

传统文化元素在工业产品设计中的创新应用

王莉

(广州大学, 广州 510006)

摘要: **目的** 探究传统文化元素在工业产品设计中的创新应用策略。**方法** 在阐述我国工业产品设计现实问题的同时, 探讨传统文化元素应用在工业产品设计中的重要意义, 再结合实例从灯具设计、首饰设计、丝织品设计、玻璃制品设计 4 个方面论述具体应用方式。**结论** 在工业产品设计过程中, 将传统文化元素与设计产品相结合, 既能够起到宣扬传统文化的作用, 又能够为设计产品增添美感, 满足现代社会人们对于美的基本意识形态的要求。

关键词: 传统文化元素; 工业产品设计; 创新

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)16-0206-03

Innovative Application of Traditional Culture Elements in the Design of Industrial Products

WANG Lie

(Guangzhou University, Guangzhou 510006, China)

ABSTRACT: It aims to explore the innovative application strategy of traditional culture elements in the design of industrial products. On the basis of expounding the practical problems of industrial product design in our country, it explores the significance of traditional culture elements application in industrial design, combined with the specific application mode discussed from four aspects of lighting design, jewelry design, silk design, glass products design. In the process of product design, the traditional culture elements are combined with design products, which can not only promote the role of traditional culture, but also add beauty to design products, and meet the requirement of people in modern society for the basic ideology of beauty.

KEY WORDS: traditional culture elements; industrial product design; innovation

进入 21 世纪, 世界各国现代工业设计发展迅猛, 并逐渐形成了各自独特的本土化风格。自由气派的美国设计、温馨舒适的北欧设计、稳重严谨的德国设计、时尚小巧的日本设计……多样化的设计风格使得世界工业设计多姿多彩、绚丽夺目。我国的工业设计起步较晚, 发展也相对缓慢, 尤其在运用传统文化元素建立本土化风格方面存在一些突出问题^[1]。其一, 一味模仿和追随发达国家的设计风格。无论欧美国家还是日本, 与我国的文化差异巨大, 盲目追随和模仿, 难免“东施效颦”。其二, 对传统文化元素的理解停留于表面。设计师没有深入了解传统文化的精神内涵, 对传统文化的理解太过肤浅, 更多的是对旗袍、青花瓷、京剧脸谱、瓷器等元素和载体的应用, 却忽视了外形下所包含的精神内涵。

其三, 没有与现代技术和当前的社会环境有机结合^[2]。在传统文化元素引用方面, 设计师只是将一些浅层面的纹样图腾及造型通过简单的复制、拼凑、仿古生搬硬套到设计作品中, 忽视了空间与环境的变化、现代与传统结合的差异以及使用者的个性化需求。总而言之, 有条件和能力做好现代工业设计, 但是现状却不尽人意。在这一现实背景下, 只有找准方向, 结合自己的本土文化元素, 打造“中国设计”, 才能不断追赶世界水平, 迎来工业设计的飞速发展期。

1 传统文化元素应用在工业产品设计中的意义

中国传统文化包括传统文艺、传统节日、传统思

收稿日期: 2017-02-23

作者简介: 王莉(1980—), 女, 广东人, 硕士, 广州大学讲师, 主要从事产品设计方法和设计教学方面的研究。

想(礼乐思想,克己复礼,道法自然)、传统建筑、传统习俗,涉及人们的日常生活习惯、行为规范、宗教信仰、艺术造诣等各个方面^[3]。在中华文化发展的漫长历史长河当中,经过层层筛选、世代相传,沿袭至今,形成了中国传统文化元素。这些凝聚着中华民族品格与精神的传统文化元素,凭借广泛的题材、多样的形式和传统的颜色、纹样、图案、符号、精神等细节,逐渐超越了抽象概念,拥有了明确的展现载体。比如,剪纸、青花瓷、青铜器、戏剧脸谱、水墨字画、篆刻印章、诗词歌赋等。这些传统元素不仅是中华民族几千年的智慧结晶,更传承了华夏民族特有的艺术精神^[4]。工业设计是一门综合性很强的学科,其主要以工学、美学、经济学为基础,对工业产品的外形、结构、色彩、功能等进行优化设计,是工业技术与审美艺术的交叉产物,涵盖了包装设计、广告设计、环境设计、建筑设计、室内设计、电路设计、机械设计、传播设计、展示设计、平面设计、网站设计等多个方面。从表面上看,传统文化元素与工业设计并没有紧密的联系,但在打造“中国设计”上,巧妙借用传统文化元素中能够与工业设计相契合的共通点,能够帮助工业设计找到发展的出路,形成蕴含着独特中国元素的设计风格^[5]。

2 传统文化元素在工业产品设计中的创新应用

数千年的悠久历史,让我国的传统文化不断演化和丰富,在传承的过程中又深深根植于人民群众的脑海,影响着他们的审美观与价值观^[6]。将蕴含浓郁中国文化的元素融入工业产品的设计,能够迅速获得人民群众的认同感,使工业产品设计在满足使用功能的同时,还能起到安抚内心情感的作用,满足人民群众的审美需求。

