

# 传统纹样在现代文创产品设计中的运用

孔霞, 杨娟

(晋中信息学院, 山西 晋中 030800)

**摘要:** **目的** 探索现代文创产品设计中的传统元素之传统纹样的合理使用。**方法** 文创产品的设计开发有着突出的文化价值,其是对传统的延续,也是对现代的升华。以文创产品设计为核心,深入分析当前文创产品的形式与价值,从传统文化的视角提出传统纹样元素的应用意义及可能性,并就文创产品对传统纹样的应用提出了几点看法,接着从应用视角对文创产品融合传统纹样的几个方向进行探究,最后从文化、审美和功能3个方面具体探讨设计实践,深入分析“传统中见时尚、现代中寓风华”的艺术创造之路。**结论** 传统纹样在现代文创产品中的创新应用,能够让传统与现代对接,这既是促进经济发展的良好推动力,也是文化传承过程中的理性选择。

**关键词:** 传统纹样; 传统元素; 文化创新

**中图分类号:** TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)08-0289-03

**DOI:** 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.08.037

## The Application of Traditional Pattern in the Design of Modern Cultural and Creative Products

KONG Xia, YANG Juan

(Jinzhong College of Information, Shanxi Jinzhong 030800, China)

**ABSTRACT:** This paper aims to explore the rational use of traditional patterns of traditional elements in modern cultural and creative product design. The design and development of cultural and creative products is of outstanding cultural value, which is the continuation of tradition and the sublimation of modernity, and has the outstanding characteristics of artistic integration of the two. By cultural and creative product design as the core, this paper analyzes the current product form and the meaning of value, from the perspective of traditional culture, puts forward the significance and possibility of application of traditional patterns elements and cultural and creative products are discussed, the application of traditional patterns, and then from the application perspective of cultural and creative product and explore the traditional pattern of a few big product fusion, finally points specific cultural, aesthetic and function three aspects to explore the design practice. Deeply analysis the path of art creation of "Discovering fashion in traditional culture and reflecting the beauty of traditional culture in modern culture". The innovative application of traditional patterns in modern cultural and creative products can connect tradition with modernity, which is not only a good driving force to promote economic development, but also a rational choice in the process of cultural inheritance.

**KEY WORDS:** traditional pattern; traditional elements; cultural innovation

文创产品是一种文化再创造,其与人类的造物活动相伴相生,是对传统文化精髓的艺术化的解读、整理和再加工,其中不仅有传统的文化价值内涵,还有

一些新的人文内涵被无形融入,可以说其已经具备了艺术衍生品的特性,既能在使用价值上毫不逊色,又能在精神层面上满足人们的现实需求。与其他产品相

收稿日期: 2021-12-03

基金项目: 山西省教育科学“十四五”规划课题(GH-21551)

作者简介: 孔霞(1983—),女,硕士,讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

通信作者: 杨娟(1986—),女,硕士,讲师,主要研究方向为产品设计。

比,文创产品与现代人的精神文明更加契合,满足了人们越来越高的精神审美追求和物质生活追求<sup>[1]</sup>。加之不同的地域背景造就的不同文化背景,也让文创产品拥有更加鲜明的辨识度和差异性,不断给消费者带来新鲜感。设计者只要能够提取传统纹样的精髓,并巧妙地融于文创产品设计中,必然能达到理想的设计效果。然而,很多设计者在进行传统纹样和文创产品的融合与创新时,常对文化元素应用不当,或是整体设计过于现代化,使文创产品失去了应有的神韵和内涵,虽然文创产品设计得很有创意,但未免南辕北辙,非但没有锦上添花,反而给欣赏者造成误解,这些都是得不偿失的,必须予以重视并剔除<sup>[2]</sup>。虽然当前有关传统纹样在现代文创产品设计中的运用有不合理之处,但正面的积极效用远大于其中的缺陷与不足。为了找到更加科学的创新路径,笔者进行了以下研究。

## 1 借力传统纹样的文化特性

文化性是当前人们在购买产品时十分重视的一个方面,有的人更是优先考虑文化性突出的产品,之后再考虑产品的功能和价格。文创产品对传统纹样的借鉴和应用也应从文化层面着手,凭借一定的文化功能,与消费者实现情感共鸣<sup>[3]</sup>。同时,在具体应用传统纹样时,设计者应取其精华,避免随意应用、盲目改造。对传统纹样而言,其符号与形状大多有着不同的美好寓意和深刻含义,可以赋予文创产品以文化识别的功能,同时还可以更好地传递文化信息。

