

试论现代艺术设计 与民间美术色彩的结合

左萌萌

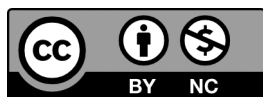
中南大学，长沙

摘要 | 民间美术作品制作构思奇巧、想象大胆而夸张，这与当代艺术思维形式恰恰有着许多的相通性。即便是在色彩等方面，民间美术与现代艺术设计也并不矛盾，相反，民间美术还能在现代艺术设计开拓创作思路，创作方法，并且以其丰富而又独特的文化底蕴为现代艺术设计民族化的发展提供强有力的支撑。

关键词 | 民间美术；色彩；艺术设计

Copyright © 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 引言

古老的中华民族在漫长的历史进程中创造了灿烂的民族文化，民间美术是这个文化宝库中极为重要的组成部分，它长期根植于民间，来源于生活，具有极大的广泛性和普及性。民间美术是人民群众创作的、用以美化环境、丰富民间风俗活动和在日常生活中应用及流行的美术。民间美术贯穿于人民生活和精神世界的各个领域，直接反映劳动人民的思想感情和审美趣味，显示出他们的聪明智慧和艺术才能。

作者简介：左萌萌，中南大学本科生。

文章应用：左萌萌. 试论现代艺术设计与民间美术色彩的结合 [J]. 艺术设计学研究, 2022, 1(1): 32-38.
<https://doi.org/10.35534/rad.0101005c>

我国民间美术作为劳动群体生产、生活之余而创作的朴素、自由的表达形式，其中既有人类艺术初始期的神秘境界，也有上升期雄浑博大的气魄和成熟期丰硕的神韵，是中国民族艺术中最具民族特色和本土精神的部分。但现实中，很多人对民间艺术不屑一顾，他们认为民间艺术过于“乡土”，缺乏与现代艺术的沟通，尤其是一些青年艺术家，盲目崇拜西方艺术，对西方艺术了如指掌，对自己民族传统文化却缺乏最起码的了解，这种现状实在令人心寒。

民间美术作品制作构思奇巧、想象大胆而夸张，这与当代艺术思维形式恰恰有着许多的相通性。即便是在色彩等方面，民间美术与现代艺术设计也并不相矛盾，相反，民间美术还能在现代艺术设计开拓创作思路，创作方法，并且以其丰富而又独特的文化底蕴为现代艺术设计民族化的发展提供强有力的支撑。可见，只有对民间美术进行深入的了解、分析，才能让更多的人逐渐地意识到以民俗文化为母体的民间美术对现代艺术设计发展的重要性。

2 民间美术特征

民间美术，是劳动人民的艺术。它是广大劳动人民适应生活实际需要，表达思想情绪，美化生活环境的重要手段。就造型来说，它既非西方体面造型意识，也不是东方线描造型观念，又不是从形体结构概括夸张的变形体系，它是主观意象的造型观；从色彩来说，它既非西方条件色又不是东方固有色，也不是根据色彩构成规律演变发展的装饰色，而是根据中国原始阴阳五行哲学而形成的五行色观念色彩体系和民族画家主观的意象色；从时空观念来说，它不要求三度空间，也不满足平面展开的两度空间，甚至不只是表现时空连续的四维，而是表现民间画家们心中的五维心理时空。“它养在深闺，源远流长，是一个具有真挚、朴拙、强烈、浓郁甚至带有神秘色彩的第三艺术王国”。

民间美术是实用与审美、物质与精神的统一体，或者说，是它们在分化前的母体。虽然与原始艺术有着本质的不同，然而民间美术却更多地保留了原始艺术的性质。不仅如此，从文化的性质上看，它带有民族文化的基础性质。也

就是说,任何土层的、高雅的文化,都是在此基础之上发展起来的。民间美术的性质特征不仅决定了它与一般意义上的纯美术有着较大的不同,也使其产生了永久的艺术魅力和生命力。

