

民间美术造型在现代图形创意中的应用

文 / 薛群瑞

民间美术具有非常显著的地域文化特征，是中华民族上下几千年发展的产物。民间美术包含着非常丰富的造型，将其应用到现代图形创意中可以起到非常优质的效果。以下就是本文对民间美术造型在现代图形创意中应用情况的分析，希望可以促使民间美术造型与现代图形创意无缝式衔接在一起，创作出更为优质的作品。

近年来现代图形创意中地域元素的渗透越来越常见。独有的地域元素与现代图形创意结合在一起，可以展示给人们不一样的美感。民间美术是中华民族历年来发展的产物，不同地域的民间美术可以展示出不一样的特征。艺术创造领域积极将民间美术造型融进现代图形创意中，可以促使现代图形创意的内容更加丰富，能带给设计人员不一样的设计灵感，增强作品设计效果。

一、民间美术的重要性

1、有助于为现代艺术设计提供灵感

民间美术有助于为现代艺术设计提供灵感。民间美术作为一种民俗文化，很大程度丰富了人们的日常生活。人们对精神文化的向往之情可以通过民间美术展示出来。民间美术艺术造型较多，且色彩丰富，不同地域和不同民族形成的民俗习惯是不一样的，因此也就决定了民间美术艺术造型和色彩搭配的多样性。不同的艺术造型和不一样的色彩搭配寄托的寓意也是不一样的，但是都反映了劳动人民在思想上的情感。艺术源于真实的生活，劳动人民的生产生活为民间美术的产生创造了有利的条件。民间美术借助不一样的色彩和造型有机结合在一起，可以表达出人们内心的真实情感。日常生活中人们借助艺术造型表达自己内心真情实感的情况较为多见，比如在喜庆的节日里人们用张贴剪纸，制作糖人等衬托节日的喜庆气氛。现代艺术设计者可以从民间美术造型中得到更多的灵感，促使设计出来的作品可以具备深厚的文化内涵，为现代艺术创作者提供更多的设计素材。

2、有助于紧密联系视觉

民间美术凭借其强烈的视觉震撼，可以长远流传下去。色彩和造型是民间美术带给人强烈视觉感受的主要方面。民

间美术基本以生活作为创作素材，民间美术与现代艺术相同的一点就是可以经得住时间的考验。现代艺术创作需要让人们在欣赏作品的过程中感受到设计者传递出来的思想感情。这样欣赏者和设计者可以透过色彩的搭配和造型的设计在情感上产生共鸣。因此现代艺术设计要吸收民间美术优秀的部分，积极将民间美术特色融进现代艺术创作中，在民间艺术和现代艺术紧密结合的基础上提高设计作品的整体水平。

二、民间美术造型在现代图形创意中的应用

1、民间美术太极S形的运用

太极S形在民间美术中较为常见，随后逐步应用在了现代平面设计中。传统太极形态存在互补的关系，太极动生阳，静生阴，阴阳之间是调和且对立的。民间美术造型设计中纳入了太极S形，该图形作为中国的传统图形，人们在观看S形曲线感的画面时可以在视觉上感受到图形带来的张力和律动，可以将运动中的方向感和活泼感尽可能延伸开来。如今太极S形逐渐在现代平面设计中应用开来。比如我国著名设计大师陈绍华在设计北京冬奥会申奥标志时就纳入了太极S形的元素，设计大师不受原有思维模式的影响，积极将民族文化融进现代平面设计中，将太极元素融进五环之内。五环造型是中国传统文化不断演变而产生的，具有较强的民族性特点，图标中带有奔跑的运动气息与奥运主题非常切合。太极S形作为民间美术造型方式之一，在虚实互补的过程中可

