

民间美术造型语言在现代艺术设计中的应用

宗华婷

(盐城工学院, 盐城 224000)

摘要: **目的** 探究民间美术造型语言在现代艺术设计中的应用策略。**方法** 以民间美术的基本造型方法为切入点, 分析民间美术造型语言对现代美术设计的重要影响, 从招贴设计、动画设计、包装设计、服装设计 4 方面配合具体事例阐述具体应用方式与方法。**结论** 民间美术独特的造型语言凸显了浓浓的民族风情, 将其应用于现代艺术设计, 能够为现代艺术设计插上民族化的翅膀, 助其在设计领域自由飞翔。

关键词: 民间美术; 造型; 现代艺术

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)22-0200-04

Application of the Folk Fine Arts Modeling Language in the Modern Art Design

ZONG Hua-ting

(Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application strategy of folk fine arts modeling language in the modern art design. Taking the basic model of folk art as the breakthrough point, it makes a in-depth analysis of the important influence of folk fine arts modeling language on the modern art design, and then classifies the specific application methods from poster design, animation design, packaging design and costume design with examples. The modeling language of folk art unique highlights the thick ethnic customs, is applied to the modern art design, which can insert the wings of nationalization for modern art design, help it fly freely in the field of design.

KEY WORDS: Folk art; modeling; modern art

现代艺术设计是一个系统工程, 涉及社会的方方面面, 具有经济性、社会性、文化性和科技性等特性。就中国的艺术设计而言, 由于起步晚, 缺乏相关经验, 起初一直倾向于“拿来主义”, 试图从理论与实践的结合中追赶世界潮流, 与国际接轨。但实践表明, 一味模仿其他国家的经验和方法是行不通的。想要凸显自己特色、增强国际影响力, 中国的现代艺术设计必须走民族化的发展道路。民间美术艺术是我国传统文化历经漫长历史发展和沉淀的产物, 是我国广大劳动人民几千年智慧和艺术互相融合的结晶^[1], 其独特的造型语言为我国的现代艺术设计提供了丰富的设计源泉, 促进了艺术设计

的健康发展。

1 民间美术独特的造型方法

民间美术之所以能够深刻反映我国传统审美的理想特征, 原因就在于其独特的造型手法^[2]。无论适形造型法、意象造型法还是时空造型法都体现了民族化的审美特征, 是所有美术形式发展的母体与基础。

1.1 适形造型法

适形造型法主要是指将不同属性的形象经过

综合后表现出不同的象征与寓意,既反映民间艺术家的独特审美观念,又表达对美好事物的追求与向往,引发人们更深的联想与思考^[3]。共同形的应用最为广泛,共同形最早出现于彩陶纹样中,通过花瓣与花瓣之间的相互借用,生成一种共生现象,给人以生动、美观之感。

1.2 意象造型法

浓厚的意念成分是民间艺术家在创造艺术作品时的突出表现。意象造型法的出现将民间艺术家脑海中的想法转变成了意象化的图形^[4]。一般而言,意象造型法包括了联想式、象征式和比喻式3种形式。联想式意象造型的手法主要是通过艺术家非常规的思考,对形与意进行创造与糅合,其生成的意象造型具有广阔的生存空间与扩展领域。象征式意象造型主要是通过象征与隐喻的方法来表达内涵。比喻式意象造型是艺术家通过人类情感活动感染受众的一种造型方法。这些造型手法所创造的图形既具有自由意象的影子,又具有理性化的特征,是艺术设计领域的重要发展方向。

1.3 时空造型法

时空造型虽然是一种应用比较广泛的方法,但是它并不是一般的思维过程,其主要是在二维空间中综合筹划视觉对象的相互关系、比例、位置,从而使其延伸到受众心理活动中的一种思维过程。具体来讲,时空造型法主要包括整体表达与随意表达两种方式。整体表达能够将不同属性的物体在拼贴组合以后产生更深层次的东西,具有很强的视觉冲击力,能够激发受众的感官,实现由整体至局部、再由局部至整体的一个审美过程。随意表达是将原物造型进行改变,通过组合处于不同时空的两种同类物体或是不同物体的形象,形成一种全新、陌生的形象。这种方法中的物体可以是相关的,也可以是没有任何关联的。

2 民间美术的造型语言对现代艺术设计的影响

不同于其他美术形式,民间美术的造型语言与人们的日常生活联系紧密,是从衣食住行用的各个方面延伸出来的,同时也是根据民间固有的审美尺度进行的^[5]。毫不夸张地说,民间美术的创作

