

民族传统文化在艺术设计中的应用

雷雨

(山西建筑职业技术学院, 晋中 030619)

摘要: **目的** 探索艺术设计领域对传统的回归与创新, 总结民族传统文化在其中的作用及应用。**方法** 从艺术设计的创作背景出发, 探索艺术设计的重要价值, 并结合民族传统文化的代表性元素在艺术设计中所展现出来的文化内涵的丰富与提升上的重要作用, 进一步总结民族传统文化元素及价值, 最后从民族传统文化在未来艺术设计发展路径的角度把握方向与方法, 探索其在服装设计、工艺品设计、包装设计、动漫设计等领域的运用。**结论** 将民族传统文化与艺术设计进行结合, 充分挖掘我国传统文化中的民族元素, 可以为艺术设计提供宝贵的创作资源, 丰富其内容, 创新其形式, 增加其内涵, 促进艺术市场的更好发展。

关键词: 民族传统文化; 艺术设计; 创作资源

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)06-0296-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.06.048

Application of National Traditional Culture in Art Design

LEI Yu

(Shanxi Architectural College, Jinzhong 030619, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the regression and innovation of traditions in the field of art design, and summarize the role and application of national traditional culture. Starting from the creation background of art design, the important value of art design was explored, and the elements and values of national traditional culture were further summarized in combination with the important role of the representative elements of national traditional culture in the enrichment and promotion of cultural connotation displayed in art design. Finally, the direction and method were grasped from the perspective of the development path of national traditional culture in future art design, and the application of national traditional culture in clothing design, handicraft design, packaging design, animation design and other fields was explored. The full excavation of national elements in Chinese traditional culture combined with national traditional culture and art design can provide valuable creation resources for art design, enrich its content, innovate its form, enhance its connotation and promote the better development of the art market.

KEY WORDS: national traditional culture; art design; creation resources

艺术设计的创作过程总是依附于一定的文化背景, 是文化的衍生品。纵观那些成功的艺术设计作品, 丰富绚丽的形式并不足以撑起整个作品, 民族的文化内涵或人文精神才是其精髓, 起着引发受众情感共鸣的重要作用^[1]。可以说, 艺术设计主要借助自身特殊的艺术形式, 将文化内涵、美学精神、个人情感等进行表现, 同时传达给受众, 使其获得更高层次的享受。正因如此, 我国的艺术设计逐渐获得了重视并开始发

展壮大起来^[2]。但是, 从借鉴国外的技术与经验到自主设计, 虽然我国的艺术设计领域得到了很大程度的发展, 却整体步伐缓慢, 这其中的突出问题就是对民族传统文化的忽视或者应用不到位, 稍有疏忽就会使作品的内容与形式趋于空洞乏味, 失去吸引力和影响力。因此, 我国艺术设计作品的成功离不开传统民族元素的滋养, 这恰是艺术设计赖以生存的思想源泉。

收稿日期: 2019-12-10

作者简介: 雷雨 (1976—), 女, 吉林人, 博士, 山西建筑职业技术学院讲师, 主要研究方向为艺术设计。

1 民族传统文化在艺术设计中的重要性

民族传统文化中包含许多优秀的成分,是劳动人民在生产生活中凝结精炼而成的,并在长久的发展过程中,创造了中华民族灿烂的文明,形成了优良的文化传统和艺术思想^[3]。在神话传说上,“神农尝百草”“盘古开天地”“女娲造人”等对人类的产生与发展进行了铺展和延伸;在文化层面,儒家“仁义礼智信”、道家“天人合一”思想等与各民族的原始宗教信仰和传统文化共同构成了中华民族文化体系;在艺术品方面,原始彩陶、殷商青铜器、汉代漆器、唐三彩等直观、生动地展现了中华民族的艺术思想。这一民族文化内核给了艺术设计以更加广阔的四维空间和更加多元的素材来源^[4]。

