

中国民间美术元素在视觉传达设计及专业教学中的应用研究

陈璟瑶

韩国南首尔大学

摘要:当前社会将多种文化视为主流,这在某种程度上对视觉传达设计形成一定机遇和挑战,促使多元化需求逐步转变成视觉传达设计发展新方向。而中国民间美术元素是中华民族优秀传统文化中核心构成因素,其具有种类丰富、形式多样且内涵深厚等特点,为当前视觉传达设计给予诸多宝贵资源,并为创作者提供源源不断的设计灵感。特别是近些年设计领域受到大众喜爱和追崇的作品,几乎都蕴含着中国民间艺术元素,如此形成了一条将民族性和时尚型充分融合的设计途径,让“中国风”成为一种潮流。本文将从中国民间美术元素在视觉传达设计及专业教学中的应用方法进行研究,通过多种教学手段,在扩充教学内容的基础上,推动该专业学生创新能力、创造能力及审美能力等得到良好发展,使其将中国民间美术元素更好地传承下去。

关键词:中国民间;美术元素;视觉传达设计;专业教学;应用路径

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.08.246

引言

在现阶段跟风潮流背景下,视觉传达设计专业教师开展教学活动时应重视将中国民间美术元素融入进来,避免我国大量优秀文化遗产遗失在历史长河中。当前,被国际认可的艺术设计作品中,往往融入了我国传统美术及民间美术等元素,真正实现传统与现代的多元化融合,给予美术作品诸多新鲜血液和活力。为此,教师进行教学活动过程中,也需深层次挖掘及探究中国民间美术元素以及相应设计理念,引导学生基于本土文化实施视觉传达作品设计,这不但对学生自身能力发展有着积极影响,还可推动该专业教育体系优化与改革,也是帮助学生创作出越来越多满足大众审美需求的艺术作品的重要路径。

一、中国民间美术元素及视觉传达设计的概念

(一)中国民间美术元素

民间美术属于我国传统文化中不可或缺的构成因素,其就是指经过数千年历史发展中,处于社会最底层的劳动者,为满足自身实际生活需求以及精神需求,在长时间劳动实践中形成的美术作品。我国已有五千多年发展史,中国民间美术元素也拥有着数千年历史,其不但体现着民间传统文化精华,还是全国各族人民劳动形成的智慧结晶,这当中涉及各民族劳动者丰富物质及精神文化,可切实展现出人民群众审美理念。此外,中国民间美术元素具有简洁淳朴、包罗万象等特点,如广为流传的雕刻、剪纸、皮影等均包含在民间美术元素之列。这部分美术作品中蕴含着我国各民族劳动者们最真实的思

想情感,是一种生动、洋溢的艺术表现形式。通过深层次探究和运用民间美术元素,能够为视觉传达设计专业教学给予充足创作源泉和丰富材料,使得设计者创作的作品涵盖丰富艺术气息,从而打造出具有中国民族特色的视觉传达作品。为此,需要视觉传达设计专业教师围绕现代化社会发展情况和大众审美需求,恰当有效利用好中国民间美术元素,教学过程中通过渗透这部分元素,激发学生创作灵感,并培养其创新创造能力,如此一来即可推动我国艺术设计面向多元化方向发展,并将中华民族优秀传统文化更好地弘扬及传承下去。

(二)视觉传达设计

视觉传达设计属于一种立足特定目标和可视化艺术表达模式,实施信息传递的行为方法,其内容及设计信息传递模式往往包含色彩、文字和图像等。其中设计师是传递信息的主体,而创作出的相关作品则是信息接收表现对象,视觉传达作为人们之间通过视觉语言展开互动和沟通的一种工具,各个国籍的人因母语不同,交流过程中会受到一定阻碍,然而利用视觉实施文化和情感交流则完全不会形成障碍。来自各个国家的人能够借助各种感官,体会到视觉传达作品想要传递的含义。视觉传达重要之处就是“视觉符号”和“传达”,针对前者来讲,其是利用眼睛所能观察到的展现事物形态性质的符号,譬如文字、设计作品、图片以及影像材料等,任何一个可通过眼睛观察到的,其均包含在视觉符号内。就后者而言,其就是指传递的人将视觉符号作为载体传输信息的流程,这当中不但涉及个体内一对一传输,还

