

民族传统文化在艺术设计中的应用与思考

张金荣

(山东商务职业学院艺术设计学院, 山东 烟台 264000)

摘要: 中华传统文化博大精深、源远流长, 不仅承载了我国几千年来继承并弘扬法的瑰宝, 同时也是先人智慧的结晶。中华传统文化对民族发展影响深远, 从古至今, 传统文化一直处于我们生活和工作的方方面面, 传统文化的精神是值得探究的。传统文化一直影响我们的生活, 在各个角落都渗透了传统文化, 比如传统习俗、传统节日等等。此外, 中华传统文化也根植于艺术设计的方方面面, 本文主要针对中华传统文化在艺术设计中的实践应用展开探究, 并提出两者融合的策略。

关键词: 传统民族文化; 艺术设计; 途径

随着市场经济的发达和消费者个性化需求的发展, 现代社会很多服务行业的竞争也越来越激烈化, 把中国传统文化渗透到了设计领域, 进行现代服装的本土创新型发展, 不仅是对传统文化的发扬和传承, 更是对现代化设计美学价值的提高。为了提高产品设计中的先进性和时尚性, 在进行产品设计时, 不但要重视对现代时尚元素和科学技术手段的运用, 更要重视对我国传统文化的借鉴和运用, 必须深深意识到经过千年的继承和发扬, 我国传统文化是中华民族审美和价值观最主要的表现。所以, 研究传统文化在产品设计中的创造性运用, 有着十分重大的现实意义和现实价值。

一、中国现代艺术设计民族文化内涵思考的维度

我国有着连续持续的数千年的民族文明史, 其历史演变过程中融入了不少外国的文化因素。悠久而丰富的中华民族文化, 不仅塑造了人口众多的中华民族文化, 对全球的尤其是在我国周围的许多国家和民族文明的历史演变过程也带来了深刻的影响。因此, 在探讨怎样吸收美术设计专业中的民族文化因素问题上, 要先从这样的一个层面进行分析。固本立新, 根深叶茂虽然美术设计专业的艺术特色在功能与价值方面都和传统美术样式有着较大的差别, 但美术设计专业的实质上也是一个艺术形态, 其特色的具体表现还取决于艺术的个性特征, 以及其价值内涵的主要内容与特征。艺术设计固然会受现实环境和各种工艺技术要求制约, 但任何杰出的艺术无不是一定时期、某个地区及艺术家自身审美能力的反映。

我国传统艺术设计的最大优势, 就在于它的中华民族文化底蕴特点, 而中华民族文化底蕴的另一种最根本的特征便是在寻求自身的中华文化根源, 所以我们相信在全世界范围内的我国美术之所以获得了成功, 也正是由于“固本”, 根深者方能枝繁叶茂和日益壮大。在中国美术史上许多我国古老的现代绘画精品, 之所以获得了西方人的普遍青睐和欢迎, 就是因为有它技术上的全球领先和在形体、图案、设计等方面的具有我国民间古老美术特色的创作与制作。同样, 中国的现代美术设计创作如果要形成自己的特点, 也需要结合传统与现实的创作经验, 把优秀的现代美术设计方法与中国美术的创新紧密联系起来, 真正找到美术设计学科发展中的思想根基。

二、现代艺术设计中的传统文化元素

中国的建筑元素在现代艺术设计中应用很多, 主要有如下几个方面: 第一, 艺术设计中包含的传统纹样元素。纹样指的是在各种器物中装饰的统称, 我国主要的纹样元素有回纹纹样、龙凤

图案、万字图案、山东如意头图案等等。作为中华传统文化中的重要组成部分, 传统纹样元素和文化发展之间呈现一定的联系, 并应用于人们的日常生活, 展现出不同阶段中华民族发展的特性, 也代表了不同时期人们的审美理念。比如中国联通公司的标志设计, 就是从传统纹样元素衍生而来。“盘长”也可称之为吉祥结, 是我国传统佛教文化中的重要表现因素。盘长中的绳结代表了连绵不断、周而复始的理念, 既没有开始也不会终止, 同时也展示出中华民族佛教文化的人物合一、永恒不灭的理念。正是因为“盘长”这一因素的连绵不绝, 使得人们将这一内容视为富贵吉祥、世代相传的美好象征, 同时也是对传统纹饰图案的传承。联通企业的标志也是汲取了纹样元素的美好寓意, 来回弯折的曲线表示企业想要在通信领域长久的理念, 通过对中华传统纹样元素的传承, 也使艺术设计的传统商务文化色彩逐渐弱化, 但同时增强了其历史内涵和人文情感。