3 现代艺术设计的基本特性

现代艺术设计是由艺术设计产生的历史前提决定的。现代艺术设计作为经济的载体,作为意识形态的载体,已经成为一个国家、机构或企业发展自己的有力手段。特别是随着全球化的市场竞争愈演愈烈,为适应世界经济发展带来的国际竞争,许多国家和地区都纷纷增大了对设计的投入,将艺术设计放在国民经济战略的首要位置。另外,艺术设计还是科学技术得到物化的载体,因为物质形态的科学技术也只有被社会接纳、被社会消费的情况下,才能转化为巨大的社会财富。科学技术需要通过艺术设计向广大消费者进行自我表达。

艺术可以以艺术家个人为直接服务对象,但是,现代艺术设计必须为尽可能多的消费者服务。与之相关,设计必须与社会各阶层、各机构发生直接或间接的各种联系。人类的任何物质活动、精神活动不可避免地受到文化传统、人文背景、社会环境的影响。艺术设计作为人类活动之一,自然也受到文化的影响。设计成果也将反作用于文化,成为文化的历史积淀的一部分,并有可能流传下去。

4 民间美术色彩对现代艺术设计的启示

表面上看民间美术与现代艺术设计似乎风马牛不相及,毫无关联,但从本质上讲,二者之间潜藏着一种天然的联系。

4.1 视觉感受上的相似性

(1) 中国民间美术色彩纯粹单一,风格简约

中国民间美术与现代艺术设计追求单纯、简洁、醒目的设计要求非常吻合,民间美术色彩与现代艺术设计在视觉感受上具有相似性。中国民间美术色彩具

有强烈的装饰性和表现性，民间美术色彩还具有强烈、浓郁、朴拙、真挚的特点，给人强烈的视觉冲击力，简洁而浓郁的色彩震撼着人们的心灵。民间美术作品中的色彩以最简练的方式给人以最强烈的视觉感受，这与现代艺术设计对色彩的要求是一致的。

现代艺术设计需要将最丰富的信息以最简洁的方式传达出去，所以现代艺术设计要将或抽象或具象的特定的概念和信息，通过分析理解，转换为易于接受的视觉元素。因此，现代艺术设计本身的特征也就被确定为准确、简洁、明晰，具有视觉上的可视性（美感、醒目）和感觉上的可读性（内容、概念、信息）。色彩在概念信息的传达上起着不可替代的作用。首先，色彩在设计中具有吸引注意力的作用。一幅好的设计作品在视觉感受上能抓住人的注意力，在第一时间内传达出作品所要传达的信息，民间美术色彩强烈的装饰性和表现性特征正具有这种特性。现代艺术设计的核心元素是图形、文字、色彩，其中，色彩对图形文字的塑造、概念信息的传达和情感思想的表现都起着重要的作用。色彩是人的一种视觉感受，根据现代科学研究的资料表明，一个正常人从外界接收的信息，百分之九十以上是由视觉器官输入大脑的。来自外界的一切视觉形象，如物体的形状、空间、位置以及它们的界限和区别都由色彩和明暗关系来反映。在视觉艺术中，色彩给人第一视觉印象的艺术魅力更为深远，常常具有先声夺人的力量。人们观察物体时，视觉神经对色彩反应最快，其次是形状，最后才是表面的质感和细节，所以在实用美术中常有“远看色彩近看花、先看颜色后看花、七分颜色三分花”的说法，生动地说明了色彩在艺术设计中的重要作用。

（2）利用色彩表达情感而不拘泥于表现客观事物

随着时代的进步，人们的精神生活和物质生活水平不断提高之后，将越来越追求色彩的美感。色彩美已经成为人们物质和精神上的一种享受。因此，艺术家总是运用色彩这一手段在设计作品中赋予特定的情感和内涵。

色彩在现代艺术设计中的首要作用就是运用它本身的特性来吸引观赏者的观赏兴趣。运用最简练的色彩来表达最丰富的内容也是每一位设计师所追求的。而在这一点上，民间美术色彩表现得非常完美，民间美术作品总是将客观事物

高度的概括化，将色彩提炼，甚至为了表达某种思想感情，完全丢掉事物的真实色彩，比如：民间剪纸艺术，民间艺人基本上选择一种颜色，用这种颜色进行色彩创造，而置被表现物象的本来颜色于不顾，通过对经验的、现实的、必然的物象的全面感悟，表现出创造者自我主观的、直觉的、意念的理想化形象。由此可见，民间美术色彩本身的特性与现代艺术设计对色彩的要求上具有相似性。我们要注意寻找这种相似性，把民间美术色彩给人在视觉感受上的震撼力运用到设计作品中。