具体到艺术设计中,民族传统文化元素无论是在文化与内涵的提升上,还是在感染力的增强上,都表现出了很强的参考价值^[5]。从艺术设计作品的文化与内涵的提升看,鉴于当前文化交流频繁、外来思想涌入的影响,欧美及日韩艺术文化的渗透十分广泛,使得我国的艺术设计作品在很长一段时间内一直在模仿和照搬国外的经验与方式,不仅降低了自身的文化识别性,有的更背离传统文化,甚至出现了发展方向迷失的危险^[6]。将传统文化的精髓进行合理应用,丰富艺术设计的表现手法和文化内涵,可以赋予作品独特的审美气质和文化韵味,提升作品的文化内涵。从提升艺术作品的感染力看,艺术设计作品必须达到“情”的境界,才会形成内在的灵魂与生命力,从而大大拓展设计的创作空间。那些融入了民族传统文化的艺术设计作品,总是能够赋予作品独特的艺术特色和文化内涵,尤其传统文化元素的象征性和隐喻性所带来的独特艺术形式与艺术体验,都能够深深吸引受众,引发情感共鸣,从而真正拓展艺术设计的创作空间。

2 民族传统文化在艺术设计中的应用策略

明确了传统文化元素在艺术设计中的重要性,越来越多的艺术设计者开始了民族传统文化与艺术设计融合之路的探索。无论是服装设计、包装设计、工艺品设计或是动漫设计、标志设计,都对民族传统文化元素有着丰富而多变的应用。

2.1 服装设计中的适当借鉴

服装设计有各自独特的文化特质与价值功能^[7]。为了进一步凸显民族文化内涵,服装设计者将目光放在了民族传统文化元素的借鉴与应用上,创作出了许多优秀的服装设计作品^[8]。从整体来看,在服装类产品设计上,丝绸元素就是十分具有代表性的传统文化形式,其所赋予服装的是更加丰富的内涵与更加新颖的形式。比如,低调、内敛的宋锦就是传统文化形式

的突出代表,有着“锦绣之冠”的美誉。将这一元素进行广泛应用的服装设计是2014年11月APEC峰会上各国领导人的主要着装,这些融合了宋锦元素的“新中装”充分将东方主流文化意识形态进行了参考与表达,塑造出一张匠心独具的“名片”,既让人们从中感受到了民族自豪感,也大力推广了宋锦文化、丝绸文化,让世界感受到了东方文化的魅力。

2.2 包装设计中的深入挖掘

在生活节奏不断加快的当下,人们普遍对慢生活有着深刻的向往,对民族情感有着强烈的追求^[9]。受此影响,包装设计也应该借助各种有效元素进行合理的创造,去迎合人们的这一追求,增加他们对商品的购买欲望。以酒品包装设计为例,设计者在设计过程中将传统图形纹样、文字艺术和材料进行了合理的应用,给人们带来丰富的想象的空间^[10]。比如,酒鬼酒在包装设计中十分重视民族文化元素的融入,无论是用麻布口袋的质地转变而成的瓶身还是在菱形红纸书写的“酒鬼”二字,都是一种传统文化的呈现,其所展示的恰恰是一种自由与洒脱、天然与浓烈的文化特质,这种强烈的民族气息带给了酒鬼酒更加广泛的消费群体,在市场上很受欢迎。

2.3 工艺品设计中的完美融合

在工艺品类产品设计上,彩绘泥塑类产品将民族传统文化风格发挥到极致。具体来看,华夏民族古老的五色观已经悄然融入其中,赋予了泥塑工艺品不一样的风格特征。尤其在陕西凤翔泥塑艺术品设计中,所有的色块和纹样都具有自身特定的寓意,如绿色代表着万年长寿,红色寓意红红火火,艾草代表驱毒辟邪、石榴象征多子多福等。由这些元素进行组合搭配设计的凤翔泥塑工艺品展现出了我国古代劳动人民朴实无华又乐观向上的浪漫情怀,有利于民族情怀的把握和民族情感的深化。

2.4 动漫设计中的灵活应用

一直以来,我国的动漫设计就深受国外尤其是日本动漫设计的影响,在角色塑造、色彩运用和场景设计中经常有日本动漫的影子,有的甚至直接照搬。这样的现象导致我国的动漫作品普遍民族内涵不足,缺乏吸引力和特色。在民族传统文化元素融入之后,动漫设计的这一现象才逐渐得到改善。尤其是古代神话故事、民间传说、成语故事以及文艺作品等,这些传统文化的精髓有着独特的文化特质,无论是人物形象、故事内容还是文化内涵都给当前的艺术设计提供了全新的视角,有利于打造出具有中国特色文化风韵的艺术作品。以《大闹天宫》为例,其选材就是对传统神话故事和文化典籍的萃取。场景的营造既有现实中的东西,又有夸张的手法,突出表现在我国神话传说中对天宫的想象与描绘。除了场景的取材,在整个