以达到较好的图形结合效果，现代图形创意纳入太极S形可以将传统民族文化融入其中，展示出对民族文化的热爱之情。

2、适形造型法的运用

所谓适形造型法就是重构图形的一种方法，设计人员按照造型构图的规律可以带给人视觉上画面重复运动的效果。适形造型法可以将图形的规律之美充分展示出来，可以体现出设计人员在特定条件下的创作思想。适形造型法在现代图形创意中的应用可以促使现代设计更具动态变化的特点。形体轮廓在不断变化的情况下可以展示出生动的画面，能带给人在特定条件下的视觉之美。民间美术造型应用适形造型法可以促使图与形高度统一在一起。即便是在条件受限的情况下设计人员也可以充分发挥自身的想象力和创造力。比如设计人员根据玉石的形态设计出了传统的玉雕作品，设计师根据玉石原有的裂纹进行雕刻使得呈现出来的图案更加完美。此外，中国传统的瓷器和壁画等设计也是根据瓷器的大小和墙壁的特征绘制出了特有的纹样，图随行走的设计造型设计方法可以进一步美化设计人员的构思，起到很好的装饰效果。适形造型法在现代平面广告设计中也较为常见，此种造型设计方法也具有很高的商业价值。比如天猫双十一佰草集旗舰店品牌广告设计，以天猫的轮廓作为图形设计边缘的范围，天猫边缘内安放了中国古典建筑窗棂格，该设计方式可以向人们传达出护肤品的基础作用，也寓意着佰草集品牌的中国本土化。还有一种设计方案是将天猫作为造型边线，将视觉形象转化为古典首饰盒，可以传达出佰草集女性化的精致，古典纹样使得民族性护肤品更加深入人心。

3、时空综合造型法的运用

民间美术在漫长的发展过程中呈现出了特有的视觉审美价值。现代图形创意设计中设计人员可以采用民间美术时空综合造型法，此种造型法可以体现出民俗图案特有的时尚风

趣，能根据整体布局的不同精准选取最佳的比例、元素，使得展示出来的主题不唐突。各个领域和各个国度的民俗结合在一起可以促使平面形式更具思想性。组合的方式有多种，不管是有序的元素组合方式，还是无序的元素组合方式，都可以成为设计人员平面创作的源泉，设计者在排列、分割与构建整体和布局时可以将更多的思想内涵融入其中。比如艳遇中国的海报，设计人员将中国传统民间艺术剪纸与玛丽莲·梦露结合在一起，构建出了浓厚的时代氛围感，中国传统民间艺术剪纸作为民间美术瑰宝，玛丽莲·梦露作为时代美人，这样跨国界、跨学科的作品完美融合在一个画面中，使得不同个体下洋溢的热情得到了充分的激发，带给人们更为丰富的想象空间。再比如该系统另一个海报中中国传统皮影戏与空间宇航员结合在一起，航天员先生与皮影戏中的女子千里来相会，营造出了温暖的爱情画面，此种现代科技与民俗文化叠加，在创意思维平台下为民俗时空综合造型提供了更多的养分，使得审美天地更加广阔。

4、意向造型法的运用

意向造型是民间美术造型之一，此种造型具有很强的寓意，可以充分体现出民间艺术的匠人精神。民间美术意向造型涉及的内容较多，包括色彩的构成、现代平面设计理论和思维表现形式等。所谓意向造型法就是以自然流畅的方式将意向形态造型呈现出来。民间美术创作的源泉离不开联想和想象，而意向造型法是民间艺术匠人联想和想象体现最突出的地方。意向造型使得民间美术形式在比喻和象征的手法下具备更为丰富的情感气息，可以直击人的精神底蕴。比如中国非物质文化遗产协会在设计会徽时就采用了意向造型法，会徽外部为圆形寓意着循环永不消失，内部为方形，且与外部相对，寓意着天圆地方的广阔空间。圆形中心为古老的造型鱼纹，这里的“纹”代表非物质文化遗产，鱼生于水中代

表着中国非物质文化遗产源远流长，世代相传。图形中间采用抽象性的双手托举着“文”字，寓意着人类对非物质文化遗产的精心呵护。此种意向造型法可以唤起人们对文化遗产的保护之情，在强烈的视觉刺激下可以感受到非物质文化遗产古朴之感。再比如，安徽中医学院设计的校徽，以中国灰蓝为主色调，可以带给人静怡的感觉。徽派建筑、麦穗、葫芦、拐杖与灵蛇构成了一幅画面。其中徽派建筑说明了中医学院的地点，校徽上的葫芦代表着悬壶济世的医药文化，也预示着人们对民族吉祥图腾的敬畏之情。麦穗则代表着中国地区，灵蛇缠绕拐杖作为正统的医学标志，寓意安徽中医学院悠久的历史。