包括个体之间的传达，简言之其涉及自然界中所有生物间的信息传达。

二、将中国民间美术元素应用在视觉传达设计专业教学中的重要性

高质量视觉传达设计作品往往属于现代设计理念和民间传统艺术有机融合的最终产物，针对中国民间美术元素来讲，其可充分展现出文化内涵，并且将美术元素恰当渗透到视觉传达设计专业教学环节中，通过多元化实践活动，使得学生逐渐形成创新创造意识和能力，这对视觉传达设计专业学生能力发展有着关键性影响。另外，将两者充分融合，可达到对教学观念的优化与创新，这也属于对我国民间文化及美术时代意义的总结，此外两者有机结合，对时代发展形成了巨大意义，对推动人类社会进步有着不可替代的价值，且伴随教学活动逐步深入，教师恰当借鉴中国民间美术理念，还会对社会发展形成深远影响，让越来越多人了解到我国民间美术元素的魅力，推动其更好更快地走向国际舞台。

（一）有利于传承和发扬中国民间美术元素

中国民间美术元素历经数千年发展历程，积累了丰富艺术精华，当前经济全球化逐步推动下，全球文化正不断融合，在此背景下西方文化对我国文化形成了一定冲击和影响，致使我国传统艺术传承和发展面临严峻挑战。针对该情况，我国相关工作人员应加大对其注重力度，借助有效应对措施将问题及时解决，让艺术形成崭新发展趋势。基于此，在积极创新及改革的同时，艺术和文化正处在融合状态，让两者有着一定文化特点，另外针对中国民间美术来讲，在其发展历程中，即可推动艺术形成良好发展形势。并且，视觉传达设计专业教师开展教学活动期间，把教学理念和民间美术元素充分融合，让教学体系和模式形成重大变革，也使得教学质量和效率得到明显提升。现阶段，针对视觉传达效果来讲，其时代氛围浓厚，与人们现实生活有着密切联系，而借助将中国民间美术元素渗透到视觉传达设计专业教学中，能够让民间美术元素软性及设计理念有机结合，促使学生创作出的作品越发具有生动性和时尚性，满足当前社会大众审美需求。此外，中国民间美术元素逐步发展，对人类社会进步具有关键性影响，通过长期将民间美术元素渗透到视觉传达设计作品中，可使越来越多的人了解我国民间美术魅力，感受到传统文化精髓，让更多的人融入中国民间美术元素弘扬和发展的队伍中来，促使中华民族优秀传统文化更好地传承下去。

（二）推动视觉传达设计教学的优化与创新

现阶段，中国民间美术元素拥有良好发展前景，且人们在认识和掌握美术发展历程中获得了丰富结论，从艺术设计理念来看，艺术工作者逐步对艺术作品呈现模式实施一定优化与调整，各个作品设计理念需存在一定差异，并且有着多元化发展形势，充分展现时代特色。另外，围绕崭新美术成果来讲，其拥有明显艺术鉴赏价值，长期如此，设计理念和 cultural 发展意义将建立紧密联系，而将其运用到视觉传达设计专业教学中，将对教学体系发展起到一定创新及优化作用。并且，本专业教师也在积极将中国民间美术元素渗透到教学活动中，让两者科学融合，通过不断改革和调整艺术教学形式，学生将对课程内容产生深层次理解及把握，越发热爱中国民间美术，这对学生创新性思维能力提升有着积极影响，还可使其形成强大民族自信心和自豪感，提高爱国主义情怀，以此展现学科育人价值。简单来讲，将中国民间美术元素渗透到视觉传达设计教学活动中，能推动教学体系改革和优化，让学生逐渐成长为一名高素质人才，且此种融合方式也是弘扬和发展中国民间美术元素的重要渠道，可呈现出一种顽强拼搏的精神。

