

民俗图案在现代艺术设计中的创新应用

周星¹, 陈春²

(1.景德镇陶瓷大学, 景德镇 333000; 2.景德镇陶瓷大学科技艺术学院, 景德镇 333000)

摘要: **目的** 探究民俗图案在现代艺术设计中的创新应用方式。**方法** 借助民俗图案的特性, 结合实例论述其在海报设计、标志设计、服装设计中的应用方式。**结论** 民俗图案与艺术设计的融合, 能够给新形势下的艺术设计提供源源不断的灵感, 提升艺术设计作品的社会价值和文化价值, 使艺术设计拥有强大的发展动力。

关键词: 民俗图案; 艺术设计; 融合

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)22-0284-03

Innovative Application of Folk Pattern in Modern Art Design

ZHOU Xing¹, CHEN Chun²

(1.Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333000, China;

2.Jingdezhen Ceramic University College of Science and Technology, Jingdezhen 333000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the innovative application of folk pattern in modern art design. With the characteristics of folk pattern, its application in the design of poster design, logo design and fashion design is analyzed, supplemented by examples of new applications. The fusion of pattern and folk art design can provide everfount inspiration to design art under the new situation, enhance the artistic design works of social and cultural values, and make the art design with the subsequent development of a more powerful force.

KEY WORDS: folk pattern; art design; integration

在中华民族悠久的历史长河中, 艺术文化的形式不断丰富和拓展, 并以其独特的艺术魅力散发着耀眼的光芒^[1]。其中, 民俗图案作为艺术文化的重要组成部分, 继承了东方艺术, 这是中国历史文化发展的印记, 蕴含着深刻的美好寓意。由于民俗图案具有吉祥、美好的寓意, 在很多领域中, 都得到了较为广泛的应用, 受到了人们的喜爱。尤其在现代艺术设计中, 设计师为了更好地体现设计思想, 引起人们的强烈共鸣, 在设计中应用了大量丰富的民俗图案, 取得了更为良好的设计效果。将传统民俗图案与现代艺术设计完美融合, 能够创新现代艺术设计中的形式与内涵, 为作品增添文化艺术色彩。

1 中国民俗图案

每个国家和民族都有自己的风俗习惯, 这便是所谓的“民俗”^[2]。具体来讲, 民俗就是民间传统文化, 是一个民族在长期的社会实践和生产生活中慢慢形成, 并且代代传袭的文化传统。这种文化形式起源于人类的社会生活, 其发展和丰富了中国各族人民的生活, 给几千年的中国文化增添了色彩。民俗图案是民间传统文化的重要组成部分, 是人类社会的物质文化的产物, 是设计师通过艺术的构思, 对色彩、造型进行绘制, 以达到预期目的的一种图样。广义的民俗图案主要包括物体纹理、外观与色彩等, 狭义的民俗

收稿日期: 2017-05-13

基金项目: 2016年江西社科规划青年博士基金项目《“姑苏版”木版年画的研究及其对我国文化产业的启示》阶段性成果(16BJ47); 2016年江西高校人文社会科学研究青年项目《“姑苏版”木版年画研究》阶段性成果(YS162003); 景德镇陶瓷大学博士科研启动项目《17-19世纪“姑苏版”木版年画对日本浮世绘风景版画及眼镜绘西式风格形成的影响》

作者简介: 周星(1980—), 男, 河北人, 博士, 景德镇陶瓷大学讲师, 主要从事美术学方面的研究。

通讯作者: 陈春(1982—), 女, 江苏人, 硕士, 景德镇陶瓷大学科技艺术学院讲师, 主要从事设计艺术学方面的研究。

图案主要指物体外表的花纹与色彩^[3]。在民俗图案的发展过程中,由于受到宗教、历史、地域等因素的影响,以及人物、所处角度、知识积累、时间与地域的限制,形成了丰富且独特的存在方式。首先,是象征性。在民俗图案当中,设计师常常会对美好形象进行象征性的概括,富含深刻的寓意。更加令人称赞的是,由于我国悠久历史文化的影 响,无论民间神话传奇还是花鸟鱼虫,不同时代的民俗图案其象征意义并不相同。其次,是精神性。民俗图案来自于百姓的真情流露,不仅具备很强的观赏性,更是一种精神寄托,表达了他们对未来生活的美好愿望。逢年过节,人们都会张灯结彩,贴对联,请门神,通过富含寓意的图案,诉说着对美好生活的向往和期盼。

2 民俗图案在艺术设计中的应用方式

2.1 图形的应用

图形能带给人们趣味性、灵动性、直观性的平面视觉特点,民俗图案中的图形也不例外。其丰富的图形语言,能够带给人们强烈的视觉冲击,在人们的脑海中留下更深刻的印象。在艺术设计中,图形同样是重要的表现形式,主要用于营造视觉的空间感^[4]。如果设计师在进行艺术设计时,能将民俗图案中优秀的图形元素进行合理应用,就能够更加直观地向人们传递设计作品所要表达的内容,从而帮助人们快速理解设计的主要内容和所要表达的思想。需要注意的是,将民俗图案中的图形元素应用于艺术设计中时,设计师切不可盲目追求华丽、美观的设计效果,更多地是要体现民俗图案中的文化内涵,以此增加设计作品的文化底蕴,提升其应用价值。

