

民间美术与现代艺术设计的有效结合

谷万里

(贺州学院, 贺州 542899)

摘要: **目的** 基于当代艺术设计的领域, 探究民间美术与现代艺术设计的有效结合方式, 实现现代艺术设计对民间美术的创造性吸收和改造, 解决现代艺术设计方式不合理、搭配不恰当等现实问题。**方法** 从现代艺术设计特征和实际需求出发, 结合民间美术的审美性、民俗性、实用性 3 大艺术特点, 结合艺术设计领域中多例成功的作品, 对民间美术中的刺绣、剪纸、春联、泥塑、青花、水墨、木板年画等艺术形式与服装设计、包装设计和招贴设计 3 方面的结合进行探究, 为提升服装设计、包装设计和招贴设计的艺术效果提供思路。**结论** 将民间美术与现代艺术设计有效结合起来, 能够使艺术设计作品获得更加丰富的表现形式与文化内涵, 从而使之更加符合现代人的审美需求。

关键词: 民间美术; 现代艺术设计; 审美需求

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)10-0257-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.10.049

Effective Combination of Folk Art and Modern Art Design

GU Wan-li

(Hezhou University, Hezhou 542899, China)

ABSTRACT: Based on the field of contemporary art design, it aims to explore the effective combination of folk art and modern art design, to realize the creative absorption and transformation of modern art design to folk art, and to solve the problems of irrational and inappropriate modern art design. Based on the characteristics of modern art design and practical needs, combined with the aesthetic, folk and practical three artistic features of folk art, combined with many successful works in the field of art design, the art forms of embroidery, paper-cut, spring festival couplet, clay sculpture, green flowers, ink and board Year paintings in folk art are also combined. The combination of three aspects of clothing design, packaging design and poster design is explored to provide ideas for improving the artistic effect of clothing design, packaging design and poster design. The effective combination of folk art and modern art design can make art design works more rich in expression and cultural connotation, so that it is more in line with the aesthetic needs of modern people.

KEY WORDS: folk art; modern art design; aesthetic demand

在现代社会生活中, 人们对待一件产品时, 往往会对其充满设计感的外观造型青睐有加, 尤其对那些有着传统艺术特色和独特艺术魅力的产品情有独钟。基于此, 在当前的艺术设计领域, 设计师便开始从民间美术中获取创作灵感, 希望借助东方与西方、传统与现代、融合与创新, 为艺术设计作品带来更加广泛的市场, 获得更多的肯定。正因如此, 艺术设计领域中许多成功的作品, 包括一些被国际设计界认可的优秀设计作品, 很多都是从民间美术中寻找灵感的^[1]。

比如, 中国银行的标志设计, 中国的“中”字与中国传统的圆形方孔币进行了结合, 寓意天方地圆、经济为本; 凤凰卫视的台标设计, 借助传统“喜相逢”的构图模式, 将品牌立意高远, 领唱同侪的王者精神表现得淋漓尽致。这些都是民间美术与艺术设计领域结合的典范, 其所呈现出来的独特造型和深厚的文化意蕴, 赋予了传统民间美术更加现代感的表现, 同时也让自身实现了传统与现代的结合与新生。这些看似简单的设计, 并不是胡乱拼凑和盲目创新的, 而是建立在设计师丰富

收稿日期: 2018-01-02

基金项目: 江苏省教育厅 2017 高校哲学社会科学研究基金项目和专题项目 (2017SJB1109)

