Analysis of the Influence of Folk Art on College Art Design

Luosheng Sheng

Guangzhou Huashang College, Guangzhou, Guangdong, 511300, China

Abstract

With the continuous evolution of society, folk art gradually occupies a key position in the teaching of art and design in universities. As a treasure of traditional Chinese culture, the unique forms and abundant cultural connotations of folk art have brought endless inspiration and creative materials to modern art and design. This paper studies the diversified application and cultural value of folk art in the art design of colleges and universities, and analyzes how the folk art elements are widely used in graphic design, interior design, fashion design and other aspects. Through the extraction and innovation of folk art patterns, colors, shapes and other elements, students can integrate the tradition and modern to improve the design ability and deepen the cultural heritage of the works. In addition, the progress of digital technology gives a new platform and channel for the diverse display of folk art.

Keywords

folk art; university art design; cultural inheritance; design innovation; digital technology

浅析民间艺术对高校美术设计的影响

盛罗生

广州华商学院, 中国 · 广东 广州 511300

摘要

伴随社会的持续演进民间艺术于高校美术设计教学中慢慢占据关键地位, 作为中华传统文化的珍宝, 民间艺术的特有形式和充裕的文化内涵给现代美术设计带来了滔滔不绝的灵感与创作材料。论文研究了民间艺术在当今高校美术设计里的多样化应用及其文化价值, 剖析了民间艺术元素怎样在平面设计、室内设计、服装设计等方面实现广泛应用。借由对民间艺术图案、色彩、造型等元素的提取和革新, 学生能够让传统和现代相互融合提高设计能力并加深作品的文化底蕴, 另外数字化技术的进步为民间艺术的多样展现给予了全新的平台和渠道。

关键词

民间艺术; 高校美术设计; 文化传承; 设计创新; 数字化技术

1 引言

伴随社会的持续进步以及文化的多样性拓展, 民间艺术身为传统文化的关键构成部分慢慢受到了学术界与艺术界的普遍重视。高校的美术设计作为当代艺术教育的重要范畴, 其的创新与发展无法脱离文化资源的润泽。民间艺术凭借自身独有的展现方式以及深沉的文化内涵, 给美术设计赋予了充裕的创作灵感与艺术要素。故而探究民间艺术对于高校美术设计的作用, 不但有益于促进传统文化的传承和创新还为高校美术设计的教育与实践给予了全新的视角和思考方向, 本项研究将全面剖析民间艺术在高校美术设计里的运用以及其产生的影响研讨其和现代设计的融合渠道^[1]。

【作者简介】盛罗生 (1977-), 男, 中国湖南人, 本科, 助教, 从事视觉传达设计研究。

2 民间艺术的基本概念与特点

2.1 民间艺术的定义与发展历程

民间艺术指的是由普通的劳动民众在未接受过专业艺术培训的状况下, 依照传统的技艺与风格所创作出来的艺术作品。其不但包含了民间的工艺美术还囊括了民间音乐、舞蹈以及戏曲等艺术形态。从广义来讲民间艺术是劳动人民在达成生活、生产以及审美需要的进程中所创造的艺术, 从狭义而言则主要是指民间美术和工艺美术。民间艺术发端于原始社会伴随历史的演进持续发展壮大, 深深扎根于日常的生活和生产活动之内。在早期民间艺术多数通过口头传授和亲身实践的形式代代延续, 特别是在节庆、祭祀等关键场合表现得更为显著。举例来说, 早在四千多年以前, 刺绣就已然成为重要的装饰艺术并且透过出土的考古物件, 像长沙马王堆墓和湖北江陵马山一号楚墓的刺绣制品展现出了其艺术的高度成熟性。

2.2 民间艺术的基本特点

民间艺术的特质显著起初展现于其材料的天然属性和

地域特性,多数民间艺术创作所运用的材料,像纸、布、竹、木、石之类,均是于当地获取。其次,民间艺术蕴含深厚的地方特色与民族格调。不同区域的民间艺术在呈现形式、色彩运用以及题材拣选方面存在差别,映照出当地独有的历史背景、风俗习惯和自然环境。好比潮汕地区的门神画色彩明艳、造型别具一格呈现出浓烈的地域文化特质。再者,民间艺术注重实用性和装饰性的兼顾,众多民间艺术作品不单具备观赏价值还拥有实际的运用功能,例如剪纸、刺绣等既能当作装饰品又能够用于日常生活里的衣物、器具等。

3 高校美术设计的现状与发展

3.1 高校美术设计的内涵与范畴

高校美术设计作为一门综合性的学科,囊括了传统与现代的众多艺术形式致力于培育拥有坚实艺术根基、创新本领与综合素养的设计人才。其内涵不但涵盖传统的绘画、雕塑等视觉艺术形式,还大量涉及平面设计、工业设计、环境设计、数字媒体艺术等诸多领域。有别于传统的艺术教育当代高校美术设计注重艺术与实用的融合,既看重学生的艺术创作水平也留意其在实际运用中的设计创新能力。在师范类高校内课程安排常常突出教育学与美术学科的交叉融合,将学生培养成同时具有教学能力与艺术创作能力的复合式人才;而美术院校则着重于专业技能的培育全力提高学生特定艺术形式中的专业水准。

