

现代艺术设计与传统工艺美术的融合

颜平 雷玉东

山东百特展览工程有限公司 山东 济南 250000

【摘要】我们国家有着悠久的历史和文化，特别是传统的民族文化，有着悠久的历史和丰富的资源。随着国家文化的发展，在国家的发展过程中，传统工艺美术起到了很大的作用，它是我们国家历史和文化的结晶。由于传统文化的内容很丰富，而且形式多种多样，民族特征比较明显。在这一基础上，把它与当代的艺术设计结合起来，既能使当代的设计更好地与历史相结合，又能使当代的美学水平得到更大的提高，同时也能使当代的历史文化得以传承和发扬。本文主要对传统工艺美术向现代艺术设计转化的必要性和普遍存在的问题展开了分析，并对转化的策略进行了探讨，从而对现代艺术设计在运用美学元素方面的缺陷进行了补充。

【关键词】传统工艺；美术；现代艺术；设计；融合

1 传统工艺美术的相关概述

中国的传统工艺美术源远流长，涵盖了陶瓷艺术，刺绣艺术，剪纸艺术，雕刻艺术，服装艺术等等。这种传统工艺既有很好的实用价值，又有很高的审美价值，是一种将艺术和传统工艺有机地结合在一起的一种。

1.1 传统工艺美术的特点

在历史的长河中，传统工艺美术呈现出广泛性、多重性、艺术性等特征。首先，要有广泛的范围。中国是世界上最古老的国家之一，它拥有悠久的历史 and 悠久的历史，它所承载的艺术内涵是非常丰富的，它涵盖了人们日常生活的方方面面，其中有印染、编织、陶瓷、绘画等。所以，传统的手工艺是多姿多彩的。其次是分散投资。传统工艺美术不仅涉及面广，而且还与其他地域文化相结合，通过对不同地域特征的融合，使其具有更强的生命力，从而产生了许多新颖的设计作品。最后，就是艺术了。传统工艺是中国传统文化中不可缺少的一环，它是一种极具美学价值的造型艺术。以汉字为例，它是一种具有重大意义和中国特点的象形文字，是一种常用的图案。此外，传统工艺美术的艺术特点还体现在其精神上，可以以崇高、朴实、文艺、韵律的方式来表现与传统文化的和谐共生，将劳动人民与艺术家的思想融为一体，从技术层面和艺术特色两个方面进行设计，并从设计思想上进行革新，真正地创造出地域文化、民族文化、时代特色的作品^[1]。

1.2 传统工艺美术的思想内涵

传统工艺美术是千百年来中华文明的结晶，体现了天人合一、和谐共生的思想内涵，主要体现在以下两个方面。第一，和谐共生。传统工艺美术是中国传统文化的一部分，讲求内外兼修，感性与理性结合，生活和艺术相结合，追求和谐的美感。第二，天人合一。设计师运用中国的传统工艺美术进行情感的释放和表现，利用

精巧的工艺雕刻、刺绣或者绘画等，将技术和艺术进行融合展现，体现天人合一的思想内涵，在遵循道德伦理的基础上，充满象征寓意。

2 现代艺术设计与传统工艺美术的融合策略

2.1 传统观念和现代观念有机融合

当前，传统工艺美术虽有较高的价值，但却缺乏实用性，同时，人们的审美和对现代设计的需求也发生较大变化，更加关注和追求文化价值，以及作品的美感。因此，在将现代艺术设计与传统工艺美术相结合的过程中，必须将有关理念的有机结合起来，而且，既要更好地继承传统工艺美术，也要对现代艺术设计进行创新。在这一过程中，一方面，要强化对传统工艺美术理念的继承；在现代艺术设计中，要主动摒弃传统思维，改变照抄照搬的观念，积极从传统工艺美术价值和内涵入手，对其设计理念进行有效地传承与宣传。中国传统工艺美术有很多种类，每一种都有自己独特的表达方式，如：刺绣，陶瓷等。为了更好地将传统观念与现代观念相结合，设计者要重视大局观，既要在整体上探讨协调发展与进步的思想，又要在局部上发掘其长处，从而在继承传统文化观念的同时，在现代艺术设计中，实现对传统文化特色的应用与延伸。二是在融合发展的过程中，强化对传统工艺美术思想的创新。传统工艺美术的传承和发展历史较长，具有自己的特点，为了使其发挥作用，在现代艺术设计中，应以传统文化为基础，创新传统工艺美术思维，更好地在现代艺术设计中融合与运用传统工艺美术精华，提高其应用效果。例如，在设计中，可以利用图腾、阴阳等元素，这些都是传统工艺美术中所含有的，也可以利用新型设计材料来提升设计效果，从而创作出更好的作品^[2]。

