

浅析民间艺术对高校美术设计的影响

张玲

南通师范高等专科学校（开发区校区）

摘要：随着社会的高速发展，民间艺术逐渐进入到人们的视野当中，已成为日常生活中不可缺少的一部分。民间艺术不仅是中华优秀传统文化的重要内容，更是每一位劳动人民的精神寄托。民间艺术有着极高的艺术价值以及文化内涵，是当下最为重要的教育资源之一。高校美术设计教育作为艺术教育的一部分，对民间艺术的研究与应用也越来越受到关注。鉴于此，本文首先讲述了民间艺术与高校美术设计的契合点；其次，分析了民间艺术在高校美术设计中的应用价值；再次总结了民间艺术对高校美术设计的积极影响；最后，提出了民间艺术在高校美术设计中的具体应用，以及提高应用质量的有效策略。

关键词：民间艺术；高校美术设计；专业教学；应用；策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.07.140

引言

在当前社会环境下，人们的生活水平逐渐提高，越来越多的人开始关注精神文化需求。如有的人喜欢群众舞蹈、有的人喜欢书法、画画，大众都有独特的审美，也使得多元的文化相互促进、发展。在这一背景下，也使得民间艺术的关注度越来越高。民间艺术作为人们日常生活中的一部分，作为中华优秀传统文化，有着深厚的文化内涵和历史价值，是民族艺术的瑰宝。高校美术设计专业作为专业人才培养的主阵地，将民间艺术融入高校美术设计，能为学生提供更为广阔的创作空间和灵感来源，有利于提高学生专业能力。

一、民间艺术与高校美术设计概述

民间艺术与高校美术设计虽然在表现形式、创作内容和表达手法等方面存在很大的差异，但是它们在某些方面也存在着共性和契合点。第一，源头相似。民间艺术和高校美术设计都是源自文化和艺术的传承和创新。民间艺术是通过民间文化的传承和演化得以发展和流传的，而高校美术设计则从更加专业化和系统化的角度对文化和艺术进行研究和创作；第二，形式相似。民间艺术和高校美术设计的表现形式都包括绘画、雕塑、设计等。虽然民间艺术更加注重的是手工艺的传承和表现，但是在艺术表达的形式和方式上，与高校美术设计有着相似之处；第三，美感有关。民间艺术和高校美术设计都是通过艺术表现来表达美感和情感的。民间艺术虽然更加注重的是表现民俗和宗教的情感，而高校美术设计则注重的是探索和表达当代社会的美感和情感，但是它们在美感的表达上也有着相似之处；第四，艺术结合。民间艺术和高校美术设计都具有艺术结合的特点。民间艺术更多地是结合了文化、历史和民俗等因素，而高校

美术设计则结合了科学、技术和人文等多个因素，以实现创新和发展。

二、民间艺术在高校美术设计中的应用价值

（一）传承传统文化

通过学习和研究民间艺术作品，可以深入了解其中蕴含的历史、哲学、价值观等方面的内容，从而丰富自己的文化底蕴。在高校美术设计中，融入民间艺术元素，学生在创作时，可以使作品更加具有独特的风格和东方文化的韵味，有利于提升作品的独特性和艺术性，同时也有助于推动和传承中华优秀传统文化的发展。

（二）激发创新思维

在高校美术设计中引入民间艺术元素，可以拓宽学生的审美视野，培养学生观察、思考和创作的能力。通过研究和参考民间艺术的创作手法和艺术语言，学生可以从中汲取灵感，将传统艺术与现代艺术相结合，创造出更加独特和有创意的作品。这种创新思维的培养和发展对于未来专业中的创作和设计能力的提升有着重要的价值。

（三）弘扬社会价值观

将民间艺术与高校美术设计相结合，可以为学生提供创作的社会意义和价值取向。在高校美术设计专业课程教学中，学生能学习和借鉴民间艺术中的社会价值观，使其更好地表达自己的思想和情感，呈现个人对社会问题的思考和关切，进而引导观众对社会问题进行思考和反思。这种带有社会责任感的创作，对于培养学生的社会责任感和塑造艺术家的形象有着积极的影响。

三、民间艺术对高校美术设计的影响

（一）视觉效果方面的影响

民间艺术在视觉效果方面对高校美术设计产生了深

远的影响。首先，民间艺术具有丰富的图案元素和色彩，这些元素和色彩的组合相互协调、交融，能够创造出独特的视觉效果，对美术设计起到了很大的启发作用。其次，民间艺术的形态多样，从简单的线条组合到复杂的图案叠加，都能够给学生们留下深刻的印象，如中国传统的剪纸、刺绣、木雕、石雕等等，能刺激学生感官，丰富学生想象思维和创造力。最后，民间艺术的视觉效果非常强烈，它能够直接引起观众的感官体验，增加观赏的乐趣，同时也能够影响学生的情感和思维，具有很强的传达力。