作者简介: 谷万里 (1975—), 男, 河南人, 硕士, 贺州学院讲师, 主要研究方向为美术史论。

的知识涵养上,是对传统民间艺术的灵活应用。

1 民间美术的主要特点

民间美术是一个十分宽泛的定义,其源于人们的社会生活,是人们特有思维方式与表达方式的反映,有着质朴、自然、独特、鲜明和极具人性化的特点和深厚的文化内涵^[2]。具体而言,其特点主要包含3方面。首先,审美性。在中国上下5000年的发展历史中,剪纸、春联、泥塑等民间美术形式相继出现,并在发展过程中被人们赋予了对美好的祝福,具有极强的审美性。比如,红色的春联就是“富贵、吉祥、喜庆”等思想的载体;各种形式的剪纸,是人们寄托情感与愿望的代表。其次,民俗性。在中华大地上生活中56个民族,这些民族受地域、文化的影响,无论是吃饭穿衣还是精神信仰都有着鲜明的区别^[3]。民间美术在不同的地域和民族中所诞生出来的形式,总是不自觉地被赋予了一定的民俗性特点,展现出文化的多面性和独特性。最后,实用性。民间美术丰富的形式和文化内涵,为人们的创造活动提供了源源不断的灵感来源。它就像一面镜子,把人们生活当中的美感呈现出来。比如,服装中的民间美术图案,楼房装饰中的美术元素,以及墙面上的雕花等,都是民间美术实用性的突出表现。

2 民间美术与现代艺术设计的结合

民间美术的审美性、民俗性和实用性特点,涵盖着广博的传统文化精髓,它来源于生活又服务于生活,那单纯的形式、真诚的情感,凸显出永恒的艺术魅力^[4]。下面即从服装设计、包装设计和招贴设计3方面对民间美术与现代艺术设计的结合展开探究。

2.1 民间美术与现代服装设计的结合

随着社会经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,受此影响,其对服装的要求也越来越高,除了好看的形式,更要具备个性化特征,因此,一味遵循传统或者推崇现代都不能获得理想的效果,难以激发人们的购买欲。从民间美术中汲取灵感,并对其进行一定的创新成为了越来越多服装设计师的选择^[5]。首先,传统刺绣与现代服装设计的结合。刺绣是中国传统的手工艺之一,主要借助穿有彩线的绣针在各种织物表面进行穿刺,绣制一些装饰图案。很长一段时期以来,刺绣就被作为必备的元素存在于各种服饰中,及至今日,刺绣仍然是服装设计领域宝贵的技艺财富。只是在应用过程中,被赋予了一些新型的材质、时尚的图案和色彩,进一步丰富了刺绣的艺术表现形式。比如,范思哲2011秋冬高级定制款礼服便是刺绣工艺的完美呈现。设计师在设计过程中充分考虑到

了我国传统刺绣真丝线易起毛、难清洗、与亮片绣和珠绣结合时容易被刮花等局限性,在设计时采用了多种刺绣材质,由亮片和珠子编织而成的面料再配合立体植绒花朵、撞色搭配等细节处理,彰显出高级定制服装所独有的艺术魅力。另外,刺绣在现代服装设计中有了更加自由的色彩搭配,整体更加大胆和新奇。比如,华伦天奴2012秋冬系列服装,除了将刺绣与蕾丝相糅合,塑造丰富的层次,更配有粉紫、红紫、浅紫、黄紫、深紫等色彩,给人以层层叠叠、丰富多样的艺术视觉。其次,剪纸艺术与现代服装设计的结合。剪纸艺术疏密有致的线条、象征化的形象打破了空间限制,将其与现代服装设计相结合能够把服装装点得更加美观,赋予服装新的内涵^[6]。比如,Imbar Spector的服装设计打破了剪纸以往的平面形式,通过解构的手法,将原本平面化的装饰变成了立体化的三维廓形,剪纸部分整体形成了一个灯笼状的立体廓形,既大胆新颖又十分别致;2011 NE·TIGER的“干支启岁”礼服,结合了印染工艺,将传统的剪纸纹样印在了服装上,再配合简洁大方的廓形,既简单不失优雅,又热情极富东方韵味。

