘扬中华传统民间文化。

1 现代艺术设计传承

1.1 现代艺术设计的发展历程

设计是以视觉形式传达出计划和想象力的一种活动过程。作为设计的重要部门,艺术设计是社会发展的必然结果,是将人们生活与精神相结合的产物。与传统艺术有所不同,艺术设计中包含众多种类,其中包括视觉传达设计、环境设计、数字媒体设计、服装设计等,活跃在人们生活的各个方面。在艺术设计的过程中,设计师不能只为设计而设计,但必须对设计对象有所研究,对其文化背景和地域特色以及社会风俗有全面和深刻的了解,现代科学与艺术与设计结合的产物,艺术设计的存在主要服务于当下人们的生活,我们在生活中所看到的产品都源于设计,如食品包装、海报、电视广告、书籍封面到我们所穿的衣服以及住的房屋等都是源于艺术设计,艺术设计极大方便了人类的生活,艺术设计的发展更离不开科学技术,将艺术与科学结合起来是非常有意义的,更加造福于人类生活,使人类的生活不仅更加便利,并且丰富了人们的精神生活。

1.2 现代艺术设计有所改善的地方

设计、艺术设计是为人们生产生活而存在的,在发展迅速的今天,中国现代设计还存在一些问题,有些设计师过于追求西方设计理念、西方审美,将中国本来就拥有的本土优秀文化舍弃,并没有自己国家独特的设计风格和理

念,这样的设计方法是非常不利于国家文化发展的。中国的文化历史非常悠久,中国的设计师应该利用这一点进行设计,将中国传统的优秀文化带入到设计中,使现代中国的艺术设计具有独特的风格,用艺术设计来体现中国的传统文化。传播中国优秀的传统文化,仅凭这样的设计理念,就可以让中国的设计行业得到大众的喜爱,甚至得到社会各界的认可。中国传统文化是为艺术设计提供灵感,设计师应牢牢把握这一点,使中国传统文化再次回归到大众视野,弘扬中国优秀文化。

受当今市场经济的影响,民间美术艺术也借用了现代美术设计的表现风格和特性。设计师在传统的手制品中加入了现代的艺术元素,他们按照时代潮流设计作品,现代人理解和接受起来很简单,设计出了能够保持传统风格的民间艺术作品,一些古老的民俗艺术将以新的方式呈现在世界上。使艺术设计与民间文化得以相互补贴、相互促进,使中华传统文化与现代设计共同发展。

2 民间美术特点

2.1 民间美术种类众多

中国文明有悠久的历史。在中国漫长的历史中。农业时代占据了历史的大部分,人们生产和生活中形成了农业文化。伴随着缓缓流逝的历史,孕育出华丽的色彩,并拥有东美学特有的民间艺术。这是中国文化的重要一部分,它是劳动人民简单习惯的实施例,它是他们纯真美的概念结晶,也包含了劳动人民最纯真、最美好的愿望。民间美术艺术种类繁多,其具有极强的地域特征,比如,在中国过去较为流行的剪纸艺术、面具艺术、皮影艺术以及彩陶彩绘艺术,都是中国传统的民间艺术,而这些艺术的出现有的是反映中国古代的神话或民间传说,还有的是为了反映当地人们的美好愿望,民间艺术作品所包含的内容都是人们为了反映某种现象而设立的,都是具有一定内涵的艺术。所以在当今应该将其发扬光大,使民间美术文化重新回到大众视野,民间美术文化流淌在中国人骨子里,是不能够将其舍弃的,并且能够为现代设计提供设计源泉,是很多历史短暂的国家羡慕不来的,中国的设计师具有极大

的设计优势,应该珍惜这种设计源泉,将民间文化二次创作,使中国人民更加喜爱中华传统文化。

2.2 民间美术文化内涵

如今在生活当中,人们常常觉得某些东西符合人们的愿望就会有所感悟,民间美术艺术在实现生活的有用性的基础上,民俗作品是根据美的法则和民俗艺术独特的美的标准来制作的,并且民间美术艺术的含义往往是美好的。这种观念在中国原始时期就已经存在了,那时的人们更加注重美感,小到陶艺的制作,大到房屋建设,都有其独特的含义以及美感。在相当大的范围内,继承民俗艺术的美的价值,保持传统的美意识的本来意义。人们总是用积极的形式来保持对美的追求。民间文化最为注重含义,比如,在剪纸艺术中所出现的“五福临门”就是由剪刀将纸剪成五只蝙蝠所代表着吉利的寓意,红色代表喜庆多用于结婚喜事、而白色多用于丧事、明黄色多用于皇室等,在中国古代处处都有民间美术艺术,而不同的颜色或者物品有其不同的含义,在现代设计中应用民间文化是必要的,中国传统优秀文化众多,应得以继承与发展。

