

中国民间美术在艺术设计中的应用研究

陈金川

(北京开放大学, 北京 100081)

摘要: **目的** 探索艺术设计领域对中国民间美术的创造性吸收及应用。**方法** 以民间美术的特点为基点, 分析其与艺术设计之间的密切联系, 就二者的关系进行总结与论证, 并向更深层次的应用进行探寻。以民间美术的色彩、造型、内蕴作为各个关键的突破口, 就包装设计、标志设计、服装设计等方面的应用思路展开分析, 深入挖掘彼此的契合点及科学的应用方法, 并找出相关的代表性实例。**结论** 民间美术与现代艺术设计之间有诸多相通之处及共融性特点, 两者的结合开创性地发展了现代艺术设计的思维能力, 帮助艺术设计实现了更加独特的视觉形象的构建和更加丰富的内涵的积淀, 最大化地放大了艺术设计作品的审美特点和精神内蕴, 有着极大的应用意义和价值。

关键词: 民间美术; 艺术设计; 审美特点

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)08-0373-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.08.050

Application of Chinese Folk Art in Art Design

CHEN Jing-chuan

(Beijing Open University, Beijing 100081, China)

ABSTRACT: To explore the creative absorption and application of Chinese folk art in the field of art design. Based on the characteristics of folk art, by analyzing its present between art design and links, and carries on the summary and the demonstration, two relations and then to explore the application of deeper, seize the colour, modelling and connotations of folk art as the key breakthrough, packaging design, logo design, clothing design analyzes the application of train of thought, dig deeper into each other's suit a point, and the application of scientific method, and find out the related representative instance as a point of view of demonstration. Between folk art and modern art design there are many similarities and communion sexual characteristics, pioneering the development of the modern art design thinking ability, help art design to realize the more unique visual image of the building and the connotation of more rich accumulation, maximize the magnified the aesthetic characteristic of work of art design and spiritual implication, has a great significance and value of application.

KEY WORDS: folk art; art design; aesthetic characteristic

中国民间美术一直被人们奉为中华民族文化艺术的母体, 其不仅有着很强的实用性, 还具备一定的观赏性, 其囊括了人们社会生活的方方面面, 表现出极高的艺术价值, 尤其在不同地域受各种因素影响而表现出的不同的艺术形式, 逐渐发展成为中华文化、理念的延续和反思。发展至今, 民间美术开始在更加宽广的领域进行着融合与强化, 不断创造着属于自己

的闪光点。正因如此, 民间美术逐渐与各个艺术领域发生了紧密的联系, 并凭借自身的艺术魅力与活力, 从视觉和审美 2 个方面不断刷新着艺术设计的固有模式与作品样式, 实现了与艺术设计的有效契合与共生, 有效改变了艺术设计一直以来存在的模仿和照搬西方的做法, 也带来了更加个性化、更具内涵的艺术作品, 有利于艺术设计的不断发展。这样的意义和价

收稿日期: 2021-11-24

基金项目: 北京开放大学科研项目 (XJKY-2019SKJDZ001)

作者简介: 陈金川 (1975—), 男, 硕士, 讲师, 主要研究方向为美术教育、艺术设计。

值正是人们需要深入探索和挖掘的。

1 民间美术色彩的融入

现代艺术设计对民间美术元素的吸收与借鉴得益于民间美术色彩背后的深刻内涵和文化底蕴^[1]。由于民间的艺术创作常常要表现劳动人民的社会生活实践,所以民间美术的色彩深受这一因素的影响,总是随着社会实践的变化、季节的转换及事物的空间变化等进行着改变,并被赋予了不一样的意义,从而使民间美术的色彩不仅十分细腻,更突显了很强的灵活性,能够与艺术设计作品产生更加灵动的艺术效果,更好地展现创作者的艺术思想^[2]。例如,红色代表太阳、青色代表生长等,这些鲜活的生活场景饱含着劳动人民对美好生活的向往。从实际情况来看,在艺术设计领域,民间美术的融入会使艺术设计作品的应用范围变广,这些设计大多经过设计者的深刻理解和再创造,而不是生搬硬套,因此整体呈现的效果较为理想。

在包装设计中,民间美术的色彩应用十分多样,且有着很强的表现力和说服力。最具代表性的“中国红”是中国人心中最喜爱和看重的颜色,它不仅有着喜庆的意味,还包含着中国人积极向上的精神,有着深厚的情感基础^[3]。以知名饮料王老吉系列包装设计为例,其包装整体选用的色彩就是红色,紧紧抓住了国人的视觉喜好和情感共通点,将“中国红”发挥到了极致,并深深地刻在了消费者的脑海中。在全新的王老吉臻饮系列的包装设计上,设计师更是将“中国红”的色彩进行了全新的处理,并配以插画形式的龙纹图案,龙的周围还会绘有云雨图案,不仅进一步与“吉”相呼应,还表现出产品清凉、滋润的效果,使图案与色彩形成了完美的配合,展现出独具特色的一面,成功将自身与其他品牌区分开来,更进一步增强了整体的视觉张力和艺术效果^[4]。另外,在特色商品包装设计中也会优先考虑“中国红”,以强化商品文化与色彩的碰撞,促成更高层次的情感共鸣。例如,故宫博物院文创产品的包装设计就选用了朱红色,配合明黄色、月白色等,更加凸显了自身的特色,让人一看就明白这是故宫产品,同时也让产品的文化内涵得以深化。

