

民间美术艺术元素在现代美术创作中的应用分析

陈建成

(原阳县文化馆 河南新乡 453500)

摘要: 经过数千年的发展,我国历史源远流长,其中的民间美术文化更是丰富多彩,在文化历史中留下了浓墨重彩的一笔。民间美术文化也对现代美术绘画产生了极为深刻的影响,在现代美术创作中发挥着不可替代的作用,为现代美术发展提供艺术思想及形式借鉴。不管是在创作内容中,还是在色彩运用抑或是表现方法上,民间美术都对现代美术绘画产生刺激和影响,对后者发展提供诸多启发,并在一定程度上影响了现代美术的风格形成。在现代化背景下,传统绘画风格可能与现代审美需求产生一定偏差,因此人们审美观点的变化就对美术绘画的发展方向提出了新的要求。

关键词: 民间艺术 传统文化 美术绘画

中图分类号: J205 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.17.154

引言

近年来,新潮国风文化备受追捧,越来越多的插画创作者对传统文化引起了关注,而以传统文化为设计理念的现代插画作品也随之得到很大提升,并与以往的西方插画风格形成强烈对比。尽管国人的传统文化意识逐渐提高,然而我们也不乏看到大量现代插画作品对传统元素应用的肤浅行为,甚至于存在不够理解而出现张冠李戴的现象,造成对文化的亵渎。所以,想要将传统文化用对用好,就需要我们进行深入的文化研究。

一、民间美术的内涵分析

不同地区的制作人将以不同的方式呈现艺术,形成不同风格的民间艺术。受民间绘画艺术创造环境的影响,民间绘画艺术具有自发性和娱乐性的优势和特点。然而,作为一种主要来源于现代民间的艺术表现形式,民间绘画主要阐述自然美与生态美之间的关系,尤其是在这一过程中,注重审美的价值和品格,使民间绘画艺术具有更好的现代绘画和艺术思维。与其他类型的传统艺术形式相比,民间艺术本质上属于一种具有强烈人文意义的艺术形式。同时,它们是现代艺术形式创造的基础和基础。我们的民间美术在很多时候都需要我们围绕着社会大众进行生活的创作和发展,同时最终也将以社会为了大众而进行的服务。这一特质的出现,让我们的民间艺术形态成为最重要的一种艺术表现形式,民间的美术当中所蕴含了非常丰富的社会大众文化底蕴以及社会大众生活化的气息,可以说,正是因为这一点的原因,民间艺术具有非常强烈的社会民间风俗和社会大众情感色彩,这也正是它的特点^[1]。

二、民间美术的发展特征及对现代绘画风格的影响

在众多的艺术表现形式中,传统民间艺术占有独特的地位,其艺术魅力独具特色。无论是思维方式、艺术形式,还是审美观念,都体现了民间艺术与其他艺术门类的显著差异。民间艺术具有明显的个性特征。在中国民族文化中,民间艺术占有重要地位,既是艺术的源泉,也是艺术的流动。从古至今,民间艺术在各个历史时期都不同程度地参与和影响了中国艺术的传承和发展。绘画风格属于一种艺术特征。风格的形成需要艺术形式与内容的统一,这主要体现在作品的艺术形式上。作品艺术特色的形成与诸多影响因素有关,其中更突出的是画家的生活经历、历史修养、文化背景、思想性格和艺术审美趣味。在各种因素的影响下,形成了个人独特的艺术风格。在现代社会背景下,人们的审美情趣、审美观念和审美标准随着时代的变迁而发生变化,传统的绘画风格已经逐渐无法满足现代观众的审美需求。这就要求艺术形式的创新,促使画家实现绘画风格的转变。如何在时代背景下形成鲜明的个性特征,展示独特绘画风格,是现代画家均面临的重要问题。所以诸多画家进行了多种尝试,但是形成属于自己的绘画风格和语言也是较大难题。对各个艺术家的作品进行分析发现,民间美术是各艺术家不可或缺的灵感来源,将民间美术与现代绘画风格融会贯通对于形成画家独特艺术风格有重要作用。

三、民间美术造型对现代绘画艺术的借鉴意义

1. 民间美术造型与色彩的搭配对现代绘画艺术创作的形成有效借鉴

在艺术造型的创作和展示过程中,色彩的表现起着重要

的作用。色彩通常是艺术造型中情感的表达。在艺术造型中使用不同的色彩会在整个环境中形成各种不同的艺术和艺术效果。可以说是色彩和形状的相互结合，最终形成空间和立体视觉效果。在民间艺术的表达过程中，色彩的使用往往具有不同的含义。从情感的角度来看，色彩是情感概念的主要形式，可以释放深层次的文化遗产。在进行现代画创作的过程中，很多时候太过依赖西方的设计文化和当下的现代科技，缺乏对一些传统和民间的美术造型以及颜色之间的合理运用和搭配。实际上，民间艺术造型和颜色之间的相互搭配，是在历经了大众的生活体验和多年考察之后取得的成果。出于此种原因，因而很多时候将这些内容能够更好地融入我们的现代画和建筑物的设计当中。当然，民间的艺术以及其他现代画家对于绘画风格的艺术也有着很多较大的不同，特别是很多时候由于民间的艺术拥有了随意性和开放度，因此我们需要对其进行不断优化和调整，从而使这一类的艺术内容更好地适合于现代画家对绘图风格的特点^[2]。