2.1 传统文化元素在现代灯具设计中的运用

灯具是人类迈向文明的重要物质载体。在我国,早在战国时期,灯具就已经出现。随着时代的变迁,灯具的材质多样,造型也颇为精美。及至当下,灯具的种类更加繁多。想要在国际舞台上立足,灯具设计必须融合中国传统文化元素,彰显中国传统文化的独特魅力^[7]。作为设计师,在进行灯具设计时应在展现中华民族传统文化的基础上,遵循现代产品的设计法则,通过不断设想与尝试,把握两者之间的平衡点,赋予灯具设计新生命。首先,调换结构与大小。为了完整表达灯具设计的中国风格,设计师可以在满足灯具的基本功能外,利用传统纹样对灯具角度或位置上变化的结构表现进行处理,或者将大的传统元素用在小型灯具上,小的传统元素用在大型灯具上,这样往往能获得意想不到的效果。其次,将传统与现代组合,即将应用于灯具设计的传统文化元素进行重新组合,利用现代新技术与新材料形成新颖独特的表现形式。

比如,一款吊灯在形态设计上就融入了我国古代重要的礼器,内圆外方造型的玉琮,主体方形造型,圆形围绕四周,灯光内的光线在古代器物上最常见的镂空方式基础上配合细红绳围合透出,象征天地之间的贯穿,传达一种方圆并用、刚柔并济的处事哲学。再次,立足国际市场。灯具的消费群体较为广泛,但不同消费者对中国传统元素的认知程度却并不相同。想要获得国际市场的认可,在进行灯具的设计时,设计师必须考虑其他民族与国家的禁忌,最大限度地符合大众理解范畴。比如,龙在我国一直是吉祥、威严的象征,但在一些西方国家却是邪恶势力的代表。在灯具设计过程中使用龙纹图案时,设计师必须从实际出发,找准受众定位,避免产生考虑不全面的负面影响。

2.2 传统文化元素在现代首饰设计中的运用

首饰应该是五彩缤纷的,而不是盲目跟在时尚潮流后,出现千篇一律的模具首饰。这样设计出的首饰没有自己的特色,很难同其他品牌区分开来。在追求中国传统意味的现代设计趋势影响下,首饰设计应从中国传统文化元素中寻找独特的个性,设计出富有民族气息又不失时尚现代感的作品。首先,构图的应用。在首饰设计中,传统的对称式构图被广泛运用,以此展现主体主义、结构与空间的次序、结构及力学上的美感^[8]。比如,中国明清式的通花镂空雕刻、传统的祥云图案等的构图形式,就是很多首饰设计师十分青睐的元素。其次,形象的借用。以具体形象的设计理念去表达和体现中国浓厚的传统文化气息,同样是首饰设计中经常使用的方式之一。比如,设计师会在其设计的首饰作品中加入中国古文字的造型、古典家具造型以及民间剪纸造型等设计元素,借用这些具有代表性的造型展现东方韵味。再次,寓意的延伸。将具有浓厚象征意味的传统文化元素进行全新的演绎,强化其寓意,在现代首饰设计中经常使用。比如,象征权力的龙、象征喜庆的风、象征自爱的莲、象征气节的竹等,这些具有典型寓意的形象经过设计师的创意和改造,不仅更好地传达了原有的寓意,而且成就了焕然一新的时尚首饰。需要注意的是,传统文化元素虽然内涵丰富,但是并不意味着首饰设计要对其全盘应用。重复的元素堆积,反而会造成文化现象的过多负荷,使首饰设计走入繁琐的误区。作为首饰设计师,应与时俱进,恰当应用传统文化元素,使其成为首饰的亮点,而不是负累。

2.3 传统文化元素在现代丝织品设计中的运用

将极其丰富的传统文化元素通过重构、变形等手法应用于现代丝织品设计中,可以增加丝织品的附加值,向世界展示丝绸这一瑰宝。首先,抽象简化。在应用过程中,设计师要对传统文化元素事物基本造型进行提炼与简化,使其在保持原有风貌的基础上更富

吸引力^[9]。比如,浙江凯喜雅公司设计的一款丝巾,就以北京故宫传统建筑为主要设计元素,选择性提取了建筑结构造型和建筑梁上的图案等加以抽象简化,再配合现代化的工艺、材料、用色,浓浓的京味扑面而来,吸引了国内外消费者的眼光。其次,移植嫁接。这一方法提倡打破时空和地域的限制,将不同历史时期和不同地域的文化元素进行移植嫁接,实现设计元素的综合利用。比如,另一款以北京题材为主要内容的丝巾,设计师在设计时就将古代圆形方孔钱币、京剧脸谱和宝相花的造型加以提炼与组合,构成了一种全新的艺术形象。再次,多元素重构。一切有利于主题表达的元素都可以被拿来进行全新的组合与设计,这其中也包括外来文化中的某些经典元素。只要能够全面丰富地表达出设计主题的诉求,设计师就可以通过交错、重复、渐变、对比等手段,将其与我国的传统文化元素的共通点进行放大,提升作品的国际影响力。

