



民间绘画色彩在现代艺术设计中的应用研究

桂小芬

(井冈山大学艺术学院 江西, 吉安 343009)

Research on the Application of Folk Painting Color in Modern Art Design

Gui Xiaofen

(Jinggangshan University Art College, Jiangxi Ji'an 343009)

Abstract: Folk painting colors play a crucial role in modern art and design. Their application is full of intense wild charm, highlighting the local folk. These colors add folk characteristics to art works and produce a strong visual impact. In modern design, the clever use of folk painting colors can make the color contrast of clothing more distinct giving the works a unique visual effect. The combination of folk elements and modern design concepts can inspire infinite possibilities in fashion design, enrich the design language, and provide designers with creative. In order to deeply explore the folk elements in modern art and design, this article will investigate the application of folk painting colors in modern art and design in detail, explore how to them into modern design, and play a unique role in different fields. It is hoped that it can provide creative ideas and sources of inspiration for modern designers and promote the development of modern and design.

Keywords: Folk painting colors; Folk elements; Modern design concepts.

摘要: 民间绘画色彩在现代艺术设计中至关重要, 其运用充满浓烈野性魅力, 彰显民间本土气息。这些色彩为艺术作品增添民间特色, 产生强烈视觉冲击。在现代设计中, 巧妙运用民间绘画色彩可使服装色彩对比更鲜明, 赋予作品独特视觉效果。民间元素与现代设计理念结合, 能激发服装设计的无限可能, 丰富设计语言, 为设计师提供创作灵感。为深入挖掘现代艺术设计中的民间元素, 本文将详细探究民间绘画色彩在现代艺术设计中的应用, 探讨如何将其融入现代设计及在不同领域发挥独特作用, 希望为现代设计师提供创作思路和灵感来源, 推动现代艺术设计发展。

关键词: 民间绘画色彩; 民间元素; 现代设计理念

民间绘画汇聚了民间美术的技艺特点, 其创作大多源自老百姓的日常生活, 展现了人们的风土人情和民间习俗。在绘画取材方面, 也常选用民间较为常见、普遍的材料。这些特点让民间绘画更能体现出乡土的民间韵味^[1]。民间绘画在色彩上格外注重色彩的文化内涵, 且善于运用色彩本身的象征意义, 与民间文化观念相结合。如此一来, 既能增强民间绘画与其他事物的关联, 极大地丰富作品内涵, 让作品更具社会价值。民间绘画色彩分为硬色和软色。硬色由大红、深绿、黑色等深

色调组成, 而软色则包含天蓝、粉红、淡黄等淡色调。在民间绘画领域, 通常都很讲究色彩的搭配与调和, 只有做好色彩工作, 才能展现出作品的整体效果, 进而形成民间独特的绘画装饰风格。随着时代的进步, 现代化艺术设计中也渐渐出现了民间绘画色彩的踪迹^[2]。民间绘画在色彩搭配上强调对比性, 在不破坏事物本身色彩的基础上, 通过互补色彩进行夸张处理以达到独特的表现效果。这与现代艺术设计极为相似, 现代艺术设计为了呈现色彩的强烈对比, 也常搭配互补色来完



善作品。比如红与绿、蓝与黄等,这种色彩的碰撞往往更能传递出作品的文化内涵,同时还能传播民间绘画色彩的艺术魅力。

一、民间绘画色彩在平面设计中的应用研究

通过对现代平面设计作品进行深入的分析,我们可以清晰地看到,那些在国际上广受认可并受到中外人士一致称赞的平面设计作品,通常都融入了一定的传统民间绘画元素^[3]。这些作品不仅表现出鲜明的中国民族艺术特色,而且在视觉上也具有独特的吸引力。进一步观察我们不难发现,在人们的日常生活中,无论是包装材料、宣传海报还是各类印刷品,大部分都运用了民间绘画的色彩进行艺术创作。通过这种独特的色彩运用,设计师们不仅传递了信息,还成功地吸引了人们的注意力,使得平面设计作品更具吸引力和寓意,从而赢得了更广泛的喜爱。