装饰性方面,也包含了中国画、年画、皮影、剪纸、祥云图案、如意、瓷器等诸多元素。精心的选材丰富了作品的整体架构,不仅创作出了具有浓郁民族风格的艺术作品,也在细节上升华了民族文化,使其精髓得以更好的传承与发展。

2.5 标志设计中的组合重构

民族的即是世界的。在标志设计中,民族性和传统性的体现已经成为当前提高设计能量、增加文化内涵的主要手段^[11]。设计师希望能够借助民族传统文化元素迎合人们的情感归宿和精神寄托,找到可以引发共鸣的基本点,从而在表达基本内涵的同时迅速拉近与大众的距离,带来良好的视觉与审美体验。但是,民族传统文化元素在标志设计中的应用并不是简单的复制和延续,而是结合实际需求和情感诉求进行发挥和引申,是对其文化内核的理解和消化^[12]。这就要求设计师必须能够以正确的态度对民族传统文化元素进行深入的挖掘与发现,从中找到与标志设计的共同点,再辅以现代化的设计思想对其进行组合重构,使民族文化的灵魂在现代标志设计中得以延伸与传承。比如,中国历史博物馆的标志设计以商代青铜器司母戊大方鼎原型,但并没有生搬硬套,而是灵活地构成了英文字母“H”(History的缩写),从而将中国历史博物馆“承秉历史,构筑未来”的理念进行了完美的表达;中国联通的标志设计同样具有代表性,其对中国结的灵活改造,将“四通八达、处处顺畅、圆圆满满”等美好寓意进行了充分的展现,体现了人们追求“真、善、美”的愿望,而这也是联通公司所追求的目标。

3 民族传统文化置于艺术设计的发展路径

要想促进我国的传统文化与艺术设计作品的融合与发展,必须进一步强化彼此之间的合作与创新,以最大的诚意与最新的思维,结合时代的要求与艺术发展的需求,努力创作出新颖且富于民族文化特质的艺术作品^[13-14]。

1) 注重原创,创造真正的中国艺术设计作品。诚然,目前我国的艺术设计领域一直都处于发展期,甚至在一定程度上还要继续适当借鉴这些国家的艺术创作经验,但借鉴不等于抄袭,一味地模仿并不能带来进步,只有不断的创新,不断的进步,形成中国艺术自身的特色,才是正确的发展之路。这就要求艺术设计者摆正思想,从原创开始起步,借助民族传统文化的经典元素,进行中国风格的表达,以浓厚的民族文化气息形成个性化的表达,以真正具有中国文化特色的艺术设计作品去吸引中国以及世界的目光,去印证和实践“民族的才是世界的”。

2) 创新手法,结合现代制作技术。单纯应用民族传统文化元素是无法追赶时代步伐的,还需要进一

步结合现代技术使艺术设计作品的细节更加到位、审美效果更佳理想,如此才能给艺术设计创作提供广阔的想象和利用空间,提高我国整体的艺术设计水平。

4 结语

中国艺术设计作品的创作离不开民族传统文化元素的加持,离不开文化生长的深厚土壤,这些文化特质对于艺术设计者来说是取之不尽的丰富宝藏。只有认识到这一点,并深入总结当前的艺术设计缺陷,从发展的角度进行审视,积极将传统文化元素融入其中,并结合现代化的手段进行新时代艺术设计形式的创新,才能有效弘扬本民族优秀的传统文化,为进一步开发中国的艺术设计作品打下良好的基础。

参考文献:

