

# “民间美术造型”对现代设计思维的启示

李 晖

(南华大学 设计与艺术学院,湖南 衡阳 421001)

**[摘 要]** 中国民间美术是个博大精深的艺术宝库。如何理解“民间美术造型”的创作理念、掌握民间美术造型的创作方法并将其引入现代设计中,是对中国现代设计的严峻考验。文章通过对民间美术形态与内涵的分析,试图找出民间美术造型与现代设计思维的共同点,探索民间美术造型对现代设计思维的启发。

**[关键词]** 民间美术; 设计思维; 造型; 借鉴

**[中图分类号]** J01 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2013)01-0117-03

设计思维是设计师的灵魂,它是指设计师在设计过程中,通过对生活进行观察、体验、分析,突发直觉、灵感、意象及想象力,并对所选素材进行设计整合,形成完整的艺术设计形象的艺术创意活动或是再创造的过程<sup>[1]</sup>。设计思维直观的体现在设计形式与设计能力上。我国的艺术设计起步较晚,在设计思维的培养与拓展上比较国际设计水平还有差距,设计者们在创作的过程中大都以学习和借鉴国际化的设计风格为榜样,把国际化设计动向作为设计导向,对包括了文字表达、图形创意、色彩趋向、整体布局、设计观念等体现国际通约性的创意风格和现代设计思维的趋势的内容进行学习与借鉴。

与此同时,现代设计又在追求个性、追求本土特色。世界各国都具有独特的文化特征,而根植于本土文化的设计作品才真正具有“含金量”,越是民族的,越是国际的。日本的平面设计,用30余年的时间走完了西方近一个世纪的发展路程,并形成了独特的风格,就是因为他们在吸收外来文化的同时,更加强烈的意识到弘扬本民族文化传统的重要性,在传统与现代、东方与西方之间找到了一条适合本国设计文化发展的道路。

在我国,也有许多设计师对民族文化与现代设计的结合进行深入的探索和研究,如吕胜中先生、靳埭强先生等,其创作的设计作品都在国际上受到极大的关注,足以证明“民族的就是世界的”这一经典论断。这就要求设计者们应立足于本土文化与民间艺术生活实践之中,培养具有鲜明特征的艺术视觉思维,追求具有本土审美理念和审美价值的独特设

计个性。

## 一 民间美术的种类及造型理念

“民间美术”既包括通常所指的民间绘画和民间雕塑,也包括更为多样的民间工艺。举凡一切可视的、带有审美性的民间艺术形式,就连那些为日常所用的“民具”,无不涵盖其内<sup>[2]</sup>。根据民间美术造型的自身特点,可将其大致分为木刻版画、剪纸、刺绣、印染花布、织锦、民间绘画等平面造型;泥塑、竹木雕、石雕砖刻、陶瓷、布制品、面塑等立体造型;风筝、皮影、灯彩、活动玩具、游艺活动等综合造型。

民间美术的作品千变万化,是长期根植于穷乡僻野的一种大胆的夸张变形或随意想象的民间文化形态,并且始终保持着相对的传承性,但不管外部变化多么丰富、样式如何多彩,其基本造型因素都体现出民间艺术家特有的观察方法和思维方式。“想着怎样好看就怎样做”道出了中国民间美术创造的心理状态,他们不像是现代接受过系统训练的设计师那样遵循客观事物规律,用程序化的设计手法进行设计创造活动。在他们看来,万事万物的形象本身就具有多方位的时空感,“画是随心草”各种造型并不拘泥于客观事物的现实性,而是一种主观的、随意的创造<sup>[3]</sup>。

## 二 民间美术造型的主要方式

民族民间艺术的品类繁多、形态各异,各类形式都是来源于生活,来源于民间艺术家对生活纯朴的挚爱。他们在艺术创作的过程中,是真正把他们心

中所想的事物,以及他们想要表达的希望和美好的祝福朴实地表达了出来。这种表达是以主观臆想为依托,创造出了属于自己的艺术世界,在这些丰富多样的表现手法中,可以归纳出以下几种造形手法:

