

现代艺术设计视角下的绘画创作发展分析

◎沈昭杨

摘要：艺术设计的起源与发展受到不同时期绘画风格与艺术风格的影响，许多绘画作品的元素也被不断应用到艺术设计中。自 20 世纪以来，社会向着多元化的发展迈进，现代艺术设计也因此提出了更高的要求，艺术设计的发展也受到绘画艺术变革的影响，经历了风格和形式上的转变，使其能够更深层次地反映社会现状。本文旨在根据现代绘画的发展及设计理念，阐述在现代绘画视野下的艺术设计形式，并针对艺术设计的发展进行分析。

关键词：现代绘画 艺术设计 创新策略 绘画艺术

艺术设计的发展是随着社会与经济的进步，随着绘画风格的转变而不断提高的。自 20 世纪之后，艺术领域便出现了与传统绘画风格截然不同的艺术流派与艺术思潮，人们的思想观念发生翻天覆地的变化，由客观再现转变为自我表达，强调直觉和精神世界，艺术的世界由此迎来了现代艺术的变革。随之，艺术设计的传统经验和设计水平也同样不能满足人们日渐增长的需要，为满足现代生活的需求，艺术设计也在现代绘画的背景下不断创新改革，并在现代绘画的影响下找到了新方向与新思路。

一、现代绘画的发展概述与理念

（一）现代绘画的发展概述

自工业革命后，现代工业的发展逐渐改变了社会各个领域的体系架构，也改变了人们的生活方式，传统绘画领域的概念和观念也不能满足人们对艺术的需求。因此，为寻求更适合现代生活的艺术，许多艺术家开始青睐于具有简洁性特征与平面化、符号化特征的艺术表现方式，现代绘画艺术由此诞生。

在 20 世纪初期，以马蒂斯、弗拉芒克为首的野兽画派诞生，其表现方式主要是对比强烈的色彩、装饰感极强的画面效果，以及潇洒不羁的笔触为特点，受到人们的欢迎。而在 1908 年，以毕加索为首的立体画派诞生，主要观念是打破传统空间与视觉，并运用几何图形对画面排列组合，绘画艺术由此进入以逻辑抽象为主的现代绘画阶段。此后，以康定斯基为首的表现主义门派，以及追求速度感与光感的未来主义门派，以及以打破传统，营造幻灭感的达达主义门派相继诞生，使得现代绘画更加主张以点、线、面的绘画语言来

表达艺术家的情感，具有鲜明的自我特征。

（二）现代绘画的理念与特征

现代绘画的不同风格都极高地展现出现代社会的自由与个性，现代绘画的发展也将艺术的构图与色彩推向另一个高峰。但尽管现代绘画的门派各有风格，但其共同特征都是由独特的方式来展现艺术家的思想与个性，以标新立异的方式来推动当下艺术与设计的发展。通常，现代绘画作品都彰显出极高的自由感，与传统绘画相比，无论在形状、颜色还是材料上，都具有极强的创新性与独特性。艺术家更加强调直觉与潜意识在作品中的表现，并主张从生活、梦境、理想、现实等多种方面获取灵感，摆脱了传统绘画的束缚，使得现代绘画艺术更加具有符号性与装饰性，能够给予现代设计更多的灵感。从某种角度上来看，现代绘画的发展变迁也一定程度上决定了艺术设计的理念变化，在现代化视野下艺术设计的形式也逐渐多样化，满足了日趋增长的社会需求。

二、现代绘画视野下的艺术设计构成原则与要素

（一）以抽象变形为构成原则

以抽象变形为构成原则的艺术设计，主要来自于康定斯基为代表的抽象主义，他主张“以点、线、面为艺术设计的基本，来表达不同的艺术内涵”，具有非凡的精神和内在的本质。其中，点虽然所占面积和空间较小，但也由此使其更具有抽象性意味。而线则是物体运动和相互关联的存在，在形式上具有极高的概括性。点与线是绘画和艺术设计中最为直观且抽象的存在，现代艺术设计也以此为构成原则，将事物的外在进行抽象变形，通过剖析事物的内力与运动变化进行加工设计，继而展

现艺术形态之下的事物的生命与活力。

（二）以分解组合为形态要素

艺术设计中的分解组合主要体现在立体解析、打散构成与意义合成中，其中打散构成是受到现代绘画的影响，将整体的形态以要素为单位进行分解与变形，将整体切断为部分后，使其不再拥有原本的功能，并把这些“部分”作为构成要素，以自由分解组合的方式，重复组合，使得艺术设计具有一定的节奏美感和韵律美感，进而产生和谐统一的视觉效果。

而立体解析则是通过诸多的艺术手段，将单一的整体分解成多个立体部分，并进行重新组合。立体解析能够使整体画面产生支离破碎的美感，进而创造出独特的美感和空间概念。受到立体主义毕加索的影响，艺术设计的立体解析，其视觉效果丰富且超脱于现实，既体现出极强的秩序性，又能通过复杂重叠的视觉效果，使观者产生耳目一新的新鲜感。

