

基于中国民间美术在现代艺术设计中的应用研究

裴龙博 张佳雪

长春现代农业示范中心有限责任公司 吉林 长春 130000

[摘要]民间美术来自广阔的民间生活与民间文化,属于群体性的文化艺术,是孕育各类美术艺术的母体。在漫长的历史长河中,民间美术影响着民间的群体审美认知,渗透到了人们的衣食住行、节日风俗以及各类特殊的礼仪活动中。同时,人们生活的变化与历史的发展,也影响着民间美术的艺术风格与整体审美水平。从艺术发展整体的视角上来看,现代艺术设计与传统的民间美术密不可分。然而,现代艺术设计受到大工业生产发展的影响,体现出与以往传统美术不同的特点、理念与方式。其中,现代艺术设计受到西方艺术理念的影响明显。为了促进我国现代艺术设计的个性化发展,需要从民间美术中汲取营养,将更多的民间美术元素灵活地运用到艺术设计中。基于此,本文展开探究。

[关键词]民间美术;现代艺术设计;应用研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.251

民间美术具有大众性与通俗性,民间美术的种类丰富,风格多元。在民间美术的分类中,分类标准有所不同,研究者会根据民间美术的用途、风格等进行分类,也会综合民间美术的表现形式进行分类。常见的民间美术课分为以下几类,包括民间剪纸、木板年画、皮影、陶瓷、玩具、雕塑、刺绣以及印染等。民间美术的重视实用性,美术作品的审美需要与功能同步呈现。同时,受到我国传统文化因素的影响,我国的民间美术还具有象征性与抽象性。

一、中国民间美术与现代艺术设计的差异分析

1、社会性与审美性的差异分析

传统的民间美术中蕴藏着深刻的社会性内涵,在人们进行民间美术创作并使用民间工艺品的过程,无不能展示其中的深刻内涵。首先,作品中蕴含着人们对于生活的期望与美好想象,例如,民间的年画、剪纸等,应用在节日庆典活动中,其中就包含着人们对于来年生活的期待。其次,民间美术作品也能够展示出普遍的民间意识观念,如,百子图等就展示出多子多福的观念。民间美术作品的审美,受到时代因素与地域文化因素的影响,整体上有着相似性,细节地表现上则各有不同。例如,各地区的民间刺绣在艺术审美上有着明显的差异,晋绣、蜀绣、苏绣等,在色彩应用的偏好上就存在差异。

现代艺术设计同样可以表现社会性内涵,也可以展示出现代化、世界性的审美取向。在社会性内涵的表现上,不同时期的现代艺术设计事实上是存在变化的,然而整体的社会内涵符合于现代工业社会的特质,艺术设计的服务对象是人,艺术设计需要充分的适用于人们的精神与现实生活需求。特别是在包豪斯理念的广泛影响下,艺术设计为人服务得到了更多的认同与践行。在现代艺术设计的审美上,有着工业化审美的特质,简洁流畅的工业风格受到重视。

2、实用性与经济性的差异分析

在传统的民间美术发展中,人们对于艺术品或者工艺品的实用性是极为关注的,这就造成了传统美术中实用价值

与审美价值的紧密契合。这种情况的出现,与传统社会的经济条件密切相关,在经济发展水平有限的情况下,人们需要保证生活中的每种物品都具有实用价值。这种特性,也使得民间美术与宫廷美术等有着明显的差异,在宫廷美术的发展中,美术的艺术性得到更多重视,实用性有时会成为一种附属属性,而非最为重要的属性。与此同时,民间美术作品也展示出明显的经济性,这也与民间社会经济的发展状况相适应。

现代艺术设计的发展中,人们同样重视实用价值与审美的统一,从根本上来看,现代工业化的艺术设计服务的主要对象仍旧是普通大众,因此艺术设计需要满足于现实的生活需求。随着社会整体经济发展水平的提升,现代艺术设计的艺术性也逐渐得到广泛的重视与关注,普罗大众在现代艺术教育、经济水平逐渐提升的情况下,也具备了更好的艺术审美能力。因此,对于艺术设计的审美价值有了更多关注,部分作品已经脱离了实用性与经济性的基本要求,成为单纯呈现审美价值的艺术品。

二、中国民间美术在现代艺术设计中的应用

1、中国民间美术造型方法在现代艺术设计中的应用

适形造型的方法在我国民间美术中广泛应用。适形造型的设计过程中,需要结合美术工艺品或者实用品的材料、形态进行设计。例如,在衣物的刺绣中,刺绣的图样选择就需要适应于衣物的材质与形状,在体现审美价值的同时,部分的刺绣纹样也可以满足于实用的要求。如,通过刺绣增加摩擦力等。在各类现代的艺术设计中,这种适形造型的方法同样能够广泛地应用在不同设计领域中。例如,在建筑设计中,适形造型的理念就能够发挥积极作用。建筑的造型会受到场地环境以及功能等因素的限制。在设计中融合适形造型的理念,可以对建筑本身的环境状况给予更多关注,如,流水别墅、长城脚下的竹屋等案例,就关注建筑造型与环境整体的协调性,在设计中同时满足了和谐统一与个性化的设计要求。另外,在各类的商标、广告设计中,适形造型的理念

