

中国传统文化在文创产品设计中的应用

蒋晓虎 范铁明 孙文俊

齐齐哈尔大学 黑龙江 齐齐哈尔 161006

【摘要】：文创设计是一种文化创意设计，同时也是一种将文化与创意联系起来的新奇事物。文化创意以文化为主体，融合多元文化，运用相关的科学知识，结合不同的媒介，创造出一种新的文化现象，是人类知识、智慧和灵感的碰撞。同时，经过五千多年的发展，中国传统文化有着自己独特的内涵和审美情趣。这种对现代文化和创意设计的独特应用，可以实现对传统文化的传承与创新，实现传统文化与现代设计的完美融合，从而打造具有中国特色的文化产品，推动文化创意产业的发展。

【关键词】：传统文化；文创产品；应用途径

1 中国传统元素的内涵特征

在现代很多人的概念中，传统指的是一个国家和民族的思想、道德、艺术和风格，是在历史的长河中所沉淀下来的。日本的设计大师原研哉曾经说过：“作为一项时间概念，传统是不断运动的，而非静止的。”对于日本来说，文化只有本土的、原创的才能被认可。本土语言设计理论关注的是提升不同类型的交流和对话的能力。而在中国，中国的传统元素主要包括两种形式：具体形式和抽象形式。前者涉及汉字、茶叶、民间工艺等，后者涉及中国的社会文化、生活方式和价值观。虽然中国传统元素的种类很多，但具体的和抽象的中国传统元素的基本内涵可以概括为两个方面：第一，中国人所倡导的和谐理念是“天人合一”。作为中国传统文化的思想基础，它受到道家 and 儒家的高度重视。其次，“厚德载物”和“自强不息”强调了中国传统文化的基本精神。另外，中国元素所具有的特点主要包括世代相传和民族特色以及博大精深。虽然中国传统元素的传承过程在几个短暂的历史阶段都被停止过，并且在不同的历史时期都有不同程度的变化，但中国传统元素始终都没有被抛弃，而这种变化并不重要。而民族特色彰显了中国传统元素是中国特有的，与世界上其他民族文化元素有很大的不同。除此之外，博大精深彰显了中国传统元素在特征上是丰富多彩的，有着深厚的底蕴。

2 文创设计存在的不足

2.1 设计不完善

随着文创产业的发展，各种文化创意设计层出不穷，但有些产品的设计并不完美，如有些产品实用性较差，缺乏艺术性和商业性。而兼备实用性与美观性的产品才能让消费者满意，才能够获得市场的青睐。市场上现有的一些文化创意产品不仅设计肤浅，在设计内容上也缺乏“创新”。文创产品既是艺术品，也是商品，它们之间的关系应该是相辅相成

的，而不是互相割裂的、美国经济学家哥德哈伯曾经说过：“如果你用美元来衡量一个艺术家的表现，你会发现最具吸引力的艺术家赚的钱最多。”他认为艺术的目的是吸引注意力。这一点倒是与文创产品设计中的某些观念是相似的。

2.2 设计跟风无创新

随着社会的快速发展，很多设计师为了跟上快速发展的步伐，往往不考虑原有的设计或创新，他们只是盲目地用别人的设计成果作为自己的创意。例如，为了推销产品和营销，或者设计师没有设计灵感而盲目按照要求进行设计。又或者是将别人的设计重新进行配色更换后再贴新标签，将它作为新的新产品，即新瓶装旧酒。

3 中国传统元素的发展现状

随着工业化和大规模生产的不断推进，现代主义应运而生。西方现代主义在一定程度上影响了中国文化创意产品的设计。在长期的发展过程中，中国的文化创意产品经历了从认识到理解，从模仿到反思和创造的过程。即使是现在，文化创意产品设计中的西方化的兴起也已经消退。然而，中国传统元素的设计在文化创意产品的设计中还没有成为普遍现象。如何促进中国传统元素设计的大众化和主流化，继承和发展中国传统文化是一个重要的途径。设计师应注重从日常生活中提取中国传统文化的设计元素，促进传统元素与现代设计实践的生态融合，促进传统理念与新时代元素的生态融合。在科技、材料、媒体不断引入新思想的今天，伴随着新思想、新观念的不断涌入，民族文化与地域文化不断碰撞、相互联系。在此基础上，大多数设计师不应该静态地看待中国传统，而应该深刻理解传统文化的重要性，从不同的方向和角度探索中国传统元素在文化创意产品设计中的适用性。

4 中国传统元素在文化创意产品设计中的应用途径

4.1 文创产品的装饰设计融入传统文化

将传统文化元素融入文化创意产品的装饰设计中，是一种常见的设计方法。装饰产品设计应用广泛，经常出现在人们生活的各个方面。例如，许多年轻人喜欢玩游戏，比如说在英雄联盟这个游戏中有很多英雄角色，每个英雄都有不同的皮肤，其中一个叫做皎月的设计就来源于中国古代传说嫦娥奔月，这是利用传统文化元素进行装饰的一种直接表现。在设计中，直接使用了传说中的人物，也制作了一些现代模型，如嫦娥的脸和衣服。并且，由游戏衍生的趣味娃娃造型美观，价格低廉，具有收藏价值和良好的市场前景。