最后，意义合成则是对意象的解构，通过意象的叠加和重组，使艺术设计的形象内涵不断扩大。当然，意象的重组并不能保证其意义之间的完全包容，融合的关系往往呈现出一种偶然感与随机感，使得艺术作品更加超自然与超现实化，带给观者强烈的精神冲击，引发出观者的联想力，使其能够感受到艺术设计背后的丰富情感，加深艺术设计作品本身的思想深刻性。

（三）以错觉为形式要素

现代设计常利用视错觉与心理错觉等方式来追求强大的刺激性，实现艺术设计的标新立异。其中，错觉主要来源于绘画艺术的透视法，在现代艺术设计中，错觉结合了光学、物理学等科学原理，通过几何的叠加错位，使艺术作品呈现出奇异的视觉效果。同时，艺术作品也常利用色彩

的视觉印象,通过比例校正或形态校正来达到错觉效果。例如,法国国旗中蓝白红三色的国旗会给人不等宽的视觉效果,而建筑设计中古希腊修建伯特农神庙时,也利用了错觉现象来造成视觉上的平衡错觉。

三、现代绘画艺术与艺术设计的应用结合

(一) 现代绘画在现代工业设计中的应用

工业设计的艺术创作区别于其他创作形式,是将艺术与技术相结合的设计门类。在工业设计中,需要从技术、经济、社会、审美等多个角度进行融合分析,才能进一步实现艺术表现。而在现代绘画视野下的工业设计应用中,由于受到现代绘画精神意象的理念影响,工业设计也更加注重形与意象的结合,使意与象达到相辅相成的作用。许多工业设计参考现代绘画艺术的结构理念,巧妙地将意象应用到艺术设计中,实现艺术到实用的转化。

(二) 现代绘画在环境艺术设计中的应用

环境艺术的运用较为广泛,内涵也丰富多样,根据表现形式和需求的不同,环境艺术又可分为景观艺术、偶发艺术、地景艺术等不同形式。在所有艺术种类中,环境艺术是最需要人们亲耳看到、听到且有所体会的艺术形式。因此,为满足现代生活人们的需要,环境艺术也结合现代绘画艺术,实现对传统艺术设计的继承与发展,许多环境艺术在结合区域性特征的同时,融合了现代绘画的抽象变形形式,在色彩与造型的设计中,实现对比鲜明、形态夸张统一,且蕴含哲理的表现方法,能够从根本上促进环境艺术的进步,并为今后环境艺术设计的创新创造出更好的发展条件。

(三) 现代绘画在视觉传达设计中的应用

视觉传达设计是当代极其重要的设计形式之一,其目的是通过视觉形式,将信息传达给接收者。设计师通过环节的设计,使信息与接收者紧密联系,形成完整且具有审美性的视觉感受。在现代的视觉传达设计中,元素的应用与设计,参考了现代

绘画艺术的视错觉和心理错觉等,结合元素的重构不断地更新与发展。尽管视觉传达艺术在我国的起步较晚,但由于其创新性的艺术形式和多元化的发展方向,使其发展速度十分迅速,加之对现代绘画艺术的有效应用,使视觉传达设计有了更好、更强的发展机会。

四、现代绘画艺术与艺术设计的融合关系

自“现代主义”一词出现后,现代设计艺术开始随着现代绘画的发展同步孕育成长,其二者有着极强的同步性融合关系。随着包豪斯现代主义设计的出现,现代设计真正实现了技术与艺术的统一,使现代艺术设计得到进一步发展。而同时,现代绘画与现代设计在20世纪初因“为艺术而艺术”而再次走到一起,可以说,现代绘画与现代设计是相辅相成的关系。绘画经过审美加工,并在实用的基础上进行改造而形成设计,而设计则由绘画作为审美指导与风格指导,使其具有更强的价值与艺术感。

另一方面,艺术设计与现代绘画之间也有着风格同步性的融合关系。由于现代绘画的风格演变较快且分支较多,现代绘画的表现形式也在探索的过程中逐渐由具象转化为抽象,而艺术设计也同样在发展变革的过程中,转化为直线风格与抽象形式,其二者的确立几乎是同时发生的。在艺术设计的发展历程中,曾多次受到绘画艺术流派和活动的影 响,这也使得艺术与设计更加统一,现代绘画和现代设计也在不断交融演变的过程中螺旋发展。

五、结语

综上所述,现代绘画的发展与变革催生了崭新的艺术形式,同时也促进了艺术设计理念的发展与变革。在现代绘画被不断应用到社会各个领域的背景下,艺术设计应借鉴绘画的形态与要素,实现共同发展。只有这样,才能帮助艺术创作朝着更具生命力的发展方向迈进,并给予艺术家和设计师更多的启迪。

参考文献:

[1] 姜洪. 探究艺术设计专业实践性课程与教

育网络教学模式的结合[J]. 发明与创新(职业教育), 2021(06): 162, 153.

[2] 尹丽波. 绘画艺术创作中情感表达及艺术设计的相关研究[J]. 艺术大观, 2020(34): 69-70.

[3] 田静. 高职艺术设计领域现代设计素描与传统素描的区别研究[J]. 艺术品鉴, 2020(09): 365-366.

[4] 吴妮妮. 探索数字时代色彩教学在艺术类院校中的多种可能[J]. 陕西教育(高教), 2019(07): 77-78.

作者单位: 新乡职业技术学院