心态是实用与审美相互作用的结果,它与民间的一些民俗活动存在着一定的对应关系,是民俗文化的重要组成部分和物化形式。民间美术的具体造型语言是民间艺人独特审美情趣的反映,寄予了人们对美好生活的向往。一直以来,现代艺术设计都在探寻民族化的发展方向,积极借鉴具有深厚民族底蕴的文化形式,希望弥补自身的不足,冲破藩篱,实现超越式发展。民间美术的造型语言有着其他艺术形式不具备的特性,来源于人民又服务于人民,是人民观念、思维和精神的良好体现,而这也让其他文学艺术相形见绌。只有深入探寻民间美术独特的造型语言,才能使现代艺术设计具有强大的竞争力。

3 民间美术造型语言在现代艺术设计中的应用

3.1 民间美术造型语言在招贴设计中的应用

招贴设计是当前艺术领域中应用较为广泛的一种设计形式,无论是在车站、码头,还是在商场、影院,招贴无处不在,冲击着人们的视觉神经,被誉为“最美的广告”。要想给人留下比较深刻的印象,达到理想的宣传目的,招贴设计必须立足于本民族特有的艺术形式,向传统学习,并加以改造。随着时代的发展,为满足自身的设计需求,众多设计师将目光锁定在了民间美术上^[6]。只有根植于民族的文化土壤中,向传统学习,并进行创造性地转化,才能将招贴设计的作用最大化,实现民间美术与招贴设计的完美结合^[7]。

比如在一个关于佛教文化的文化招贴设计中,为了突出表现佛文化中的禅,对佛教文化的宣传和介绍,设计师选用了传统佛教文化中的手势图形,画面中单手立起,大拇指与食指相交共同形成一个具有文化内涵的手势,就是对传统美术图形语言的恰当阐述。这一造型语言不仅有效提升了招贴设计的文化内涵,而且增强了招贴的宣传教化功能。

一个关于民间艺术剪纸的文化招贴设计中,设计师同样将传统民间美术的造型语言运用到了极致^[8]。设计师将汉字“风”进行图形化结合,并配以富有虚实变化的孔雀剪纸图形,使该招贴的文字图形化语言更加生动形象,凸显出浓浓的民族文化风味。

总之,在招贴设计中应用民间美术的造型语言,应坚持俗中出新的原则,赋予生活中寻常之物以独特的造型语言,吸引人们的眼球,达到震撼人心的视觉效果。

3.2 民间美术造型语言在动画设计中的应用

对于国产动画片而言,除了自身的内容以外,还要有浓郁中国特色的造型设计。民间美术造型经过长年的演变历程积淀了浑厚的艺术底蕴,无论是从造型的语言上还是从视觉形式上,都能带给动画创作者灵感,尤其是剪纸、年画、京剧、皮影等较为典型的民间美术形式。在设计过程中,借鉴民间美术的造型语言运用到动画造型设计当中,能够在形的基础上更深一步地表达造型内在的精神文化特质,使动画形象更加真实饱满,从而带动动画产业的发展壮大^[9]。

比如动画片《葫芦兄弟》就充分借鉴了民间剪纸的艺术形式,通过象征寓意的手法将葫芦与人体的结合得恰到好处,设计出7个头顶小葫芦的娃娃形象。不止于此,葫芦多籽,自古就有多子多福、人丁兴旺的美好寓意,且与“福禄”谐音,还将中国传统寓意中的多子、吉祥的文化含义凸显了出来,传达了打败邪恶势力的美好心愿。

又如《大闹天空》中的孙悟空形象,它借鉴了民间版画、京剧脸谱等传统艺术的造型语言。头戴软帽,脸谱如倒置的仙桃,长腿细胳膊,腰围虎皮的形象将猴、神、人融为一体,完美诠释了孙悟空的经典形象。《骄傲的将军》中的将军造型则借鉴了京剧造型,顿挫分明的脸部线条、浓密的络腮胡子、上扬的眉毛、傲慢的眼神等都源于京剧又高于京剧,通过夸张、简化的手法将将军的傲慢、固执、武断的性格特征表现得淋漓尽致。

3.3 民间美术造型语言在包装设计中的应用

在现代包装设计领域,设计师常常会不自觉地借鉴与应用传统文化元素,以此来提升包装的民族性、引起消费者的情感共鸣^[10]。民间美术的造型语言具备深厚的民族性、社会性和历史性,虽然在当前这个快节奏时代下显得较为朴实低调,但是却迎合了包装的情感诉求。汲取传统美术的优秀造型元素,可以实现现代与传统的完美结合,呈现丰富多彩的精神面貌,引发消费者的民族情感,刺激消费行为的产生。