（三）有效形成设计评价观念

大众评价美术作品时，往往会围绕个体感性的认知及理解、生活经验、价值认知、社会及文化现状等角度实施评估。而针对中国民间美术元素来讲，其源于底层劳动者现实生活，有着浓厚乡土气息，以此促使人们对民间产生深厚感情。此外，对于视觉传达设计专业教师来讲，实际授课期间，在推动两种元素不断融合过程中，也就促使美术作品形成崭新发展趋势，使得学生创作的作品既包含时尚性，又能突出民族特点，从而贴合大众审美需求，也使得人们对民族感情越发深厚，整体提高爱国主义情怀。在此背景下，当大众对各个视觉传达设计作品观赏时，会有一种同理心和认同感，而出现此种情感会使得受众群体对作品感情产生一定变化，以此形成恰当科学判断标准，促使大众逐步形成正确思想意识，避免受到西方思想的影响。

三、中国民间美术和视觉传达设计的共性

中国民间美术和视觉传达设计，属于两种艺术表达形式，前者较为传统，后者属于现代化元素，从表面上来看二者联系似乎较少，然而围绕本质方面而言，两者之间包含着紧密关联性。处在现代文明尤为发达的当下，分析和研究中国民间美术元素和现代设计存

在的联系,尤为贴合打造现代文明多元化的重要需求。现阶段,大众对两者教学之间存在的关系有一定错误认知,部分人觉得民间美术比较土,乡村气息较浓,无法登上大雅之堂;有人表示视觉传达设计属于一种现代化艺术表达模式,与民间美术关联性较少;还有人认为即便中国民间美术中包含的元素尤为丰富,但种类极其庞杂,不敢轻易将其融入视觉传达设计中。现代设计模式能够为大众形成视觉上的冲击,然而就艺术情感表达方面来讲,中国民间美术作品更加生动、形象且接近自然,往往更能打动人心。民间美术中色彩鲜明,且夸张且幽默等手法,均可展现出其中包含的艺术精髓,且民间美术是生活在底层劳动者们创作出的作品,其中不但涉及物质文化还蕴含着丰富精神文化,是我国各种艺术设计的源泉^[1]。民间美术不只在艺术表现形式上变化多样,从形态角度来看,其造型鲜明且色彩丰富,是我国民族文化的瑰宝,且从艺术表现形式上来讲。其尤为注重自我意识,与视觉传达设计中理性造型观念存在极大互补性。

四、中国民间美术元素在视觉传达设计及专业教学中的应用

(一) 民间艺术表达模式在视觉传达教学中的应用

表达模式在视觉传达设计专业教学中属于基础性内容,中国民间美术意识形态种类丰富,存在多元化表达模式,将其渗透到视觉传达设计专业课堂教学中。其表达模式不但可对学生产生一定视觉冲击,也是学生进行创新性学习的有效路径,众所周知,中国民间美术源于底层劳动者们对生产生活、自然环境的再创造,其是一种基于特定符号对信息传递的模式,为此视觉传达设计专业教师应在教学中,通过融入民间美术元素表达模式的方式,让学生对设计形成深层次理解和把握。如黑龙江民间美术元素存在萨满文化特色,其表达模式上通常是对传统图案、夸张图形和有象征意义的元素实施信息传达^[2]。利用夸张、抽象等方式表达本地区人民淳朴且热情等性格特点,当前群众对视觉传达设计中部分浮夸式作品表示认可和喜爱,为此实际教学过程中,教师可将黑龙江民间美术元素表达模式融入进来,让学生深刻体会到视觉传达形态,引导其通过渗透现代技术手段,对此种表现模式进行优化与创新,或者利用此种表现形式创造性设计出当前大众喜爱的作品,在领悟作品文化内涵及表达模式的基础上,激发学生设计灵感,使其形成更多创作思路。

