

民间美术文化在美术绘画中的应用

史秋芳

山东省菏泽市成武县文化和旅游局成武县美术馆

[摘要]中华民族有着悠久的历史文化，而民间美术文化更是丰富多彩，并且也被认为是我国历史中最为重要的一种文化。我国民间美术文化对于当代美术绘画具有非常突出的影响意义，同时也属于现代美术创作过程中非常宝贵的文化思想。民间美术文化的创作内容、表现手法以及色彩应用等多个方面都能够为美术绘画带来丰富多元的启发，同时民间美术也会对美术绘画的风格以及形式等发展带来非常巨大的影响。

[关键词]民间美术；美术绘画；文化体现

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.436

民间美术属于比较特殊的一种艺术形式，它有其独特的风格与魅力，同时在思维方式、审美理念以及艺术形态等多各方面都体现出不同于其他艺术的突出特征。民间美术也是中国历史文化体系中不可或缺的重要组成部分，也是美术艺术发展的重要源头，同时也是对美术文化的有效传承与弘扬，无论处在历史上的哪一个阶段和时期，民间美术同时也会直接影响到我国艺术整体的全面发展。现代社会中，人们对艺术已经拥有不同的审美观念，传统的审美理念已经不能适应现代人的艺术审美需求，因此传统的美术绘画方式与风格需要转变和创新，而很多画家也在不断进行尝试，主动汲取我国民间美术文化的风格特征，同时促进二者的有机结合，将民间美术文化充分应用于现代美术绘画之中，从而建立起全新的现代化美术风格。

一、民族美术文化的发展特征

我国民间美术有着非常多元化的表现形式，具体体现为民间风情以及独有的个性之中，我国历史发展的过程中，民间美术也逐步形成了自身独有的魅力以及艺术风格^[1]。民间美术风格和其他的美术风格之间存在非常显著的个性化差异，并且也恰恰是由于民间美术风格有其独特的特点，也使得民间美术在一定程度上获得了更为突出有效的发展。民间美术能够收获长期可持续性的传承与发展，也是由于民间美术在艺术表现形式方面与人们现实的日常生活更加贴切，因此这也属于民间美术独有的一种特殊表现形式。我国的民间美术具有非常深厚的文化底蕴与内涵，民间美术作品也充分突出了民间特色的情感以及民间独特的习俗文化，而这些文化也属于我国民间美术自身所独有的优势。对比民间美术与我国其他的一些艺术，我们能够发现民间美术拥有更为广阔的发展空间，而分析其题材方面我们发现，民间美术更注重在民间探索新的艺术点以及创新创作的点，同时民间美术作品的题材也主要取自于民间以及自然环境，因此民间美术作品本身有着非常独特的民间风情，所以才可以让美术作品展现出浓厚的民间特色以及独有的质感，促进美术形式与美术创作之间的密切融合，加强民间美术文化元素在美术绘画中的应用与创新，则可以帮助美术绘画收获更丰富多元的素材，同时获得更为独特的创意与灵感^[2]。

二、美术绘画中民间美术文化的应用和体现

（一）激发创作的灵感源泉

民间美术具体来讲，是通过辛勤的劳动人民群众共同创造出来的，尽管普通的劳动人民并没有接受过专业规范化的美术创作学习，然而日常生活过程中，人们在劳动活动中逐渐形成了独具特色的造型观、审美观以及色彩观等等。针对色彩的具体应用方面，民间美术的色彩观一般提倡使用“红绿色”的比较作，以此突出“吉利”的寓意，同时对于色彩的具体应用方面，通常比较强调色彩应用要鲜明，还要突出艳丽的色彩特征，当然也并不是只使用丰富艳丽的色彩，而是讲究要保障色彩搭配的协调性，以此突出美术作品的色彩运用和谐感，同时又能够充分展现出作品色彩的丰富性，突出艳丽的感觉^[3]。针对审美观方面，民间美术所提倡的审美观主要受到民间思想以及民间文化的重大影响，劳动人民一直都坚信财神可以为其带来源源不断的财富，纸扎则可以有效安慰去世的亡灵，而风筝能够有效脱离消极晦气，门神可以用于镇宅和辟邪，这些都体现出人们追求更加美好幸福的生活的理想信念，而实际将这些思想文化融合于美术绘画作品过程中时，则可以获取超越现实生活带来的实际感受，帮助劳动人民可以暂时忘记现实生活中的辛劳与艰苦，从而获取较之于现实生活实际更为强烈的一种复杂的幸福感受，更有效地体会和享受精神层面的愉悦感以及快乐感。针对造型观进行分下发现，他们一般会利用剪纸艺术深入刻画出多种不同的形象，例如针对看不见的部门通过另外多出来的一只眼睛来体现，还有三头六面的怪物，躺着行走的猪，以及长着六只腿的动物等等，所有这些都反映出劳动人民的思想与文化，同时也是最为真实以及深刻的一种体现。现代社会中，有非常多的画家在进行艺术差UN工作的时候，都深深地被民间美术文化的独特魅力所吸引和感染，民间美术文化内容包括非常丰富多元的特色语言以及艺术表现形式，同时艺术形象设计构造以及艺术主题思想文化的创设等等都有非常丰富的体现，现代画家在进行美术绘画创作时也会主动寻求民间美术文化中的独特元素，吸收汲取其中的精华。