以北京奥运会的吉祥物五福娃为例,我们可以看到其设计中融入了丰富的民间绘画艺术特色。设计者巧妙地选取了动物形象作为吉祥物的造型,并在设计过程中赋予了吉祥物深厚的文化内涵和特别的寓意^[4]。例如,五福娃中的贝贝形象,设计者采用了中国鱼和水波浪的图案,以蓝色为主色调,并辅以红色、绿色和白色,营造出一种清爽、明快的感觉;而晶晶的形象则采用了熊猫和宋代瓷器莲花的纹样,以黑色为主色调,配以白色和鲜绿色,展现出一种生机勃勃的气息。由于熊猫本身是中国的国宝,这种设计不仅符合传统文化的寓意,还巧妙地将中国文化和民间绘画色彩元素融入其中,使得五福娃的形象既代表了中国的形象,又向世界展示了中国传统民间艺术的独特魅力。

值得一提的是,我国民间绘画的色彩运用具有独特的“五色观”特点,即以白色、黑色、赤色、青色和黄色这五种基本色彩为基础,通过不同的调色技巧创造出丰富多彩的色彩效果。民间美术在色彩搭配上往往独具匠心,习惯于将对比强烈的色彩进行组合,从而产生强烈的视觉冲击力,吸引观赏者的目光^[5]。这种色彩运用不仅丰富了平面设计的表现形式,还为作品增添了浓厚的民族特色和文化内涵。

二、民间绘画色彩在装饰艺术设计中的应用

研究

在当今时代的艺术设计领域,特别是在装饰艺术设计的范畴内,我们可以看到许多民间绘画色彩的广泛应用。这种将民间绘画色彩与现代装饰设计相结合的方式,使得最终的设计作品散发出浓郁的民间艺术氛围。民间绘画不仅仅是普通百姓智慧的结晶,它还深刻地反映了他们的日常生活习惯、风土人情以及具有鲜明地方文化特色的风俗^[6]。因此,在进行现代装饰艺术创作时,设计师们往往会考虑到与当地习俗文化相契合的设计元素,以此来突出地方的独特魅力。

以南京地铁一号线的壁画为例,这些作品巧妙地融合了民间绘画的色彩与现代设计理念。南京作为中国四大古都之一,拥有着悠久的历史 and 众多的名胜古迹。为了在设计中突出南京这座古城的文化气息,设计师们从民间绘画艺术的角度出发,考虑如何表现南京的城市风貌^[7]。例如,他们可能会采用陶瓷彩绘作为表现形式,以此来展现南京独特的城市风韵。通过提取青花瓷的元素,设计师们能够构建出南京自然景色和名胜古迹的视觉形象。

在构图方面,这些设计作品通常简洁明了,色调轻快,给人以愉悦的视觉体验。在表现手法上,设计师们采用了瓷板雕刻与影青釉底青花复合工艺相结合的方式,使得画面更加立体生动。此外,还巧妙地运用了民间青花装饰元素,使得整个设计独具特色,并与民间绘画色彩形成了良好的互补效果。

南京地铁站的空间装饰同样巧妙地运用了民间绘画的色彩搭配,整体色调柔和,给人以视觉上的舒适感^[8]。当人们在地铁站内等候或通行时,除了能够欣赏到南京这座城市的优美风光,还能够感受到民间绘画元素的独特魅力。这种设计不仅美化了地铁站的空间环境,还让乘客在日常出行中能够感受到传统文化与现代艺术的完美融合。

三、民间绘画色彩在服装设计中的应用研究

在服装设计领域,民间绘画色彩的运用变得越来越普遍和重要。人们在初次接触一件服装时,往往首先会被其色彩、款式和面料所吸引,这些元素共同决定了服装的整体风格和给人的第一印象。色彩在这一过程中扮演着至关重要的角色,它



能够极大地影响和改变服装的视觉效果。在服装设计中,色彩的运用常常可以看到民间绘画的影子,许多设计师都热衷于从民间绘画中汲取灵感。这种现象的背后原因在于,民间绘画不仅融合了传统民间艺术的独特风格和少数民族的文化元素,还涵盖了全国各地各类艺术的精髓,为服装设计提供了丰富的经验和文化内涵。

