

论现代艺术设计与民间美术的结合

张凯

(绥化学院, 绥化 152000)

摘要: **目的** 探析现代艺术设计与民间美术之间的关系及两者的有效结合路径。**方法** 从民间美术的内涵及价值着手, 分析其为现代艺术设计带来的启迪, 接着将两者的关系进行铺陈, 探究现代艺术设计与民间美术关系的误区、现代艺术设计与民间美术关系的正解两方面, 并得出两者一脉相承、相辅相成, 民间美术为现代艺术设计提供灵感来源等现实关系, 然后结合现代广告设计、服装设计等艺术设计领域对民间美术的借鉴与创新应用展开研究, 最后引出民间美术对现代艺术设计民族化和人性化的路径指引。**结论** 民间美术在发展过程中积累了丰富的经验, 形成了多样化的形式与丰富的内涵, 其与现代艺术设计的结合, 不仅给当前的设计领域提供了源源不断的灵感来源, 而且使艺术设计的民族化发展得到了有力的支持与促进, 是现代艺术设计发展之路的有效指引。

关键词: 艺术设计; 民间美术; 结合

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)12-0327-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.12.058

On the Combination of Modern Art Design and Folk Art

ZHANG Kai

(Suihua University, Suihua 152000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the relationship between modern art design and folk art and the effective combination of them. Starting from the connotation and value of folk art, its enlightenment for modern art design was analyzed, and then the relationship between the two was elaborated to discuss misunderstanding on modern art design and folk art and positive solution on the relationship between them. It was concluded that the two were coherent complementary. The folk art provided modern art design with inspiration. Then combined with the modern advertising design, costume design, and other areas of the art design, the research on reference and innovation application of folk art was carried out. Finally, the nationalization and humanized route guidance of folk art on modern art design was concluded. Folk art is accumulated with plenty of experience in its development. It has formed diversified forms and rich connotation. Its combination with modern art design, not only provides the current design field with a steady stream of inspiration, but also provides strong support and promotion to the nationalization development of art design. It is an effective guide for the development way of modern art design.

KEY WORDS: artistic design; folk art; in combination with

凝聚了中华民族几千年智慧精华的民间美术, 是人民群众依据生活需要和审美需要而自行创造的一

种传统造型艺术^[1]。在不断的发展过程中, 民间美术形成了变化万千的造型、异彩纷呈的风格和富含智慧

收稿日期: 2019-02-01

基金项目: 黑龙江省社科研究规划项目(18YSE641); 黑龙江省教育厅基本科研业务费项目(KYYWF10236180131); 绥化学院杰出青年基金项目(SJ18003); 2018年黑龙江省大学生创新创业训练计划项目(201810236019); 绥化学院2019年教育教学改革项目(JS20190052)

作者简介: 张凯(1984—), 男, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为艺术设计。

的内涵,不仅集中体现了民族情感,而且给了当前的艺术设计领域以灵感来源。尤其值得一提的是,现代艺术设计所推崇的以人为本、回归自然的设计理念,与淳朴、真诚的民间美术风格不谋而合,它们互相交融、互相影响,走出了一条民族化产业道路^[2]。下面即对民间美术与现代艺术设计的关系及其结合路径展开分析,深入探讨现代艺术设计从民间美术中获得的启示及创新策略。

1 现代艺术设计与民间美术之间的关系

现代艺术设计离不开民间美术在灵感上的激发与材料上的满足。虽然很多人说民间美术与现代艺术设计并没有十分紧密的关联,认为民间美术已经失去了时代性和竞争力,无法再展现当代人的生活状态和风采了,但是事实并非如此,两者之间依然有着共同的民族和心理起源,并不是轻易就能划清界限的^[3]。下面分别从正反两方面对两者的关系展开分析。

