

中国民间美术造型方法在平面设计中的运用

刘燕

(四川工商学院, 成都 611745)

摘要: **目的** 对中国民间美术造型方法在平面设计中的运用进行研究。**方法** 通过中国民间美术造型方法对其在现代平面设计中的运用进行分析。**结论** 中国民间本土的美术创作造型方法以及从中国民间美术造型中挖掘、撷取精华,对现代美术创作、平面设计的民族特色性和现代创意感有着十分重要的作用。

关键词: 民间美术造型方法; 平面设计; 创作; 运用

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)04-0050-03

Application of Chinese Folk Art Modeling Methods in the Graphic Design

LIU Yan

(Sichuan Technology and Business University, Chengdu 611745, China)

ABSTRACT: It aims to study the application of Chinese folk art modeling methods in graphic design. The application of Chinese folk art modeling methods in modern graphic design is analyzed. The essence is captured from China folk art creation modeling methods which has a very important role for national characteristics and modern creation of modern art creation and graphic design.

KEY WORDS: folk art modeling methods; graphic design; creative; use

中国民间美术至今作为一种民俗的文化一直受到人们的重视。当前,文人文化由于历史的进步和变迁,其内在的气质越来越体现出孱弱,但民俗文化越来越表现出其深厚的底蕴。文人文化不能波及以及侵入的地方,民俗文化就显得更加丰富。民俗文化可以体现出特色文化的民族风貌和特色。当前很多学者、专家特别注意这个领域的特点,已经开始发现其宝贵的文化元素,从而来弥补其自身创造力的缺陷^[1]。

中国具有悠久的历史文化,并生存在一个特殊的地理环境,从而具有了它独特的文化形态,作为最具生命力和最具神秘感的中国民间文化,已经引起了全世界人们对它的认识和重视。然而,随着人类文明的变革,中国传统的文化在当今这个时代里,已经被很多人遗忘。当今兴起的民间文化热正是这无限好的“夕阳”的反射,值此时刻对民间美术和它的造型进行审视,其意义和作用十分重大^[2]。

1 中国民间美术造型的方法

1.1 主题形象展开造型法

以主题形象为中心,逐步向次要形象展开的民间美术造型方法,是随着思维发展的过程展开画面。主题形象展开造型法都是先确定作品的主题形象后,然后以主题形象为中心,搭配次要形象,以体现主次分明,中心明确^[3]。

1.2 深入物象内部造型法

中国民间的农民艺术家们针对一些视觉看不到的形象,依靠自己的主观艺术和想法进行创作。这样既能突破表面的现象来建立思维的空间,也能深入到物象的内部,同时也表现出物象表象下的实质和内涵^[4]。

收稿日期: 2015-11-05

作者简介: 刘燕(1983—),女,四川人,硕士,四川工商学院讲师,主要研究方向为工业设计工程。

动物造型。重视动物的外表,同时也揭示其本质,可谓透过现象看本质。另外,完全脱离现实可能性,以臆想代替必然。剪纸《虎食五毒》见图1(图1-4均摘自《中国民间美术造型》),采用了将五毒的形态很巧妙地融入到老虎的肚子里,以表现老虎把对人们有害的五毒都消灭掉了,从而祈祷人们身体健康,无病无灾^[5]。

植物造型。中国民间艺术家根据对生殖、生命信仰的观念,通过事物剖面的视觉观察方式,采用拟人化的手法,也有采用人与自然植物进行复合的复合形,体现出“透视”效果^[6]。

其他造型。以透过生活、生产中的其他事物表层表现其里的方法,如人物、墙、车、山。剪纸《开汽车》见图2,都没有把汽车的外形结构表现得很突出,而着力刻画车内的人物活动。汽车里坐着两个人物,一个是劳动妇女形象,一个是手拿折扇的悠闲干部模样,简洁的造型中还能表现出人物的身份和个性,这就实属难得可贵。

图1 剪纸《虎食五毒》

图2 剪纸《开汽车》

Fig.1 The paper-cut "Wudu tiger food"

Fig.2 Paper cut "drive the car"

1.3 非静止物象造型法

宇宙间万物无不在运动之中,人类对自然界的动与静有着切肤的感受,而用艺术的形式来表现自然的运动却是一个很困难的课题,但民间艺术家能找到一个独辟蹊径的表现方法^[7]。并现一物在运动中的多种形态,在对生命运动的理解与认识后,对某一物在一段时间内运动的原型进行重新加工和组合而产生新形象。剪纸《裁衣》见图3。

1.4 时空综合造型法

中国人的天人合一观念作为一种文化观念被传承下来,成为中国传统文化最有代表性的特色之一^[8]。人们渴望探求宇宙、把握时空,民间艺术家运用艺术的形式表达对宇宙时空与自然的特殊感受和理解。时间综合造型将不在同一时间发生的事情,运用艺术手法很和谐、统一地表现在一幅画面中。剪纸《射猎图》见图4,和古代原始岩画《射猎》在图形的造型上,都延续了民间美

图3 剪纸《裁衣》

图4 剪纸《射猎图》

Fig.3 The paper-cut "tailoring" Fig.4 The paper-cut "Hunting map"

术造型的方法,画面上讲述了猎人在射获猎物时,张开弓箭到射中猎物时的事情,当箭还没有离开弓时,箭头已经射中猎物,这样体现出民间艺术家对事情的祈祷,祝愿狩猎成功。空间综合造型则将不在同一空间和视角发生、存在的事情,运用艺术手法很和谐、统一地表现在一幅画面中。而时空综合造型则是将不在同一时间、空间、视角发生与存在的事情运用艺术手法很和谐、统一地表现在一幅画面中。

