

新时代背景下艺术与民间美术的融合研究

郑世阳, 叶萍, 张青安

武夷山职业学院, 福建 南平 354300

DOI: 10.61369/VDE.2025290010

摘 要 : 新时代背景下, 艺术与民间美术的融合逐渐成为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要路径。民间美术作为中华民族的文化基因库, 承载着质朴的审美理想与深厚的哲学智慧, 其造型、色彩、符号系统为当代艺术设计提供了取之不尽的资源宝库。本文从文化传承、美学重构、产业创新、生活美学四个维度阐释二者融合的时代意义, 进而从造型转化、色彩体系、数字化场景、文创生态四个方面系统探讨融合的实践路径。研究认为, 艺术与民间美术的融合并非简单的元素移植, 而是传统文脉与现代语境的深度对话, 是在“守正”与“创新”的动态平衡中激活文化基因、重构生活美学的创造性实践。这种融合既为民间美术注入当代生命力, 也为艺术设计提供本土文化根基, 最终指向中华美学精神的当代复兴。

关 键 词 : 民间美术; 艺术设计; 融合创新; 文化传承; 生活美学

Research on the Integration of Art Design and Folk Art in the New Era

Zheng Shiyang, Ye Ping, Zhang Qing 'an

Wuyishan Vocational College, Nanping, Fujian 354300

Abstract : In the context of the new era, the integration of art design and folk art has become an important path to promote the creative transformation and innovative development of fine traditional Chinese culture. As a cultural gene pool of the Chinese nation, folk art carries simple aesthetic ideals and profound philosophical wisdom, and its modeling, color, and symbol systems provide an inexhaustible resource treasure house for contemporary art design. This paper expounds the contemporary significance of their integration from four dimensions: cultural inheritance, aesthetic reconstruction, industrial innovation, and life aesthetics, and then systematically explores the practical paths of integration from four aspects: modeling transformation, color system, digital scenes, and cultural and creative ecology. The research holds that the integration of art design and folk art is not a simple transplantation of elements, but an in-depth dialogue between traditional cultural context and modern context, and a creative practice of activating cultural genes and reconstructing life aesthetics in the dynamic balance of "upholding tradition" and "pursuing innovation". This integration not only injects contemporary vitality into folk art, but also provides a local cultural foundation for art design, ultimately pointing to the contemporary revival of the spirit of Chinese aesthetics.

Keywords : folk art; art design; integrated innovation; cultural inheritance; life aesthetics

一、艺术与民间美术融合的意义

民间美术承载着丰富的美学样态, 不仅呈现出炊烟袅袅传统村落和小桥流水田园风光的自然艺术美, 也包括播种插秧、采桑种地的生活艺术美, 其意境之美好、意象之生动能够在潜移默化中强化对中华美学精神内涵的阐释和探索, 是我国数千年文明的智慧结晶, 并与艺术设计存在共生共融的关系。正确把握两者融合的深刻含义, 有利于推动民间美术在传承中华优秀传统文化, 赓续中华文明的进程中彰显新的时代价值和风采魅力。

(一) 激活文化基因, 实现民间美术的活态传承

民间美术作为非物质文化遗产的重要组成部分, 其传承长期以来面临“固化保护”与“活态流变”的矛盾。传统的博物馆式保存虽能留住物质形态, 却难以延续其内在的生命力。艺术设计

与民间美术的融合, 为破解这一困境提供了新思路。通过设计转化, 民间美术得以脱离原有的功能语境, 以新的形态进入当代生活场景, 从而实现从“遗产”到“资源”、从“静态保护”到“活态传承”的根本转变。这种活态传承的深层价值在于, 它不是对传统形式的简单复制, 而是对文化基因的激活与再造^[1]。艺术设计的介入, 使民间美术从被动的“保护对象”转变为主动的“文化资源”, 在创造性转化中实现了真正的活态传承。

(二) 重构美学范式, 丰富当代设计的本土表达

长期以来, 中国现代设计深受西方现代主义美学影响, 在追求功能理性与形式简洁的过程中, 逐渐疏离了自身的文化传统。民间美术的融入, 为当代设计提供了突破西方单一审美范式、构建本土美学话语的重要资源。民间美术蕴含独具特色的造型观念、丰富多样的色彩体系、契合时代的符号语言, 是中华民族数千年审美经

验的积淀。这种美学重构不是简单的形式借用，而是深层的审美思维对话。民间美术的造型遵循“以意造型”的逻辑，不求透视比例的准确，而求神情意趣的传神；其色彩体系以五行五色为根基，既有“红红绿绿，图个吉利”的民俗心理，也有“艳而不俗，繁而不乱”的配色智慧。将这些美学原则转化为当代设计语言，能够生发出既有民族文化根脉、又具国际审美的创新表达^[2]。