三、现在图形创意中民间美术造型应用需要注意的问题

1、注意突出民间美术造型的形式美

现代图形创意中应用民间美术造型要注意突出民间美术造型的形式美。自由、淳朴、协调等是民间美术造型的特点，可以将不同地域的艺术风格展示出来，因此具有较强的审美价值。民间美术造型本身就具有较强的形式美，所流传下来的民间美术都经历了几千年的文化洗礼和沉淀。民间美术表现手法较多，有着较强的秩序美感，更加重视形态上的流畅感和自由感。正是因为民间美术具备的协调性和自由性特征才可以让人们产生联想，将其应用到现代图形创意中可以将作品价值进一步提高。剪纸作为民间美术代表之一，民间艺人王桂英创作的《粮仓归》《摊煎饼》等剪纸作用不受以往传统表现手法的限制，作品空间布置更加自由，尽管涉及的线条较多，但是依然可以带给人们力量感。这些传统的民间美术作品可以呈现给人们非常显著的视觉效果。民间美术大多是动物、植物、人物等的相互融合，多种方式组合在一起可以带人更加丰富的感觉，使得观赏者感受到作品变化的统一美。现代图形创意中设计者可以将民间美术具备的秩序性和统一性美感融入其中，这样创作出来的作品可以带给人很质朴的感觉。

2、注意图形形象和内涵相结合

民间美术造型在现代图形创意中的应用要注意图形形象和内涵结合。图形形象与内涵结合在一起可以达到形神交融的境界。艺术可以起到转化人类情感的作用，由艺术转化而来的情感更加形象。现代图形设计者可以借助民间美术造型拓展自己的想象空间，使得创作出来的作品更具艺术性和表现力，以此丰富图形设计内容。

3、注意采用多样化创新方式

很多民间美术造型会采用虚实结合的方式将作品的特殊美感展示出来，可以带给人独特的视觉效果。现代图形设计

者可以参考民间美术设计理念，将传统设计精神与现代图形创意结合在一起，精准把握内在精神核心，而不是一味地完全模仿。现代图形创意设计者需要精准把握选题和立意，确保深厚的文化底蕴可以在现代图形创意中体现出来。比如，土特产礼包外包装在设计图形时就可以纳入当地特有的文化，将地域文化与包装设计结合在一起，这样可以促使人们透过物品包装就可以体会到设计人员所要表达的情感。民间美术造型在现代图形创意中的应用可以促使图形设计与主题更好融合在一起，设计人员按照现代创意可以打散并重新组合传统民间美术图形，现代包装设计中传统民间美术融入其中可以促使产品包装设计更具地方性特色。

四、结语

综上所述，现代图形创意中应用民间美术的情况较为多见，民间美术造型与现代图形创意无缝式衔接在一起，可以创作出更多优质的作品。以上就是本文对民间美术造型在现代图形创意中应用情况的分析，希望对该方面研究有一定帮助，可以提高我国现代图形创意水平。

【参考文献】

- [1] 黄振龙. 民间美术造型在现代图形创意中的应用 [D]. 黑龙江: 哈尔滨师范大学, 2017.
- [2] 尹青, 王曼苏. 土家族民间美术图形在现代设计中的应用 [J]. 三峡论坛 (三峡文学·理论版), 2017(6):82-85.
- [3] 吴德亮. 民间美术造型对现代绘画的借鉴意义探究 [J]. 大众文艺, 2021(20):42-43.
- [4] 王大伟. 探究民间美术造型观对现代绘画的影响 [J]. 参花, 2021(11):62-63.
- [5] 王象尧. 中国民间美术造型方法在平面设计中的运用分析 [J]. 艺术百家, 2016:128-130.
- [6] 徐琳琳. 赫哲族民间美术造型艺术研究 [J]. 艺术科技, 2017,30(1):268.
- [7] 杨双. 民俗文化对民间美术造型的影响 [J]. 北方文学 (下), 2019(8):200.
- [8] 牛东辉. 茶叶包装设计中民间美术造型的艺术表现 [J]. 福建茶叶, 2016,38(8):160-161.
- [9] 黄静. 民间美术造型在艺术设计中的应用 [J]. 速读 (上), 2019(6):249.
- [10] 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)·艺术学刊, 2020(4):117-118.

【作者简介】

薛群瑞 (2001—), 女, 汉族, 陕西西安人, 西北大学现代学院本科在读, 主要研究方向: 民间美术造型。