2.2 传统工艺美术与现代艺术设计转换应用

传统工艺美术和现代设计等是一种相互补充的关

系,在两者之间进行转化和运用,既是当今艺术设计发展的必然要求,也是进行现代设计创新的一种重要手段。将传统工艺技术转化为现代设计,可从三个层面进行。第一,转化为工业设计。可以对传统工艺美术作品的特征和设计风格展开分析,从纹样、色彩、造型等方面展开研究,针对现代工业设计中所存在的问题,对传统设计理念展开合理的选择并将其转变,将现代设计元素融入其中,从而设计出可以满足现代人生活需要的工业产品。第二,将其转化为室内设计。在“立德树人”的大环境中,当代的室内设计不仅要提高建筑的品质,更要满足人的精神需要。所以,我们可以从各个地区、各个民族的室内设计中,吸取他们的经验,丰富当代室内设计的设计特点,在遵循以人为本、人与自然和谐共存的理念的前提下,给室内设计带来新的灵感。比如,在室内装修中,可以采用中国山水画、图案等,为整个装修增添一种中国风的魅力。第三,将其转化为包装设计。在对传统工艺美术作品的研究中,结合人们对包装设计审美的需要,把中国传统工艺美术的元素转化到现代的包装设计中,比如,积极地从传统的剪纸、雕刻等工艺的发展中吸取新的理念、新的元素,这对于促进包装设计的可持续发展具有十分重要的意义。

2.3 提升包装设计的转换方式

在当代艺术设计中,包装设计是比较重要的一环,由于其思想和方法的不同,其结果也会有很大的差异。要想更好地提升国内的包装设计竞争力,就必须把传统的工艺美术元素运用到包装设计中,挖掘出具有特色的元素,让它在包装设计中充分地体现出我国传统的民族

色彩,从而形成一种具有鲜明时代特征的文化特征。然而,在包装设计的转型过程中,要特别注重对传统工艺美术元素的挖掘和精髓的解析,从而保证传统文化特征的呈现,遵循消费者对包装与历史文化的审美追求,更好地满足市场的需要。此外,在将传统工艺美术融入到包装设计中的时候,还需要跟上时代的发展趋势和市场需求,对包装设计中的时代感和艺术感进行提升。比如,在包装设计上,以“中国风”为主题,结合传统剪纸,能有效地加深包装设计的文化和内涵,增强其在市场上的竞争力。

3 结语

在新的历史条件下,国家的科学技术水平在不断提高,这也促使了它对传统工艺进行了有效的创新与发展。要使传统工艺美术跟上时代发展的步伐,就必须强化传统工艺美术与现代工艺美术的结合。并通过推陈出新,推动传承与创新工作的有效开展,不断设计出更多具有东方魅力的现代设计作品,提升实践效果,加强传统美术与现代设计的转化,从而促进融合。

【参考文献】

- [1]孙尧.传统工艺美术在现代艺术设计中的创新应用与研究[J].明日风尚,2022(15):89-92.
- [2]张婷,刘攀.传统工艺美术在现代艺术设计中的渗透[J].艺术大观,2022(17):78-80.
- [3]李榕玲.传统工艺美术在现代艺术设计借鉴中的转换策略[J].普洱学院学报,2021,37(06):99-101.