（三）驱动国潮风尚，培育文化消费的新增长点

新时代背景下，“国潮”风尚的兴起折射出民族文化自信的显著提升。国潮近年来持续升温并已然成为国人共同的文化风尚。“国潮”风尚是以中华优秀传统文化为内核，融合现代设计理念与消费需求的文化浪潮，以其“国”之底蕴、“潮”之脉搏、“稳”之支撑推动民间美术创新发展。民间美术作为“国潮”风尚的重要文化资源，通过与艺术设计的融合，正在转化为具有市场价值的文化产品与消费体验。这一转化既满足了当代消费者对文化认同的情感需求，也为民间美术的可持续发展提供了经济支撑。民间美术的资源优势在于其深厚的群众基础与情感共鸣。年画中的门神灶王、剪纸中的吉祥图案、刺绣中的花鸟纹样，承载着中国人对美好生活的共同期盼^[3]。当这些符号被转化为现代设计语言，应用于服饰、家居、文创产品时，便能够唤起消费者的集体记忆与文化认同。

二、新时代背景下艺术设计与民间美术的融合路径

（一）造型语言的现代转化

民间美术形式表达方式多种多样，比如年画的丰满结构、剪纸的阴阳刻刀、陶艺的大胆变形以及刺绣中的定型纹样等等，形成了自己独特的视觉语言符号体系。但若将传统造型直接套用于当代设计上，则会使文化意象流于肤浅或同质化。真正的融合不是简单地在表层进行“符号移植”，而是深入挖掘传统文化形态下的文化和哲学内涵——内在逻辑，并将这种内涵转化为新的视觉语言来满足现代审美需求及使用功能^[4]。“提取”与“再创造”的平衡是关键。一是将民间美术形象进行一定的抽象处理，剥离原有的功能性及具体的生活场景，形成具有普遍审美意义的形象母题，如提取剪纸中的对位布局和阴阳结合构成法则，并将其转化为空间构建的基本原则；同理，还可以从民间木雕中提取精巧的工艺手法及特殊的外在表现形式，形成新的立体形态表达方式。此外，这个过程还应当是在透彻了解其文化内涵的前提下进行的。民间美术绝非简单的形式化存在，而是带有阴阳五行、吉祥祈愿、民族信仰等内容的可视形象。作为深刻的艺术思想体系之一，阴阳学说对中国传统民俗艺术产生了深远影响。“计白当黑”“虚实相生”，艺术家们都追求着阴阳之间的辩证关系。如今，设计师以这一哲学思想为指导，不再局限于简单的太极图形复制，而是在此之上进行空间形态及正负形关系探索研究，让他们作品既具有时代感又暗含东方思想的精神内核，只有这种“形”与“意”的互转才能为传统文化艺术带来新的生机^[5]。

（二）色彩体系的当代激活

民间美术色彩体系呈现出来的是中国人的审美感受及视觉经

验，其“红绿喜相生”的配色法则既是对视觉经验的学习，又是文化的表达。五行五色观念贯穿于民间美术色彩理论之中——青赤黄白黑对应木火土金水，并延伸至方位、节令、神灵，建立一套完整的符号体系。该色彩词汇在当代设计中的应用须经由“民间心态”转向“视觉策略”的创造转化^[6]。这种转化的关键在于把握民间特色的精神实质而非表面形态。民间美术所运用的大胆而强烈的对比色彩，追求艳丽活泼、喜庆吉祥的效果是人们对美好生活的期盼，现代设计应借鉴这种色彩理念，在了解其色彩的情感偏向的前提下，并非一味照搬其配色原则。农村油画的创新探索给我们提供了诸多参考：农民画早期以浓烈鲜明、高纯度对比强烈的平面化色彩为显著特点，但结合漆器以后，由于大漆材质的半透明性和大面积罩染工艺让原本直接的色彩变得含蓄而有层次，并保留住乡村色的热烈，又赋予漆器厚度与质感。这样的转变使得传统变得新鲜起来，既有乡村的味道又迎合了现代审美。同样在平面设计中，设计师可以从传统中提取具有特征的颜色，再从明度、纯度以及面积比例等方面稍作改动，使其能够融入当代的设计语境中去，进而衍生出现代化的中国风的世界化色彩体系，并不是一种对传统文化的否定，而是对其内在生命力的一种保存：将乡土色彩本体性从特定的文化场域中剥离，作为一种可以普遍运用的设计方法论进行推广，以传播中华精神并更大范围地传递美。

