

民间美术在平面设计中的应用研究

邵士德

(宿迁学院, 宿迁 223800)

摘要: **目的** 探究民间美术在平面设计中的应用及发展策略。**方法** 以民间美术对平面设计的思维拓展和内涵作为理论支持,分别从招贴设计、包装设计和标志设计3方面辅以实例进行论证,最后探讨民间美术在平面设计中的发展方式。**结论** 将民间美术独特的形式、丰富的内涵融入平面设计中,是平面设计突破传统局限,创造全新的、富含民族特色的设计作品的绝佳之选。

关键词: 民间美术; 思维拓展; 招贴设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)10-0223-03

Application of Folk Art in Graphic Design

SHAO Shi-de

(Suqian College, Suqian 223800, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application and development strategy of folk art in graphic design. Folk art thought development and the connotation of graphic design is rich in two aspects as the theoretical support, respectively, from the argument of poster design, packaging design and logo design three examples, finally it discusses the development of graphic design in folk art. The unique form of folk art, rich content into the graphic design, is a breakthrough in traditional graphic design limitations, to create a new, rich in national characteristics of the design of the best selection.

KEY WORDS: Folk art; development thinking; poster design

纵观我国当前的平面设计作品,获得国际大奖的往往是凸显民族风情的。一个个成功的案例,告诉我们“民族的就是世界的”,只有扎根本土,从民间传统文化中汲取营养,才能在现代与民族之间寻找到平衡点,以独特魅力吸引世界的目光。民间美术作为我国传统文化中的佼佼者,一直在为世人展示自身独有的魅力,其所有作品都是从最朴实、原始的艺术形态中找出客观存在,是人们在生产劳动中创造的具有实用性和审美性的艺术作品^[1]。换句话说,人们在满足造物功能的同时,又想在这种过程中抒发个人情感。这一点恰恰与现代平面设计的创作目的和原则不谋而合。以标志设计为例,无论是中国移动、中国联通的标志还是2008年奥运会的会徽设计,全部将传统图形赋予了新的时代内涵,不仅内涵丰富、思想深刻,而且有着浓浓的民族意味,获得了人们的普遍认同和喜爱。毫不夸张地说,将民间美术融入现代平面设计中是历史发展的必然。

1 民间美术对平面设计的影响

民间美术多样性、灵活性、装饰趣味性的造型手法,在延续中国传统艺术精髓的同时,追求审美主体与客体的和谐统一,将普通百姓对生活 and 客观事物的热爱淋漓尽致地展现出来,编制一个五彩缤纷、无法想象的艺术世界,这种浓郁的文化底蕴和稚真的审美格调,极大地丰富了现代平面设计的艺术语言和思想内涵,是平面设计彰显民族文化精神的灵感源泉^[2]。

1.1 民间美术对平面设计创作思维的拓展

莲花开花、生藕、结子、生出胖娃娃,这样的造型设计是民间美术对现实和自然的一种解释,是一种主观的、随意的创造,有着中国本土文化的重要特征^[3]。细心学习民间美术,将民间美术中的丰富元素与现代平面设计内容重新融合,碰撞出传统与现代的思维火花,能够使民间美术具有新的时代艺术特征,同时赋

收稿日期: 2017-02-12

基金项目: 2017 江苏高校哲社基金项目“民间剪纸技艺在美术应用型人才培养中的传承与应用研究”成果之一

作者简介: 邵士德(1980—),男,山东人,硕士,宿迁学院副教授,主要研究方向为美术学。

予现代平面设计全新的创作方式,实现创作思维的迸发,从而提升现代平面设计的整体创作水平,为更多富含现代意识和民族特质的平面设计作品的出现提供可能。

1.2 民间美术对平面设计创作内涵的丰富

作为一种功用艺术,民间美术在创造过程中以民间特有的审美尺度为设计原则,其形态和功能总是要先满足人们的生产需要,在这个功能上进行主题和风格的延伸,因此,无论桌椅几案还是坛罐杯碗的造型全部是实用与审美的整合。与此同时,诸如泥玩、陶瓷、织绣等经常看到的民间美术作品,除了追求实用功能与审美情感的合二为一外,还倾入了人的内在心性、情感及道德思想,具有浓浓的人情味^[4],这些民间美术作品淳朴的特征与丰富的内涵,恰恰是现代平面设计所欠缺的。在实际的创作过程中,如果能够借鉴民间美术的这些特点,那么所呈现出来的平面设计作品必将是丰满、深刻、具备更多价值意义的。