### (一)以主题为中心的造型法

这种造型手法常以某一主题形象的视角来进行创作,围绕在主题四周的事物只有在主题的中心位置才有可能得到的一种感觉。“自在其中”,把“自我”视为周围环境的参照中心,所得到的感受也正是周围的一切向“以我为中心”集中的世界意象<sup>[4]</sup>。这种方法在创作时,一般不强调作画前的设计和运筹,而是发挥创作过程中对主题形象的畅想,表现出民间美术家自由自在的创作心绪和无拘无束的创作方法。在黔东南苗族的刺绣中“蝴蝶妈妈”的图案出自于《苗族古歌》中的记载,蝴蝶从枫木心孕育出来,长大后同水泡“游方”生下十二个蛋,由蛋中孵化出龙、虎、水牛、蛇、蜈蚣、雷公等和人类始祖——姜央。从图案造型上看,常常把蝴蝶妈妈的形象放置于图案的中间,再以鸟、龙、枫树等图案环绕在四周,图案整体以放射或向心式的布局,给人以轻灵的空间感,蝴蝶的造型、纹饰、色彩也十分美丽。苗族姑娘就用各种方法把蝴蝶图案同对动植物、植物灵、祖先灵的宗教信仰情节巧妙地编织融合到图案纹饰里,表达了苗族人的宗教信仰和人生哲学,也使得“蝴蝶妈妈”成为别具特色的苗族传统文化符号的表现体。

### (二)全方位表现的造型法

这种造型方法是将主体内部的事物表现出来,或是将想象的事物移至主体外部,形成多视角共存的视觉空间,展现出物体全方位的面貌。这是一种舍表求里的手法,视线的障碍所遮蔽的内容早在作者的臆想之中。民间艺术家对于视觉所不能观察到的现象,凭借主观经验的推断展示出来,使之空间建设突破现象表层,而深入其内部,直接反映表象掩盖下的物象实质和客观必然<sup>[5]</sup>。在民间剪纸艺术的动、植物造型之中,常有母牛身上出现小牛,老虎身上出现小虎,大猴身上出现小猴,大鱼肚里出现小鱼等,陕西剪纸中“葫芦生子”、“莲花生子”是常见的题材之一。在“葫芦”或“莲花”图案造型里还有娃娃的形象,其形态各有不同,反映了生命孕育、萌芽新生的过程,体现了民间艺术家们丰富的想象力和细微的洞察力。

### (三)时间形态造型法

这种造型方法中,用艺术的形式来表现主体时间变化的过程是一个艰巨的任务,在二维平面上体

现某一物象的动与静,历来让艺术家作难。在西方艺术中,就有许多杰出的艺术家在进行艺术创作时,注意描绘物体运动中的各种形貌,以重叠和片断的形影暗示主体的速度和压力,传达不断运动的紧迫感,例如梵高的“向日葵”这副作品中,就描绘了向日葵从开放到凋谢的过程,而作者始终思索着的是生命现象从初始、成熟到衰败的精神内涵。我国民间艺术家们同样也找到了这样一种独特的表现方式,在民间木版年画《四秀平安》中年画艺人常将一年四个季节不同时期开放的牡丹、荷花、菊花、腊梅汇集一堂,以四季花木繁荣象征平安吉祥。他们善于把视觉认识的观念转换为可视的形象图式,抛开自然物象实体存在的真实,用理想营造新的现实,依照作者对客观事物的发展规律来安排形象和画面,使形象在多种时间中的形态同时融合在同一个画面中,使人产生既是这种事物,又是另一种事物的幻象,不仅表现出了事物的发展过程,也更合乎人们的情感,从而展现出丰富的联想和神奇的艺术魅力。