3.2 高校美术设计的历史与现状

高校美术设计教育的发端相对滞后,不过伴随时代的前行其关键性愈发显著。20世纪之初鉴于西方美术教育观念的引入,我国的美术教育架构逐步构建起来并对西方的教育形式加以借鉴,侧重于素描、色彩、透视这类基础技艺的培育。伴随社会经济的进步尤其是改革开放以来,美术设计教育逐步由传统的艺术培训迈向更为多元、应用属性更强的路径。但是在其发展进程之中依旧存有若干问题,众多高校于课程设定以及教学手段方面过度仿效西方模式,漠视了本土文化和传统艺术的承继致使部分作品欠缺民族特性与文化底蕴^[2]。另外高校美术设计还遭遇理论和实践相互分离、师资力量匮乏等难题对学生创新能力和实践能力的提高形成了限制。

3.3 高校美术设计的创新与发展趋势

伴随全球化的不断深化拓展高校美术设计的创新与发展展现出民族化跟国际化相融合的态势,在民族化这一层面数量渐增的高校开始着力于本土文化资源的发掘与运用,民间艺术化作创新设计的关键源泉。借由把民间艺术元素诸如剪纸、刺绣、陶瓷等置入现代设计里,能够创作出饱含浓郁民族特质的艺术作品。与此同时鉴于国际交流的强化,高校美术设计也主动吸纳国际前沿的设计理念和技術,施行国际合作与交流拓展学生的国际视域提高设计水准^[3]。

4 民间艺术对高校美术设计的影响

4.1 民间艺术元素在高校美术设计中的应用

民间艺术身为中华文化的关键构成要素,其多样的形式以及独有的文化内涵于现代高校美术设计教学里彰显出关键作用。伴随社会对文化自信以及传统艺术的注重,民间艺术元素已然变为高校美术设计课程里的关键内容,特别是在平面设计、室内设计、品牌设计等范畴获得了广泛运用。比如中国国际航空公司的标志便是民间艺术元素于现代设计当中的成功典范,此标志源于青铜器上的神鸟造型通过现代化的处置和重新整合,不但凸显出中国传统文化的深厚根基而且拥有着浓厚的现代感,呈现出民间艺术形态在品牌标识设计里的独特价值。与之类似中国银行的标志设计灵感源自古代的钱币造型,融合中国传统的对称美学塑造出稳定、大气的视觉成效^[4]。

另外民间艺术的造型元素诸如龙、凤、麒麟这类祥瑞之物,还有回纹、云纹等传统纹饰,已然成为现代美术设计里无法缺失的元素。在平面设计课程当中学生们往往借助民间剪纸的图案形式,采用镂空、对称等技法,创作出来富有创新意识和文化感染力的海报设计。就像在节庆海报设计里运用民间艺术的象征性图案和图形结构,不但能够营造出浓郁的节日气氛还能够切实传递作品的情感和文化内涵。在室内设计方面民间木雕的造型元素同样被大量运用,通过把传统工艺和现代设计进行融合给空间灌入了独特的艺术韵味。比方说一些高档酒店的室内装潢采用了民间木雕和漆器工艺,既留存了传统工艺的核心要义又提高了空间的文化底蕴和艺术价值。

4.2 民间艺术对高校美术设计创新的促进作用

民间艺术所具备的多样性与独特性,为现代设计给予了众多独具特色的元素。拿民间刺绣来讲其精巧的针法以及明艳的色彩,让作品具备了强劲的视觉冲击力。在众多高校的美术设计课程里学生借由参考刺绣的细腻线条与丰富色彩,于平面设计领域创作出蕴含民族韵味的海报、广告、包装等作品。比如某高校设计专业的一位学生在设计过程中采用了民间刺绣里的色块拼接和对比,设计出了一系列富有现代气息的包装作品。这些作品不但留存了传统刺绣的艺术核心还凭借现代手段加以创新,使其在市场上崭露头角彰显了民间艺术于现代设计里的创新意义。

此外,民间艺术的呈现形式对于高校美术设计的创新也发挥了启迪作用,就拿民间雕塑来说众多民间雕塑作品的造型极为夸张、充满动感,此种呈现形式给立体设计的创新带来了深刻影响。在高校的三维设计课程里学生透过探究民间雕塑的造型特征,掌握了怎样运用夸张的比例和动态的形态去塑造设计作品。在某些学校的设计作品里学生把民间雕塑里的夸张造型元素融入现代家具设计当中,创作出一系列极具艺术感并且具有功能性的家居产品。民间艺术于美术设