（二）文化内涵方面的影响

民间艺术是人们长期生活和劳动的产物，承载了深厚的文化内涵，包括历史、地域、生活方式、宗教信仰、人际关系等等，这些内涵能够深入人心，启迪人们的思维和情感，对美术设计起到极为重要的影响。例如，中国传统的文房四宝文化，儒家思想等等深层次的文化内涵，都能够为高校美术设计提供不同层次的文化背景和艺术灵感。不仅如此，在高中美术设计教学中，教师还可以从传统民间故事、传说、神话等找艺术元素，让学生从中受到启发，感受到传统文化的艺术魅力。

（三）艺术表现方式方面的影响

通常来说，民间艺术是中国传统文化的重要组成部分。其有着独特的表现方式，主要包括线条、色彩、构图等方面的特点，有着十分浓郁的民族文化气息。例如，中国传统的山水画，就能够运用到视觉化的艺术表现方式，通过线条和色彩的运用，表现出山水的清新和气韵。此外，民间艺术还注重形式与内容的结合，通过形式的变化来表达内容的深刻意义。将民间艺术融入高校美术设计，能使学生从中找到创作灵感，在设计和创作中，呈现多种艺术方式。

四、民间艺术在高校美术设计的具体应用

民间艺术在高校美术设计中的应用是一项重要的课题，对于提高设计作品的创意和艺术价值具有至关重要的意义。下面就民间艺术在高校美术设计的具体应用展开分析。

（一）以民间艺术为主题的设计

民间艺术是中华民族的瑰宝，有着丰富的文化内涵和艺术魅力。以民间艺术为主题的设计，不仅可以体现学生对传统文化的尊重，更可以让设计作品具有更加深刻的文化内涵和艺术价值。以民间艺术为主题的设计可

以体现在各种不同的设计领域中。比如在服装设计领域中，学生可以从传统的汉绣、苗绣、蜀绣等民间手工艺中获取灵感，结合时尚元素，创作出具有传统文化内涵和现代时尚感的服装。在产品设计中，学生可以根据不同的民间文化因素来进行产品的设计，比如以中国传统的红色文化为主题，设计出具有中国特色的文具、礼品等。需要注意的是，结合民间艺术的美术设计，对学生专业能力和艺术素养有着一定要求。只有保证学生对传统文化有深刻的理解，才能够在设计中充分吸收传统文化的元素。此外，学生还需要在设计过程中注重文化元素与时尚元素的融合，使得作品既具有传统文化的内涵，又能够符合现代人的审美需求。

（二）民间艺术元素的应用

在多元化的民间艺术中，各类元素，如图案、色彩、构图等都有着独特的艺术魅力。这些元素在高校美术设计中的应用，可以让设计作品具有更加丰富的艺术表现力和时代感。在图案的应用上，学生可以从传统的民间艺术图案中获取灵感，进行加工和改造，创作出符合现代审美的图案。比如在室内装饰设计中，学生可以将传统的民间花鸟画作为背景图案，与现代装饰风格相结合，打造出具有新旧风格融合的空间。在色彩的应用上，学生可以将民间艺术的传统色彩与现代色彩进行有机结合。比如在文化衫的设计中，学生可以选用传统的红色、黄色等具有民族色彩的颜色作为主色调，搭配现代的流行色彩，打造出具有传统文化特色的文化衫。在构图的应用上，学生可以借鉴民间艺术的构图技巧，进行改良和创新，使得设计作品的构图更加生动有趣。比如在海报设计中，学生可以运用民间艺术的对称、变形等构图技巧，使得海报更加富有视觉冲击力。

（三）民间艺术技法的借鉴

民间艺术中蕴含着丰富多彩的技法，包括刺绣、剪纸、雕刻等等。这些民间艺术技法在高校美术设计中的借鉴，可以让设计作品的表现形式更加多元化和有趣。比如在刺绣的应用上，学生可以运用民间刺绣的技法，进行创新和改良，使得刺绣作品更加具有现代感。尤其在家居用品的设计上，学生可以运用传统的“苏绣技法”，将传统的花鸟图案刺绣在现代化的床品上，创造出具有传统文化内涵的现代化家居用品，满足购买者的实际需求。又比如在剪纸的应用上，学生可以运用民间剪纸的技法，创造出富有民族特色的设计作品。例如每逢过节的节庆海报，学生们在设计时，便可以运用传统