一般而言,文创产品设计时的纹样可从传统的动物、植物、器物等吉祥纹样中选取<sup>[4]</sup>。现以植物纹样中的桃花纹样为例进行深入分析。“桃”本身具有一定的民俗功能和吉祥寓意,在传统文化中象征长寿,桃木、桃花在民间传统上也多有趋吉避凶之意,是传统纹样的代表形式。将桃花纹样中的吉祥寓意和经典造型进行艺术化提取,运用现代造型手法进行创新,并融入文创产品设计中,这是一种对传统的尊重与创新,更是一种有效的艺术尝试,能够突出文化内涵,大大提高文创产品的文化属性。例如,以桃纹为主要设计元素,配合现代化的设计手法,制作出Q版桃娃形象,并赋予每个Q版形象不同的特征和表情,以运用于帆布手提袋的设计中。另外,也可将桃纹元素融入极具地域风情的明信片系列、设计感强的书签系列,这样的创意富有新意,实现了艺术性、多样性与文化性的多向发展,迎合了市场的现实需求,也满足了消费者的文化审美需要。

除此之外,云纹、如意纹等传统纹样也与文创设计相关,拥有深刻的文化寓意是文创产品长久发展的关键,文创产品对传统纹样的应用必须以文化内涵为基准,从而实现文化意蕴的升级<sup>[5]</sup>。

## 2 升华传统纹样的审美特点

受众的审美水平和审美特点是文创设计师在设计时必须尊重并慎重考虑的因素,如此才能借助文创产品带给人们更多美的享受<sup>[6]</sup>。传统纹样的审美特点不但没有在历史的发展中消亡,反而日益凸显出来,并拥有众多的拥护者。为了让文创产品的审美特点更加突出,文创设计师也开始从审美视角审视传统纹样,以期为己所用。这就意味着文创设计师除了要拥有熟练的技能和灵活的技巧,还要对传统纹样独特的审美特性了然于胸,以便在设计的产品中与消费者产生情感的联系,赢得更多受众的青睐<sup>[7]</sup>。

龙凤纹样一直是传统纹样中的典型,“龙凤”其并不是现实中存在的动物,而是由古人虚构出的神异动物,在文化的传承中,一直被奉为祥瑞的象征,有着独特的文化内涵和审美特性。直至今日,龙凤纹样的视觉张力和情感张力都是难以超越的,因此,很多产品的包装设计或造型设计都会对其进行艺术化应用,文创设计也不例外。在文创产品设计中,龙凤纹样的造型手法不仅是对传统文化的尊重与传承,更是对审美的凸显和创造,尤其与现代视觉元素结合之后,其所呈现的审美效果更是格外吸引人。除了传统的龙凤呈祥系列,文创设计师还设计了各种形式的龙凤纹样,在凸显传统文化精髓的同时进行了艺术化的创新,如出现了龙凤相斗的设计图案,并进行了漫画式的造型处理,使之与书签、钥匙扣等文创产品融合在一起,实现了审美情感的交互,呈现出一种独特的装饰美感。某款情侣手机壳的文创设计也将龙凤纹样作为依据,其中一个将龙作为艺术化的纹样,另一个将凤纹作为表现主体,分别与现代版的漫画造型相融合,具有别样的审美意味,实现了时尚与传统的完美融合。由此可见,若将传统纹样以另一种方式存在于当前的文创产品中,也是文化传承与创新发展的有效路径<sup>[8]</sup>,其所展现出的审美价值值得深究。

## 3 发扬传统纹样的文化功能

文创产品设计对功能性的要求也很重视,安全、便捷、心理等功能都是文创产品设计时需要特别考虑的内容<sup>[9]</sup>。这是因为人们在追求文创产品文化性的同时,仍然没有忽视其功能性,因此,在各个层面满足人们的基本功能需求仍是重点内容。文创设计者在具体的产品设计过程中,必须从传统纹样的文化内涵着手,同时考虑文创产品的功能性,以合理、有效的方式将两者融合,才能达到现代人对文创产品的功能性要求<sup>[10]</sup>。另外,必须指出的是,这样的设计过程并不是简单的复制、粘贴,而是设计师深思熟虑的结果,是在不断磨合与尝试中总结出的经验,更是在创新与发展中获得的宝贵财富,只有主动地去了解传统纹样,灵活地应用传统纹样,才能使其价值得到更好的发挥<sup>[11]</sup>。

织绣纹样是传统纹样中的佼佼者,其大多表现的是对美好生活的追求和趋吉避凶的吉祥寓意,是对人类精神追求的一种外在表现。将织绣纹样融入文创产品设计中进行艺术化地提炼和概括,再配合现代工艺技术和材料,可有效提升文创产品的文化功能。从图案的设计上看,文创设计者可以将织绣纹样进行现代形式的解构和重构,提取其中最具有代表性的部分,与现代化的图形进行组合、重构,在保留传统本质的基础上,找到与当下发展相适应的形式,在组合和碰撞中实现更强烈的艺术效果。另外,木头、皮革、陶瓷等材质都在文创产品中有着多样化的应用<sup>[12]</sup>,将这些材质与织绣纹样进行艺术化地嵌入,促使材料和纹样实现艺术化的组合碰撞,能够给设计者带来更多的创作灵感。例如,在木质印章的设计上就可以融入织绣纹样,简单的木材纹理被繁复的织绣纹样点缀,在一刚一柔间,实现了艺术的碰撞,保留了木质印章的厚重感,也使其更具文化意味,让产品得以传达文化功能。又如,以布料作为笔记本的封面材料,并搭配织绣纹样,蝴蝶与花朵的纹样组合既装饰了单调的封面,又在不同形式与色彩的组合中彰显出文化功能,让人眼前一亮。除此之外,文创产品对织绣纹样的借鉴还体现在DIY的参与感和游戏性的注入上,以半成品的形式输出,由消费者自己参与制作过程,这在一定程度上拉近了传统织绣纹样与消费者的距离,体现出其文化功能<sup>[13]</sup>。