比如将民间剪纸的造型语言应用于现代包装设计之中,能够很鲜明地展示中国特色、体现品牌的文化底蕴。在具体的应用过程中,设计师应在创意取材和元素利用、表现形式各个方面进行重组和再利用,赋予剪纸这一传统文化以新的生命力,成为原创包装设计中新的开发点,让固有的传统思维转换为现代设计思维。这样的包装设计既能够体现传统文化的独特魅力,又符合现代审美理念和应用价值,能够将民族文化的精华与经济效益挂钩,顺应时代“越民族,越世界”的发展趋势,使现代包装设计展现出东方所独有的艺术魅力和人文精神。

3.4 民间美术造型语言在服装设计中的应用

服饰是一种文化形态。无论历史的变迁、经济的发展还是文化审美意识的改变,都能从服饰的演变中看出端倪。中国的民族众多,数千年来形成了丰富多彩的服装图案与色彩,这种丰富独特的造型语言一直被世人所称道。正是源于对传统的热爱,现代的服装设计师往往将目光转移在了我国特有的民间美术造型上。

比如范冰冰出席的第63届戛纳电影节,她身着的明黄色龙袍礼服是对传统美术造型语言的完美借鉴。这款礼服将民间美术中的龙纹造型表现成平面化的装饰,并配合丝绸,将“古老的中国”、“神秘的东方”主题诠释得恰到好处。

4 结语

中国民间美术造型是一个独立的视觉符号系统,它不是通过表现自然的真实形象来表达作者的思想,而是用主观意念来看待和描述事物,将其观念暗寓其中,是一种自由、随意的创作形式。由于不受约束,创作全凭作者的主观意识去表现自己想要表现的事物,因此常常会把不同时间发生的事情放在一个画面内,或者把不同空间的东西放在一个画面内。这些突出的造型语言特点,为现代的艺术设计领域提供了源源不断的灵感。将二者相互融合能够在弘扬民族文化的同时,促进现代艺术设计的发展。

参考文献:

- [1] 杨保玉. 民间美术艺术造型和色彩在现代美术设计中

- 的应用[J]. 芒种, 2013(8): 25—26.
- YANG Bao-yu. Application of Folk Art Modeling and Color in the Modern Art Design[J]. Journal of Grain in Ear, 2013(8): 25—26.
- [2] 牛再霞. 民间美术的坚守与创新发展初探[J]. 大舞台, 2014(2): 104—105.
- NIU Zai-xia. Adhere to Innovation and Development of Folk Art Study[J]. Journal of Stage, 2014 (2): 104—105.
- [3] 商艳玲. 透视民间美术的现状与变革[J]. 大舞台, 2014(5): 39—40.
- SHANG Yan-ling. Present Situation and Change of the Perspective of Folk Art[J]. Journal of Stage, 2014(5): 39—40.
- [4] 邵珠春. 论民间美术在当代的生存之道——培养民间美术的受众[J]. 美术大观, 2013(11): 88—89.
- SHAO Zhu-chun. Theory of Folk Art in the Contemporary Survival: The Audience of the Culture of Folk Art[J]. Journal of Art, 2013(11): 88—89.
- [5] 陈芳. 我国民间美术的审美意涵[J]. 大舞台, 2014(2): 99—100.
- CHEN Fang. Our Country Folk Art Aesthetic Implications[J]. Journal of Stage, 2014(2): 99—100.
- [6] 葛明芳. 民间艺术在平面设计中的应用探讨[J]. 现代装饰, 2015(1): 55—56.
- GE Ming-fang. Application of Folk Art in the Graphic Design[J]. Modern Decoration, 2015(1): 55—56.
- [7] 周旭. 论传统民间美术的语言特征[J]. 装饰, 2007(5): 81—82.
- ZHOU Xu. The Language Characteristics of the Traditional Folk Art[J]. Zhuangshi, 2007 (5): 81—82.
- [8] 李志宏. 民间剪纸艺术传达方式中的平面构成元素[J]. 番禺职业技术学院学报, 2005(1): 21—22.
- Li Zhi-hong. Graphic Elements in the Folk Paper-cut Art Convey Way[J]. Journal of Panyu Vocational College Journal, 2005 (1): 21—22.
- [9] 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006.
- ZUO Han-zhong. Chinese Folk Fine Arts Modeling[M]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 2006.
- [10] 魏洁. 图形设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.
- WEI Jie. Graphic Design[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2005.