## 三 民间美术造型对现代设计思维的借鉴意义

### (一)现代设计思维与民间美术造型观念的融合

虽然现代设计与民间美术是两种不同的概念,具有不同的思维理念,但两者在本质根源上却是相同的。就设计的起源来说,人们是为了摆脱自然状态,而设计各种产品以满足自己的需要。古典设计形态之所以发生,源于人的需要本质<sup>[6]</sup>。现代设计是一种通过人的视觉感受而将客观内容纳入主观心灵并予以对象化呈现的艺术形态,主要体现了设计的实用性、功能性、审美性等功能,是满足现代人的生活需要的一种精神享受。民间美术源于以图腾崇拜为核心的原始艺术,原始艺术形态中的刻画符号、图形、文字等都是为了满足当时的生产生活而出现的,也可以说中国民间美术长期以来大部分不仅为了满足人们的精神需要,更重要的是为人们提供物质性的实用价值。或虽不具备纯粹实用的物质性功能又为完全脱离精神功利性的价值需要。从这一点可以看出,现代设计与民间美术都是以满足人的需要为根本,在满足功能性需要的同时进一步提升了精神需求。同时,两者有着传承与发展的关系,现代设计不一定都按国际现代的审美标准进行创作,但一定是以一种新颖的设计观念来进行表达。这种设计观念可能就是一种本土文化的思维观念,也可能是把民间美术中最具代表意义的图形、色彩、样式等典型的艺术符号与现代设计思维的巧妙融合。

(二)现代设计形式对民间美术造型方式的借用

民族民间美术造型方式形式多样、特色鲜明,其体现出的大胆臆想、方位综合、时空综合等表现手法与现代设计中基于理性分析系统上的三大构成、图形创意本质上是相通的。在现代设计手法中讲究夸张、变形、简化、色彩的强烈对比、原色补色的运用、视觉的冲击力、想象性、变换性、意象性等,这些手法在民间美术造型中都可以找到相似之处。例如现代构成艺术中的空间构成,是利用人的透视、错觉等视觉原理,对图形有意识地进行组合与编排的构成。“利用人的透视”这一理念就与民间美术造型中全方位表现的造型法有着高度的契合,民间剪纸艺术中的《母子虎》就是将母虎与母虎肚子两个小虎都刻画了出来,如同可以透视一样。又如在现代设计中重组同构是一种常用的设计手法,将两种不同的事物有机地结合构成一种新图形,找到两种不同事物之间的联系,达到“形”与“意”的结合,以反映出图形所要传递的真实意思。在民间剪纸艺术中,娃娃鱼的造型也许是受民间传统文化中“鱼戏莲,莲生子”象征语言的长期熏染,剪纸巧手在鱼和人之间产生了丰富的联想,人头鱼身的形象形成了一个在民间普遍流行的既新奇又吉祥的造型。民间美术中还有很多这样的造型,从这些造型理念中可以看到超现实主义的创作思维,把现实中能真实看到的两种事物结合成现实中不可能见到的新事物,只要能传递内容信息,不用理会其是否合情合理,联想得越奇特就越有视觉冲击力。民间美术虽然没有系统的理论指导,但其发自内心的表达方式和思维

理念不自觉接触到了设计的精髓。由此可见,现代设计思维完全可以在民间美术的造型方式中找到更多的灵感。

四 结语

传统是过去的,也是正在延续并不断发展创新的。对民间美术造型的研究,不应只是停留在将表面的图案、色彩等简单艺术符号照搬入现代设计形式内,更重要的应是去观察民族民间艺术种类,了解民族民间艺术的风格,探索民族民间艺术的造型方法,理解民族民间艺术的造型理念。民间美术正是以其勃勃的生机和独特的造型特征给现代设计思维带来启示,让传统之精华在现代设计中得到升华,让中国的现代设计在全球化语境中打开全新的视域。

[参考文献]

[1] 李小红. 浅谈现代艺术设计的思维方式与设计原则[J]. 包装世界,2011(1):56-57.

[2] 张道一. 张道一论民艺[M]. 济南:山东美术出版社,2008:112.

[3] 邓福星. 中国民间美术学导论[M]. 哈尔滨:黑龙江美术出版社,2000:188.

[4] 吕胜中. 造型原本·看卷[M]. 北京:北京大学出版社,2009:48.

[5] 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 长沙:湖南美术出版社,2006:268.

[6] 叶 郎. 现代美学体系[M]. 北京:北京大学出版社,2000:281.

The Revelation of “the folk art model” for Modern Design Thinking

LI Hui

(University of South China, Hengyang 421001, China)

**Abstract:** Chinese folk art is a treasure house of the art with a great and profound culture. It is a severe test for Chinese modern design that how to understand the creative ideas of the folk art model and how to master the creation methods of the folk art and introduce them into the modern design. This paper tries to find common ground of the folk art model and modern design thinking, and explore the inspiration of the folk art model for modern design thinking by analyzing the folk art form and connotation.

**Key words:** folk art; design cogitation; model; reference