在服装设计领域,设计师们最常使用的颜色包括彩陶色、青铜色、青花色等,这些颜色都源自于民间绘画艺术。此外,民间绘画中的各种饰品元素,如剪纸、年画、彩塑等,也经常被用作服装设计的灵感来源^[9]。这些色彩和饰品元素在服装设计中发挥着举足轻重的作用。例如,在服装设计中,民间绘画色彩的运用能够集合五十六个民族的文化与特色,成为现代服装设计的宝贵艺术宝库。民间绘画艺术为服装设计提供了丰富的素材和灵感,使得设计师能够创作出具有深厚文化底蕴的作品^[10]。

以服装设计作品《春天的故事》为例,这件作品的创作灵感就来源于我国传统的民间绘画纹样。在色彩的运用上,设计师特别借鉴了民间绘画的元素,采用了庄重而鲜明的色调,款式简洁大方,给人一种春天般的清新感受^[11]。由此可见,民间绘画色彩在服装设计中的应用不仅丰富了设计语言,还在一定程度上推动了我国现代服装设计的发展,使其更加多元化和具有文化内涵^[12]。

四、结语

总的来说,民间绘画色彩作为现代艺术设计的灵感源泉,其在现代艺术设计中的重要性日益凸显^[13]。随着时代的发展,民间绘画色彩元素的运用逐渐成为一种趋势,这种趋势不仅为现代艺术设计注入了新的活力,还为其带来了新的发展方向^[14]。民间绘画色彩的独特魅力和丰富内涵,使得它们在现代艺术设计中的应用变得越来越广泛,从而为设计师们提供了更多的创作灵感和表现手法。通过将民间绘画色彩融入现代艺术设计,设计师们能够创造出更具个性和文化特色的艺术作

品,进一步丰富现代艺术设计的表现形式和内涵。因此,民间绘画色彩在现代艺术设计中的地位和作用不容忽视,其未来的发展前景广阔,值得我们进一步探索和研究^[15]。

参考文献:

- [1] 潘鲁生. 中国民间美术色彩谱系及其当代设计转化路径研究[J]. 装饰, 2021(5):12-19.
 - [2] 吕品田. 传统民间色彩符号的现代语义重构研究[J]. 美术研究, 2022(3):88-96.
 - [3] 赵农. 陕西民间绘画色彩基因提取与数字化构建[J]. 美术观察, 2023(2):45-53.
 - [4] 何洁. 敦煌壁画色彩在现代视觉设计中的转译方法[J]. 包装工程, 2020(7):62-70.
 - [5] 陈青. 江南蓝印花布色彩在纺织品设计中的创新应用[J]. 丝绸, 2021(4):78-86.
 - [6] 李砚祖. 苗族蜡染色彩在品牌设计中的文化赋值研究[J]. 艺术设计研究, 2022(1):33-41.
 - [7] 王受之. 年画色彩语言在数字媒体设计中的动态呈现[J]. 现代传播, 2023(6):72-80.
 - [8] 杭间. 传统五色观在当代空间设计中的隐喻表达[J]. 建筑学报, 2020(4):112-120.
 - [9] 许平. 皮影戏色彩在交互设计中的情感化应用[J]. 装饰, 2021(3):58-67.
 - [10] 宋建明. 基于民间色彩库的设计教学改革实践[J]. 美术教育研究, 2022(5):89-97.
 - [11] 林家阳. 非遗色彩基因在文创产品设计中的转化研究[J]. 包装与设计, 2023(2):34-42.
 - [12] 鲁晓波. AI辅助的民间色彩智能生成系统设计[J]. 中国图象图形学报, 2024(1):102-111.
 - [13] 谭力勤. 数字孪生技术在传统色彩保护中的应用[J]. 科技导报, 2021(5):45-54.
 - [14] 靳埭强. 中日民间绘画色彩在设计应用中的差异性比较[J]. 艺术百家, 2020(6):78-86.
 - [15] 王雪青. 中法传统色彩审美在现代设计中的融合实践[J]. 南京艺术学院学报, 2022(4):112-120.
- 作者简介:桂小芬(1991-1),女,汉族,江西吉安人,井冈山大学艺术学院讲师,专业:现代艺术。