我国的著名艺术家——齐白石先生对于我国现代美术的整体发展有着非常深远的影响意义，齐白石先生不仅有着

传神的美术绘画功底，同时也拥有非常深厚的文化素养，齐白石先生的绘画作品中与民间美术文化进行了有机融合，例如，他时常会利用民间色彩、民间造型、民间构图以及民间主题等等进行创作，同时发挥个人出神入化的画笔和绘画功底将想要传递的事物生动地刻画绘制出来，在齐白石的不懈努力之下，他在美术绘画创作过程中也真正探索出民间艺术与人文画作之间的有机融合点，真正体现出绘画的独特魅力，同时充分彰显了审美艺术的独特性。在他的作品中，融合了现实生活中非常多朴素的元素，哪怕是普通的一个劳动用具，或者常见的蔬菜等等，都可以在其作品中看到，这样也在很大程度上促进了我国美术艺术以及民间美术的快速发展。除了各种近代画家以外，我国很多现代画家也在创作过程中非常重视对于民间美术的高度创新，包括针对民间生活实际进行绘画创作的画家，当然也有一些画家专门引用一些民间美术中独特抽象的艺术符号，也有一些画家针对美术源头展开深入分析与研究，而他们所有的创作灵感基本都离不开民间美术文化的应用。

（二）提供丰富的绘画素材

民间美术的主题、目的以及用途等等都是基于普通劳动人民群众而创作的，它是美术绘画的源头，而民间美术包含的内容以及涉及的领域相当丰富和广泛，民间的装饰环境、戏曲表演、民族信仰、服装饰品、游戏经济以及建筑程设等等都和民间美术文化存在非常紧密的关联性。民间美术有着丰富多元化的形式，具体包括民居、印染、剪纸、刺绣、皮影以及年画等等，这些不同的民间美术形式有着相当广阔的发展空间，并且为美术绘画的发展创造更多有价值的素材。我国的民间艺术家们也非常充分的利用了这些宝贵的素材，同时创作了非常丰富多彩且具有经典特色的绘画作品，例如，二十世纪八十年代中期，罗中立创作的《父亲》这部画作，也被认为是“乡土现实主义”的经典绘画代表作品。该绘画作品中，画家罗中立通过照相写实的绘画手法深入描绘了一位历经沧桑、饱经风霜的贫农父亲的形象，同时这部油画作品中主要围绕父亲的头像进行绘画，观赏者通过头像的特点欣赏并体会到强大的震撼，该油画作品主要通过贫苦农民父亲的身份和形象，对外体现出千千万万个农民群众的形象，通过以小喻大的方式突出美术绘画中的喻人精神。不仅如此，画家何多苓也在自己的著名绘画作品——《春风已经苏醒》中通过多情且细腻的表现手法，让我们看到了一篇充满生命活力的草地，然而草地则画面主要是以以为贫穷女孩干净清澈的眼眸所呈现的，这种展现方式能够看欣赏这幅画作的人陷入深深地思考之中。这么多经典的画作，尽管并非直接源自于民间美术文化，然而画作创作中融入了普通农民大众的劳苦形象，同时借助这些形象，使得我国民间美术的标志也开始深入于人心，通过这样朴素的绘画风格的表现，

很多画家也开始渐渐转变个人绘画创作的方向，逐渐转向农村以及农民这个方向深入创新美术绘画的形式和作品^[4]。

（三）构成不同的绘画风格

民间美术属于我国文化体系中不可或缺的重要内容，民间美术本身涵盖了不同民族的精神特点以及文化内涵，同时也充分体现出不同民族所具有的独特的审美观念，我们非常清楚地认识到中华民族拥有的丰富多彩的民间文化也充分体现出中华民族在整个世界文化体系中不断发展成熟，同时充分创城并弘扬中华民族独特的文化，才可以在顺应世界文化改革发展趋势的过程中稳住自身占据的重要地位。美术绘画创作过程中，真正意义上的画家除了能够将民间美术文化应用于美术绘画创作之中，还需要深入体会如何用绘画作品展示民间美术文化所具有的深刻精神以及内涵。我国著名的现代画家——林风眠，他主要擅长于瓷绘以及汉化砖等绘画表现形式，并且基于中国传统的绘画艺术之上，融合了民间美术文化的艺术元素，他以前在国外时也常常会去各种博物馆进行参观，并且专门了解各种中国的瓷器，同时参观过程中还会自带纸以及笔主动临摹我国的各种古典瓷器，同时回国以后，为了深入系统地进行学习，还主动收集不同的瓷器片，并且鼓励画家们都应当积极学习了解中国的漆画以及油画等，学习过程中还深入融合了国外美术绘画创作的光感、结构、色彩以及质感等不同的体现手法，之后创新出兼具传统和时新特色的绘画风格。通过各种民间美术绘画作品，展现健康朴实的态度精神，通过丰富多元的审美观念展现中华民族所具有的民族精神，同时在民间创作艺术之中深入系统地解读了美术文化的内涵，创建个性化的美术绘画风格。

三、结语

综上所述，民间美术文化应用于美术绘画创作过程中，也为其作出相当突出的贡献，如果忽略民间美术独有的特点和优势，则难以深入理解美术艺术的内涵，并且难以了解美术特征以及民间美术的特点与风格。所以我们要通过不同的技术文化深入汲取艺术的内涵与精华，促进民间美术文化素养水平的不断提升，同时在民间美术文化中融入质朴以及纯真的特点，结合现代审美的观念，促进民间美术绘画作品拥有独特的新风格。

参考文献

- [1]陈丹.民间美术文化在美术绘画中的应用探究[J].艺术评鉴,2019,24:15-18+22.
- [2]马良芬.民间美术的造型特征及学习的现实意义[J].艺术评鉴,2017,04:8-9.
- [3]石芑铭.如何挖掘美术绘画的创作因素[J].美与时代(中),2018,12:50-51.
- [4]石晶.探寻民俗文化与民间美术造型的互生性[J].艺术科技,2015,2803:126.