(二) 民间艺术造型手法在视觉传达设计教学中的应用

进行视觉传达设计专业课堂教学时,能够发现部分学生通常不知如何着手,难以明确作品设计结构,而中国民间美术元素是各种设计的源头,其无论是生存模式还是传承形式均存在一定独特性,这当中蕴含的造型元素可看作是“尤为充足且系统化的原生态的中国本土文化和本元哲学的艺术表达模式”。从设计方面而言,中国民间艺术造型手法往往是对自然形态实施变换、夸张且总括的展现,而当前视觉传达设计在造型方面更加强调整洁且鲜明等形式^[3]。为此,实际教学过程中,教师可先指引学生通过各种途径搜集中国民间艺术作品,如《年年有余》《福禄寿》等,随后教师与学生共同围绕这部分作品进行赏析和探究,归纳出作品艺术造型方面使用手法,如象征、变形以及夸张等。接着,结合现代设计作品,鼓励学生对造型手法实施模仿,通过实践操作形成更多创造灵感,如有学生利用变形手法对代表“平安”的花瓶进行设计,创作出具有时尚型和民族特色的商品广告。还有学生在平面设计中,利用谐音设计造型,如以鱼象征“余”,用蝙蝠表示“福”等,充分利用了中国民间美术元素。通过这种方式,让学生获得大量呈现视觉传达的创造元素,使其设计思路得以扩宽,帮助学生进一步了解视觉传达设计技巧。

(三) 民间艺术图案在视觉传达设计教学中的应用

图案是视觉传达设计专业教学中基础且重点部分,其能够充分展现出信息元素,还是人们欣赏及审美感知的艺术模式。视觉传达设计专业包含《基础图案》课程,通过该课程学习,要让学生获悉有关图案的理论知识及不同表现方法和技巧,掌握图案设计中造型、色彩以及组织形式的运用方法,形成实际表达的能力。如进行《基础图案》课堂教学活动时,教师可将中国民间剪纸艺术融入进来,引导学生观察剪纸作品图案,使其试着借鉴和挪用剪纸中部分图案,如人物、动物及植物等,让学生对图案设计形成一定认识,当其了解图案结构后,可尝试着对剪纸作品进行调整,譬如边缘转型、调换结构等,让学生在多次实践探究中挖掘出更多图案创新设计点^[4]。而学生在课堂学习完成后,为了不断加强自身设计水平,也将积极寻找其他民间图案,且围绕原本造型、色彩及结构等进行重新组合,使其成为一个新图案,如此将逐步提高学生图案设计能力,为教学效率提升奠定坚实基础。

（四）民间艺术内涵及精神在视觉传达设计教学中的应用

视觉传达设计教学中重点就是如何让学生创作出富有灵性的作品，如此才可达到吸引大众视线的效果，从艺术设计层面来讲，设计最高水平是作品可借助视觉传达对观看者情感形成刺激，激起大众共鸣。若想达到该效果，需要让学生创作出的作品有根，而中国民间美术元素就是视觉传达设计的根源，其作为人们物质和精神文化尚未划分前的最初形态，当中包含着特殊精神及韵味，属于大众最质朴的思维表达模式，蕴含着浓厚自然灵感。这也就使得中国民间美术被人们视作“母性文化”。实际教学过程中，教师可鼓励学生探索民间美术元素中最根本的内涵及精神，让视觉传达设计教学更具深度和广度。如“祥和”就是民间美术的内涵，简单来讲就是人与自然及社会的和谐统一，其呈现出精神中包含着团结、平安、富贵、祥和等元素，这部分精神与内涵就是当前人们追求的，也是艺术创作永恒主题^[5]。教学过程中教师可通过具体实例，让学生体会到此种精神和内涵，感受其中能够打动人心的元素，如将母亲绣图呈现在学生眼前，使其通过观察作品了解到母亲为远在外地的孩子绣鞋垫，那当中一花一木都体现着母亲对儿女无尽的爱。或者引导学生观看情窦初开图，画面当中羞怯的少女在刺绣，让学生了解到视觉传达设计精髓就是要表达情感，能够在作品创作中投入自身情感，如此才可使得作品吸引到更多受众群体，这也是高质量作品不可或缺的关键因素。

（五）民间艺术元素在包装设计教学中的应用

包装是视觉传达设计中重要一环，实际教学期间教师可将中国民间美术元素中刺绣融入活动中，刺绣通常是在我国少数民族地区流传，如苗族、壮族等民族尤为擅长刺绣，其创作出的作品极佳，属于极具观赏价值的艺术作品。且刺绣种类繁多，都是由劳动者一针一线勾勒而成，从传承意义角度来看刺绣纹样有着一定深刻含义。在将其运用到视觉传达设计包装教学中时，教师应从艺术造型及色彩变化方面实施优化和创新，以传统民间艺人创作环境和想要传达的含义入手，将民间美术艺术风格元素和现代艺术创作理念充分融合，切勿直接生搬硬套，而应将其整体消化及吸收^[6]。并且，体现包装情感时，需注重与消费者心理形成联系，整体展现包装设计独有的情感，通过情感传递心意属于中国民间美术重要特点和优势。例如“刘三姐”的绣球中借助花的造型，

