

现代平面艺术设计与民间美术的融合创新

马燕

广东省东莞市经济贸易学校 广东 东莞 523000

[摘要]在现代平面设计过程中实现艺术设计完美融合是需要基于对艺术设计灵感的不断追求和创新的,而民间美术作为能够引起人们情感共鸣的艺术来源应被着重运用到实际的平面艺术设计中去。基于现代平面艺术设计与民间美术融合产生的“视觉”盛宴,其融合的具体方式以及实际价值需要我们每个设计教育者思考和研究。因此,本文主要以现代平面艺术设计与民间美术之间的关系以及其相互融合的方式作为研究对象,探讨现代平面艺术设计与民间艺术之间的融合创新以及由此带来的价值与意义。

[关键词]现代平面艺术;艺术设计;民间美术;融合创新

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.1669

引言

随着社会经济与文化的全面发展,人们已经不再满足于物质的富足,精神富足已经成了人们的最新追求。近年来现代平面艺术走进了大众视野,并且在人们的生活、工作、学习中提供了丰富的精神享受以及在社会经济运行中发挥着重要作用,比如常见的现代平面艺术设计有各种各样的广告、物品的包装、重要标志、各类海报等等。由此可见,现代平面艺术设计与人们的生活息息相关,它以独特的“视觉”效果向人们传递着美好和情感。但是,随着人们审美观念和审美标准逐渐提升,其对现代平面设计的风格与质量也有了更高的要求,而民间美术起源于原始的艺术,是人们在劳动和生产的过程中通过感受生活而显现的艺术形态,其更具真实性与实用性。因此,强化民间美术与现代平面艺术设计的有效融合是现阶段较为符合人们审美情趣的一种艺术表达形式。

一、现代平面艺术设计与民间美术的基本概况

(一) 现代平面艺术设计

现代平面艺术设计概况从三方面来阐述,首先现代平面艺术设计主要是指一种利用设计进行沟通的手段,它主要通过图像传递信息,并在信息中融合一定的艺术元素,由此强化其表达的高传递性。其次现代平面艺术设计的作用主要是作为可视化交流作品存在于社会各个环境中。最后是关于平面设计的影响问题,由于人们获取信息的方式大部分是由视觉来完成,因此,强化现代平面艺术的设计对社会发展有着不可忽视的作用,并且随着社会经济的进一步发展,其在价值应用上效果愈加明显。

(二) 民间美术

民间美术概况主要分两个方面进行阐述,首先,民间美术概念是指根据人们日常生产和生活归纳总结出的艺术表现形式。其次是民间美术对于艺术设计的影响,由于民间美术与人们的生活息息相关,因此其具有一定的实用性,其次由于民间

美术体现了我国人民的民族精神,因此其具有一定的精神审美性,最后,民间美术的部分作品中体现了各类的民俗心理和民俗观念,因此,其具有一定的民俗性。

二、现代平面艺术设计与民间美术的关系

(一) 现代平面艺术设计与民间美术的历史渊源

现代平面艺术设计与民间美术之间存在着历史自然关系,基于民间美术的表现形式可以看出其是基于原始美术进行的延续和扩展,在我国历史长河中民间美术始终保持着其独有的质朴性。而伴随着人类的发展和进步民间美术的实用价值也在不断凸显,基于此,其发展和产生与人们的生产和生活相互影响相互成就。随着人们创新观念的不断发展新观念被运用于民间美术的艺术设计中,以此,现代平面艺术设计与民间美术的关系越发紧密。

(二) 民间艺术在现代平面艺术设计中的灵感地位

基于民间美术的丰富性,在现代平面艺术设计中有着重要的灵感来源地位,正所谓“艺术来源于生活”,由此可见民间美术在现代艺术设计中的重要地位。从艺术形式上来说,民间美术代表着流派和源泉,而从心理方面来说,民间美术有着极为强大的民族心理基础。在现代的平面艺术设计中应不断寻求民间美术给人们带来的心灵碰撞,并从中积极汲取艺术特色促进艺术设计长久发展。

