

石涛“继承与创新”于产品传统造型元素提取的应用研究

张冰洁

(郑州轻工业大学 河南省郑州市 450053)

摘要: 本文通过分析石涛“继承与创新”的观点中所包含的对于传统文化的尊重和传承,同时石涛认为艺术创作要与时俱进,结合产品传统造型元素提取为当代设计提供思路。以传统造型元素为角度,从识别、提取和应用三个方面来介绍传统文化是如何应用到现代产品设计中。以产品为例,了解“继承与创新”在设计上的应用,从而明确中国古代传统思想对现代产品设计的指导和影响,同时也使设计为传统文化的继承和创新注入力量。

关键词: 石涛“继承与创新”;产品;现代设计;传统造型元素

石涛认为艺术创作应该在尊重传统的基础上,追求个性和创新,与新时代传承传统文化的理念是一致的,即在保护和传承传统文化的过程中,注重创新和发展,使传统文化在新时代的背景下焕发生机。传统造型元素在现代产品设计中的运用是一个充满创意和深度的过程,它不仅是对传统元素的简单复制,更是通过创新的设计手法和技术手段。因此,本文从石涛“继承和创新”观点运用的角度,探索传统造型元素提取和应用。

1 “继承与创新”和传统造型元素的基本概念

1.1 石涛“继承与创新”

石涛对于传统的继承与创新可以在他的画作中完全体现,他的绘画艺术是以创新和创造为主的,但是他不是盲目的创新、创造,他是站在前人的绘画理论、绘画技法之上,去其糟粕并取其精华进行继承,最后结合出自己独特的艺术风格。

1.2 传统造型元素

对于传统造型元素的理解,从狭义上来看,即为传统文化中所包括的一些造型元素;从广义范围上来说,传统造型元素不仅承载着传统文化,还包含着中国几千年流传下来的中国精神^[1]。从造型元素的识别角度可以将传统造型元素分为形状轮廓、装饰元素、色彩搭配和材质工艺。传统造型元素不仅仅只是适用于当时产生它们时所处的那个时代,若是将传统造型元素合理地运用到现代造型设计当中,中国设计将会取得历史性的进步。

2 研究现状

2.1 “继承与创新”理论方面研究现状

石涛发表过很多理论,由于他对中国画的产生的深远影响,使得很多人对他的言论进行解读,鲜有的言论是既符合传统文化又符合现代发展的。

吴媛^[2]通过对石涛艺术理论的研究了解到他的绘画思想,“我自用我法”选择性地继承了传统中的优秀因素加以发展,从而达到借古开今的目的,在古人的基础上成就自己的创新与改革,创造出属于自己的理论和法则。江琳^[3]从发扬传统绘画精髓、变他法为己法这两个方面来谈石涛是如何对传统绘画进行继承与创新,提出石涛的艺术思想并不像表面看起来那么脱离传统、离经叛道,

他只是在既定的绘画轨迹上走出了一条属于自己的路。对于“继承与创新”的解读和研究也是很多的,但意思大致相同,即石涛深受传统文化的熏陶,尊重并继承了前人的艺术成就,同时也勇于突破传统束缚,追求个性和创新。

2.2 “继承与创新”设计方面研究现状

张志红^[4]在《石涛画语录》中论述了石涛“继承与创新论”的美学思想在当代服装艺术中有着很好的运用与表现。复古风服饰中最为主流的创作方式就是从20世纪七八十年代的流行服饰和影视作品中汲取灵感、摄取元素。当然,在这个过程中,设计者并不能将这些复古元素直接复制粘贴在当代服饰中,而是要秉持“继承与创新论”,在学习传统要素的同时,结合自身的时代背景、审美倾向、文化底蕴等主体创造性因素,让服饰设计在符合当代人审美趣味的同时,满足其对古色古香的传统韵味的追求。

石涛绘画的创新以及他对于传统继承的看法很多学者都是予以肯定的评价,石涛在绘画方面的成就是非常深远的,是现代绘画的一个巨大的宝库。关于石涛的“继承与创新”对现代艺术设计上的影响,服装设计、动画设计方面都有体现,主要表现还是在于传统元素的继承和发展上。

2.3 传统造型元素提取的研究现状

传统造型元素的提取具有多样性和时代性。多样性是指传统的造型元素是丰富的,种类多且具有不同装饰的效果,时代性则是指中国传统造型元素能够体现出和不同历史时期的社会经济水平、工艺技术以及人类的生活状态等。随着时代的发展,中国传统造型元素所面临同质化和没有创新性两大问题,缺乏创新性是传统造型元素提取的关键问题,简单的将古代纹样进行临摹呈现在产品上,没有创新性的提取使消费者与产品之间有一定的距离感。对现代人来说,产品设计的核心在于实用性,即使传统的造型元素中有着深厚的文化价值,也只是停留在装饰和收藏的层面,不能满足现代消费者对功能的需求。