2.2 民间美术与现代包装设计的结合

在现代商品竞争中,包装设计毫无争议地成为了企业突出品牌形象、宣传商品的重要方式。为了满足消费者追求艺术的心理需要,包装设计师在追求商品包装新形式、新风格的同时,也适当融入了传统民间美术元素,走出了一条十分有特色的包装艺术之路^[7]。首先,剪纸艺术与现代包装设计的结合。剪纸艺术具有鲜明的艺术特征和丰富的吉祥如意,将其与包装设计融合,能够让受众更快地接受包装,进而接受商品。当然,这并不是说所有的包装设计都需要和剪纸进行结合,而是在找到包装与剪纸艺术的契合点的基础上,利用全新的设计理念及手法对剪纸艺术进行多样化的改变与融入,使整体设计更富形式美^[8]。比如,“诗仙太白酒业集团”的一款酒包装设计就采用了镂空的民间剪纸形式,配合纸盒上印刷的向日葵剪纸纹样,一虚一实营造了丰富的层次感,给人一种外观上的视觉愉悦和强烈的文化认同感,同时也进一步凸显了老字号酒的特色。其次,青花元素与包装设计的结合。有着悠久历史的中国瓷器,一直以来就是最能代表中国文化的符号之一。青花元素作为瓷器中的典型元素,寄托着中华民族的精神传承,彰显着独特的审美艺术和审美哲学。在越来越受欢迎的当下,青花元素也不再局限于瓷器,而被延伸到了更为广泛的包装设计领域^[9]。比如,安溪铁观音茶叶包装设计中,对青花纹样进行了重新组合创作,在保持原有形式美感的同时,对整体的画面构图进行了全新的调整,蓝、白两色配合画面空间的疏密处理,显得更加沉稳、内敛,

给人一种清新明快、大方高雅的印象，轻松获得了消费者的认可。又如，杏花村汾酒的一款52°蓝硬盒酒瓶包装设计借助中国风味浓郁的山水映像，使得青花的纹饰更加委婉、丰富和雅致，这浓重的东方韵味为商家赢得了很好的经济效益。事实上，并不仅限于茶叶和烟酒的包装，青花元素同样适用于饮料包装、奶制品包装、电脑包装等，只要在应用过程中做到恰当、合理和创新，便能大大提升包装设计的艺术效果。

2.3 民间美术与现代招贴设计的结合

民间美术与现代招贴设计的结合，给当前的招贴设计带来了更加广泛的灵感来源。在保持民间美术的基本图形或寓意的基础上，对其进行变形、删减和创新，总是能够帮助招贴设计作品获得更好的艺术效果。首先，水墨元素与招贴设计的结合。水墨艺术之美，有着极高的欣赏价值和收藏价值^[10]，因此，在进行招贴设计时，设计师要结合实际需求，从水墨艺术特有的造型方法、气韵、节奏、动感、审美意趣中寻找灵感，产生强大的艺术感染力。比如，在一则宣传环境污染的后果的公益海报设计中，设计师将墨的浓淡缓急形成了灰、白、黑3色，同时让整条鱼犹如墨汁滴入水中般自然，沉闷的画面基调让人忍不住思考，有较好的警示效果。又如，著名艺术家蓝犁创作的文化招贴《舞环》，用水墨的形式创造出了一个头戴兰花花冠、淡墨雅韵的人体舞环少女形象，与奥运徽章呼应，将水墨元素与奥运精神融合在一起，实现了良好的情感表达。其次，剪纸艺术与招贴设计的结合。剪纸的典型性和代表性不仅适合服装设计和包装设计，而且在招贴设计中同样适用。比如，剪纸艺术中主要运用素色、借用色和吉色，给招贴设计带来了一种特有的设计形式。无论是赤色（红色）为主的吉色、以黄色系为主的借用色，抑或是无彩色的素色，都能应用于招贴设计中，为设计加分。2008年，北京奥运会中的福娃形象招贴设计便将这些剪纸惯用的色彩进行了生动应用，极好地体现了奥林匹克精神。再次，民间木版年画与现代招贴设计的结合。随着时代的发展，民间木版年画已经不仅是一种典型的民间艺术形式，而且是联结现在与过去交流沟通的“艺术桥梁”。在招贴设计中，年画艺术凭借广阔的题材、深刻的寓意、美好的图像，为招贴设计提供了广阔丰富的素材资源，因此设计师对民间木版年画的借鉴越来越多，并逐渐创造出了很多优秀的、独具中国风的招贴设计作品。比如，设计师史亦群的《中国第一届艺术节主题海报》，将木板年画中的“麒麟送子”这一传统元素进行了重新的设计与制作，黑白木刻的效果，既呈现出了中国传统民间年画造型的艺术美感，又符合大众的审美习惯，还进一步深化了招贴作品的主题，获得了与观者的情感共鸣，从而达到了“广而告之”的目的。