2. 为现代绘画提供丰富素材

民间艺术以劳动人民为主要表现对象，其目的与劳动人民的需要和愿望密不可分。此外，民间艺术内容丰富，涉及民间生活的各个领域。建筑设计、环境装饰、游戏比赛、民间信仰、戏曲艺术、服饰配饰等都涵盖在民间艺术作品中，几乎涵盖了人们生产生活的各个领域，可以说是所有艺术发展的根源。此外，民间艺术不仅内容多样，而且表现形式多样。刺绣、棉花、印染、皮影戏、剪纸都属于民间艺术。其创作空间十分广阔，对现代绘画的发展产生了巨大的影响，并提供了丰富的素材。现代艺术家也获得了丰富的艺术营养，创作出了最具代表性的绘画作品。以《父亲》这一传播范围广泛、影响深刻的绘画作品为例，这是著名画家罗中立的代表作品之一，属于乡土现实主义风格油画。在这一作品中，罗中立并未展示与广大劳动人民生活相脱节的上层人民形象，而是通过写实的绘画风格刻画出饱经风霜的贫苦农民形象，笔触细腻，重点突出其面部特征，给观众带来极强的视觉和心灵震撼，也引发了观众更深层次的思考。在其作品中，农民这一民间艺术的创作者成了中国绘画的标志形象，为之后的美术创作者提供思考，更多的画家将目光投向农村，在民间艺术中获得了更加丰富的创作素材。

3. 现代插画是传承民间艺术的重要载体

随着时代的不断进步和发展，民间艺术这类传统文化却逐渐淡出人们的视线。尽管国家出台了非物质文化遗产保护政策，使得传统民间艺术被流传下来，然而如何解决民间美

术的传承与发展问题则更为棘手。基于此，让民间美术换一种方式进入到广大群众的生产生活当中，借此也不失为一种“曲线救国”的保护办法，让民间美术更好地延续和发展下去。民间美术作为一种来源于生活的艺术，以绘画形式为主要表现手法，而现代插画也是绘画中的一种，二者具备极为相同的创作表现形式。

四、美术绘画对民间美术文化的借鉴途径

1. 形式借鉴

民间艺术以宗教、神话和图腾为主要题材来源，经过象征意义的拓展和转化，被运用到人们生活的描写中，形成了独特的审美因素。因此，民间艺术具有审美性和实用性的双重特征。现代艺术还将学习传统民间艺术的造型和形式，突破传统，传统与现代相结合，形成现代艺术作品。在许多民间艺术中，最具影响力的造型艺术形式是剪纸。民间剪纸艺术传神达意作用突出，属于变形艺术的一种，极具中国特色，对于现代绘画及其他艺术形式的影响有不可替代的作用。以福建省的漳浦剪纸艺术为例，这一艺术形式的出现和流传主要得益于农村的节令风俗，出现伊始只是作为妇人刺绣的底样，后与“窗花”艺术相结合，出现了独特的剪纸艺术，并在祭拜、婚礼等重要场合中大范围使用，将剪出的独特样式在祭品、礼品上张贴，用以寄托民众祝福。经史料记载，中国剪纸艺术在南北朝时期已经存在，发展历史极为悠久。剪纸中蕴含着极为丰富的生活内涵，是劳动人们对于民俗的独特记录方式，也是对于其他美术表现形式的夸张和浓缩，使得民间艺术的创作构思、造型规律以及形式特征得以集中体现。

2. 色彩符合应用

中国传统文化源远流长，创造了许多绚丽的民间艺术作品。在这些民间艺术作品中，它们的色彩大多夸张华丽，具有很强的装饰性和象征性意义，展现了该民族独特的文化气质和艺术情怀。同时，它也是劳动人民自发的情感表达。在人们长期的生产生活过程中，民间艺术在漫长的历史长河中形成了五种颜色的认知能力，即绿、红、黄、白、黑五种颜色。五色作为一种历史悠久的色彩体系，已经形成了民族哲学和智慧的结晶。在民间艺术作品的创作中，色彩意象往往超越了色彩本身的色彩属性，被赋予了更丰富的审美特征和文化内涵。不一样的色彩映射出的是不同的文化气质，比如青色赋有东方神韵，象征着朝气蓬勃，青花瓷的一抹青蓝，呈现出一种明净素雅的气质；赤色即为“红”，预示着古人对太阳的崇拜以及生命的期盼，常用来象征喜庆、喜悦、热