2.2 文字的应用

在民俗图案当中,文字是一个重要的组成部分,它常常会对汉字进行重新组合与排列,形成一幅具有良好趣味性、寓意性的完整图案。如果将民俗图案中的文字元素加以应用,那么艺术设计将产生一种附加值,这不仅能展示出设计的主体构想,还能体现鲜明的艺术性与民族性,提升设计品位。在实际的应用过程中,设计师必须要做到正确把握民俗文化中的文字元素所具备的精神内涵,否则将适得其反,破坏作品的设计效果。

2.3 色彩的应用

民俗图案中的色彩语言具备鲜明的视觉效果,尤其是应用较多的红、白、黑、黄、青等颜色,更是代表了独特的东方色彩美学,符合人们的视觉心理需求^[5]。在艺术设计中,如何体现文化特色一直是设计师重点探索的内容之一。民俗图案强烈的东方色彩恰恰迎合了设计师的需求,在这一因素的影响下,越来越多的设

计师开始将民俗图案中的色彩元素融入自己的设计,通过强化配合或减弱对比、丰富中间色等方法,赋予了设计作品更加和谐的艺术表现力。

2.4 寓意的应用

民俗图案作为一种语言象征,有着独特的寓意,表达了人们对美好生活的期盼,这一点与艺术设计的创作理念不谋而合。艺术设计最主要的作用就是向人们传递所要表达的信息,这种信息的传递可以借助民俗图案中丰富的寓意进行更好的表达,让人们产生新的视觉亮点。鉴于民俗图案丰富多样的寓意,设计师在借鉴和应用的过程中必须提前做好调查研究,对其中的寓意进行充分的了解和把握,这样才能更好地传达设计意图。

3 民俗图案在艺术设计中的创新应用

3.1 民俗图案在海报设计中的应用

海报设计的突出特点是借助强烈的视觉表现力和独特的设计方式有效传播信息^[6]。为了达到这一目的,设计师开始注重传统文化和现代文化的有效融合,希望通过传统文化中早已深入人心的图案和寓意,提升艺术设计作品的亲和力,激发人们的情感共鸣。首先,是造型语言的应用。在海报设计中,设计师常常会借用民俗图案的“形”来提升设计作品的传达效果和人们的心理认同度,又或者直接借用民俗图案的整体造型,进行一系列的设计、重组、变异、打散等改造和变形,使图形在保留基本神韵和文化内涵的基础上,化繁为简,符合设计自身的需求与目的,从而更准确地传达信息。其次,色彩语言的应用。现代海报设计,既要保证设计作品的新颖独特,更要尊重人们的民族文化心理。例如有的海报设计作品就对民俗图案的色彩元素进行了适当的借鉴,其中表现最为突出的是对木板年画色彩语言的应用,既保留了年画中最为粗犷有力的色彩搭配,又巧妙地将诸多强烈的纯色糅合在年画中,赋予了海报设计浓浓的本土文化气息,提升了作品的表现力和冲击力。最后,是“形”与“意”的结合应用。将民俗图案中的“形”与“意”进行合理改造,配合恰当的表现形式,打造出更加独特的神韵和意味。例如一则表达“福、禄、寿”的主题海报就借用了民俗图案中的年画,将年画中“鹿”的造型迎合“福、禄、寿”中的“禄”字,同时取其“生命繁衍昌盛,生活富贵康乐”的美好寓意,把人们美好的愿望通过视觉化的图形方式传达出来,是“形”与“意”的完美结合。

3.2 民俗图案在标志设计中的应用

标志是一种特殊的图形符号,应用在人们生活的很多方面,是沟通与交流的桥梁。在标志设计中,引

人民俗图案,融合现代设计手法,能为民俗图案的传承与发展提供新的出路,同时也能提高标志设计的思想品位,体现民族特色,形成更加鲜明的视觉形象。其中,民俗图案中图形元素的应用最为突出,效果也最明显。首先,是直接应用。对于企业而言,标志是“意”的外显和延伸。无论是用于公众和社会活动的公用标志,还是用于商业性质的商标或是有关专利的专用标志,都希望能够彰显自身的独特,使其更具有文化性与社会性。例如中国银行的标志设计就直接引用了中国古钱与“中”字为基本形,借助古钱图形的设计,传达一种经济为本的寓意,独特的中国风设计既简洁、稳重、易识别,又寓意深刻。其次,是引申应用。将民俗图案中的图形元素,如龙、凤凰、麒麟及其他动物、植物、人物等图案,进行适当的挖掘、变化和改造,应用于标志设计中,能够增强标志设计的传统文化特色。例如中国著名的珠宝首饰品牌“老凤祥”的标志就是对民俗图形中的“凤凰”形象进行变形创造出来的。凤凰是一种吉祥标记,代表着祥瑞、飞黄腾达、好运连连等美好寓意,将这一图形符号应用于老凤祥的标志设计中,既与品牌名称相得益彰,又借助美好寓意扩大了品牌的知名度,提升了品牌的美誉度,更在一定程度上引发了人们对民俗文化的关注与重视。