3 在现代设计中使用民间美术元素

3.1 有利于更新设计师的设计思想

在现代设计中使用民间美术元素是大势所趋,现如今中国的经济快速发展,中国的文化应当跟上发展步伐。中国现代设计中还存在问题,随着网络和计算机的普及和应用,我国的艺术设计与世界迅速结合。设计的形态和表现有国际化的标志,但国有化的特征却越来越少。西方设计理念引入中国,植根于中国设计师的心中,现在设计师所设计的产品大多数呈现西方设计理念,蕴含西方设计色彩,并没有将中国传统文化带入到设计中,甚至认为民间美术艺术跟不上时代发展的潮流,而这种思维是不对的。中国民间文化具有独特的艺术色彩,深受中国大众所喜爱,设计师应该对受众群体进行调查,知晓设计对象心中所想再进行设计。中国群众对民间文化都有其特殊的感受,中国设计师应好好利用这一点,使其设计的艺术品不光在外形上受到大众的喜爱,还要注重其文化内涵,所设计的艺术品要符合人们心中所想的内涵。设计师应该及时更新自身的设计思维,并且设计师自身的技术也要随之提高。值得设计师注意的是,民间艺术的应用是注重其含义,不要泛滥使用民间美术,要设计出恰到好处的作品。一件既具有民族特色又具有创新意识的才是值得称赞的好作品。

3.2 现代平面设计在民间艺术的应用

广告设计是为了向人们传达一下主要信息,并进行产品宣传,目的是将产品使更多人了解,强调必须立即捕捉创造者在短时间内试图传达的消息,因此必须有巧妙的设计、视点和强烈的颜色,使用这种手段吸引大众,从有限

的图像中绘制出关联性,从而获得有意义的图片或者图形。这个目标的实现,依赖于大多数民俗艺术要素的整合和革新。这是因为民俗艺术是简单的现代视觉语言、高科技技术,表现了劳动者的大多数精神和国家特征。将民间艺术带入到现代设计中,比如,现在我们所看到的标志性设计,“联通”的标识就是将传统的中国结与联通进行结合再设计,才出现新的作品,如今这种设计有一些,但是如此优秀的设计却很少,中国的设计师应该向联通的设计师学习,如何将传统元素带入到设计中去,既非常巧妙又有其深意。而有些设计师并未明白传统文化的含义就进行设计,这种设计作品不属于优秀作品,首先设计师要明白民间美术所蕴含的意义,民间美术艺术就是先人留给现代设计师的一笔宝藏,设计师要会运用民间美术,不能设计出与原意相悖的作品。设计师要提升自身的文化素养,对传统文化多加了解并将其运用到自己的作品中。

3.3 提升现代设计师的技能

民间文化在当今受到大众的欢迎,其元素被应用于设计当中,但是很多设计师自身的素养以及技术不够硬,所设计出来的作品并未受到广大群众的青睐,所以要求设计师将自身的素养加以锻炼。手绘在当今受到大多数人的喜爱,设计师应将自己的手绘能力提升,而手绘能力也并不是一夕之间就能练成的,与设计师的求学历程有极大的关联,首先要进行大量的手绘训练,还要锻炼设计师的观察能力和审美能力,当下对手绘有所要求才能够将设计师的内心所想在设计中体现出来。比如,当下国潮风的兴起,在各个产品上面都能见到手绘的影子,如果设计师没有手绘能力就会被设计界所淘汰;其次设计师的阅历也要丰富,对民间文化有着研究,能够在自己的设计作品中体现出来。设计师要从各个方面提升自己,中国设计行业发展任重道远。

4 结语

如今民间美术在设计中起着很大的作用,设计师不能过于追求西方设计理念,应该吸取西方设计中好的一方面,丢弃西方设计中不好的一方面,设计师在设计时要有自身的思维在内,利用民间美术艺术的内在含义进行设计,在民间美术原有的基础上进行二次创作。值得设计师注意的是,设计中既要美观又要有内涵,使大众更加喜欢设计师的作品,其次中国设计师的设计水平有待提高,设计师的设计技法应该加强,提升自身文化的素养以并加强练习手绘技法,使中国的设计跟上时代的步伐,并走向世界的舞台。

作者简介: 张浩彦(1974.12—),男,辽宁大连人,副教授,研究方向:环境艺术设计。

【参考文献】

- [1] 凌士义,民间美术课程设置与教学方法探析[J].装饰,2012(12)湖南:139-140.
- [2] 江豪杰,中国民间剪纸在现代礼品包装设计中的应用研究[D].湖南师范大学,2013.