1.1 现代艺术设计与民间美术关系的误区

当前,社会上存在一种错误的认知,一部分人认为无论是经济背景、文化背景、政治背景还是社会背景,现代艺术设计与民间美术都存在着诸多不同,尤其已经过时的民间美术已经无法给跟随时代发展的现代艺术设计提供灵感上的支持,更无法满足人们对艺术的高标准要求。这一思想认知是片面的,忽视了民间美术中蕴涵的民族精神和民族特性^[4]。殊不知,这样的特质是民族文化的精华,并不会随着社会主要形式的变化而降低自身的魅力,相反,民族的就是世界的,想要摆脱无本之木的尴尬局面,现代艺术设计必须重新审视自身,从思想上提高认知。

1.2 现代艺术设计与民间美术关系的正解

从发展的源头来看,现代艺术设计有着很多与民间美术相似甚至相同的地方,在一定程度上说,两者甚至是同源同宗、一脉相承。现代艺术设计与民间美术归根结底都是造物的文化,两者虽然在时代、经济、文化背景等方面存在诸多不同,但是在整个民族文化的体系中,生产力的物质文化属性是它们共同具备且不曾改变的。无论现代艺术设计与民间美术在表现形式上如何创新发展,都是从原始美术这一源头泛化出来的,除了实用性的要求,审美性也是一个不可缺少的存在,甚至可以说,现代艺术设计的发展离不开民间美术的贡献,尤其民间美术在发展过程中所沉淀下来的深刻内涵,更是给了艺术设计以丰富的灵感来源^[5]。这一点突出表现在:民间美术分布广泛,深入基层,是广大人民群众喜闻乐见的艺术形式,将其中的创造灵感与形式进行深入探究,从中选取精华部分融入现

代艺术设计中,不仅可以创造出更加民族化、个性化的艺术设计作品,而且还能宣传中华文化,使东方神韵吹向世界,走入更多人的内心,极大地提升作品的影响力。

2 现代艺术设计与民间美术的创造性结合路径

对艺术设计而言,想要在发展过程中不断创新与丰富,屹立于世界艺术世界,其关键点并不是一味地学习或照搬其他国家艺术设计的理念与技巧,而是立足于本国的民族文化底蕴,结合民族化的艺术样式走一条民族化、个性化的发展之路。我国的民间美术就是这样一种存在,其与艺术设计的结合,给了当前的艺术设计极大的支持,成功实现了突围。以下主要结合现代广告设计、服装设计对民间美术的借鉴与应用进行论证。

2.1 现代广告设计与民间美术的结合

广告设计的目的是为了向人们传达信息或者进行相关宣传,是一种特殊的存在形式。它强调的是让人们在短时间内快速捕捉到创作者想要传递的信息,因此必须要有巧妙的构思、集中概括的构图和强烈鲜明的色彩,要能够在有限的画面中促使人们从中产生联想,获得利息的价值^[6]。而这一目的的实现在很大程度上有赖于民间美术元素的融入与创新。这是因为民间美术代表着广大劳动者的精神风貌与民族特色,配合简洁的现代视觉语言、高科技的技术手段,可以实现一种既有传统的审美特征,又有现代的时尚特色,获得理想的宣传效果。

民间美术的色彩是广告设计中需要优先考虑的因素。为了实现理想的视觉效果,设计师一般要选用两种或两种以上的色彩进行对比,以一种差异性的存在实现理想的艺术表现。民间美术饱含劳动创作者质朴、深厚、热诚的品质,其色彩运用中的简洁、强烈特质给了广告设计师更加丰富的创造灵感,尤其是色相、冷暖、补色对比等的合理运用产生了极强的视觉效果^[7]。

民间美术的构图、造型与广告设计有着相似的原理,虽然年画、剪纸、皮影戏等民间美术形式在构图的表现效果上不及现代广告设计,但是按构图角度划分,其实质就是二维的平面艺术形式。民间美术常常利用点、线、面来构成图像,以达到设计目的,现代广告设计同样如此。尤其在对比与统一、对称与均衡、节奏与韵律等表现手法上,两者也大多类似,不同的是,现代广告设计的色彩应用较之民间美术更加丰富。