3.3 民俗图案在服装设计中的应用

服装作为与人的关系最为密切的存在,一直是人们生活中不可或缺的重要方面^[7]。服装设计的产生和发展,为人们的穿着提供了更加丰富多元的选择,而那些借鉴了民俗图案的服装设计更以其独特的表现形式和寓意,将服装设计提升了一个文化高度^[8]。以礼服的设计为例进行论述。礼服,是在某些重大的典礼、仪式、庆典上参与者所穿着的庄重且正式的服装。虽然最早出现于西方,但随着我国服装设计业的发展,礼服逐渐在中国大地上绽放出独特的东方魅力。例如对窗花、雕刻、剪纸等民俗图案的应用。在2015年戛纳电影节上,被称为“花被面”的礼服,融入了中国人喜爱的凤凰牡丹的图案印染,配合简单的红与绿,将民俗气息展示在了世界舞台上。随着中国风的盛行,越来越多的设计师开始关注中华民族独特的文化元素^[9]。当然,在应用过程中,设计师不能简单地照搬、照抄,相反要更加考究严谨,融入个人独到的见解。只有这样,才能让人眼前一亮,使民俗图案成为服装设计的点睛之笔。

4 结语

在经济全球化的趋势下,中西方文化的碰撞与交流日益频繁。这时,设计师如果为了追赶世界潮流,盲目效仿西方的设计理念与设计方式,完全抛弃民族

文化中的优秀元素,这必然会使中华文化在千篇一律的仿制中走向末路^[10]。设计师应该对本民族的文化元素进行提取和借鉴,从民俗图案等具备鲜明特性的优秀文化中汲取营养,通过现代化的加工与改造,将中国的艺术设计引向世界,充分展现出中华文化的独特魅力。

参考文献:

- [1] 王旗. 中国民俗图案在现代平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2016(5): 68—69.
WANG Qi. Application of Chinese Folk Pattern in Modern Graphic Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2016(5): 68—69.
- [2] 林晓丽. 中国传统民俗图案在现代平面设计中应用[J]. 宿州教育学院学报, 2016, 19(5): 46—48.
LIN Xiao-li. Application of Chinese Traditional Folk Pattern in Modern Graphic Design[J]. Journal of Suzhou College of Education, 2016, 19(5): 46—48.
- [3] 王梅林. 传统吉祥图案在现代设计中的创新应用[J]. 包装工程, 2011, 32(14): 8—11.
Wang Mei-lin. Innovative Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(14): 8—11.
- [4] 李怡轩. 民俗文化中图形在设计中的应用[J]. 时代报告(学术版), 2012(1): 153.
LI Yi-xuan. The Application of Graphics in Folk Culture[J]. Age Report(Academic Edition), 2012(1): 153.
- [5] 杜晓, 王敏, 晁思诗, 等. 民俗文化元素在现代设计中的应用及意义[J]. 戏剧之家, 2015(10): 78—79.
DU Xiao, WANG Min, CHAO Si-shi, et al. The Application and Significance of Folk Culture Elements in Modern Design[J]. Drama, 2015(10): 78—79.
- [6] 耿琰杰, 张雯雯. 民俗图案在现代招贴设计中的应用研究[J]. 都市家教月刊, 2014(8): 246.
GENG Yan-jie, ZHANG Wen-wen. Research on the Application of Folk Custom Patterns in Modern Poster Design[J]. Urban Tutoring Monthly, 2014(8): 246.
- [7] 高雅. 浅析中国民俗图案在礼服设计中的运用[J]. 包装世界, 2015(4): 29—30.
GAO Ya. Analysis of the Application of Chinese Folk Patterns in Dress Design[J]. Packaging in the World, 2015(4): 29—30.
- [8] 常征. 民俗文化在传统服饰图案中的艺术化体现[J]. 大观, 2016(9): 55—56.
CHANG Zheng. The Artistic Embodiment of Folk Culture in Traditional Costume Patterns[J]. Grand, 2016(9): 55—56.
- [9] 陈璐. 中国民俗图案在现代平面设计中的应用[J]. 艺术品鉴, 2016(4): 98—99.
CHEN Lu. The application of Chinese Folk Patterns in Modern Graphic Design[J]. Art Kam, 2016(4): 98—99.
- [10] 单春晓. 浅议中国民俗文化带给视觉艺术设计中的灵感[J]. 科教导刊(电子版), 2014(23): 77.
SHAN Chun-xiao. On the Inspiration of Chinese Folk Culture to Visual Art Design[J]. Science Guide(Electronic Edition), 2014(23): 77.