2 民间美术在平面设计中的应用

2.1 招贴设计中的民间美术

在高速发展的当前社会,招贴正以飞速增长的趋势充斥于人们生活的方方面面。受这一现实影响,人们对招贴的要求越来越高,那些缺乏新意的招贴设计形式根本无法满足大众的审美需求。众多实践表明,民间美术丰富的形式与内涵是招贴设计可以借鉴和应用的强大资源,利用得当能够增添招贴设计的视觉冲击力和实际价值。剪纸艺术元素作为民间美术的一个典型代表,其独特的自身特点一直是平面设计师的首选。经过图形化处理的传统的剪纸造型,能够毫不费力地传递出丰富的信息,提升设计作品的整体效果^[5]。例如,由于“鱼”与“余”同音,在传统文化中,鱼的形象常被视为是吉祥、富裕的象征,同时也是民间美术中较为常见的一种图形。可口可乐的一则招贴广告正是看中了这一特点,将“鱼”这一形象所表达的吉祥、富裕之意运用到极致,不仅实现了传统与现代的融合,而且表达了快快乐乐、可口可乐的主题思想,达到了预期的宣传效果。需要注意的是,对剪纸艺术的应用必须要在其原有图形、图案和它本身所具有的趣味性、律动感的基础之上进行改造和创新,让剪纸作为一种设计元素呈现给大众一种与时俱进的且符合现代审美的视觉感受,既要延续其寓意,宣扬剪纸这门手工艺术,又要与现代设计理念与思维结合,展现出民族与时代的协调共生。

2.2 包装设计中的民间美术

包装设计的初衷是满足消费者的实际需要和追求艺术的心理需要,在实用性和艺术观赏性的融合下

提升产品的知名度。民间美术是民族文化的浓缩,在现代包装设计中融入民间美术元素能够体现历史文化的永恒魅力,使包装设计能够更好地达成理想的效果。比如,“陕西传统名食”的包装设计就将民间剪纸这一传统的艺术形式融入其中。3个侧面通过剪纸的形式构画出一组颇具地方特色的民俗事象,将女主人公一系列的生活日常用11幅生动的民俗风情画展现了出来,使整个包装具有一定的故事情节,再配合中国大众最喜爱的红色作为主色调,进一步丰满了包装的整体形象,让消费者能够在品尝美食的过程中理解陕西的民间风俗,凸显文化韵味^[6]。四川某榨菜品牌的包装同样运用了民间美术元素,获得了不错的社会反响。由于榨菜市场竞争激烈,想要突破重围必须在提升产品本质的基础上配合独特的具备吸引力的外包装。该品牌摒弃了传统单一的包装形式,红、金、黄、绿的合理搭配凸显了喜庆的气氛,再配合极具地方特色的木版年画,使整个画面活跃生动,不仅将这种来自民间的思想感情和向往美好生活的愿望融入到商品之中,而且还提升了包装的视觉冲击力。值得一提的是,为了提升品位,榨菜包装的侧圆根据面积、尺寸大小在画面基础上做了相应的调整,包装上的门神图案不再过分强烈和夸张,柔和、朦胧的色彩实现了传统民间美术与现代商品包装的较好结合,颇具地方特色。由此可见,民间美术质朴的审美观念与浓郁的民族特色能够帮助现代包装设计突出主题,增强内涵,是包装设计增强吸引力,打动消费者的有效方式。

2.3 标志设计中的民间美术

标志设计主要通过造型简单、意义明确的统一标准的视觉符号,将信息要素传递给社会公众。在设计过程中,无论是文字标志、图形标志,还是综合性标志,必须要通过文字或图形将所要表达和传递的信息直观、正确地表现出来。民间美术的融入更是给了标志设计一个大大的惊喜,让标志作品从简单的原图形相加升级为超越或突变,既能够明确表达含义,又能形成强烈的视觉冲击力,给予观者丰富的心理感受^[7]。同构造型中的“四喜人”图形是民间美术中最具有代表性的,同时也是现代标志设计中运用较为普遍的。“四喜人”以两个相互颠倒的儿童组成,巧合成四孩童的效果,象征着4件喜事,寓意吉祥如意、美好幸福。著名设计师陈幼坚的设计公司标志就借鉴了四喜人的造型手法,陈幼坚对中国文化情有独钟,通过借鉴其中的精华,再配合现代的视觉语言,设计了大量深受大众称道的现代标志。其公司的标志对“四喜人”的借鉴可谓极致,神秘而唯美的标志形象极富视觉冲击力,表达了一种互动关系,象征着公司与客户的紧密合作。太极图形作为另一种民间美术的标志图

形,简单的图式、完美的图案和丰富的内涵,给予了标志设计很多灵感^[8]。凤凰卫视中文台的台标将凤凰图形进行装饰变形,通过太极形的形式将一阴一阳、一凤一凰的两个主体设计成两团燃烧的火,既形象直观,又富含象征意味,表现了圆满、吉祥、欣欣向荣的美好寓意。

