

工业设计中传统元素的运用对文化自信的促进作用

李宏恩 张艺鸿 凡国昭

(郑州轻工业大学 河南省郑州市 450002)

摘要:文化对国家兴盛至关重要,文化自信是实现中华民族伟大复兴的重要基础。因此,传统文化的传承与弘扬备受关注。近年来,随着社会经济的快速发展,国潮文化开始兴起,而在设计领域中,传统文化元素的运用成为一种新的设计理念和方式。这种趋势不仅顺应了时代潮流,也符合了当代文化自信战略的需求。

关键词:文化自信;工业设计;传统元素

一、引言

当代社会,在经济全球化和文化多样化趋势不断加强的背景下,人们对文化自信的重视与日俱增。作为一个拥有悠久历史和丰富传统文化的国家,中国在实现国家复兴的道路上,更加强调文化自信的重要性。党的十九大报告中指出:“文化兴国运兴,文化强民族强。”这一论断深刻指明了文化对国家兴盛的重要意义,也强调了文化自信在实现中华民族伟大复兴中的重要作用^[1]。传统文化作为中国精神文明建设的重要组成部分,承载着丰富的历史内涵和民族精神^[2]。琴棋书画、传统文学、四大雅戏、古玩器物等元素,构成了中国传统文化的丰富内涵。而随着工业设计领域的不断发展和创新,人们开始探索如何将传统文化元素融入到工业产品的设计中,以满足现代人们对文化传承和创新的需求。

因此,本文旨在通过对传统文化元素在工业设计中的应用进行深入分析,探讨工业设计中传统元素的运用对文化自信的促进作用。揭示工业设计如何通过传统文化元素的运用,促进文化自信的提升,进而推动中国文化的传承与发展。

二、传统文化元素在工业设计中的运用及其语义功能

(一) 传统符号的运用

传统符号常被用于工业设计中的彩绘图案或标识,以突出文化风格与历史地域特点,引发消费者的民族认同感^[3]。如比亚迪公司在2012年北京车展推出了名为“秦”的混合动力汽车,标识采用了中国古代小篆体的“秦”,引起了广泛关注。中国银行的标识采用了汉字与中国古钱币的图像来设计,中国银行是中国金融界的代表。设计者采用了中国古钱与“中”字为基本形,古钱图形是圆与形的框线设计,中间方孔和上下加垂直线,成为“中”字形状,寓意天方地圆,经济为本,给人的感觉是简洁稳重、易识别,寓意深刻并颇具中国风格。此外,香港凤凰卫视的图标是引用中国传统文化中虚构的一种神鸟凤凰简化而来,神鸟凤凰的本身寓意就是表达心中的美好憧憬和愿望,台标图察采用中国传统的“喜相逢”的结构,经过简化之后的设计,使“凤”和“皇”两只神鸟相互旋转,形成中国道教的太极共卦的样式。

风阻展高飞的形态也突出了品牌立意深远,同时彰显了中华文化的独特魅力。

(二) 传统色彩的运用

色彩能给人以最直观的感受,色彩的应用带有时代性,不同的时代有其不同的主流色彩^[4]。当下的工业设计越来越注重根据产品特点和目标人群以确定颜色设计应用。例如,国产品牌某手机厂商推出了一款具有个性化定制服务的手机机型,其中包括竹制后盖,采用特殊工艺仿制古老竹制品的特点,以增加产品独特性和吸引力。另外,我国家电品牌长虹电器曾推出一款仿照青花瓷器颜色设计的空调,采用聚乙烯材质的塑料白色底色,配以简单的小青花图案,呈现出古朴典雅、清爽的外观,与空调本身的特点相符合。此外,在2008年中国举办的奥林匹克运动会上,传递奥运圣火的祥云火炬采用了汉代漆红色,红银对比色彩产生醒目视觉效果,有利于各种形式的媒体传播。火炬采用均匀分割的上下比例,祥云图案和立体浮雕式设计使其高雅华丽、内涵厚重。红色是中国传统的主色调,多用于喜庆祥和的节日气氛中,与火焰相映衬,具有象征性和美学上的吸引力。

(三) 传统文化元素的语义功能

产品的功能性语义体现了产品的机能属性和功用,是指用户在操作产品时所传达的信息认知。这种认知受到用户的文化背景、社会环境等多方面因素的影响。^[5]。中国传统纹样多具有功能性语义的特征,这与纹样适应生存的根源有关,特别是在传统器物上表现得较为突出。例如,青铜器作为传统礼器和烹饪器具具有明显的功能性特征,其外观设计通常采用竖立的三足或四足,方便加热,上部配有双耳,便于携带。此外,有将传统纹样与现代产品功能性语义相结合,创造出新的功能性设计。例如(图1),太极沙发的设计采用太极的纹样造型,通过线条的分割传达舒适感,并通过合理的座位分配促进面对面交流。

