

民间美术对视觉传达设计的影响及融合研究

叶静涵 钱凯莹

(青岛科技大学 山东 青岛 266061)

[摘要]中国民间美术根植于中国本土文化,是在大量劳动实践中衍生出的艺术形式,具有形态多样、种类丰富、内涵深厚等特点,蕴含着我国最古老的审美意识和创造精神。近现代中国优秀的视觉传达设计作品,往往都立足本土,吸收了民间美术元素中的灵感。文章通过对民间美术的概念,对视觉传达设计的意义等方面进行了讨论。

[关键词]民间美术;视觉传达;融合研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.1701

1 民间美术的概念

中国民间美术作为美术范畴中的重要组成部分,特指劳动人民在依据自身生活和劳动经验,在集体传承和历史积累中不断发展起来的美术形式。这种艺术形式因为其原创性和真实性,反映了中国广大人民对生活最直接的需求和感受,因此具有极高的现实意义和艺术价值。民间美术的内容与人们的衣食住行息息相关,并结合原始的实用意识、宗教习俗等文化因素。其构成元素来源于民间艺术家们各自独特的创作灵感和审美意识,因而具有丰富的视觉艺术语汇和深厚的文化底蕴。

2 民间美术在视觉传达设计中的融合路径

2.1 包装设计中的民间美术元素

剪纸元素的应用。在很多月饼礼盒的包装设计,设计师对剪纸的造型元素进行了有效的借鉴,将当年的生肖形象以剪纸的形式创作出来,再配合牡丹、中式房屋的形象进行了多种元素的搭配和渲染,之后选用中国红作为底色,让整体的设计变得喜庆而独特,避免了单一的形式。另外,在一些传统美食的包装设计上也会优先考虑剪纸造型,但并不是盲目使用,而是结合自身需求进行了一种艺术化的创新,使整体的包装设计在视觉上拥有了一种亲切感和民族性,在宣传民族文化、展示自身魅力的同时提高了商业价值。

年画元素的应用。木版年画是我国民间美术的佼佼者,其在包装设计中的有效应用可以结合地域文化进一步打造本土特色品牌,让消费者对产品包装产生深刻的印象,从而获得视觉效果的最大化和商业价值的最优化。木版年画十分讲究对比色的运用,这一点便可以融合到包装设计中,如设计师巧妙地将传统“五色”与对比色进行应用,红配黄的搭配就很出彩,十分巧妙地将人们对收获、幸福、安康的期盼进行了展示,也让产品的包装提升了一个档次。

2.2 标志设计中的民间美术

视觉传达体系中的标志设计对民间美术的应用也应得到肯定和推广。这是因为人们看到标志时会先注意其视觉元素,并自然地引发某种联想,此时若能够紧紧抓住这一关键点,便能够成功建立品牌形象,使人们不自觉地形成一种认同感,而民间美术元素的融入恰恰实现了这一目的。民间美术为标志设计提供了大量的有用素材,能够帮助设计者进一步深化设计内涵,从而使标志设计更加个性化和多元化。

3 民间美术元素在视觉传达专业应用的未来设想

3.1 增开民间美术选修课程

增设民间美术课程,并不意味着将编织、剪纸、陶瓷等这些民间手工艺引入到课堂中。选修课程的设置目的主要是为学生提供更广阔的视野,引领学生接触他们未曾接触过的设计元素和设计理念。而且选修课程的课程安排具有一定的灵活性,授课教师有足够的空间将自己的理念心得传递给学生。因此,民间美术选修课程中,在选择授课素材时,要注重学生的个性化差异,甄选恰当的民间美术载体,寻求合理的教学模式和评价方式。让学生在多元宽容的文化氛围中,利用民间美术元素进行理念和实践上的创新设计,帮助学生更好地吸收民间美术的精髓。

3.2 广告设计中的民间美术

广告设计发展至今,其速度和数量一直以惊人的速度增长,但实际的艺术效果并不十分理想。虽然越来越多的设计师意识到丰富多彩的民间美术能够使稍显空洞的设计变得充实,也开始了一定的推广和应用,但真正具备创新精神的作品较少,整体的使用范围相对单一,有的甚至存在随意堆砌与滥用,这不仅不会提高广告的效应,反而还会将民间美术置于不利的地位,必须引以为戒[12]。

这一点恰恰给了公益类广告设计以更多的设计灵感,只要能够从中挖掘到与自身的宣传内容相符合的元素便可以拿来进行宣传。例如,公益广告《大爱无疆》就是应用民间美术文化元素进行设计的典型代表,其以水墨画为背景,展示出传统民宅、长城、蝴蝶、花朵和人物的生动场景,各个画面的自如转换配合主体的水墨色调以及悠扬的背景音乐共同完成了对主题“无偿献血,大爱洒人间”这一主旨的表达。其次,商业广告。商业广告应用民间美术元素的情况更加多见,如将水墨元素呈现在月饼的宣传广告上,将水墨形式绽放的牡丹与圆月进行搭配,映衬出美好的景象,迎合人们期盼中秋团聚的心情和对家的思念。这样的形式有着深厚的文化内涵,同时强化了商业宣传价值。

3.3. 在专业考察课中增设民间美术采风

民间美术采风的目的是为了让学生更深入地体察民间美术的精髓和魅力,除了在美术发源地领略风土人情、欣赏原生艺术品,还可以去民俗博物馆等地系统收集、整理相关素材。可以要求学生将考察过程中积攒的素材临摹整理,留以备用。以考察报告的形式,梳理考察心得,并将突然闪现的设计灵感记录下来,为以后的设计实践做准备。在进行相关设计实践时,要求学生将考察过程中遇到的民间美术元素运用到自己的设计中,将这些传统元素内化为自己的思考和灵感。这一课程设计的过程从被动学习到主动学习,既有感性理解也有理性思考,增强了学生的分析解决问题的能力,也激发了他们的学习热情,对加深学生对民族文化的理解有非常明显的效果。

结语

中国民间美术产生于中国劳动人民的日常生活和劳动实践之中,真实地再现了广大人民的生活感受和审美体验,是现代艺术设计中取之不尽的珍贵宝藏。从审美心理和实用意识来分析,民间美术元素与现代设计有着天然的共性和适用性。将民间美术元素引入专业教学,有意识地引导学生研究民间美术的造型色彩、文化内涵。在教学实践中将其与现代设计相互融合,糅杂民族风情与国际风格,可以培养学生的民族审美情趣,补充他们的民族文化知识,最终使学生设计出具有民族特色的优秀作品。

参考文献

- [1]潘鲁生.中国民间美术工艺学[M].南京:江苏美术出版社,1991.
- [2]帕森斯·布洛克美学与艺术教育[M].成都:四川人民出版社,1998.
- [3]孟纓.论中国民间艺术对现代艺术的影响[D].作家杂志,2008.