

论传统工艺美术在现代设计中的影响及联系

田晓华 韩燕霞

山东百特展览工程有限公司 山东 济南 250000

【摘要】随着社会、经济、科学技术的持续发展,我国的设计产业取得了长足的进步,但随着该产业的发展,也产生了越来越多的问题。在世界经济一体化的背景下,中国的当代设计作品深受外国文化的深刻影响,导致了人民对艺术的审美观念发生了严重的偏离,这样的发展状态给传统的艺术艺术的传承带来了巨大的考验。在这种情况下,要想在社会的发展进程中,切实地对我们国家的优秀传统文化进行有效地继承,并使我们的现代设计产业得到可持续发展,必须将传统工艺美术与现代设计相结合,从而对我们的现代设计工作展开创新与变革。本文的重点在于对传统工艺在当代设计中的作用及其在当代设计中的运用进行了剖析与研究。

【关键词】现代设计;传统工艺美术;产生影响;应用研究

1 传统工艺美术对于现代设计所带来的影响

1.1 传统工艺美术中的哲学符号

在过去,在社会的发展过程中,艺术与哲学之间存在着非常密切的关系,它的哲学可以用美学来深刻地影响艺术。这是因为过去,在过去,人们的生活和发展过程中,一直都受到了儒家文化的严重影响。如果人们长期在儒家文化中生活,他们所创造出来的美术作品和工艺中所蕴含的儒道思想就会更加深刻。比如,以前的古人和文人都注重人与自然的和谐,因此,不管是美术创作还是工艺创作,都是从自然环境中选择材料,所创作的作品也都能体现人与自然的和谐。在目前的发展过程中,以苏州花园为例,它体现了一种人与自然的和谐,苏州花园从内外两个方面来看,都充满了一种和谐的人文氛围。除苏州园林外,其他的风景大多都是受传统工艺美术的影响而创作出来的,而在传统工艺美术的作用下所创作出来的风景,大多都具有动静相宜,虚实结合的特征。

1.2 色彩在现代设计审美方面的影响

在我国的传统工艺美术文化中,传统的色彩元素占据着重要的位置,比如,红色象征着吉祥,黄色象征着尊贵,而蓝色象征着高雅,由于每个王朝的思想、文化和人民的审美观都不一样,所以使用的颜色也会有很大的区别。比如:清朝的青花瓷可以说是青花陶瓷的巅峰时期,在当时的外销非常火热。这不但是由于其高超的生产技术,而且也是由于其在各国之间的文化比较和交流中所表现出来的优越性。青花瓷器,也叫“白地蓝花瓷”,它的色彩是白色中透着一丝绿色,有一种清晰的浅蓝色,让人有一种浑然一体的感觉。这些官窑的青花瓷大都是皇室御用的,其工艺精湛,使其显得尊贵、优雅。而民窑所造的青花瓷,颜色朴素却不显俗气,多数都是以生活为主题,表达了人民对人生的憧憬与期望。

与当代设计有关的就是青色条纹的旗袍了,其实,旗袍也是一种传统的文化,从民国开始,它首先在上海这样的大城市里盛行,然后扩散到了整个国家。青花系列旗袍以青花陶瓷的主体色彩蓝色调为其主色调,将一系列精致的青花纹样或颜色斑点晕染在服装上,呈现出一种高贵高雅的美。当然,在当代的设计中,也会使用很多不同的颜色,例如敦煌的花纹,可以用来表达当代的家庭装修,也可以用来表达服装上的花纹,这些都可以看出,传统的颜色在当代的设计中起到了重要的作用。