- [1] 陈享振. 中国传统文化艺术元素在现代设计中的应用[J]. 美与时代, 2010(11): 52-54.
CHEN Xiang-zhen. The Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Design[J]. Beauty and the Times, 2010(11): 52-54.
- [2] 杨磊. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用探索[J]. 现代交际, 2016(5): 76.
YANG Lei. Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Graphic Design[J]. Modern Communication, 2016(5): 76.
- [3] 王奇. 浅析中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用[J]. 艺术品鉴, 2017(3): 22.
WANG Qi. Analysis of the Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Graphic Design[J]. Artworks, 2017(3): 22.
- [4] 岳佳丽. 现代平面设计中中国传统文化艺术元素的运用[J]. 戏剧之家, 2015(9): 199.
YUE Jia-li. The Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Graphic Design[J]. Theatre House, 2015(9): 199.
- [5] 张来源. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用[J]. 包装工程, 2008, 29(8): 156-158.
ZHANG Lai-yuan. The Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Graphic Design[J]. Journal of Packaging Engineering, 2008, 29(8): 156-158.
- [6] 曾婷. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用[J]. 大众文艺, 2016(3): 144.
ZENG Ting. The Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Graphic Design[J]. Public Art, 2016(3): 144.
- [7] 焦乐杰. 中国传统文化元素在服装设计中的创新性应用[J]. 河南科技学院学报, 2013(11): 84-86.
JIAO Le-jie. Innovative Application of Chinese Traditional Culture Elements in Fashion Design[J]. Journal of Henan University of Science and Technology, 2013(11):

- 84-86.
- [8] 卢禹君. 中国传统文化元素在服装设计中的应用研究[J]. 艺术教育, 2016(7): 276-277.
LU Yu-jun. Research on the Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Fashion Design[J]. Art Education, 2016(7): 276-277.
- [9] 冯华. 传统文化在包装设计中的运用[J]. 包装工程, 2008, 29(4): 134-136.
FENG Hua. Application of Traditional Culture in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(4): 134-136.
- [10] 周弘宇. 论传统文化在包装设计中的传承和超越[J]. 美与时代, 2004(7): 66-68.
ZHOU Hong-yu. On the Inheritance and Transcendence of Traditional Culture in Packaging Design[J]. Beauty and Times, 2004(7): 66-68.
- [11] 叶国强. 民族传统文化在标志设计中的魅力[J]. 艺术探索, 2006, 20(2): 78.
YE Guo-qiang. The Charm of National Traditional Culture in Logo Design[J]. Art Exploration, 2006, 20(2): 78.
- [12] 尚慧琳. 浅谈中国传统文化在标志设计中的体现[J]. 商场现代化, 2007(9): 331-332.
SHANG Hui-lin. On the Embodiment of Chinese Traditional Culture in Logo Design[J]. Modernization of Shopping Mall, 2007(9): 331-332.
- [13] 丛庆, 徐金丹. 浅谈现代平面设计中的中国传统文化元素[J]. 艺术科技, 2013, 26(1): 113-114.
CONG Qing, XU Jin-dan. On the Elements of Chinese Traditional Culture in Modern Graphic Design[J]. Art Science, 2013, 26(1): 113-114.
- [14] 周俊俊, 江牧. 中国古代设计中的服务设计思维[J]. 工业工程设计, 2019, 1(1): 37-40.
ZHOU Jun-jun, JIANG Mu. Service Design Thinking in Ancient Chinese Design[J]. Industrial & Engineering Design, 2019, 1(1): 37-40.

(上接第295页)

- [10] 蹇奕. 平面设计中的触觉及其设计技巧探析[J]. 参花, 2017(13): 145.
JIAN Yi. Analysis of Tactile and Design Skills in Graphic Design[J]. Flower, 2017(13): 145.
- [11] 贺慧芳. 探讨平面设计中视觉审美元素的构建[J]. 现代装饰, 2015(6): 89-90.
HE Hui-fang. Construction of Visual Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Modern Decor, 2015(6): 89-90.
- [12] 王巍. 基于平面设计中视觉审美元素构建的研究[J]. 艺术与设计, 2015(8): 39-41.
WANG Wei. Research on the Construction of Visual Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Art and Design, 2015(8): 39-41.
- [13] 张箴. 探究平面设计中视觉审美元素的构建[J]. 美术教育研究, 2016(4): 67-68.
ZHANG Zheng. Construction of Visual Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Art Education Research, 2016(4): 67-68.
- [14] 周俊俊, 江牧. 中国古代设计中的服务设计思维[J]. 工业工程设计, 2019, 1(1): 37-40.
ZHOU Junjun, JIANG Mu. Service Design Thinking in Ancient Chinese Design[J]. Industrial & Engineering Design, 2019, 1(1): 37-40.