第二, 在设计中选用汉字元素。虽然汉字作为世界最古老文字之一, 但是当前的汉字已然成为一种文明元素, 不再单纯的作为人类通讯和传递信息的主要途径, 也是人们丰富艺术形式的源泉。我国举办夏季奥运会的时候, 其会标就是加入了汉字的元素。标志由中国印、汉语普通话“Beijing”“2008”、奥运五环三个部分组成, 主体部分为中国印。这一近乎椭圆形的传统中国印章图案, 选择了代表吉祥的红色作为背景色, 上面用篆书刻有“京”字, 这一“京”字又和“文”字形有所相似, 寓意着源远流长的中华古老文明。另外, “京”字像一位不断往前跑的运动员。这一图形不仅展示着运动员们不断奔向终点的力量, 还代表了我国民众对世界朋友们的欢迎。同时徽章的设计理念中, 还含有了“天圆地方”的基本思想, 展现出了中国敬畏自然、天人合一的哲学思想, 并充分融入了我国的传统人文因素, 向世界朋友巧妙地展示了中华民族深厚的人文传统内涵。

中国文化元素作为中华民族历史长河中的重要组成部分, 不仅反映出中华民族源远流长的民族风情, 也对中华民族文化的时代性弘扬。而由于传统历史文化与艺术设计专业之间的联系很紧密, 所以传统文化内涵与艺术设计专业之间的相互融合也有着漫长的时间历程, 因此很多文化内涵比较丰富的现代艺术设计专业也都是对传统艺术文化的延续与创新。在艺术设计专业当中, 人们也需要全面发掘传统历史文化中的各种设计元素, 在提升人们自我创新观念的同时, 进一步推动对传统艺术文化的创新转化, 把传统历史文化中深刻的设计理念渗透到现代美术设计专业当中, 继续给我们的传统中华文化带来崭新的光彩。

三、我国现代的艺术设计理念所受到的文化影响

现代艺术中所提倡的“以人为本”, 就是古希腊哲学强调的“人本主义”, 更是源于中国古典哲学一老庄的“天人合一”“以人为贵”的思想。而在现代希腊的建筑对人文和艺术中唯美、求实、创新思想的主要表现就是理论艺术和科学的融合, 以及实际艺术和思想的结合。我国传统文化艺术中的绘画、书法、音乐、舞剧、戏曲、园林、建筑、雕塑等, 都是经过了我国人民几千年的艺术创新和积累, 都蕴涵着非常丰厚的文化历史底蕴。而因为我国的传统艺术出自中华, 也出自传统, 并有着纯朴的艺术风格, 包含了漆画、彩陶、泥人张彩塑艺术、蜡膜、色纸画等等, 所以无论是作品的

原本纯净的色调，还是表现民族风情、人们生活的画面抑或是运用了娴熟的艺术手段，无不反映着中华民族传统文化艺术的丰厚内容。所以，我国的传统绘画形成也是我国现代文化与艺术设计艺术创作源泉的主要源头，特别是在视觉传达设计领域中更被广泛运用。但我国的文化艺术上的另一个特色，便是对自然形象的“删繁就简”。在我国民间的传统画纸，形状上多是较简洁规整的形状，而纹饰造型则更着重于表现对象的形体特征，造型上也更趋向平面化。而在中国的传统纹样图案中，则出现了化圆为方、变曲为直、使自然图案规则化、几何化的做法。这一艺术特征，与我国近现代的造型思维相一致，强调“少既是多”，“纯化形态”正好与中国传统装饰上的这一特征相符合。传统装饰美术在造型上特别讲究“形式感”，即既讲究处理点、线、面以及不同形式要素间的互相联系，又讲究形体布置的秩序性。在平面设计中，人物的图案、走兽的斑纹、鸟兽羽毛等皆借鉴于此。另外，中国现代室内装饰中对抽象造型艺术的要求，是二十世纪初现代艺术的主要潮流，而且在我国传统美学中，由于前人就已经善于使用抽象的艺术语言，来表现人类对客观世界的感受，如中国京剧的人物面具纹样，还有中国早期的山岩壁画上抽象的人物艺术形象等，是中国现代设计的主要灵感源泉。

四、中国传统文化在艺术设计教育中的运用

(一) 中国传统文化在艺术设计教育中的运用

诗中有画，画中有诗。因为中国人在古代喜欢寄情山水，放浪于形骸，吟诗作赋，寓情于景。所以我们的灵魂都是高尚的、是纯洁的、是放荡不羁、片飘飘欲仙的。所以，中国传统古诗词在描写山水景物方面也是十分优秀的，作家、诗人往往都是可以把景色刻画得栩栩如生，使人们犹如既置身于诗中、又置身于景中。王维就是其中的代表人物，他的作品便是“诗中有画，画中有诗”，这也是我们现代艺术设计教育中常常提及的案例，我们在学习美术绘画的时候要能够描绘出自己想要的意境，能够表达出自己想表达的心境。比如王维有句诗“行到水穷处，坐看云起时。”我们闭上眼睛，心里便会浮现出一叶扁舟，随意的在水面上飘摇欲坠，而在不知不觉中小船竟然到达了水面的尽头。而既然没有路可走了，那还不如就去欣赏那云卷云舒罢了！看到文字时我们心里便必然会出现美丽的风景，而在实际生活中当我们泛舟在湖边，抬头望云时，便必然会想到的这句话就是“行到水穷处，坐看云起时。”在艺术设计教学中就是这样，在美术专业课堂中，老师便必须要告诉大家什么是意境，什么是美感，而这些艺术设计理论又就是从在我们自己的美术实践中发展而来。