计里的创新效用,还展现在其对创作理念的启发方面。民间艺术注重功能性和审美性的融合,这给高校美术设计给予了出色的思路。在现代设计里学生们能够从民间艺术里获取灵感,创作出既拥有审美价值又具有实用性的设计作品。比方说一些高校通过将民间手工艺和现代工业设计相结合设计出了多功能的生活用品,把传统手工艺的美感与现代人对功能性需求的关注进行有机融合促进了设计创新的多维度发展。

4.3 民间艺术对高校美术设计文化价值的贡献

首先,民间艺术的文化内涵于高校美术设计里有着深切的呈现,民间艺术创作里蕴含着大量的民族象征以及精神寄托,像民间剪纸当中的吉祥图案与传统纹饰通常承载着人们对于美好生活的憧憬和对幸福的期冀。举例来讲某高校的学生在进行一款系列文化创意产品的设计时,融合了民间剪纸的图案要素,把“福”字和“祥云”等寓意吉祥的图案纳入产品设计里打造出具备浓郁民族特质的手工艺品。

其次,民间艺术的形式美学给高校美术设计赋予了独有的艺术灵感,于民间艺术里众多作品运用了极度概括化以及象征性的表现方式重视形式跟内容的统一。比方说民间陶瓷中的花鸟鱼虫、龙凤呈祥等图案,不但彰显了人们对自然和生命的敬重还抒发了人与自然的和谐共处。在高校美术设计的教学中学生能够参照这些民间艺术的表现方式,把这些图案和符号运用到平面设计、室内设计等创作当中,增进设计作品的艺术感染力与文化深度。例如,有一位学生在进行一款现代家居产品的创作时,通过把民间木雕中的祥云纹饰和现代简约风格相融合,顺利地塑造出具有传统韵味的时尚家居作品,这种设计的文化价值不但呈现了民间艺术的核心还加强了传统与现代元素的交流。

最后,民间艺术和现代设计理念的融合,有益于拓宽高校美术设计的文化表达范畴。例如,将民间印染技艺里的色彩搭配跟现代服装设计相结合,既留存了民族艺术的精粹,又融入了现代时尚元素造就出独具民族特色的时尚服装。

4.4 民间艺术在现代高校美术设计中的多元化呈现

课程内容的多元性让学生得以全方位知晓并把控民间艺术的核心要义。举例而言,一些高校设置了融合民间艺术的综合设计类课程,包含了民间剪纸、刺绣、陶艺、木雕等

众多艺术类别,而且将这些传统工艺跟现代设计观念加以融合,创作出具备独特文化底蕴和时代特性的作品。经由这类课程,学生不但能够深切领会民间艺术的历史背景与文化含义,还能够凭借实际操作,熟稔民间艺术的技法和表现模式,提升他们的设计水平。

民间艺术的图案、色彩以及造型也变成了现代美术设计里的关键创作素材。借由对民间艺术元素的萃取和再度创作,学生能够于作品当中达成传统文化跟现代美学的有效融合。比方说在服装设计的范畴,民间刺绣图案的精细工艺和丰沛色彩被大量运用在现代时尚设计里。某高校设计专业的一位学生在设计一款主题是“春秋”系列的服装时,融合了传统民间刺绣里的花鸟图案,并且通过现代的简洁剪裁和时尚色彩展开创新,让服装作品既留存了民族韵味又具备当代审美。再伴随新媒体技术的进步,民间艺术的表现形式也逐步多样起来。诸如数字化技术促使传统的民间艺术元素能够在现代平面设计里获得全新的展现。在某高校的数字媒体艺术课程里,学生运用计算机图形软件针对民间艺术图案实施数字化处理打造出极具创意的海报、广告以及品牌标识等等。

5 结语

民间艺术作为传统文化的关键构成部分在现代高校美术设计中的运用彰显出其独有的文化价值以及创作潜能。借由把民间艺术要素融入设计教学之中,不但可以强化学生的文化自信感,而且能够催发创新思维推动传统跟现代的有机结合。不管是在平面设计、服装设计抑或室内设计的范畴,民间艺术均为作品灌注了深沉的民族特色以及文化内蕴。伴随新媒体技术的进步,民间艺术的呈现形式愈发多元拓展了其于现代设计里的应用范围。

参考文献

- [1] 郭阳,吴淑晶.浅析民间艺术对高校美术设计的影响[J].美与时代:美术学刊(中),2012(3):2.
- [2] 刘加.浅析民间美术对现代艺术设计发展的影响[J].才智,2014(18):1.
- [3] 赵洋.民间工艺美术融入高校艺术设计专业教育的探索与实践[J].美术大观,2015(1):2.
- [4] 涂光璨.民间美术对高校设计教育的当代价值研究[J].文艺生活:中旬刊,2015.