（三）数字化场景的跨界融合

在数字技术快速发展的今天，它能从另一个角度帮助我们实现艺术设计与民间美术的融合。传统的民间美术都是以实体的形式存在，受空间、时间以及传播媒介等方面限制，在数字技术的支持下，它可以脱离这种限制成为一种虚拟的存在，并延伸到广阔的文化空间中去。由此创造出新的沉浸式交互性审美体验。这是一种媒介类型转换，也是一种文化及体验革命。一是基于AR和VR技术实现民间美术再生以及其中的沉浸体验。比如，在对凤翔木版年画的参观过程中，观众只需要对其中的武士图使用AR技术进行扫描即可观看由3D动画演绎的秦腔武术动作，在静态中增加了动态性，在数字技术的帮助下让艺术更加生动形象^[7]。第二，利用数字技术对民间美术技艺进行记录、传承及传播。例如，“守艺·十二工坊”中的羽毛画工坊搭建AR/VR应用系统实现工艺过程可视化展示及虚拟操作；木工工坊建立传统榫卯结构三维模型库作为技术传承的技术支持并开发部分数字化益智教具，这样一来，就能够让更多人在参与式体验中感知传统文化内涵；同时数字媒体本身也能够成为民间美术创新性的创作载体，在乡村标识物与现代雕刻的融合设计上，设计师借助数字建模及3D打印将传统纹样变成了复杂的造型立体图像，这样便实现了古今科技的融合，这一做法表明了数字技术并不是对民间美术进行“除魅”，而是对其进行“赋魅”，即以科技为媒介将传统的艺术以更加吸引人的形式带入当下人们的心灵，在虚拟空间中延续着文化记忆，同时在对谈性体悟中引发情感共鸣^[8]。

（四）文创生态的系统建构

跳出单一产品开发的层面，将文化创意产业链上的各个环节纳入整体规划中进行考虑，才能实现艺术设计和民间美术融合的

可持续发展。“文化 + 设计 + 产业”的良性循环才是最终目标。只有将碎片化的融合案例整合为整体性的产业发展生态，才能给民间美术现代转化带来持续的动力。构建这样的产业生态需要多方合力，首先高校、研究机构责无旁贷地承担着人才培养以及创意研究的任务，在教学中开设传统手工艺相关课程，采取“导师 + 工匠大师”的双导师制，既保证了技艺的真实性与完整性，又带来了当代设计思维及科技创意手段。剩下的文化与市场任务是完成产品开发与销售^[9]。比如在凤翔木版年画展览中开设的“年画生活馆”，根据现实使用情境将文创产品进行分类，例如，灶王爷咖啡杯、门神车贴等，每一个产品都有相应的文化阐释，将文化传播和经济效益转化进行有机衔接。最后是政界与业界的责任，主要是给予支持服务。以建立民间美术与艺术设计融合发展的展览馆为目标，形成长期发展战略规划，为民间美术发展提供制度保障。“政校企社”的多元主体构成生态系统，在其中能够完成从创意到市场的完整闭环：高校发挥人才培养以及创意孵化作用，平台承担孵化和转化，企业提供市场开发和销售渠道，这样可以保证艺术设计和民间美术的融合成果能够真正地进入社会和生活当中。在这种生态环境中，民间美术不再是需要保护起来的历史遗产，而是成为自我供给并且可持续的“活态文化系统”。

三、结语

民间美术不仅深植于中华民族的精神血脉和集体记忆之中，也在新时代焕发强大的生命力，成为增强国家文化软实力、夯实文化自信根基的宝贵资源。新时代背景下，推动艺术设计与民间美术的融合，既是一场文化的寻根之旅，也是一次创新的探索实践。这种融合的深层意义，不在于为传统披上时尚的外衣，也不在于为设计贴上民族的标签，而在于让传统文化基因在当代语境中重新激活，让中华美学精神以新的形态参与现代生活^[10]。未来，艺术设计与民间美术的融合仍有广阔空间。随着国潮风尚的持续升温、数字技术的不断迭代以及文化自信的日益增强，这种融合必将走向更深层次——不仅是形式的融合，更是精神的共鸣；不仅是设计的创新，更是文化的复兴。在这一进程中，我们需要始终保持清醒，在“守正”与“创新”的动态平衡中，在“传承”与“发展”的辩证统一里，促使艺术设计与民间美术真正实现深度对话，共同谱写中华优秀传统文化创造性转化的时代篇章。

参考文献

-
- [1] 姚焕. 民间美术与现代艺术设计的创新融合 [J]. 品位·经典, 2024, (24): 47-49.
- [2] 梁平平. 民间美术的艺术造型和色彩在现代艺术设计中的应用 [J]. 色彩, 2024, (11): 31-33.
- [3] 古弘懿. 民间美术在现代环境艺术设计中的应用 [J]. 艺术大观, 2024, (30): 13-15.
- [4] 杨旭东. 民间美术非遗之再生：与本土艺术设计的融合与数字化 [J]. 齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）, 2024, (02): 148-151.
- [5] 龚学青. 民间美术元素在现代艺术设计中的融入探讨 [J]. 中国民族博览, 2024, (02): 190-192.
- [6] 张流畅. 民间美术色彩在现代艺术设计中的应用 [J]. 色彩, 2024, (01): 35-37.
- [7] 张辉. 新时代背景下艺术设计与民间美术的融合研究 [J]. 大观, 2024, (01): 12-14.
- [8] 陈韦薇. 文化融合与创新：当代艺术设计中的民间美术元素探索 [J]. 艺术大观, 2023, (36): 48-50.
- [9] 许晓红. 民间美术与现代艺术设计的创新融合 [J]. 艺术品鉴, 2023, (33): 77-80.
- [10] 金沐冉. 新时代艺术设计与民间美术的融合研究 [J]. 大观, 2023(7): 9-11.