

浅谈民间美术与现代艺术设计的融合策略

孙小莲

成都大学美术与设计学院, 研究生 20 级美术一班 四川 成都 610106

摘要:民间美术继承了原始艺术的审美性和适用性,而且还集合了不同地区的民俗审美、哲理文化,具有丰富的文化内涵,因此是我国传统文化的瑰宝。而在现代艺术设计过程中,文化是其艺术设计的灵魂,离开文化的艺术设计是没有灵魂的,也无法吸引人。当下我国现代艺术设计中遇到诸多问题,借鉴民间美术形式,将其进行利用及发展传承十分重要。然而有关民间美术在现代艺术设计中的传承与发展等相对研究较少,基于该问题现状,要求行之有效的措施对其进行分析研究,如民间美术传承人缺乏影响艺术传承、民间美术需结合信息时代开展多元融合、民间美术将民族精神与图腾文化进行彰显、融入乡土及华夏风格符合新时代艺术主流等等。本次研究对民间美术在现代艺术设计中的融合进行分析,有十分重要的理论意义。

关键词: 美术研究; 民间美术; 现代艺术设计

我国的民间美术艺术来源于人民的劳动和创作,这是其体现出原生态特点的主要原因,能够使得环境得以美化,提高民间资源的丰富程度。在民间艺术体系中,民间美术是一个关键组成部分,其鲜明的色彩与独特的造型能够从视觉的角度带给人们冲击力,使人们在享受物质条件中感受美的气息,使得精神生活更加精彩。通过近年来研究发现,将民间美术形式融入现代艺术设计中有利于对其发展传承。而在当前,现代美术逐渐兴起,吸引了越来越多的美学爱好者,这就使得深入分析民间美术艺术的造型与色彩在现代美术设计中的应用具有重要的意义。

一、民间美术艺术的特点

(一) 艺术造型方面

在历史不断推移的过程中,民间美术也呈现出不同的艺术形式,表现方式越发多样,艺术造型也越发丰富。丰富化的艺术造型使得我国的民间美术艺术体现出较强的艺术性特点,另外,民间美术能够从视觉角度带来冲击,其根本原因在于其内在的规律性。这里所提到的艺术造型比较笼统,其涵盖了地域文化与传统文化等其他元素。文化性成了民间美术艺术造型的一个鲜明特点。一般情况下,当人们欣赏民间美术作品时,往往不会因为其布局与构造被吸引,而是其所蕴含的深刻文化底蕴。比如,民间艺术中的陶艺,大多数陶艺作品在人物刻画处理方面并不细致,但是却能够形成吸引力,关键在于其中的地域文化和传统文化,能够引发人们深入思考,而且这种吸引力来源于自然,具有真实感。由此可见,民间美术能够启发现代艺术,使得现代艺术设计体现出原始感与自然感。

(二) 色彩方面

从色彩的角度来看,民间美术一般会将色彩作为表达含义的主要方式。所以,民间美术艺术色彩能够体现出象征性,特别是红、黑、白、蓝以及黄这几种颜色。主要原因在于过去人们对于祭祀活动比较崇尚,敬畏神灵和自然。在劳动人民的思想中,红色代表红火,表示喜庆,这就使得在民间美术艺术中会用红色作为春联、年画的底色,从而营造喜庆的节日气氛。

二、现代艺术设计与民间美术融合发展的必要性

一方面,我国现代艺术设计理念是在改革开放后才出现,后随着我国科技的发展,以及国外先进现代设计理念的影响,许多艺术家也逐渐意识到现代艺术设计发展的前瞻性及其良好的发展空间。也是在这样的背景下,许多高校纷纷开设了现代艺术设计相关的课程,学习现代艺术设计的学生也越来

越多,为我国现代艺术设计的发展提供了较大的助力。但我国艺术设计发展也面临诸多问题,尤其是在电子工具普及及普及下,人们在现代艺术设计时,往往会忽略自身技艺的能力,反而过多的依赖于电子工具,于是导致最终设计出的产品缺乏灵性及深刻的内涵。另外,在经济全球化的形势下,现代艺术设计也受到了西方一些理念的影响,多元化设计固然是一件好事情,但若片面地追求国际化方面的设计,就会使得许多人忽视中国传统民间美术价值,不仅中国传统民间美术的发展,而且会使得设计成果与本土文化严重脱节,最终逐渐失去民族理念,与中国社会发展不相容。从这一方面可看出,现代艺术设计与民间美术融合发展尤其必要。另一方面,现代艺术设计与民间美术的融合,也是现代艺术设计发展的必然趋势。具体而言,现代艺术设计与民间美术均属于视觉艺术范畴,且是人类文化艺术长河中重要的组成部分。而在艺术设计过程中,创造是艺术的源泉,无论是现代艺术设计还是民间美术,都讲究原创,即要在作品中体现出思想,体现出人生的追求。现代艺术设计与民间美术的融合发展,既能让在现代艺术设计过程中,借助民间美术中孕育的精神文明、超脱意境,从而增添现代艺术设计的灵动性及深沉的独特韵味,又能借助富有文化气息的现代艺术设计,增强观赏者强烈的情感共鸣及思想感悟,进而推动我国传统文化传承与发展。因此,从这一方面可看出,现代艺术设计与民间美术融合发展尤其必要。