应用也具有广泛的适用性。例如，奥运会标志的设计中，适形造型的方法，就得到了普遍的应用。

2、中国民间美术色彩观念在现代艺术设计中的应用

在文化等综合因素的影响下，我国的民间美术色彩观念有着较为稳定的观念体系，民间的色彩偏好具有一致性。需分别融合色彩观念以及色彩偏好观念，在艺术设计中进行应用。首先，是色彩的观念体系，在我国古代盛行着阴阳五行学说，五行分别对应着不同的色彩。因此，民间的美术作品色彩应用就迎合了五色观念。黑色、白色、赤色、青色以及黄色，象征着阴阳五行。例如，在各类的庆典活动中，将这五种颜色作为正色，并且与不同的方向、季节相对应。在现代艺术设计中，如节日物品以及节日宣传画的设计中，可以融合五色观念，完成系列产品的设计，并且在解释设计理念上对于传统的色彩观念进行说明。其次，需要重视应用民间美术中较为偏好的色彩。红色、黄色等颜色，具有鲜亮、喜庆的特点在民间美术中广受欢迎。为此，在设计突出民俗特色的作品时，就需要优先考虑这些色彩。除此之外，在不同的时代中，受到时代风尚的影响，人们的色差偏好是有所差异的。在色彩的应用中，还可以广泛参考不同时代的民间美术作品，汲取历史养分。

3、中国民间美术思维在现代艺术设计中的应用

传统的民间美术思维可以应用在现代的艺术设计，为实现设计思维的融合与应用，需对传统艺术设计思维以及现代的艺术设计思维进行研究，找出其中的契合点。例如，民间美术的实用性特点与现代艺术设计的包豪斯理念就有所重合。设计是为人们的生活所服务的，具有实用性的物品才能够适应于现实的生活需求，这与当代的“断舍离”、“极简生活”等理念也十分接近。可以通过两种方式，将传统的美术思维在现代艺术设计中应用。首先，可以通过直接应用的方式，例如，参考民间美术的实用物品案例，进行造型设计以及功能设计的创新，设计出符合于现代人生活需求的工业化产品。其次，以单纯的设计理念入手，对于现代人生活中存在的冗余性装饰物进行革新设计，使得装饰物能够具有一定的实用功能，从而体现出物品的实用性特点。

4、中国民间美术审美观念在现代艺术设计中的应用

在我国漫长的历史发展，民间美术形成了较为稳定、独立的艺术文化风格，可以说民间美术也因此拥有着相对独立的审美倾向。挖掘这一审美倾向，了解民间美术的审美特质，对于现代艺术设计的创新具有积极作用。在民间的艺术审美中，人们重视自然审美与生活的相融合。在许多情况下，会直接采取自然界中常见的造型、色彩应用在艺术作品的塑造中。事实上，现代艺术设计如珠宝设计中，也重视自

然元素的应用，如某些著名珠宝品牌以动物造型作为品牌的特色。然而，从整体上来看，现代艺术设计中对于自然的直接应用较为有限，可以汲取我国民间美术的思维，直接应用自然元素。例如，可以选取传统的自然化美术形象，直接应用在设计中。民间美术中的仙鹤象征着长寿，牡丹象征着富贵，红豆则代表着相思，这些都是人们在创作过程中赋予这些形象的深刻内涵和美好寓意，也是审美情趣的一种体现。

5、中国民间美术元素在现代艺术设计中的灵活渗透

在不同领域的艺术设计中，都可以汲取民间美术的营养，实现传统与现代的融合以及设计上的创新。首先，在平面设计中应用民间美术的元素，能够产生一种独特的魅力。例如，将民间剪纸元素融合到平面设计中，能够给作品带来中国化的特色。为此，从事艺术设计相关行业的人员，需要继续广泛地了解民间美术特色，并将现代的民间美术元素应用到设计当中，展示出最新的民间文化特色。其次，在包装设计等工业设计中，民间美术元素的应用可以发挥独特价值。物品要想提高自身的价值和品质，不仅要提高物品本身的质量和市场竞争能力，同时还要对物品的外包装进行精心的设计。人会对外观进行观察，然后根据外观的好坏和精美度来决定是否购买该产品。例如，在节日产品的包装设计中，可以融合传统的民间节日美术元素，将人们带到历史场景的想象中去，为节日包装地展示出更为鲜明的节日特色。

三、结束语

现代艺术的发展与传统艺术有着传承与延续的关系，为了促进我国现代艺术设计的发展。需要在传统的民间美术中汲取养分，了解民间美术的内涵、特色、形式等等，并且将这些元素融合到现代设计中去。与此同时，设计人员也不能忽视现代生活的元素以及民间美术的现代化发展，了解最新的理念思维与设计元素，并且将其融合到设计当中去，能够使得设计的作品更好体现出当代的时代特色。

参考文献

- [1]王鑫.浅谈传统民间美术在现代环境艺术设计中的运用[J].经济研究导刊.2017(31)
- [2]陶玲凤.中国民间美术色彩在现代平面设计中的运用[J].课程教育研究.2016(11).
- [3]袁磊.民间美术的构成元素在现代艺术设计中的应用[J].赤峰学院学报(自然科学版),2015,31(22):184-186.
- [4]魏颖.民间美术在现代艺术设计中的传承与发展[J].吉林广播电视大学学报,2016(11):70-71.
- [5]万媛媛.民间美术造型在现代艺术设计中应用研究[J].吉林广播电视大学学报,2018(09):102-103.