三、民间美术与现代平面设计融合策略

(一) 在艺术设计中强化民族特点

基于经济发展全球化的时代背景下, 发扬民族特色传统文化是每个公民应尽的义务, 而基于艺术设计特殊性, 其可以以多种形式向世界展示我国特有的文化特征与民族特色, 同时, 一件将我国民族特色融合至艺术设计中的作品也是一种文化软实力的象征。在设计过程中, 并不是只是将民族生活形态进行修改和装饰, 而是需要将民族特色融合至艺术创作中, 以此赋予作品灵魂。民族文化是人们生产、生活中最集中的表现, 其意义刻画在了人们的内心中, 因此, 在创作过程中强化民族特点可以很大程度上使人们产生共鸣并且极具真实性。基于我国民间美术的多样性可以促进创作灵感的生成, 其丰富程度更是给人以强烈的视觉冲击。例如新石器时代的彩陶艺术、秦汉时期的石雕和陶俑、版画、年画、剪纸、刺绣等等艺术形式层出不穷。由此可见, 大量的民族美术形式集中形成了我国民间美术的丰富多彩的状态, 为艺术创作提供了数不胜数的创作素材。在如此素材丰富的现状下每位艺术创作者都应将民族特色展现在艺术创作中, 以此既强化了作品的丰富性又对我国民族特色进行了传承。

(二) 在艺术设计中具有明确的受众群体目标和民间美术融合目标

现阶段的平面设计大部分需要在社会中进行展示, 其具有一定的实用价值和经济价值, 因此, 强化艺术设计的目标性尤为重要。在艺术创作前期需要作者充分考虑创作内容的受众群体, 并基于受众群体的实际审美观念、审美能力以及审美需求进行综合考量, 再结合民间美术与其之间存在的共通性进行创作。作者根据受众群体的实际情况分析能够明确设计方向和设计思路, 以符合受众群体审美喜好为基础, 优化设计作品方案, 避免出现作品和受众群体格格不入的现象。值得注意的是, 在实际创作过程中作者也应严格把握自身的设计底线和设计风格, 如果出现设计风格和受众群体审美观念发生冲突时应积极主动寻求二者之间的平衡, 以此实现作品的实用性并产生相对应的实用价值。

(三) 在艺术设计中拥有针对性的民间美术创意诉求

在艺术设计中拥有针对性的民间美术创意诉求简单来说就是指作者所创造的作品需要符合受众群体的内心需求和心理想象。随着时代的不断进步和完善, 个性化成为新时代人们的新追求, 大部分的受众群体其内心都渴望有一些异于普通的内心

满足感, 但是每个人的内心需求和情感共鸣可谓千差万别, 创作者是无法满足每个人的要求的。基于此, 在实际的创作过程中就需要创作者关注设计的实用性与独特性。创作前作者应基于对受众群里的了解和研究对创作素材进行综合分析, 并寻求民间美术中具有代表性的设计元素再进行有针对性的平面设计。例如作品受众群体是小学生, 那么在创作过程中作者就需要基于小学阶段学生的年龄特点和学习基础情况设计符合学生审美需求和审美喜好的作品, 在创作过程中不应过于执念于自身的艺术追求应对实际情况进行分析考量, 以此实现作用的实用性。

(四) 在艺术设计与民间美术融合中关注社会主流审美观念

现代平面设计在社会发展中起着不可小觑的作用, 我们生活中常见的现代平面设计有商品的包装、交通指示标志、宣传海报、平面广告等等, 其更深层的体现往往是对价值观的传扬和思想理念的传承上。以此足以看出现代平面设计与社会的发展和人们的生活是息息相关的。也就是说, 设计会创造价值, 价值的判定离不开人, 由此可见, 在艺术与民间美术融合设计中应时刻关注社会主流的审美观念。只有符合社会主流审美观念的设计才能被大众所接收, 才能更容易实现其艺术价值。

四、结束语

总而言之, 艺术是人们生活中不可或缺的重要组成部分, 现代平面设计更是与社会的发展和人们审美需求有着密切的关系, 而民间美术是最原始、最贴近人们生活、最易引起情感共鸣、最具生活代表性的艺术形式, 将其与现代艺术设计进行有效融合能够很大程度上提升艺术形式的真实感与实用性。同时, 将民间美术与现代平面设计进行融合不仅能够使创作过程中有更多的灵感并且能够高效实现文化传统的传播与弘扬, 另外将艺术生活化也是提升全民审美意识和审美能力的重要方式。基于此, 强化民间美术与现代平面艺术设计的融合创新十分必要, 其是提升人们审美欲望的重要方式, 也是帮助艺术设计实现特色和创新的重要手段。

参考文献

- [1] 王成凤. 民间美术元素在现代平面设计中的创新应用[J]. 现代装饰(理论), 2014(09): 107-108.
- [2] 李志超. 民间美术与现代平面艺术设计的关系[J]. 产业与科技论坛, 2011, 10(18): 182.