在现代艺术设计中，设计师还总是利用色彩的视觉冲击力来获取观赏者的注意力。比如利用色彩的强对比（纯度对比、明度对比、色相对比），深灰色的背景配上白色或朱红色的图案，给视觉以强烈的刺激，一下子将人的视线吸引过去，从而达到传达信息的目的。其实在民间美术中这是最常用的一种方法，如在木版年画《武门神》中，红与绿，黄与紫，黄与蓝，都运用得极为熟练。

4.2 民间美术色彩所蕴含的文化内涵是现代艺术设计创作的源泉

（1）民间美术世代相传是现代艺术设计的土壤

从古代到现代，无论哪一种非民间艺术，其最初的艺术雏形，或最初的艺术心理发端总来自民间美术。因此，从艺术形式上讲，民间美术既是源又是流。从艺术心理来讲，民间美术奠定着一种重要的民族心理基础，或者叫审美感受能力的基础。

民间美术色彩在民间世代相传，历经千百年，在中国农村比较稳固的社会结构和文化结构中，丰富着劳动者的精神世界，蕴含着中华民族最基本的文化内涵。民间美术色彩强烈奔放的原始生命力，质朴而纯真的艺术本性，伴随着人类的生存，构筑着劳动者的精神世界。中国民间美术色彩本身毫无矫揉造作的原始艺术形态，洋溢着无羁无绊的想象，广积偶得的机遇，偷梁换柱的浪漫，神秘诱人的灵感，反映出了鲜明的民族意识。对于现代艺术设计的创意创造来说，无疑是一种内醒、觉悟和启迪。

（2）民间美术色彩具有地域性

由于人类心理活动有着相同性和相通性，所以人类对色彩的认识也有着许多的共同点，比如：红色在世界各地多为喜庆的象征，绿色是生命的象征等。但由于人在远古时代，凭着自己本能的色彩预感，不自觉地和来自外界的色彩现象发生生理和心理共振，于是各种色彩的本质和对人的感情的影响在当时就被人的自发本能发现。这种本能在民间色彩艺术活动中按不同的地域、不同的风格代代流传，并出现地域性的色彩象征语言，也可以说民间色彩具有民族性。

色彩孕育了人类的审美文化，人类也对色彩赋予了人性化的情感特征。不同的色彩在人的心理上可以产生不同的心理作用，不同的色彩也具有各种各样的象征意义。相反，在民间的色彩语言中，种族的、地域的区别也有时影响到色彩的象征意义。

当今的艺术设计师们越来越追求用色彩来表达自己的理念，这也说明是社会已经发展到相当的文明程度，现代艺术设计活动不单单为商业目的而创造，各种公益活动、文化活动的举行，使现代艺术设计表达的内涵更丰富。所以，当我们的设计师要走向世界，让世界认识中国时，我们要多用民族的色彩，要继承和发扬中国传统民间美术色彩的特征，使其很好地与作品结合在一起，闪现出耀眼夺目、灿烂浓厚的东方韵味来。在现代讲求“个性纷呈”的社会中，将民间美术色彩融于现代艺术设计中，通过最为本质、朴实的设计语言来传递视觉设计的语汇，这是现代设计发展的一种需要。

参考文献

- [1] 周宪. 中国当代审美文化研究 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1997.
- [2] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉 [M]. 朱疆源, 译. 成都: 四川人民出版社, 1998.
- [3] 孙国兴, 高士明. 视觉的思想: “现象学与艺术”国际学术研讨会论文集 [C]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2005.

On the Combination of Modern Art Design and Folk Art Colors

Zuo Mengmeng

Central South University, Changsha

Abstract: The folk art works production idea is ingenious, imagination bold and exaggerated, which has many similarities with the contemporary art thinking form. Even in terms of color and other aspects, folk art and modern art design are not contradictory. On the contrary, folk art can also open up creative ideas and methods for modern art design, and provide strong support for the development of modern art design nationalization with its rich and unique cultural heritage.

Key words: Folk art; Color; Art and design