趣味语义可通过现代的设计手法在创意产品设计中得以体现,其纹样的题材多以其附着的实物为综合而成,具有一定的创新性。如(图2)所示的苗家茶语茶具设计,整体形态采用湘西苗族女性纹样的卡通画形态,配合细节中的纹样装饰,具有形态趣味语义和使用趣味语义。



图1 太极沙发 来源：网络



图2 苗家茶语茶具设计 来源：网络

对于用户为中心的产品设计来说，不同层次的人群，对产品的功能有不同的认知^[6]。由表及里的功能性语义，表现为产品外在的实用性和易用性，具有简单的形式，这种精简需通过视觉化的形态语言来实现这一目的。因此，形态、肌理、材料、色彩、质感等可以成为功能性语义的传播媒介。由内而外的功能性语义，不仅依据产品的内部结构来确定产品的造型，同时使用者的认知行为和习惯性思维也是重要条件，反映出语义环境和情景。如(图3)中的茶壶设计，把手的设计根据人手抓握的语义特征进行处理，具有操作暗示，把手结合了云纹和如意纹的形态，使其更具有文化底蕴。



图3 茶壶设计 来源：网络

中国传统纹样的象征意义贯穿了整个古代时期，对国内用户以及东亚国家用户产生了深远的影响，如日本、韩国、新加坡等。特别是在象征性方面，典型的龙纹、凤纹、龙凤纹等纹样展现了其最高成就，代表着权力地位、高贵和喜庆的含义。在设计中，如凤凰传奇茶具设计，整体形态采用凤凰的纹样造型，线条流畅优美，代表凤凰百鸟之王高贵的气质。随着产品设计向生活化的方向发展，用户对产品的趣味化语义越来越多的关注，成为流行的时尚和选择产品的重要依据之一^[7]。在创意趣

味产品的设计上采用中国传统纹样元素，既能借助传统文化的魅力，也可提高产品的附加价值。

三、结语

在设计过程中，融入传统文化元素可以展现其内涵，同时也能够塑造新的生活方式。这种文化元素的融入不仅吸取了古代传统产品的设计特点，更结合了现代化设计理念，表达出独特的文化美感。随着社会经济的发展，人们对产品的审美追求和精神文明的需求不断提高，开始关注产品背后的历史人文知识。

工业设计在融合传统文化元素方面展现了深厚的文化积淀与独特的创意。通过巧妙地运用传统符号、图案和色彩，赋予了产品丰富的文化内涵和独特的魅力。设计师在尊重传统的基础上，以创新的眼光将传统元素与现代设计理念相融合，创造出具有时代感和独特魅力的产品。这不仅要注重产品的实用性和美学，更要注重产品与消费者之间情感交流与互动体验。通过精心设计的语言和外观特点，吸引消费者的关注，以促进消费者与产品之间的深层联系和情感共鸣。在融入传统文化元素的过程中，设计肩负着文化传承与弘扬的使命。通过产品的设计元素和文化内涵，增强了消费者对传统文化的认知与理解，促进了传统文化的传承与弘扬。因此，工业设计在融合传统文化元素的过程中，不仅展现了中国传统文化的魅力，也为“中国制造”注入了更多的文化底蕴和国际竞争力。这种融合与创新的设计理念有助于中国产品更好地走向世界，提升国际影响力，同时也为文化自信的建设作出了积极贡献。

参考文献：

- [1]郭子腾,王涛. 坚定文化自信 启航新的征程[N]. 中国旅游报,2022-10-18(002).
- [2]董婧儒,高俊虹. 中华优秀传统文化如何支持可持续设计本土化发展?——基于国内核心期刊的系统性文献综述[J]. 设计,2024,37(07):80-83.
- [3]李林蔚. 中国传统文化符号在工业设计中的应用[J]. 明日风尚,2024,(03):123-125.
- [4]丁满,孙鸣宇,冯光宇. 技术视阈下产品色彩情感设计研究综述与展望[J]. 包装工程,2023,44(16):10-21+509.
- [5]张鹏,林鸿. 产品语义学视角下的中国传统葫芦纹样研究[J]. 工业工程设计,2019,1(01):57-64.DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2019.01.010.
- [6]王方良. 产品的多元化语义解析[J]. 装饰,2003,(04):28-29.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2003.04.014.
- [7]齐秀芝. 基于产品语义学的趣味产品设计研究[J]. 机械制造与自动化,2015,44(01):158-162.DOI:10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2015.01.047.

河南省教育科学规划项目课题编号：2022YB0115