4.2 文创产品的造型设计融入传统文化

传统文化元素用于文化创意产品，造型设计是文化创意设计的另一种方法。大多数传统家具是用不同种类的木材制成的，在造型上丰富多样。而现代制作家具的材料有很多，如塑料、皮革、铁艺、瓦楞纸等。如何在现代家具设计中借鉴古代家具的风格，是设计师需要思考的问题。其中八卦是中国道家文化中一个深刻的概念，它是由四组阴阳构成的形而上哲学符号的集合。其深刻的哲学解释了自然和社会现象。在现代家具设计中，运用传统的八卦文化元素进行造型设计。用八卦的形式划分圆，就可以划分书柜的内部功能。

4.3 文创产品的意蕴设计融入传统文化

意蕴是事物的意义和内涵。从传统文化的角度来看，意蕴是指传统文化要素的内涵和意义。比如说喜上眉梢是中国传统的吉祥图案之一。古人用喜鹊作为幸福的象征。从古代很多的相关文献中，我们可以看到，用喜鹊来表达欢喜的这种习俗自唐宋以来就一直存在。当时的铜镜、绸缎、字画上等都有许多喜鹊题材。同时，中国人喜欢画喜鹊站在梅花的枝头上，谐音“梅”，这也是一种吉祥的主题，经常用于一些木制品和剪纸。

4.4 传统吉祥观在文化创意产品设计中的应用

传统吉祥观是中国传统文化的重要组成部分。作为中国

历史传承下来的传统文化符号，它是其他艺术文化形式所不可替代的。将传统吉祥符号引入现代文创产品设计中，既可以实现创新应用，又能够实现文创产品的文化与交流。首先，传统吉祥观在文化创意产品设计中最直接的应用，尤其是以吉祥纹样的形式，可以传达出清晰的吉祥含义，消费者可以通过外观来理解吉祥的含义。例如，在文化创意产品的设计中，可以将动植物和器物设计的吉祥纹样直接应用到文创产品的外观上，使吉祥纹样成为文化创意产品装饰设计的亮点。

其次，还可以将传统吉祥纹样设计的“寓意”运用到文化创意产品的设计中。文创产品是一种内在意义的表达形式，所以在文化创意产品的设计中，仅仅使用吉祥纹样的装饰图案是不够的。我们还需要深刻理解传统吉祥理念的文化内涵，使文化创意产品能够实现吉祥纹样内涵的实际传递。例如洛可可公司设计的一个牙签盒，上面明显标注了“上上签”的纹样，寓意平安顺利，从而将传统文化吉祥理念与创意产品设计进行完美融合。

最后，传统吉祥观中“神”的概念也可以合理运用到文创产品的设计中。传统吉祥观既体现了劳动者几千年来对美好生活的向往，又融合了中国古代“天人合一”“回归自然”的思想。传统吉祥观中以“神”作为理念的载体，在设计文创产品的时候，将传递“意”这个方面，也需要创造一个合适的、可以代表相关吉祥寓意的美好形象，并且赋予它时代的气息，实现传统吉祥观的传递，注重文化创意产品的艺术理念。中国传统文化是中华文明数千年的成果，也是人类智慧的结晶，值得继承和创新。文创产品设计将相关的“文化元素”带出来，并对这些元素进行装饰设计、设计和寓意，以满足现代消费者的功能需求和审美需求，还有利于提高其生活质量。

5 结语

综上所述，中国的传统文化作为中华民族多年来承载文化的载体，具有非常宝贵的文化价值，是现代文化创意产品设计赖以生存和发展的根本。同时，探索中国传统元素的价值，以更多地服务现代社会，是发展现代文化创意产品设计的重要途径。

参考文献:

- [1] 李晓芳.继承融合创新对在现代工业设计中融入中国传统文化元素的一些看法[J].市场周刊·理论研究,2020(11):14-36.
- [2] 张颖娉.剪纸在文创设计中的运用[J].大众文艺,2020(13):76.
- [3] 秦思,李江.如大浪潮般兴起的国内文化创意产业园中的文创产品[J].工业设计,2020(12):77-78.
- [4] 黎丹.设计项目管理在文创产品设计中的执行应用以“苏式生活”文创产品设计为例[D].湖北工业大学,2016.
- [5] 蒋小洪,徐海鹏.中国传统文化在设计中的应用[J].包装工程 2010 年设计艺术优秀论文集,2020(s1):127-128.
- [6] 徐燕.传统吉祥观在现代文创产品设计中的应用研究[J].湖南科技大学学报,2020.20(6):125-130.