

浅谈民间美术元素在现代艺术设计中的融入

赵喆

(长春工程学院建筑与设计学院 吉林 长春 130021)

[摘要]民间美术作为中国传统文化中历经无数岁月依然熠熠生辉的文化瑰宝,其不仅仅是一种艺术表现形式,更是我国本土的文化源泉。将民间美术发扬光大也在一定程度上代表着民族自信的树立。在现代艺术设计中融入我国的民间美术,其在一定程度上代表了我国人民的文化诉求,这需要在现代艺术设计中融入传统文化的精神内涵,结合时代特性,创新出蕴含着民间美术特点的现代艺术。本文针对民间美术元素在现代艺术设计中的融入进行探讨分析以期对相关人士提出一些参考。

[关键词]民间美术;现代艺术设计;融入

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.570

民间美术顾名思义,是在日常生活中诞生于劳动人民的智慧和创造。这种艺术形式区别于其他的艺术形式,其更加具有独特的生活化特征,其中蕴含着劳动人民的智慧结晶。同时因为我国地域的多样化特征,民间美术的表现形式根据不同地区的不同民族特色,呈现多样化的艺术形式。在人民的生活日益富足的今天,越来越多的人群愿意关注艺术设计,而如何将民间美术融入现代设计当中,就成了受到许多相关爱好者关注的重点。

一、在现代艺术设计中融入民间美术的重要性

对于现代化艺术而言,由于我国历史发展的曲折性,其常常带有十分浓烈的西方文化特点^[1]。这对于古老东方的美术文化产生了一定程度上的斗争性^[2]。在这种背景下,民间美术文化脱颖而出,为我国的艺术创造起到了十分强大的推动作用。

我国的民间美术相对于漂洋过海的西方文化,对于新时代的艺术创造拥有一定的适配性,所以在许多国人眼中都十分迫切地希望传统文化能在艺术创作中占有一席之地。正是因为以民间美术为代表的传统文化发挥能量,才让现代艺术设计成了即可以赢得国际上的赞叹又可以得到我国人民喜欢的一种艺术形式。

二、在现代艺术中融入民间美术元素的策略

(一) 兼顾艺术与实用

将现代艺术与民间美术相融合的过程中,要时刻记住民间美术是劳动人民在日常生活中得到的启迪和灵感,它往往来源于生活和生产。所以实用性就是民间艺术最大的特征之一^[3]。所以在二者相融合的过程中,一定要注意兼顾艺术性与实用性。

例如,流传于许多地区的根雕艺术就是人民群众通过挖掘树根来制作支架、容器等工具时,将树根进行二次美化和装饰的结果。在历史的不断演化中,这种制作器具的实用性逐渐被时代所淘汰,淹没在历史长河中。但其中蕴含的装饰性以及艺术性却被很好地保留了下来。所以在进行艺术创作的过程中,一定要充分意识到艺术性是建立在实用性之上的,这时民间美术十分重要的一个特征之一,所以在将艺术性与实用性进行融合的过程当中,一定要注意避免出现华而不实的现象出现。

但要注意的一点是,实用性代表的不仅是其可供使用,而是往往蕴含着质朴、简单的艺术风格。

例如,十分出名的杨柳青年画就是其中的一个十分典型的代表,杨柳青年画中虽然有着许多奔放热烈的大面积色彩的渲染,但不论是其中蕴含的人物还是背景等,都是运用着相对简单的线条加以勾勒,让人们极为深刻地感受到其中蕴藏的生活气息、以及活泼灵动。

(二) 挖掘民间美术中蕴含的人文精神

大时代的变化导致各行各业都在朝着商业化的方向发展,艺术设计领域也不例外^[4]。现代的艺术设计处处都体现着一股浓厚的商业性质,这就意味着,现代艺术美术创造很难跳出时代的框架,但与之刚好相反的是民间美术当中与日常生活息息相关的艺术特点。这种特点在一定程度上意味着民间美术这种艺术形式勾勒的人文精神以及艺术思想等都拥有者源远流长的跨时代性。

例如,在广泛流传的民间布偶艺术当中,许多动植物的刻

画形象都与实际生活中所存在的动植物有着很大区别,甚至还带着一丝夸张性质。这种夸张的艺术蕴含的是劳动人们对日常生活的美好想象。

许多生存在黄土高坡窑洞中的劳动人民,一辈子也没去过外面的世界好好瞧上一瞧,更别提看一看传说中的老虎,他们仅仅通过前人所留下的作品打开思维,利用棉花、布料所缝制的玩具老虎却成了艺术品,因为其中蕴含着十分贵重的精神价值。

在我国长江中下游的大部分地区,十分流行竹编、竹刻艺术。地域文化的流传一定是有着一定根本原因的,由于长江中下游地区往往气候温暖、空气潮湿,这种气候下导致这一地区形成了十分广阔的竹林、竹海。俗话说“靠山吃山,靠水吃水。”竹子自然就成了这一地区人民的生产生活依仗,同时劳动人民从没忘记感谢这一赠予他们生活的竹林,人们赋予竹子十分崇高的精神意义,诸如,坚毅、淡泊名利等。

(三) 结合时代特点、灵活创新

诚然,民间美术在我国广袤的大地上生根发芽,拥有着十分强大的群众基础^[5]。但随着时代的不断进步,其依然拥有着一些历史必然的局限性。随着现代人艺术欣赏的能力不断提高和进步。许多民间美术元素都不可避免地与现代的艺术形式产生了较大的审美差距,所以现代的艺术设计在于民间美术相融合的过程中需要根据现行的时代特点进行灵活创新。

例如,在传统的民间美术创作理念中,象征着吉祥如意的大红色常常出现在许多艺术作品当中,但随着如今现代化的发展过程,越来越快的生活节奏导致新时代的年轻人更加喜欢较为轻松的冷色调。所以在融入民间美术元素的过程中,可以试着将传统的民间美术中的用色淡化,或是将曾经作为主体地位的鲜艳色彩作为辅助颜色使用。只有这样紧跟时代的步伐,充分尊重时代的发展要求,将民间美术更好地融入新时代艺术发展当中。

结束语

综上所述,将民间艺术融入现代艺术设计当中是完全可行的,这在一定程度上遵循了自然发展的规律。同时不管是对于新时代艺术的创新还是对于传统民间艺术的发扬都有着极为重要的意义。这对于树立起新时代青少年的文化自信以及在新时代发扬老一辈人的精神情怀都起到十分积极的作用。

参考文献

- [1]孙园园.浅谈民间美术元素在现代艺术设计中的融入[J].美术教育研究,2020(07):72-73
- [2]郭晓红.民间美术在现代艺术设计中的价值与应用[J].环球市场,2019(034):224.
- [3]王婷婷.现代艺术设计对民间美术元素的吸收与应用[J].大观(论坛),2019(02):72-73.
- [4]沈磊.浅谈中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的应用意义[J].商情,2019(044):282-283.
- [5]柴怡琳.民间美术元素在平面设计中的体现[J].神州(上旬刊),2019,(005):68.

作者简介:赵喆(1979.1-),女,汉族,吉林长春人,硕士,长春工程学院建筑与设计学院讲师,研究方向:产品设计。