3 民间美术在平面设计中的发展方向

近年来,众多设计师将目光锁定在了民间美术与平面设计的融合上,不得不说,其中确实取得了不错的成绩,很多平面设计作品既有着现代平面设计的观念与时尚,又富含了丰厚的传统文化价值,充分展现了民间美术与现代面设计紧密结合的艺术魅力^[9],但这并不意味着民间美术是所有平面设计领域都必须借鉴的,也不是说照搬民间美术的形式和意味就能够实现设计目标的。以银行标志设计为例,自从中国银行将外圆内方的古钱币形象作为标志推出以来,这样的造型几乎成为了我国金融机构形象的指定象征物,工行、农行、建行的标志纷纷成了“孔方兄”,完全没有了个性。这样的做法只是依样画葫芦,并不可取。当然,也有一些银行大胆突破程式化的模式,通过一种温馨和亲和力的形象,多了一些人情味而少了一点铜臭。比如,深圳商业银行、上海银行等。鉴于此,设计师在平面设计作品中应用民间美术时必须要把握好度,在不破坏中国传统文化本质和精髓的前提下,从中发掘新的设计元素及审美趋势,实现传统工艺与现代感的融合。

4 结语

传统并不等于过时,传统文化在当今这个快节奏社会,并不意味着必须走向消亡^[10]。作为传统文化中的重要分支,民间美术有着吉祥、平安、幸福的美好寓意和丰富、多远的形式,是现代平面设计强大的灵感来源和后盾支撑。面对激烈的市场竞争和巨大的市场潜力,我国的平面设计领域必须将民间美术的精神元素充分解读,找到属于自己的标志性设计文化,使现代平面设计与民间美术的造型语言、文化内涵相互渗透,相互促进,共同发展,力求以独到的艺术表现力去感染受众,只有这样,才能让民间美术真正发挥自身的价值效用,为现代平面设计提供源源不断的灵感来源,唤起人们的兴趣和注意力,在获得自身传承与发展的同时,创造出传统与现代并存的中国式平面设计作品,在世界舞台上展现强大的实力,成为中国设计界的骄傲^[11]。

参考文献:

- [1] 黄启亮. 民间美术在现代平面设计中的发展创新[J]. 神州, 2012(5): 197.
HUANG Qi-liang. The Development and Innovation of Folk Art in Modern Graphic Design[J]. China, 2012(5): 197.
- [2] 张爱研. 论民间美术对现代平面设计的影响[J]. 作家, 2012(24): 279—280.
ZHANG Ai-yan. Influence of Folk Art on Modern Graphic Design[J]. Writer, 2012(24): 279—280.
- [3] 李芳. 论中国民间美术的传承发展[J]. 赤峰学院学报, 2010(1): 140—141.
LI Fang. Chinese on Inheritance of Folk Art Development[J]. Journal of Chifeng University 2010(1): 140—141.
- [4] 苏虹. 论民间美术在现代平面设计中的运用价值[J]. 安徽文学, 2010(5): 83—84.
SU Hong. On the Application of Folk Art in Modern Graphic Design[J]. Anhui Literature, 2010(5): 83—84.
- [5] 汪明非. 中国民间剪纸元素在现代设计中的应用[D]. 石家庄: 河北工业大学, 2014.
WANG Ming-fei. Application of Chinese Folk Paper Cutting Elements in Modern Design[D]. Shijiazhuang: Hebei University of Technology, 2014.
- [6] 虞锋波. 传统民间美术在包装设计中的运用[J]. 北方文学旬刊, 2013(5): 115—116.
YU Feng-bo. Frontal Wave Traditional Folk Art in the Packaging Design Using[J]. Northern Literature Kan, 2013(5): 115—116.
- [7] 徐兴楠. 民间美术在标志设计中的传承[J]. 职业教育, 2009(3): 21—22.
XU Xing-nan. The Inheritance of Folk Art in Logo Design[J]. New Curriculum Research, 2009(3): 21—22.
- [8] 范涛. 民间美术造型语言独特的真实性[J]. 美与时代, 2002(4): 24—25.
FAN Tao. The Unique Authenticity of Folk Art Modeling Language[J]. America and the Times, 2002(4): 24—25.
- [9] 徐晓庚. 现代设计艺术学[M]. 北京: 长江文艺出版社, 2003.
XU Xiao-geng. Modern Design Art[M]. Beijing: Changjiang Literature and Art Publishing House, 2003.
- [10] 马丽伟. 现代平面设计中的民间美术元素[J]. 美与时代, 2010(2): 48—49.
MA Li-wei. Folk Art Elements in Modern Graphic Design[J]. America and the Times, 2010(2): 48—49.
- [11] 张薇, 李鹏, 陶毓博. 家具设计手绘表现效果图评价指标分析[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 18—21.
ZHANG Wei, LI Peng, TAO Yu-bo. Furniture Design Hand-painted Performance Evaluation Index Analysis[J]. Furniture & Interior Design, 2016(5): 18—21.