2 传统工艺美术与现代设计之间的联系

2.1 造型元素的应用

在传统工艺美术中,工艺造型与在当代社会发展过程中所盛行的艺术造型存在很大的差异。在过去,在传统工艺美术中,大部分的艺术作品都是使用了抽象的几何图形以及复杂的图腾来进行创造,而在现代设计中,其艺术造型主要是由一些简洁、流畅的元素构成。将传统工艺美术运用到现代设计中,就可以将大量的图腾和抽象几何符号在作品中表现出来,从而所设计出来的现代作品就可以表现出经典原始美。在夏商周时代,青铜器上一般都会有动物的纹饰,而在当代的设计工作中,在传统工艺美术的造型因素的作用下,也将这些纹饰运用到了其中,比如在某些餐饮工作中,所用的餐具上就会有龙和凤的纹饰。将传统工艺与当代艺术相结合,还将产生对当代艺术的冲击,如我们国家的奥林匹克标志就是一个很好的例子。在传统的工艺美术中,有些构成要素是没有任何语言的,都是一些复杂而抽象的图形,这种图形不仅表示了更多的东西,而且运用到当代的艺术品中,可以增加作品的神秘感。在目前的艺术设计中,在作品的结构上注重的是一种清晰的视觉效果,而在传统的工艺美术的结构中注重的是一种对称,将这一点运用到当代的艺术中,可以提高作品的形式美。

2.2 设计是一种有目的、有意识的活动

现代主义提倡“以人为本，为人服务”，它要求设计要为广大人所服务，设计出的产品要被大多数人所使用。回顾中国传统工艺与艺术的发展历程，从旧石器时代的打制工具，到人类最初为生活而设计的狩猎工具，炊具等等，到了新石器时代的磨制工具，以及最早的陶器，从最初的粗犷造型，到后期的精雕细琢，都有了最初的美学观念，因此，数千年以前，人类就已经发现并利用了原始的审美性与实用性。在商周时期的青铜器物中，有一种叫做饕餮纹的东西，它的出现更像是一种统治者在人民的精神层面上的统治。而在宋朝，有很多的名窑，比如元青花与釉里红等，它们主要是用于人民的日常生活，只有一小部分是用于祭祀和贵族的观赏。不管是传统的艺术还是现代的艺术，都是在为人服务，只不过方式不一样而已。现在的产品大多都是大批量的工业产品，包括了一成不变的标准产品，既高效又精细。但是，在大多数情况下，传统的工艺艺术品都是由大量的工艺传承人日夜不停地积累起来的，它们所展现出来的工艺技艺更加有自己的特点，更值得人们去欣赏和学习，与之相比，它们更具有鲜明的民族特点。

2.3 灵活采纳运用传统工艺美术

在我国传统的工艺美术发展过程中，它拥有着深厚的文化背景，在一些精致的工艺作品中，它拥有着古老的魅力，拥有着深刻的含义，在一些简单的线条组合中，它也包含着深刻的艺术和设计技巧，它们都是我国丰富的社会文化和政治方面的内容。所以，我们在使用这些技术时，必须对各种技术的发展历程及各自的文化背景

有一个清晰的认识，才能更好地发挥它们的作用。使设计具有历史与时代的一致性，同时注重时代性与国色天香的协调发展，使整体设计具有鲜明的个性。

3 结语

中国的传统工艺不仅是中国悠久的文化遗产，更是中国对外交往的名片，是中国对外交往的窗口，是中国对外交往的窗口。在传统工艺美术中，仍然存在着很多的艺术价值和没有被人们所发掘出来的艺术理念。现代的设计已经不再只是解决人类生存的问题，而是承载着一种文化价值，一种文化内涵。传统工艺艺术把实用和审美有机地融合在一起，才能把中国优秀的文化延续到今天。科技的进步，时代的进步，使我们的设计风格，以及文化传承的方式，都发生了很大的变化。传统的工艺艺术和当代的设计是互相渗透、互相补充、互相依存的。将传统的文化艺术，这种精神文化，巧妙地融合到了一起，采用了现代化的设计手法，采用了高科技的概念，采用了新型的设计素材，使中国风格与国际接轨，使设计与创意同步发展，焕发出了崭新的光芒。在当代设计方面，我们应该引领中国的美学美学，进而影响到国际潮流，让我们的传统工艺在当代设计的推动下，绽放出璀璨的光芒，让中国的设计和传统工艺站在世界的舞台上。

【参考文献】

- [1]杨晓犁.浅析传统工艺美术在现代设计中的创新应用[J].大众文艺, 2018 (4): 129-130.
- [2]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 (6): 99-101.