3 结语

任何事物的产生与发展都不是一蹴而就的。虽然民间美术是典型东方文化的代表，但是对民间艺术的探索与应用并没有达到理想的状态，仍然存在着设计方式不合理、搭配不恰当等现实问题。人们要做的就是在设计过程中结合时代特征和实际需求，对民间美术进行创造性地吸收和改造，这种吸收与改造并不是单纯再现，而是对其进行创造性地再生和发展，否则只能是纸上谈兵，根本不可能获得真正的提高和提升。

参考文献：

- [1] 崔春, 李双. 略谈传统民间美术与当代艺术设计[J]. 职业时空, 2010(7): 136—137.
CUI Chun, LI Shuang. On the Traditional Folk Art and Contemporary Art Design[J]. Occupation Space, 2010(7): 136—137.
- [2] 王建丽. 现代艺术设计与民间美术色彩的结合[J]. 安阳师范学院学报, 2010(3): 141—144.
WANG Jian-li. Combination of Modern Art Design and Folk Art Color[J]. Journal of Anyang Normal University, 2010(3): 141—144.
- [3] 孔凡智. 浅谈中国民间美术对现代艺术设计的启示[J]. 文艺生活: 艺术中国, 2010(5): 110—111.
KONG Fan-zhi. On the Inspiration of Chinese Folk Art to Modern Art Design[J]. Art and Literature Life: Art China, 2010(5): 110—111.
- [4] 田浩. 浅谈中国民间美术造型的审美价值新[J]. 西部: 理论版, 2013(2): 152—153.
TIAN Hao. On the Aesthetic Value of Chinese Folk art Modeling New[J]. West: Theoretical Edition, 2013(2): 152—153.
- [5] 高雅. 刺绣在现代服装设计中的运用[J]. 大观周刊, 2012(34): 52.
GAO Ya. Use of Embroidery in Modern Fashion Design[J]. Grand View Weekly, 2012(34): 52.
- [6] 高琛. 论剪纸艺术在现代服装设计中的创新应用[J]. 现代装饰: 理论, 2013(3): 69—70.
GAO Chen. On the Innovative Application of Paper Cutting Art in Modern Fashion Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2013(3): 69—70.
- [7] 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. Application of Traditional Folk Art in Packaging Design[J]. Northern Literature Magazine, 2013(5): 115—116.
- [8] 刘娟娟. 剪纸艺术在现代包装设计中的运用[J]. 科海故事博览·科教论坛, 2013(2): 202.
LIU Juan-juan. Application of Paper Cutting in Modern Packaging Design[J]. Kehai Story Expo-Technology Forum, 2013(2): 202.
- [9] 宋玉玉. 青花元素在包装设计中的艺术探索[J]. 青年文学家, 2014(8): 86.
SONG Yu-yu. Artistic Exploration of Blue and White Elements in Package Design[J]. Young Litterateur, 2014(8): 86.
- [10] 李立芳. 现代艺术设计与民间美术内蕴的融合[J]. 装饰, 2002(10): 24.
LI Li-fang. Fusion of Modern Art Design and Folk Art[J]. Zhuangshi, 2002(10): 24.