#### 4 结语

设计者需要传承和创新传统文化精髓,转变设计思路,迎合时代发展特点和现实中的大众需求。文创产品与普通产品不同,其核心是文化和创意,文化的深度常常影响甚至决定文创产品的价值和意义。设计者只有认识到这一点,才能获得更加深刻的认知,才能以设计创新的形式使其成为文化的新载体,从而在与大众审美相适应的前提下,实现传统文化的传承。文中谈及的传统纹样与文创产品设计有着诸多共通点,期待被进一步挖掘和创造。无论是形式的借鉴、内容的丰富还是意义的升华,也无论是整个借用、局部使用还是大胆的艺术创新,只要能够以新旧之合力促成更加可贵的附加价值,展现文化魅力,便是值得肯定的,也是值得发扬的。

#### 参考文献:

- [1] 刘勇. 文创产品设计中传统元素的应用探析[J]. 今古文创, 2020, 8(8): 46-47.  
LIU Yong. Application of Traditional Elements in Cultural and Creative Product Design[J]. Modern and Ancient Cultural and Creative Product, 2020, 8(8): 46-47.
- [2] 徐姗姗. 文创产品设计中的传统元素应用探析[J]. 戏剧之家, 2019, 308(8): 107-108.
- [3] 陈丹妮. 文创产品设计发展在生活语境中的价值体现[J]. 艺术科技, 2016, 29(10): 268.  
CHEN Da-ni. Value Reflection of Cultural and Creative Product Design Development in the Context of Life[J]. Art & Technology, 2016, 29(10): 268.
- [4] 姜琳. 文创产品设计中的传统元素应用[J]. 工业设计, 2016(12): 127.  
JIANG Lin. Application of Traditional Elements in Cultural and Creative Product Design[J]. Industrial Design, 2016(12): 127.
- [5] 颜曦. 文创产品设计方法浅析[J]. 艺术品鉴, 2016(11): 2-3.  
YAN Xi. Analysis on Design Methods of Cultural and Creative Products[J]. Art Appreciation, 2016(11): 2-3.
- [6] 郝凝辉. 文创产品设计理论研究和实践探讨[J]. 工业设计, 2016(9): 73-76.  
HAO Ning-hui. Theoretical Research and Practical Discussion on Cultural and Creative Product Design[J]. Industrial Design, 2016(9): 73-76.
- [7] 王立森. 地域文化符号在现代产品设计中的应用[J]. 工业设计, 2017(2): 69-71.  
WANG Li-sen. Application of Regional Cultural Symbols in Modern Product Design[J]. Industrial Design, 2017(2): 69-71.
- [8] 蒋艺芝. 传统文化元素符号在文化创意产品设计中的应用研究[J]. 品牌研究, 2020(1): 91-93.  
JIANG Yi-zhi. Research on the Application of Symbol of Traditional Cultural Elements in Cultural Creative Product Design[J]. Brand Research, 2020(1): 91-93.
- [9] 齐秀芝. 地域文化元素在旅游产品中的可视化应用[J]. 现代装饰(理论), 2014(10): 162-163.  
QI Xiu-zhi. Visual Application of Regional Cultural Elements in Tourism Products[J]. Modern Decor (Theoretical), 2014(10): 162-163.
- [10] 郑雨轩. 地方历史文化元素在文创产品中的运用——以九江博物馆为例[J]. 牡丹, 2018(11): 51-52.  
ZHENG Yu-xuan. The Application of Local Historical and Cultural Elements in Wenchuang Products: Taking Jiujiang Museum as an Example[J]. Peony, 2018(11): 51-52.
- [11] 王成凤, 徐圣超. 浅谈地域文化元素在文创产品设计中的应用[J]. 艺术科技, 2017(9): 34-35.  
WANG Cheng-feng, Xu Sheng-chao. On the Application of Regional Cultural Elements in the Design of Wenchuang Products[J]. Art Science, 2017(9): 34-35.
- [12] 陈雨健, 谷晓. 基于中国传统文化的文创产品设计[J]. 东京文学, 2019(1): 52-53.  
CHEN Yu-jian, GU Xiao. Design of Cultural and Creative Products Based on Chinese Traditional Culture[J]. Tokyo Literature, 2019(1): 52-53.
- [13] 张晔. 浅析文创产品设计中传统元素的应用[J]. 现代经济信息, 2020(2): 174-178.  
ZHANG Ye. Analysis of the Application of Traditional Elements in Cultural and Creative Product Design[J]. Modern Economic Information, 2020(2): 174-178.