的剪纸技法,将传统的节庆元素以剪纸的形式进行呈现,增加节庆海报的艺术性。除此之外,在雕刻的应用上,学生们也可以运用民间雕刻的技法,进行创新和改良,创造出富有现代感的设计作品。例如在家具的设计中,学生可以运用传统的木雕技法,将传统的花鸟图案雕刻在现代化的家具上,使得家具更加具有艺术性。

五、民间艺术在高校美术设计的应用策略

(一) 注重课程优化

在高校美术设计专业课教学中,课程体系、教学资源在一定程度上决定了专业课程的教学质量以及学生的参与兴趣。为了保证民间艺术在高校美术设计中的应用质量,促进学生创新思维的发展,高校应当从课程体系建设入手,结合专业课程内容,增设相关的民间艺术选修课,为学生提供学习民间艺术的机会。该选修课可以包括对民间艺术的介绍、历史与文化背景的讲解以及实践操作等。与此同时,还需要将民间艺术元素融入核心课程中,例如美学、设计理论等课程,为学生提供专业的教学资源,让学生在进一步学习中了解如何运用民间艺术元素进行创作和设计。此外,实践课程是必不可少的一部分,高校还应结合实践项目综合设计课程,满足学生的专业要求,鼓励学生实践运用民间艺术元素,提升创作能力和艺术表达。

(二) 提供资源和支持

为了有效应用民间艺术,提高高校美术设计教学质量。高校可以结合实际情况,为学生们提供艺术图书馆、艺术网站等学习资源,供学生自主学习和研究民间艺术。同时,高校还可以建立相关的实践基地或工作室,为学生提供良好的创作环境和设备,支持学生实践运用民间艺术元素进行创作和设计。此外,高校还可以建立与民间艺术界合作的平台,邀请艺术家和传统工艺师到校交流和指导,为学生提供更多的学习机会和实践机会。通过这种方式,能全面提高学生参与感,让学生进行专业化学习。

(三) 提高教师艺术素养

教师是教学活动的设计者和实施者,其自身的教学理念和艺术素养在一定程度上决定了民间艺术与美术设计的融合质量。基于此,高校可以组织教师进行相关的培训和学习,以提高教师对民间艺术的了解和掌握。比如定期邀请专业的艺术家、学者来高校举办讲座和交流,向教师介绍民间艺术的历史、特点和创作技巧,对

教师进行针对性培训,提高教师专业能力。此外,高校还通过参观民间艺术展览和实地考察的方式培养教师艺术素养。组织教师参加当地或异地民间艺术展览会,摆放民间艺术传承人,深入了解各地区的民间艺术传统和创作形式。

(四) 开展实践活动

对于美术设计专业学生而言,理论性的知识不足以发展其专业能力,因此,高校要定期结合民间艺术开展多样性的实践活动。例如,组织学生实地考察民间艺术村、非遗项目或民间艺术表演,让学生亲身体验民间艺术的创作过程和文化背景,加深对民间艺术的了解。与此同时,高校还可以组织学生参与民间艺术的传承与保护活动,尤其是一些文化艺术节、民间艺术展览等,这一类活动符合当代大学生身心发展规律,有利于提高大学生学习兴趣。当学生参与其中,便能展现自己的创作成果和实践成果,在获得他人的认可和赞美中,增强学习信心。在欣赏他人的艺术作品中,丰富创作思维。通过丰富多样的实践活动,学生可以更好地理解和应用民间艺术元素,有利于培养学生实际操作的能力和創新思维。

结束语

总而言之,民间艺术作为中华优秀传统文化,是源远流长的文化遗产。民间艺术对高校美术设计有着诸多积极影响。将民间艺术应用到高校美术设计中,有利于激发学生创新思维,增强学生文化自信,使学生主动弘扬并传承中华优秀传统文化。在实践中,高校应当从教学资源、课程体系、教师艺术素养以及实践活动四个方面进行优化,全面提高民间艺术在美术设计中的应用价值。

参考文献

- [1] 李杨. 民间艺术对高校美术设计的影响探讨[J]. 速读(中旬), 2018(5).
- [2] 杜星星. 民间美术在高校设计教学中的应用探讨[J]. 美术教育研究, 2016(23): 1.
- [3] 宫雪, 李伟. 思考如何将民间艺术引入高校美术设计教学[J]. 艺术评鉴, 2018(19): 2.
- [4] 黄文娟. 高职院校艺术设计类专业之民间美术教学所思[J]. 艺术科技, 2018(3): 1.
- [5] 闫晓斌. 浅谈民间美术对现代艺术设计发展的影响[J]. 2021(2017-10): 233-233.