传递出爱情就如同花一样绚烂夺目，由此可知在包装设计中融入生动造型能够让大众形成不一样的情感体验。或者，获得第五届全国包装设计评比金奖的《中国民间刺绣艺术火柴》，就是以男女间表达情感的信物为主题，将绣花荷包、挑花手巾等融为一体实施包装设计，借助云南刺绣图案反映出青年男女间的爱恋，情感表达尤为生动形象，牵动着大众心弦。

（六）民间艺术元素在书籍装帧设计中的应用

书籍是传达思想和情感的生命体，一本好书能够让读者受益匪浅，而好质量书籍属于内容和形式、艺术和功能的融合体。书籍装帧是书籍生产期间把材料与工艺、思想与艺术、外观与内容等形成和谐统一的艺术模式。首先，从整体角度入手，书籍装帧设计是视觉传达设计教学中重要组成部分，其尤为重视基本的理论、知识和技能，基于学科发展前沿角度，通过全新设计理念，围绕整体上选择设计理念和方法，且强调对学生创造性思维能力的培养，深入探索该设计内涵。从观念方面首先应促使学生形成以下意识，随后此基础上进行恰当指导：第一，古代书籍以记载史实和保存知识为目的，而书籍装帧设计主要是为了对书籍形成美化和保护等作用^[7]。而当前书籍装帧设计从工业时期开始，开展教学活动时教师还应让学生掌握现代印刷装订技术发展历程，促使先进设计设备能够为该设计工作提供优质服务。在装帧设计工作中，装帧美感往往来自纸张为主的形态，而伴随社会不断发展，当前书籍材料越发多元化，不但包含纸质材料，还有木材料、纺织品等，均能展现出书籍精神，再配上具有美感的装订，使得读者在阅读中除了能感受到文字魅力，还可因富有创新性的书籍装订形成不一样的情感体验，从而产生想要收藏这本书的心理。就如同吕敬人先生为《朱熹榜书千字文》制作的书籍设计，生成不同的艺术表达模式，其表示朱熹的字沉雄敦厚，应尽可能借助原汁原味的方式实施复制，从书籍内部设计方面来看，其以文武线为框架，借此突出传统格式，且在其中融入具有差异性的文字符号，以及粗细有明显区别的线条，将笔画的细线和洒脱的书法字产生鲜明对比，形成和谐平衡的格局。而在封面设计中，通过我国书法的基础笔画作为书籍符号特征，不但将格式统一起来，还有一种独特个性。封面利用仿照宋代印刷技术的木雕板，通过皮带将书籍连接起来，并采用如意木进行扣合，给人一种耳目一新的感觉，属于一个具有代表性的书籍装帧设计作品。第二，书籍不仅是传播思想的载体，还

有着商品流通的属性,进行书籍装帧设计过程中,应在充分考量书籍造型、材料、字体、印刷等因素外,还需思考怎样让书籍更加适合销售,对此美化书、保护书和推动销售都是当前书籍装帧设计期间需要特别注意的部分。第三,书籍装帧设计历史蕴含着中国民间美术元素,其也是进行装帧设计的重要材料和灵感源泉。其尤为重视将中华民族传统文化、民族性和时尚性整体结合起来,体现出丰富的内涵,且注重书籍装帧设计的顺序和可为读者形成的冲击力。我国古代先辈设计书籍往往以动感的形式进行,但无论是书籍的装帧还是装订模式,抑或者是文字编排方式等,并不是固定不变的,均会伴随时代发展产生一定变动。静是相对而言的,而动却没有止境,不管针对哪种事物来讲,都会在动中发生改变,传统文化是古人为后人留下的宝贵财富,人们应懂得珍惜并将其更好地传承下去。这就需要视觉传达设计专业教师和学生,都能积极汲取传统文化养料,围绕现阶段大众审美需求和先进科学文化,设计出大量让读者感兴趣的书籍。其次,从细节方面着手,在实施书籍装帧设计过程中,教师需引导学生以多种角度思考问题,当设计思路明了后,应以细节作为切入点实施设计工作。书籍装帧设计主要涉及封面、环衬、扉页、序言、图像、线条、页码等,从内部到外部的有条理地再现,实际设计期间,还应掌握书籍创作背景,将有时代特点的元素融入封面设计中。