我们通常便都知道“字如其人”，如果某个人的字写的整洁秀丽，那么人们通常便都觉得此人也是如此，清新脱俗，生活也洁净整齐，而如果某个人的字写的歪三扭四，乱七八糟，那么学我们通常便都觉得这个人，办事不靠谱，为人也不利索了。但其实，在我国的艺术美术教学中也是如此。因为我国古代文人大都喜欢泼墨的山水美术，特别喜欢有禅意昂然的绘画，也因为他们大多都心胸豁达，想要抛开凡尘俗世的羁绊，归隐在那山水画之中。也因此，在艺术美工设计教育中，影响着泼墨山水美术的因子也便无处不在，同时它也在影响着每一位学人们的思想和行动。再说，在中国的传统艺术美学中的对称艺术就是。在我国，虽然人们总是以对为美，也认为以成双成对为佳，但不管在建筑领域抑或是绘画领域，在我们的传统中国美术文化就是，对称艺术。环顾着人们现在生活的四星期，到处都可见在中国绘画艺术设计领域中的传统对称艺术，但不管是在包装封皮、建筑墙体广告，还是在其他的建筑平面设计中，都存在着中国传统的对称元素。

在我国古代，虽然人们也喜欢对称的东西，也喜欢成双成对的东西，尤其是在皇帝间，甚至皇亲权贵间，不过，一直到现在，每一个我国的传统中国绘画艺术的发展中，仍然保持着把传统对称艺术看作是一种最重要的艺术方式和最高雅的艺术方式。

(二) 在色彩、搭配、图案等方面的设计应用

1. 色彩构成方面

颜色自古以来便是美术造型和艺术创作最为直接的表现方式，纵观整个中华民族的演变历史，镀金技术、纺织技艺等构成了富有中华民族文化韵味的颜色结构，特别是现代服装设计中“中国红”的运用，更从侧面反映了中国历史文化中的颜色结构，成为现代艺术中较为直接的视觉表现。

2. 搭配选择方面

内敛和对称等特性是中华民族的优秀品德，在多个领域也展示出丰富的民族文化色彩。现代设计和传统内容的交汇融合，是彰显中华文化的重要途径。现代化和传统内容相融合，是中华文化的具体体现，可以最大程度上反映出中华文化的内涵和神韵，对于现代设计师借鉴中华元素内涵进行全面展示。

3. 图案方面

传统图案作为人类精神传播的主要媒介，因为图案的数量庞大、内涵十分丰富，并能够通过自己独特的形象表达古老艺术的精神含义，使得传统图案越来越成为现代艺术和古老文明结合的主要载体。在进行产品设计中，应在充分考虑图案设计总体格调的基础上，创造性的进一步发掘图案设计的内涵精神意义，提高产品设计的总体风格和境界。

4. 意境表达方面

传统文化实质上是对人类自我的展示，是各个历史发展阶段中人类自我生存的心灵体验和价值表达，所以在进行现代设计过程中，应紧紧抓住传统文化的内在核心思想，避免强制性的融入传统历史要素，以防止出现表面化、图解化和错误式的传统历史要素的概念。在设计上要从人类精神深层认识和把控艺术精神，进行设计美学内涵方面的新改造。

五、结束语

总而言之，随着人们对现代艺术设计中的文化元素关注度越来越高，中华文化在艺术设计领域应用的范围也愈加宽广，逐渐成为艺术设计的重要组成部分。

对中国文化的准确掌握及其与现代流行元素的有机结合，不但能够迎合人们对现代艺术设计的文化追求和美学需求，实现出其不意的发展目标，更能够通过探索中国民族文化与现代艺术的共同点，进行先进人类精神文化的继承和发扬，促进现代设计行业得以更好发展。

参考文献:

- [1] 赵倩. 民族传统文化在艺术设计中的应用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2022 (5): 100-102.
- [2] 雷雨. 民族传统文化在艺术设计中的应用 [J]. 包装工程, 2020, 41 (6): 4.
- [3] 张裕. 民族传统文化在艺术设计中的应用探究 [J]. 河北画报, 2021 (010): 40-41.
- [4] 陈玲. 探讨民族传统文化在艺术设计中的应用 [J]. 参花: 下, 2020 (8): 1.
- [5] 徐炜. 中国民族传统文化在现代设计中的应用 [J]. 艺术与设计: 理论版, 2009 (7X): 3.