2 民间美术造型的创造

在艺术设计领域,设计者多会选择与自身立意和想要表达的思想紧密相关的民间美术造型元素,同时配合一定的提炼与加工,在遵从原有精髓的基础上进行升华和创新,这既丰富了自己的艺术设计作品,又让民间美术拥有了时代的特征^[5]。这一点在包装设计和标志设计中均有着突出的表现,也在不知不觉间造就了许多经典的设计案例,值得人们深入思考与探索。

包装设计中的民间美术造型多选自水墨画、年画和剪纸艺术,并将其与自身的立意结合,实现了形式

与内容的丰富^[6]。水墨元素多应用于与传统节日相关的产品包装设计上,如月饼的包装就可以将嫦娥奔月等传说故事借助水墨的造型特点进行展现,这样不仅十分符合节日气氛,还能在延续传统精髓的同时带来新鲜的视觉体验,给消费者带来久违的熟悉感和亲切感,利于进一步提升其情感体验。另外,在茶叶包装设计中也会以水墨的造型特点去创造画面,或者借助水墨创造山水背景,以提高视觉效果,增添艺术魅力^[7]。年画是包装设计中采用较多的民间美术元素,在榨菜、瓜子等食品的包装设计中就可以适时采用年画的造型特点进行艺术化创作,同时配合富于变化的结构、色彩、线条,让年画的风格得以保持,同时更具年轻化、时尚化的特点,给食品包装带来不一样的艺术效果。剪纸的造型元素也在包装设计中有广泛的应用。金六福酒的包装设计就采用了剪纸元素,将地方特色和浓郁的氛围进行了良好的结合,深受消费者喜爱。

另外,标志设计中的民间美术造型十分具有代表性,其选用的多是剪纸或吉祥图案。剪纸在造型上讲究的是夸张,不追求真实,这与标志设计有很多共通点,于是在各种标志设计中都出现了剪纸元素的影子^[8]。其中具有代表性的标志设计实例为中国银行的标志设计,其将剪纸艺术中的“意念先行,以形取神”这一特点发挥到了极致,也将“天圆地方”这一文化内涵进行了完美的表达。不止于此,其中还设计了穿有红绳的古钱,更进一步加深了民族特色。服装设计中的民间美术造型元素同样出彩。一般而言,服装设计师会结合自身的设计需求对民间美术的整体造型进行改造,以达到理想的设计效果。在应用过程中,设计师可以借助变形的手法将民间美术图案的外形和结构进行简化,删掉繁复的地方,更讲究保留精髓和细节,从而使服装在整体上透露出简洁的装饰美感。也可以将花卉、人物、动物等的剪纸造型进行分解、组合,或将其中的精髓进行加工设计,以此实现混搭的艺术效果,这样不仅不会凌乱,反而增强了艺术表现力。还可以将拥有不同气质和品格的民间美术图案进行组合,对民间美术加以正确应用,以丰富服装的形式^[9]。

3 民间美术内涵的升华

民间美术的发展过程在一定程度上与现代艺术的发展过程有着共同的特点,都具备一定的人文观念和人文思想,彼此都重视对生命价值、宗教信仰等的表达,乐于展现人们对生命和自然的热爱及美好的生活追求^[10]。在后期的发展过程中,现代艺术受到了更多商业因素的影响,渐渐淡化了人文观念和思想,更加重视夸张,追求不符合实际的元素。针对这一情况,艺术设计师开始反思,他们逐渐找到了突破和改变的方法,逐渐将目光锁定在民间美术元素上,力图借助艺术化地应用这一民族元素的内涵特点来升华作品的内涵,凸显作品的艺术价值,重新找到合适的设计

路径^[11]。在具体的应用中,设计师一般坚持2种原则。一是人文思想的共通性原则。为了追求人文观念和人文思想的统一,设计师在艺术设计中常会将与设计作品相近或统一的民间美术元素进行艺术化的应用,借助民间美术元素所富含的文化内涵和审美意义来强化自身的设计,将传统的形与意融入现代观念,以实现全新的表达。例如,中国联通的标志设计就对这一方面进行了应用和拓展,设计师将佛教“八吉祥”的形式进行了艺术化的改造,取其“源远流长,生生不息”的审美内涵和文化寓意,成功减弱了标志的商业气息,多了几分文化的亲和力,使通信行业有序、畅通的诉求得到了完美的呈现与表达。二是视觉艺术的相似性。民间美术有着鲜明的装饰特点和表现力,它们并不会借助怪异的形式来吸引人,而是看重浓厚、纯朴的感情,希望借助简约、质朴的视觉形式走入人们的内心,给人们带来美的享受,因此其造型常常具有极深的艺术内涵和美好寓意,使人们一看到某种艺术形象,便知道其所要表现的寓意^[12]。这一点与标志设计也有着很多共通点,于是便出现了从视觉艺术的相似性角度寻找灵感的设计实例。凤凰卫视电视台的标志设计就从视觉艺术的相似性出发,从民间美术中“凤”的图形着手,借助民间美术的表达形式和深刻内涵来展现自己的特点,实现了文化内涵的艺术化表达。民间美术之所以拥有广阔的使用范围与其创造特点是分不开的,民间美术的创作多借助抽象思维,在创作过程中被赋予了美化的寓意,尤其这种寓意是人们普遍认可的,这就给现代的艺术设计创作提供了极大的便利,不仅能够拓展创作者的思维,还能有效深化作品的寓意和内涵,最终创作出具备中国特色的具有深厚文化底蕴的艺术设计作品^[13]。