目前,越来越多的广告设计师开始重视民间美

术元素的应用，他们希望借助民间美术的形式与内涵，更加快速、生动、准确、直观地向观众传达产品的相关信息，影视广告就是其中最具有代表性的一种。为了将影视广告的效果最大化，设计师更是将民间美术元素与动画三维特效技术进行结合，大大地拓宽了广告创意的思维空间，给广大观众不一样的视觉感受。比如《相信品牌的力量》这一水墨宣传片，在创意上借鉴了民间美术中的代表性样式——水墨艺术，再配合一定的技术处理，实现了墨色的浓淡、隐现变化，笔法的干枯、疾缓变化，营造出了一种变幻莫测的视觉体验，让观者体验到了水墨世界独特的意蕴美。

2.2 服装设计与民间美术的结合

民间美术是中国民间艺术的瑰宝，是中华民族精神和民族意趣的象征之一，其独特的表现形式和艺术魅力给了艺术设计更多的灵感。具体到服装设计而言，民间美术与之结合，给服装设计师带来了更多的灵感来源，拓宽了设计思路，具有重要的价值意义^[8]。

从手法看，在服装设计中，设计师对民间美术的应用并不是随便的，而是经过一系列的创造性方法应用的。其一，变形运用。设计师可以将民间美术图案中的外形、结构和花纹进行删减，只保留其大致的形态特征和精髓的细节，强调在简洁中透露一种装饰美感^[9]。同时，设计师还可以对其进行夸张变形处理，以强调民间美术图案的装饰性效果，给服装增添亮点。其二，分解组合。民间美术图案中的人物、花卉、老虎、龙、鱼等图案，并不是仅限于生硬的拼凑，更可以由设计师进行分解组合，提取其中的某些构成元素，为服装设计所用，成为更加现代的图案。这不仅可以强化服装的文化内涵，而且能彰显出一种传统与现代的混合式美感^[10]。但是，无论哪种设计方法都必须遵循一点，那就是对图案的寓意进行准确地把握与表达。比如，龙纹代表着皇权，凤纹意味着高贵华丽，梅兰竹菊四君子代表着一种气质和品格。只有正确应用这些图案，在改造的同时，正确传达其美好寓意，才是对民间美术的正确应用，最终在丰富服装形式的同时，更好地继承和发扬传统文化。

3 民间美术带给现代艺术设计的几点启示

当前，现代艺术设计对民间美术的借鉴越来越多，彼此之间的结合越来越紧密，不仅表现在上面所提及的广告设计与服装设计中，更延伸到了包装设计、招贴设计、标志设计等更加广泛的设计领域，其所带给艺术设计的启示也是十分明显的，具体来看，主要体现在以下几方面。

3.1 现代艺术设计要凸显民族化

走民族化的发展道路，正应了那句“民族的就是世界的”^[11]。之所以要坚持民族化原则，是因为任何艺术形式的发展都离不开民族文化的支持。如果没有民族化的元素及内容进行加持，那么艺术设计领域中所呈现的众多艺术作品就是没有归属的，难以引起人们的共鸣。以服装设计为例，如果设计师只强调新奇和另类，那么即便在其中加入了很多个性化的元素，但只要没有民族元素的装点与结合，极易使人感到空洞和无趣，呈现出混乱甚至乏味的设计效果，而这与服装设计的初衷是相悖的^[12]，因此，民族化的道路是艺术设计师必须遵循的重要原则。

3.2 现代艺术设计要强调人性化

人性化是民间美术十分推崇的特质，这一点在其对情感的表达上体现得淋漓尽致，其创作时总是不惜舍弃原定的审美外形，追求一种情感的完整表达，这给予艺术设计的便是人性化的彰显。在艺术设计中，人性化特质的融入，可以给人们带来更好的体验，可以瞬间拉近作品与人们之间的距离。如果设计师能够严格遵循这一原则，那么艺术设计作品的表现力必定是强大的，其中所蕴涵的真实情感才能真正发挥作用，给作品带来艺术的张力^[13]。