2.4 传统文化元素在现代玻璃艺术设计中的运用

玻璃制品形式繁多,材质也多种多样,是人们生活中不可或缺的存在。随着时代的发展,我国的玻璃艺术设计业取得了很大的进步,创作手法不断更新,反映出这个时代的文化呈现方式与价值走向。首先,生活类玻璃制品设计。比如,一组玻璃制调味瓶设计,将目光聚焦在了清朝人物形象上。虽然只是普通的椒盐罐调味瓶,但是却因为带着羞怯微笑,打扮喜庆的清朝装束的小人变得生动形象起来,为平淡的生活增添了一丝情趣。又如,酒类瓶体的设计。洋河蓝色经典系列的玻璃酒瓶设计时就应用了青花瓷原色的色调和青花瓷类型的瓶身,通过悠长深远的蓝色和独特的瓶身造型,展现了悠久的酒文化,同时也增添了几分淡定与大气。其次,艺术类玻璃制品设计。艺术类玻璃制品对传统文化元素的应用更加丰富和多元,通过非物质的输出,向外界展示传统文化的光辉与灿烂,体现出巨大的艺术价值^[10-11]。比如,中国特有的传统的工艺品种内画鼻烟壶,其设计时就充分借鉴了书法、绘画等传统文化元素,配合高超的技艺水平,成为了中国传统民间艺术殿堂中的一颗璀璨明珠。

3 结语

世界是不断发展和变化的。在其他文化强国工业设计纷纷融入传统文化元素的外部竞争环境下,如果中国工业设计不能有机结合本国传统文化元素进行创新设计,将使得中国工业设计产品在全球化、现代化、科技化浪潮下,处于风格迷失的尴尬境地,中国工业设计势必被边缘化。在这一现实下,广大设计师应广泛吸收传统文化元素精髓,将其应用于工业产品设计中,通过塑造民族特色,形成卓越、独特的设计风格,在借鉴中传承,在创新中发展。只有这样,才

能树立的国家品牌,在国际竞争中立于不败之地。

参考文献:

- [1] 韩斐然. 中国现代工业设计中传统文化元素的创新应用[J]. 艺术科技, 2016(9): 56—57.
HAN Fei-ran. Innovation Application of Traditional Culture Elements in Chinese Modern Industrial Design [J]. Art Technology, 2016(9): 56—57.
- [2] 王超. 浅谈中国传统文化怎样融入现代工业设计[J]. 大众文艺, 2012(2): 76.
WANG Chao. How to Integrate Chinese Traditional Culture into the Modern Industrial Design[J]. Popular Literature and Art, 2012(2): 76.
- [3] 冯鹤. 中国传统文化在工业设计中的应用研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版), 2015(4): 146—147.
FENG He. Application of Traditional Chinese Culture in Industrial Design[J]. Journal of Hunan City University(Natural Science Edition), 2015(4): 146—147.
- [4] 谢薇. 现代设计与中国传统文化元素[J]. 东京文学, 2011(6): 96—97.
XIE Wei. Modern Design and Chinese Traditional Culture Elements[J]. Tokyo Literature, 2011(6): 96—97.
- [5] 朱佳丹. 民族文化元素在工业产品设计中的应用[J]. 科技信息, 2008(11): 213.
ZHU Jia-dan. Application of National Cultural Elements in the Design of Industrial Products[J]. Science and Technology Information, 2008(11): 213.
- [6] 高芝, 潘晓亮, 张斌. 中国元素在工业产品设计中的应用分析[J]. 中国市场, 2015(42): 113—115.
GAO Zhi, PAN Xiao-liang, ZHANG Bin. Analysis on the Application of Chinese Elements in the Design of Industrial Products[J]. China Market, 2015(42): 113—115.
- [7] 穆存远, 张圆圆. 浅谈中国传统文化在灯具设计中的运用[J]. 设计, 2013(2): 56—57.
MU Cun-yuan, ZHANG Yuan-yuan. The Application of Traditional Chinese Culture in the Design of Lamps and Lanterns[J]. Design, 2013(2): 56—57.
- [8] 牟云. 浅谈中国传统文化在现代首饰设计中的运用[J]. 群文天地, 2012(7): 138.
MOU Yun. Application of Traditional Culture in Modern Jewelry Design[J]. Group the World, 2012(7): 138.
- [9] 任晓翠. 传统文化元素在现代丝织品设计中的运用[J]. 现代装饰, 2012(9): 140.
REN Xiao-cui. Application of Traditional Cultural Elements in Modern Silk Design[J]. Modern Decoration, 2012(9): 140.
- [10] 王义锋. 传统文化元素在现代玻璃艺术中的运用[J]. 现代装饰, 2015(11): 153—154.
WANG Yi-feng. Application of Traditional Culture Elements in Modern Glass Art[J]. Modern Decoration, 2015(11): 153—154.
- [11] 马涛. 产品设计中的材料质感与肌理辨析[J]. 家具与室内装饰, 2016(3): 20—21.
MA Tao. Analysis of Material Texture and Texture in Product Design[J]. Furniture and Interior Design, 2016(3): 20—21.