三、民间美术艺术造型和色彩在现代美术设计中的应用意义

(一) 有利于为现代艺术设计提供灵感

广大劳动人民的思想以及我国优秀的传统文化都是民间美术艺术展现魅力的主要因素。从这个角度来看,民间美术艺术能够为现代艺术设计提供更多新颖的灵感。人们可以在欣赏不同的美术设计时发现其优秀之处,艺术内涵是关键要素,能够将文化美呈现出来。在大众的认知中,如果一个现代艺术设计作品吸引眼球,那么需要凝聚设计者的创造意识、独特视角以及设计方式。这就说明了民间美术艺术在现代艺术设计中的重要性。

(二) 有利于强化现代艺术设计的视觉冲击

优秀的传统文化是民间美术艺术的内核,具有鲜明的文化特征与民族气息。民间美术艺术作品享有盛誉不仅因为其独特,还因为其能够迅速带给欣赏者美的感受,使得美能够得以传递,散发强烈的文化气息。所以,现代艺术设计者在进行作品设计的过程中,如果能够对民间美术的造型以及

色彩加以运用,能够使得欣赏者在视觉角度受到冲击。

(三) 有利于提高现代艺术设计的感染力

将民间美术艺术与现代艺术有机融合能够在很大的程度上表现出作品的感染力。这是由于前面提到的五种颜色相互搭配形成了民间美术艺术的特点,带来视觉冲击。当然,哪种形式的色彩搭配都需要与合适的设计手段进行配合。当前,越来越多现代艺术设计作品中都出现了民间美术艺术的元素,使得这种优势得以发挥,呈现出美观的艺术作品,彰显设计者的文化理念与感染力。

四、民间美术与现代艺术设计的融合策略

(一) 现代艺术设计中民间美术色彩的应用

中国民间美术之所以能具有强烈的对比感,也源于其对色彩的运用具有独特性,且每种色彩均有其独特的含义。若能在现代艺术设计中,充分将这种表达方式融入其中,能够给人们带来视觉上的冲击,也能够第一时间将艺术风格、内容传达给人们。因此,在现代艺术设计中,艺术设计人员也应重视民间美术色彩的应用,运用恰当的色彩给人们带来视觉上的冲击,同时在表现手法上,应注意采用简单的画法,而不是民间美术中烦琐的造型,这既弘扬了传统文化,又能丰富现代艺术设计的内涵。目前在现代艺术设计中民间美术色彩的运用,主要用于意境的表达,不同色彩可传递出不同的信息,比如中国人钟爱的红色,其代表热情、奔放、积极向上,逢年过节、嫁娶婚事等人们都喜欢用红色,意味着喜庆。除了红色以外,黄色、蓝色、绿色等几种颜色,也具有很好的装饰效果,可给人带来鲜明、活泼的感觉,在现代艺术设计中若能够合理对这些颜色搭配使用,不仅能产生强烈的视觉冲击,充分展现出独特的对比效果和丰富的情感要素,而且能够营造出浓厚的文化氛围。此外,从美术设计作品的角度来看,颜色的应用是否合适是决定其受欢迎程度的关键因素,这是由于色彩能够带给欣赏者第一感受,具有较强的直观性。这是个较为浅显易懂的道理。如果一个人对另一个人产生了较好的第一印象,那么当其做错事时也比较容易得到原谅。相反的,如果第一印象较差,那么当其做错事时,则不容易被原谅,这就是第一印象的重要性。因此,要想使现代美术设计作品更加吸引眼球,就应该利用好色彩变化。在进行色彩应用时,色彩变化是关键,红色当中有中国红,还有橘红色以及橙红色等,在现代艺术设计作品中运用合适的颜色是考验绘画者功底的一个有效方式,这就要求其能够从模仿逐渐学习。在我国的民间美术艺术中对于色彩变化的运用已经达到了较高的造诣,也具有较强烈的特色,这是由于民间美术的来源在于人们劳动的某个瞬间,并且色彩大多来自于大自然,以生活中的劳动形式融合大自然的颜色,将其体现在民间美术艺术作品中,使得作品的颜色较为和谐且能够体现变化性的特点。当人们欣赏美术作品时,则会在内心形成较为强烈的认同感。在现代艺术设计中有效利用色彩变化能够促进其发展,还能够使得人们的物质文化生活更加丰富。