4 结语

民间美术是现代艺术设计的灵感来源，是艺术设计师取之不尽用之不竭的宝藏。为了将民间美术的价值充分发挥出来，实现与艺术设计的更好结合，广大设计师必须从自身做起，从源头抓起，从民间美术的形式、内涵与价值着手，结合实际需求，取其精华，去其糟粕，将古代的审美灵活地运用到现代艺术设计中，进行大胆地设计再创作，既要最大限度地保留其中需要承袭的元素，又要全力打造符合新时代的民族形式，设计出具备独特民族个性的艺术设计作品，唤起人们内心的共鸣，同时为艺术设计作品走向国际社会铺路。

参考文献：

- [1] 陆筱棠. 论民间美术与现代中国艺术设计[J]. 商情, 2015(8): 371.
LU Xiao-tang. On Folk Art and Modern Chinese Art Design[J]. Business, 2015(8): 371.
- [2] 王希. 关于民间美术对现代艺术设计的启示[J]. 文学教育(下), 2016(4): 120—121.
WANG Xi. On the Enlightenment of Folk Art on Modern Art Design[J]. Literature Education(Below), 2016(4): 120—121.

- [3] 刘佳华. 浅谈民间美术艺术造型在现代艺术设计中的运用[J]. 大观, 2016(3): 83.
LIU Jia-hua. On the Application of Folk Art Modeling in Modern Art Design[J]. Grand View, 2016(3): 83.
- [4] 王硕, 李霖波. 浅谈民间美术在现代设计中的发展及问题[J]. 美术界, 2016(4): 72.
WANG Shuo, LI Lin-bo. On the Development and Problems of Folk Art in Modern Design[J]. Art World, 2016(4): 72.
- [6] 田媛. 民间美术元素对现代平面设计的启示[J]. 戏剧之家, 2014(14): 129.
TIAN Yuan. The Enlightenment of Folk Art Elements on Modern Graphic Design[J]. Theatre House, 2014(14): 129.
- [7] 郭金之. 民间美术对现代广告设计的启示[J]. 商场现代化, 2012(34): 190.
GUO Jin-zhi. The Enlightenment of Folk Art on Modern Advertising Design[J]. Modernization of Shopping Mall, 2012(34): 190.
- [8] 傅建明. 中国传统美术形式在现代广告设计中的艺术张力[J]. 美术界, 2015(10): 71.
FU Jian-ming. The Artistic Tension of Chinese Traditional Art Forms in Modern Advertising Design[J]. Art World, 2015(10): 71.
- [9] 赵丹彤. 中国民间美术吉祥图案在服装设计中的运用[J]. 科技视界, 2014(6): 291.
ZHAO Dan-tong. The Application of Chinese Folk Art Auspicious Patterns in Fashion Design[J]. Science and Technology Vision, 2014(6): 291.
- [10] 赵丹妮. 传统吉祥图案在当代服装设计中运用[J]. 现代装饰(理论), 2016(2): 126—127.
ZHAO Dan-ni. Traditional Auspicious Patterns Used in Contemporary Costume Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2016(2): 126—127.
- [11] 张凯辰. 论传统图案元素在服装设计中的运用[J]. 旅游纵览(下半月), 2016(2): 308.
ZHANG Kai-chen. On the Application of Traditional Pattern Elements in Fashion Design[J]. Travel Overview (The Second Half of the Month), 2016(2): 308.
- [12] 郭萌迪. 浅谈民间美术对中国现代平面设计的影响[J]. 剑南文学: 经典阅读, 2013(8): 185.
GUO Meng-di. On the Influence of Folk Art on Modern Graphic Design in China[J]. Jiannan Literature: Classic Reading, 2013(8): 185.
- [13] 赵晓莹. 民间美术对现代设计的影响[J]. 都市家教月刊, 2012(1): 252—253.
ZHAO Xiao-ying. The Influence of Folk Art on Modern Design[J]. Metropolitan Education Monthly, 2012(1): 252—253.
- [14] 刘征. 浅谈民间美术中的设计意识[J]. 创作与评论, 2004, 16(4): 115—116.
LIU Zheng. On the Design Consciousness in Folk Art[J]. Creation and Review, 2004, 16(4): 115—116.