4 结语

任何一种艺术形式的发展和传播都与其产生的独特环境密切相关。我国历史悠久,各种文化形式绚丽夺目,给民族文化带来了更加多样、丰富的元素与内容,民间美术就是这样的一种存在。民间美术贴近人民的生活实际,拥有多样化的形式和深厚的文化寓意,并在当前的社会发展过程中不断与各个艺术领域相融合,实现了自身的升级和生命力的延续。在未来的艺术设计中,人们应对此予以正视,将具有鲜明民族特点和深刻文化寓意的民间美术元素与艺术设计相结合,突破时空的限制,为艺术设计注入更加丰富的营养,使现代艺术设计领域真正得以拓展,让艺术设计作品在当前的时代中不断发展,并展现出独特的艺术魅力。

参考文献:

- [1] 王婷婷. 现代艺术设计对民间美术元素的吸收与应用[J]. 大观(论坛), 2019(2): 72-73.
 - [2] 宋美仪. 中国民间美术在现代艺术设计中的创新性应用研究[J]. 中国室内装饰装修天地, 2019(12): 114-116.
 - [3] 陈熙. 基于中原民间美术与现代设计的创新性研究[J]. 大观(论坛), 2019(2): 74-75.
 - [4] 聂路. 民间美术与艺术设计的融合[J]. 科教探索, 2008(12): 183.
 - [5] 程笑君, 翟浩澎. 民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 上海艺术家, 2011(5): 88-89.
 - [6] 郭颖. 民族文化在包装设计中传承[J]. 合作经济与科技, 2009(19): 94-95.
 - [7] 段静. 浅谈民间美术在艺术设计中的价值[J]. 才智, 2009(20): 184.
 - [8] 张筱蓉. 民间美术造型在现代艺术设计中应用[J]. 艺术评鉴, 2017(20): 161-162.
 - [9] 赵世杰. 传统色彩元素在现代包装设计中的渗透[J]. 大观(论坛), 2019(2): 104-105.
 - [10] 王洪伟, 胡艳芳, 林波. 民间美术与现代设计的相融性研究[J]. 商情·科学教育家, 2018(4): 435.
 - [11] 熊跃珍. 现代包装设计中的传统文化元素[J]. 现代装饰(理论), 2011(3): 94-95.
 - [12] 曾景祥. 论中国书画在现代包装设计中的创新与应用[J]. 美术观察, 2001(10): 48-50.
 - [13] 王智睿, 贺庆文. 中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 164-167.
- WANG Ting-ting. The Absorption and Application of Folk Art Elements by Modern Art Design[J]. Grand View (Forum), 2019(2): 72-73.
- SONG Mei-yi. Research on the Innovative Application of Chinese Folk Art in Modern Art Design[J]. China Interior Decoration and Decoration World, 2019(12): 114-116.
- CHEN Xi. Innovative Research Based on Central Plains Folk Art and Modern Design[J]. Grand View (Forum), 2019(2): 74-75.
- NIE Lu. The Fusion of Folk Art and Art Design[J]. Exploration of Science and Education, 2008(12): 183.
- Cheng Xiao-jun, Zhai Hao-peng. Application of Folk Paper-cut Art in Graphic Design [J]. Shanghai Artists, 2011(5): 88-89.
- GUO Ying. Inheritance of National Culture in Packaging Design [J]. Cooperative Economy and Science and Technology, 2009(19): 94-95.
- Duan Jing. On the Value of Folk Art in Art Design[J]. Talents, 2009(20): 184.
- ZHANG Xiao-rong. Application of Folk Art Modeling in Modern Art Design[J]. Art Review, 2017(20): 161-162.
- ZHAO Shi-jie. Penetration of Traditional Color Elements in Modern Packaging Design[J]. Grand View (Forum), 2019(2): 104-105.
- WANG Hong-wei, HU Yan-fang, LIN Bo. Research on the Compatibility of Folk Art and Modern Design[J]. Commercial and Scientific Educators, 2018(4): 435.
- XIONG Yue-zhen. Traditional Cultural Elements in Modern Packaging Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2011(3): 94-95.
- ZENG Jing-xiang. On the Innovation and Application of Chinese Painting and Calligraphy in Modern Packaging Design[J]. Art Watch, 2001(10): 48-50.
- WANG Zhi-rui, HE Qing-wen. Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 164-167.