(二) 民间美术艺术造型在现代美术设计中的应用

首先,民间美术与现代艺术设计的融合要注重和谐过渡造型。简而言之,这里所提到的和谐过渡造型主要指的是对于辩证唯物主义进行有效应用,在具体的设计中即将实物进行抽象化处理,使得抽象化的事物能够直观且具体呈现出来,以这样的方式带给人们奇妙的视觉体会,在很大的程度上提升人们精神文化生活的丰富程度。现代艺术设计者在进行作品设计时,已经使得和谐过渡造型得到了很好的应用,尤其体现在素描这种绘画形式当中。在很多情况下,设计者会利

用铅笔素描的深度将物体在光照下的显现程度表现出来,使得无形的光元素能够以有形的形式呈现出来,带给人们直观的光感。在一些油画作品设计中,绘画者通常会运用较为浓重的色彩,将画面中人物的情绪凸显出来,使欣赏者能够产生更加强烈的认同感。另外,油画设计中,绘画者还会用抽象化的事物表示人,使得其呈现别样风格,带来美的感受。其次,民间美术与现代艺术设计的融合要注重刚柔并济造型。这里所提到的刚柔并济造型是指在民间美术艺术中通过把握线条而呈现绘画,也就是使画面中出现虚实对比。从民间美术作品中可以发现,其大多已出现和细线、大与小相结合,这样能够降低欣赏者在观赏中所产生的突兀感,而是可以以自然的状态想象自己置身画面当中,获得自然美的享受。在很多现代艺术设计作品中,刚柔并济造型得到了应用,比如,在中国银行的标志设计中,则能够体现出刚柔并济的造型,由于在标志中出现了黑色与白色这两种在视觉上相互矛盾的颜色,则是刚柔的体现,带给人们视觉冲击的同时加深印象,从而发挥这个设计理念的作用。另外,在很多现代素描设计中也有所体现,绘画者会将物体的光感特点作为依据,用铅笔进行程度差异化的素描,这也体现了刚柔并济的造型特点,从而形成视觉错觉。

(三) 现代艺术设计中民间美术图案的应用

在民间美术中,还具有许多丰富且寓意深刻的图案,包括人物、走兽、文字、花鸟等,这些图案是人们在长期的生活实践中总结出来的,是人们对美好生活向往的一种体现。若能民间美术图案与现代艺术设计融合,可丰富现代艺术设计的内涵。比如,民间美术图案中,牡丹是一种常见的图案,其象征着富贵,通常会在 logo 设计中运用牡丹图样,该标志选用了牡丹品种中最名贵的三种颜色:绿、紫、粉,形成象形的牡丹花瓣状,且整个图案看起来像一只吉祥的凤凰,凤凰为百鸟之王,牡丹则为百花之王,寓意这万物欢欢,百鸟朝贺,象征天下太平,四海同春。另外,在现代艺术设计中,通常还会通过谐音、隐喻这两种表达方式来应用民间美术图案。比如在很多美术作品中都能够看到鱼的造型,其谐音为“余”,年年有鱼代表年年有余;比如民间美术中常见的三多纹,其主要是由桃子、石榴、佛手、枝叶等搭配组成,代表长寿、多子、多福。

五、结束语

综上所述,很多现代艺术设计作品兼具民间美术艺术的造型特点与色彩特点,使得在艺术发展中形成文化的交替与传承。尽管较少人了解民间美术艺术的深刻内涵,但是却能够从视觉的角度感受其美感与自然感,使得现代艺术设计作品更加出色。通过本文对民间美术艺术造型和色彩在现代美术设计中的应用展开的一系列探析,希望能为充分发挥民间美术艺术的造型和色彩优势推动现代艺术设计朝着更远的方向发展提供一些参考。

参考文献:

- [1] 杜雨函.民间美术色彩及造型在现代美术设计中的体现[J].美术教育研究,2020,(03):56-57.
- [2] 张高峰.民间美术在现代艺术设计中的传承与发展[J].艺术品鉴,2019(33):14-15.
- [3] 刘铸.融入民间美术精髓完善现代美术教育——评《民间美术》[J].山西财经大学学报,2020,42(12):139-139.
- [4] 陈桦.民间美术艺术造型和色彩在现代美术设计中的运用[J].艺术品鉴,2021(20)