(七) 民间艺术元素在现代网页设计中的应用

网页设计是对文本、颜色、背景音乐、图表等信息技术元素的融合及编排,设计师围绕信息技术,通过网页交流平台,实现信息传达和交互,彰显各种各样的创意和灵感,通过新思维把自身思维流程和获得的结论传递出去。当前,网络发展尤为迅猛,大众工作和生活已离不开网络,而网页是一种信息传递渠道,与其他报纸、杂志等设计上存在一定相似处,都要按照一定设计原则进行^[8]。然而,因表达模式、运行方法及社会功能等有着明显差异,因此网页设计还具有一定特殊规律。网页设计是技术和艺术融合的产物,而怎样使其在国际舞台上拥有一定竞争能力,吸引到更多用户,运用中国民间美术元素属于一种颇具特点的表现模式,如上河帮网站页面设计,通过层叠艺术手法将飘动的中国结、游动的鱼以及层次鲜明的红色调恰到好处地融合起来,为浏览该网页的人形成深刻印象。开展视觉传达网页设计课堂教学活动时,教师应有意识锻炼学生对民间美术的感知能力,且引导学生在创作期间积极融合民间美术元素。

动手操作过程中,教师可先创设出“儿童与民间美术”这一主题,随后将学生划分成若干小组,并给予其充足的有关民间美术材料及优质的国内外富有民族特色的网页设计作品,鼓励学生实施欣赏和学习,并定期对学生每一次设计展开专业化且针对性指导,还可让学生互相给对方提意见,使其共同学习共同进步,借助一个月的实践操作,可促使学生对民间美术形成进一步了解,从而设计出具有时尚性和民族特点的网页。

结语

总而言之,因当前视觉传达设计教学过于强调国际化,导致原本应该立足民间美术的设计逐渐消失,民间美术难以得到弘扬和发展,这就使得学生设计出的作品缺少文化底蕴和丰富情感。而为有效解决该问题,视觉传达设计专业教师应深入研究和探索出中国民间美术元素的精髓,将其融入教育教学活动中,充分展现我国民族艺术特点,达到将民间美术元素和视觉传达教学设计的充分融合,让学生创作出具有民族性、时尚性、文化性的作品,更加贴合大众审美需求,以此推动该领域可持续发展。并促使学生审美能力、创新创造能力等方面整体加强,真正发挥出中国民间美术元素在视觉传达设计专业教学中的价值。

参考文献

- [1] 王文佳. 民间美术元素在视觉传达设计中的应用[J]. 对联, 2023, 29(16): 41-43.
- [2] 谢路路. 民间美术构成元素与视觉艺术设计的融合策略研究[J]. 艺术大观, 2023, (14): 75-77.
- [3] 宾婧羽. 浅谈民间美术元素在视觉传达设计中的运用[J]. 明日风尚, 2022, (24): 108-111.
- [4] 杨欣. 试论中国传统文化元素在视觉传达设计中的融入[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(06): 51-53.
- [5] 秦铭璐. 民间美术与视觉传达设计的融合路径探索[J]. 艺术大观, 2022, (09): 81-83.
- [6] 赵媛. 民间美术对视觉传达设计的影响及融合研究[J]. 包装工程, 2021, 42(12): 320-323.
- [7] 张珂. 基于民间美术元素应用的视觉传达设计思维研究[J]. 艺术家, 2020, (09): 32-33.
- [8] 孟研. 传统民间美术在视觉传达艺术教学中的应用[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2019, (11): 173-174.

作者简介: 陈璟瑶, 1996年, 女, 河北保定人, 博士在读, 研究方向: 视觉信息设计。