烈、温暖、力量、幸福、吉祥等一切美好事物，也是中国的代表颜色；黄色代表着大地与阳光，古代帝王的专用色，象征着至高无上的权威和尊贵；而黑白两色在中国水墨画中形成强烈的浓淡对比、干湿对比、虚实对比，其神似而非形似的构图别有一番韵味。民间美术的鲜艳色彩中，黑白两色通常以调和色而出现，以给人一种更鲜明的视觉呈现效果，其中较为常见的民俗色彩搭配就有红黑、红黄、黄紫、红绿四种，展现出与众不同的民族风格以及人文特征。比如，星巴克咖啡所设计的一系列国风咖啡杯，当时所邀请的创作者就是一名华裔设计师，其中一款咖啡杯采用的红黑白三色系配色，画面设计了天堂鸟图案，工笔勾勒出红色梅花、黑色雀鸟以及绿色竹叶，给人第一印象颇具清新脱俗之感，也让咖啡这一西方物质更为东方化，深受年轻人的喜爱。

3. 与现代艺术相融合，提高民间美术的吸引力

想要传承民间艺术作品，首先必须保留其原有的文化特征，并将其转化为更符合现代化发展的艺术形式。从传承和保护的角度，首先要对民间艺术作品进行收集、整理、总结和宣传，将其纳入研究范畴，探索其与现代艺术的结合，顺利完成创新、传承和发展的过程。在当今时代，有许多成功的案例，许多创新的民间艺术作品被国际设计师认可，成为具有中国文化特色的优秀艺术作品。其成功的原因是基于中国民族特色的艺术创作，这与中国传统民间艺术密切相关。通过研究，让学习者了解到，在艺术或设计的创作过程中，他们会对已知的元素进行重组和连接，改变事物之间固有的联系，改变思维的角度，获得一个新的角度和高度的创造性表达。例如，福娃是中国为2008年奥运会设计的吉祥物。设计理念是奥运五环，其中也包含了中国的五行理念，所以有金、木、水、火、土五个福娃。福娃承载着中国人民的智慧。它还向全世界人民传达了友谊、和平与主动精神。它也代表了人与自然和谐共处的愿望。福娃是奥运会的吉祥物，向世界展示了中国优秀的传统文化。同时，也验证了“民族就是世界”这句话以一种特殊的形式展现了当代人旺盛的精神和艺术美。

4. 材料应用

民间美术对现代美术绘画的影响还在于他的材料应用上。相较于其他阶层的美术形式，民间美术具有更为灵活和广泛的使用材料，从贵重金属到木片布头均是民间美术绽放光辉的材料，而越是低廉粗糙的美术材料，越能够显示出广

大劳动人民无限的创造潜力和化腐朽为神奇的智慧，于平凡中见不平凡，于普通中创造美好，这不仅是对现代美术，对于整个民族发展都有着积极的启示意义。福建民间美术有丰富的形式和种类，即使是普通的材料也能够通过特殊工艺制作形成地方文化特色，永春纸织画作为传统民间艺术品，就在现代美术绘画中迸发出了强大活力。

5. 时空综合造型法

民间美术造型方法中有许多常见的动植物共生画面，比如画公鸡将其鸡冠与牡丹花形成结合，画梅花鹿与梅花形成一体等，民间美术此种看似不合逻辑的绘画手法却体现出民族特有的审美趣味。此种混沌之法很大程度上丰富了画面感，更直观地凸显出主题。而将这些运用到现代插画设计之中，就需要创作者突破自我常规性思维，形成主观意象，发挥更大想象力，将不同时间、空间的东西形成碰撞与融合，继而进行合理的分配、布局和排列，巧妙地选取画面元素，继而构成一种非逻辑性的优化组合。此种造型方法是同一个画面中跨越时空的存在和结合，这并非是简单的元素组合堆砌，而是使其达到一种截然不同的意象，能给人们眼前一亮的视觉感受。现代插画设计要做到这一点，创作者必须要对我国人文、历史、社会、自然有一定深刻感悟，在充分理解民族本土文化及民间美术独有的艺术造型的基础上，才能对自身所要表达的插画主题予以艺术的变形或夸张的处理，最终设计出具备浓厚文化气息以及艺术风格的优秀作品。

结语

中国民间美术风格多样、博大精深，不仅是对于民俗生活的记录，更是对于美好生活的希冀，传达着人们的期待和愿许，为现代绘画提供了不竭的灵感来源和绘画素材。现代绘画吸收和借鉴民间美术文化的审美观念及情感价值，不仅是对于自身绘画水平和作品艺术价值的提升，同时也是对于民族传统文化的继承和发扬。

参考文献

[1]彭子义.美术基础教育中民间美术地域文化的价值体现——评《中国民间美术的发展与创作研究》[J].中国教育学报,2020(02):117.

[2]盘城.解读民间美术造型观对现代绘画的影响[J].美与时代(中),2020,(04):117-118.