2 中国民间美术造型在平面设计中的运用

2.1 并现一物在运动中的多种形态造型方法在平面设计中的运用

在平面设计与创作时,将中国民间美术造型的并现一物在运动中的多种形态造型方法运用到现代美术实践中,使设计师真正地体会到民间美术造型在现代平面设计创作中的作用。《唱支山歌给党听》公益广告设计作品见图5(图片摘自成都市城市公益广告),采用并现一物在运动中的多种形态造型方法,展现收获季节时劳作人们的欢天喜地,人物的高兴以歌唱形式来体现,为了表达人物歌唱时的心情,特将人物的头部做了三面的处理。

2.2 时间综合造型方法在平面设计中的运用

古典画家安格尔的作品《裸女设计》见图6,设计师为裸女设计了一个理想的动态,那就是分别让女子做出两个动作,把手臂搭在腿上,又盘在头顶^[9]。无意间,长在僵死的身躯上的这只胳膊活了。

2.3 空间综合造型方法在平面设计中的运用

扬·普莱沃斯特的作品《给死神的批示》见图7,设计师表达了一个红衣的神父还在为披着白布的死魂详细地闻讯,生与死在这里被并置了^[10],两个框架似乎有意要隔开这两个时空,这却使他们之间的交接构成

显得更加悠久。

图5 《唱支山歌给党听》公益广告设计

Fig.5 "Sing a song to the party" public service advertising design

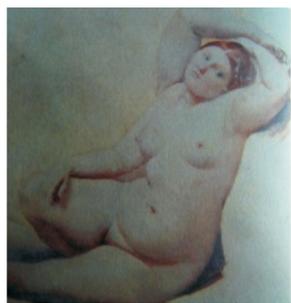

图6 《裸女设计》

Fig.6 "Naked girl design"

图7 《给死神的批示》

Fig.7 "To the god of death"

2.4 时间、空间综合造型方法在平面设计中的运用

吕胜中的作品《四季平安》见图8,设计师采用了“采集时间”的诗意境界,在民间,看一幅画不仅要能感受到美感,有时还要从画里读出吉祥的寓意。于是,四季的花插在瓶里,就是四季平安。

图8 《四季平安》

Fig.8 "Peace in the four seasons"

3 结语

中国民间美术造型方法丰富了平面设计创作的方法和思路,拓宽了创作思维,在平面设计创作的过程中,可以通过大量优秀的民间美术作品的赏析来让人们了解民间美术,将民间美术融于现代平面设计的创作中,这样也凝聚民族意识,对当代平面设

计创作有着重要的意义。同时也充分地宣传和发扬了中国悠久的传统文化,并将这些传统文化得以合理地保护和继承,特别是在当前,新时代的年轻人对中国传统文化认识淡薄的实际情况下,运用中国民间美术造型方法到平面设计创作中,显得尤为重要。

参考文献:

- [1] 鲍时东.中国传统民间美术图形与现代视觉设计[J].四川戏剧,2014(10):113—115.
BAO Shi-dong.Chinese Traditional Folk Art Graphics and Modern Visual Design[J].Sichuan Drama,2014(10):113—115.
- [2] 李丹.民间美术的视觉特征研究[J].大众文艺,2014(19):50.
LI Dan.Research on Visual Features of Folk Art[J].Popular Literature and Art, 2014(19):50.
- [3] 刘畅.民间美术的艺术造型和色彩在现代艺术设计中的应用[J].美术教育研究,2014(24):108.
LIU Chang.The Art Form and Color of Folk Art in Modern Art Design[J].Art Education Research, 2014(24):108.
- [4] 苏刚.悦读中国(民间工艺美术)[M].黄山:黄山书社,2014.
SU Gang.Reading Chinese (Folk Art)[M].Huangshan: Mount Huangshan Publishing House, 2014.
- [5] 东瑞.民间美术造型语言在现代艺术设计中的运用[J].新西部,2014(3):85.
DONG Rui.The Application of Folk Art Modeling Language in Modern Art Design[J].New West, 2014(3):85.
- [6] 王艳霞.传统民间美术造型对平面设计的借鉴意义[J].美与时代,2014(5):80—81.
WANG Yan-xia.The Reference Value of the Traditional Folk Art Form to the Graphic Design[J].Beauty and Times, 2014(5):80—81.
- [7] 董小龙.中国民间美术造型的艺术特性[J].大舞台,2014(7):31—32.
DONG Xiao-long.Artistic Features of Chinese Folk Art[J].Big Stage, 2014(7):31—32.
- [8] 梁玖.中国民间美术[M].南京:南京师范大学出版社,2014.
LIANG Jiu.Chinese Folk Art[M].Nanjing: Nanjing Normal University Press, 2014.
- [9] 钟玮.民间美术在现代设计中的活态发展与创新[J].湖南科技学院学报,2014(11):13—16.
ZHONG Wei.The Active Development and Innovation of Folk Art in Modern Design[J].Journal of Hunan University of Science and Engineering, 2014(11):13—16.
- [10] 周汝豪.探析民间美术在现代招贴设计中的表现[J].凯里学院学报,2014(5):171.
ZHOU Ru-hao.Performance Analysis of Folk Art in Modern Poster Design[J].Journal of Kaili University, 2014(5):171.