民间美术与现代艺术设计的融合

◆曹　阳

（长春工业大学　吉林省长春市　130012）

摘要：目的探讨民间艺术与现代艺术设计相结合的可行性和具体策略。方法从中国民间艺术和现代艺术设计的概念出发，结合民间艺术的造型语言、色彩和地域性，运用一些具体的设计案例，探讨其融合的可行性，及其差异性，论证民间艺术在许多艺术设计领域的具体应用。结论民间艺术独特的民族性和丰富性可为现代艺术设计提供借鉴，两者有机结合是时代发展的必然选择。

关键词：民间美术；艺术设计；融合

艺术设计发展到现在，已经从最初的存在形式逐渐丰富起来，不仅具备基本的实用性，更强调要承载一定的情感内容，具备生命力和感染力，能够使人们在情感上获得满足。这对艺术设计师提出了更高的设计、艺术和情感要求。在不断的探索和实践中，设计师们发现，民族色彩强烈的民间艺术，无论是形状、颜色还是特征，都具有童稚的天真，承载着中华民族的真情，具有无穷的魅力，这正是现代艺术设计所缺乏的。在这一发现的指引下，越来越多的设计师开始尝试将民间美术融于艺术设计，取得了可喜的成果。

1 中国民间美术概述

作为一种传统的艺术形式，民间美术产生于民间，是劳动人民在生产劳作、民俗活动中将物质与精神有机结合的产物。在中国辽阔的土地上，民间艺术得到了充分的营养，形成了年画、剪纸、木偶、风筝、蜡染、扎染、绞染、彩印布、刺绣、锦绣、皮影、泥塑、面塑、花卉图案、灯笼、砖雕、石雕等多种绚丽多彩的门类。工艺品、木雕、泥塑、陶器、陶器、香囊、布虎、面具、游戏。竹编、草编、褐编等。无论哪一种美术形式都从不将自身局限于艺术范围，也不过分追求艺术美，而是包含着深刻的寓意以及劳动人民对美好生活的向往与希翼，彰显着劳动人民独有的情感、人生观、生活经历，是一朵朵美丽的“民间美术之花”。

2 现代艺术设计概述

设计是以视觉形式传达计划、计划和假设的过程。作为设计中的一个重要分支，艺术设计是社会发展的必然产物，是人类社会物质与精神的完美结合纵观艺术设计，其有着相对独立的学科和门类，但同时又包含诸多因素，具备强大的综合性。与传统艺术不同，艺术设计主要包括平面设计、环境设计、多媒体设计、服装设计、工艺美术制作与设计，涉及到人们生活的方方面面。在艺术设计过程中，设计师不仅要为设计而设计，还要对设计对象的社会形态、文化背景和人文地理有全面深入的了解和理解，将艺术设计与现代科学相结合，为人们的生活增添色彩。

3 民间美术与现代艺术设计相融合是时代发展的必然选择

19 世纪后半叶，人类逐步认识到自己已经进入到了现代社会，并开始对自身的成长环境和社会角色进行审视与担当，开启了世界现代艺术的发展之路。在不断的发展过程中，现代艺术从人类生活的具体环境和生产实践过程中壮大起来，促进了现代文明和文化艺术的良性发展。进入 21 世纪后，经济全球化的不断深入，让国与国之间的交流更加密切，拥有时代特点的现代艺术设计成为了文化交流与合作的重要方面。但深入我国的艺术设计领域，不难发现与国际水平仍存在一定的差距，很多设计作品模仿痕迹明显，缺乏创新和自身特点。如果没有站在全球化的视野下审视自身，探寻能够凸显中国特色的设计元素，只是一味地采取“拿来主义”，盲目追随世界潮流，我国的艺术设计将无法立足于世界。民间美术起源于千百年前的中华大地，与劳动人民的生活生产紧密相关，在长期的发展中始终保持着艺术创作原本所追求的素雅与质朴，有着广泛性、普及性、民族性等特点。这些特点恰恰与现代艺术设计之间具有某种继承和发扬、纯粹和理性的参照效应清醒、客观地认识我国传统民间美术中的精华，将这一国人引以为豪的优秀文化与现代艺术设计相融合，能够碰撞出独具魅力的艺术火花，保持艺术设计的民族性，促进二者的和谐共生，让具备民族特色的艺术设计从中国走向世界，走向辉煌。

3.1 民间美术造型语言与现代艺术设计中的融合

民间美术反映了劳动人民的真实生活，是随着心情变化进行的随意创造，在具备一定真实性的基础上，有着一定的创造性。在某一个民间美术作品中，可以同时将物体的几个特征进行综合与创造，以更好地传达情感。民间美术的造型形式大多崇尚圆满，讲求对称和阴阳对比等，既形态完整又独具韵味，加之后期的润色与完善，常常给观者以独特的情感体验。将这一特点与现代艺术设计相结合，必将丰富现代艺术设计的形式感和艺术性，提高其价值。

3.2 传统民间美术与现代艺术设计的差异

传统民间艺术的起源不同于现代艺术设计。前者来源于群众的日常生活和工作，后者来源于现代工业文明的发展。所以他们有不同的追求。传统民间艺术更注重实践性、美学性和民俗性，强调物质与精神的有机统一与融合，强调人性化的精神追求，表达了原始本能和情感思维的内在追求。毕竟，现代艺术设计是在现代工业生产的背景下产生的。它追求更多的商业价值和利润，尤其是艺术设计带来的经济性、社会性和高科技。传统民间艺术更注重实用性、美学性和民俗性。这些特点也不同于现代艺术设计的主要方面。就实用性而言，人们的衣食住行中都可以窥见传统民间美术的身影，它是人们在实用基础上产生的精神需求。就美学而言，传统民间艺术体现了人们的精神审美需要，是区别于现代艺术设计的最大特征。

美术的审美价值。就民俗性来讲，传统民间美术很多都是来自于民俗活动，比如说风筝、年画等，并以物化的形式来传承并发展民俗风情。现代艺术设计更注重经济性、社会性和高技术性。

综上所述，传统民间艺术与现代艺术设计之间存在着一定的差异，但也存在着内在联系，可以实现本质的整合。它们是同一起源的艺术形式。传统民间艺术可以为现代艺术设计提供丰富的创作营养，拓展现代艺术设计的思维和创造性。现代艺术设计绝对可以借鉴传统民间艺术，因为简单的民间艺术风格是现代设计追求的风格。我们要端正对传统民间美术的学习态度，巧妙地运用现代艺术设计形式，使二者在差异中寻求融合，最终以传统民间艺术为基础，创造出更有活力的现代艺术作品设计。

参考文献：

[1]崔春，李双．略谈传统民间美术与当代艺术设计[J]．职业时空，2010（7）．
[2]彭佳．中国民间美术对现代艺术设计的启示[J]．大众文艺，2010（11）．
[3]王建丽．现代艺术设计与民间美术色彩的结合[J]．安阳师范学院学报,2010（3）
[4]严慧．现代设计与民间美术的融合[J]．美术大观，2010（5）
[5]张燕．中国民间美术色彩在现代平面设计中的运用 [D]．青岛：青岛大学，2004.[3]
[6]袁凤梅．民间美术对现代艺术设计的启示[D]．兰州:西北民族大学，2006.