3 “继承与创新”于传统造型元素提取的运用探索

3.1 传统造型元素与现代设计的融合

传统造型元素在现代产品设计中的运用是一个复杂而富有创意的过程。通过直接应用与变形重构、材质与技艺的结合、符号与点缀的运用以及创新设计与文化传承等多种方式,根据造型元素的分类,将传统造型元素和现代设计的融合分为形态与结构、色彩与材质和工艺和技术三方面的融合。

山东工艺美术学院为山东博物馆的明代服饰文化展设计的流云双凤系列文创产品(如图1所示),通过提取“孔府旧藏服饰—明赭红凤补女袍”上的双凤纹样,即一对对称飞舞的凤鸟,并保留了其周围的五色祥云图案,将其应用在生活用品设计上,比如:流沙杯垫、冰箱贴、补妆镜子等,既保留了传统元素的美感和寓意,又符合现代人的审美和使用习惯^[5],是典型的形态与结构的融合。

图1:流云双凤系列文创产品
(图源网络)

华为公司新出的手机 Mate 60 Pro,在配色设计上与传统色彩进行了融合创新,选取了雅川青、白沙银、南糯紫和雅丹黑四种颜色作为手机配色(如图2所示),结合手机材质的特性,如金属边框、玻璃背板等,使传统色彩在现代材质上得到完美呈现。工艺和技术融合指的是传统工艺与现代工业生产的结合,保留传统手工艺结合现代设计的理念和市场需求,开发出符合现代人审美的产品,许多传统工艺如刺绣、雕漆、榫卯等在现代产品设计中得到了新的应用。

图2: HUAWEI Mate 60 Pro 配色

(图源网络)

3.2 “继承与创新”于现代设计的现实意义

3.2.1 文化自信的提升

传统造型元素与现代设计的融合,不仅是对外在形式的简单嫁接,更是对内在文化精神的深刻理解与传承。这种融合不仅丰富了设计的文化内涵,更在潜移默化中提升了国民的文化自信心。当传统元素以现代设计语言呈现时,它们不再仅仅是历史的印记,而是成为了连接过去与未来、传统与现代的桥梁,让人们在日常生活中感受到文化的温度和深度。

3.2.2 文化产业的繁荣

随着传统造型元素在现代设计中的广泛应用,文化产业也迎来了新的发展机遇。文创产品、数字艺术、时尚设计等领域纷纷探索传统与现代的结合点,推出了众多具有创新性和文化特色的产品。这些产品不仅满足了消费者对个性化、差异化产品的需求,也推动了文化产业的多元化发展,为经济增长注入了新的活力。

3.2.3 创新与传承的平衡

在继承与创新的过程中,我们必须始终把握好传承与创新之间的平衡。传承不是简单的复制和模仿,而是要在深刻理解传统文化精髓的基础上,将其与现代设计理念和技术手段相结合,创造出既有文化底蕴又符合时代需求的新作品。产品的创新来源于对文化和时代特征的吸收,这需要设计师能够将底蕴文化与现代新事物统筹起来,从传统色彩元素、材质元素、纹样元素等产品进行创新设计,了解传统造型元素的背后故事,给这件产品增加一定的文化内涵。

4 结语

不同时代的传统造型要素各不相同,每个传统元素造型都体现着一个历史时代的审美特征,它们的色彩、字体、符号等都是极为独特的象征。因此,结合新时代对于传统文化传承和创新的要求,中国古代思想对于现代设计具有良好的影响,而产品传统造型元素元素的提取需要积极摆脱同质化并且在现代化转型中加入创新性,设计和传统文化进行融合,两者相互成就,从而提升我国的文化自信,并促进文化产业的繁荣。

参考文献:

[1] 齐飞.传统造型元素在产品中的应用[J].艺术品鉴,2018(26):265-266.
 [2] 吴媛.由石涛的艺术理论看其对传统绘画的继承与发展[J].大众文艺,2010(06):105.
 [3] 江琳.从古法到我法——谈石涛绘画艺术的继承与创新[J].美与时代(中),2016(11):90-91.
 [4] 张志红,付炜炜.浅析《石涛画语录》美学思想的当代价值与应用[J].美术文献,2021(02):9-10.
 [5] 熊琪.传统汉服造型元素特点和在现代服装中的应用分析[J].西部皮革,2021,43(09):85-86.