

试论中国传统文化元素

——在现代环境艺术设计中的运用

王 瞳

江西科技师范大学美术学院 江西 330000

摘要: 我国拥有厚重的历史底蕴, 对于各种体系的文化遗产都具备相当程度的研究, 并且在漫长的时代变迁中将其孕育出了更加灿烂多姿的中华特色文明。其中最具有代表性的就要属我国的艺术设计发展, 传统文化元素为人们带来了相当丰富生活体验, 建筑、景观、服装等多个方面都能体现出传统文化的弘扬。对于现阶段来说, 现代环境艺术设计的发展与中国传统文化元素相结合, 不仅能够帮助学生了解我国传统历史, 同时也能培养学生的艺术素养, 促进学生全方位发展。

关键词: 传统文化元素; 现代设计; 环境艺术设计

On the elements of Chinese traditional culture

— Application in modern environmental art design

Wang Tong

College of fine arts, Jiangxi Normal University of science and technology, Jiangxi 330000

Abstract: China has a profound historical heritage, has a considerable degree of research on the cultural inheritance of various systems, and has bred a more splendid civilization with Chinese characteristics in the long changes of the times. Among them, the most representative is the development of art and design in China. Traditional cultural elements have brought people quite rich life experience. Architecture, landscape, clothing and other aspects can reflect the promotion of traditional culture. At this stage, the combination of the development of modern environmental art design and Chinese traditional cultural elements can not only help students understand China's traditional history, but also cultivate students' artistic literacy and promote students' all-round development.

Keywords: traditional cultural elements; Modern design; Environmental art design

前言:

对于拥有五千年历史的泱泱大国来说, 文化的建设发展源远流长, 而传统文化占据中国历史文化遗产的重要地位。在现代环境艺术设计中将中国传统文化元素融入非常有必要, 通过学习传统文化地来源于发展, 学生能够对我国的历史有更深层的认知, 在了解我国民族传承的同时也能从不同角度对环境艺术设计的发展有更立体的创造。当前阶段各种传统文化的发展传承受到了社会强烈关注, 要想将传统文化延续下去, 就要从服务大众的环境艺术做起, 从而推动传统文化的顺利建设。

1 环境艺术设计

1.1 现代环境艺术设计的发展现状

我国自改革开放以来, 每年的发展都在以肉眼可见的速度攀升, 各种创新的发展观念和技术为国家建设带

来了强有力的支撑。自千禧年过后, 我国的国民生活水平达到了较稳定的状态, 各种经济物质基础也为大家的日常生活提供非常大的便利, 在社会各层都跟上发展步伐的同时, 信息技术也开始逐渐普及并加以应用。2015年, 我国信息化网络发展面向全社会, 各种新兴产业在网络信息技术的辅助下完成了一个又一个完美转型, 人们对于信息的传递交流不再有那么多的局限, 更加高效快捷, 只要一个无线网或者宽带就能坐在家里接收到世界各地的资源资讯, 也是在这段时期, 国外的各种文化知识迅速传递到国内, 这是好的一面, 但是也免不了对本国的传统文化造成一定冲击, 对环境艺术设计来说也更是如此。现代化环境艺术设计的发展对国外各种风格充满好奇心和新鲜感, 且在当时, 对于本土的传统艺术设计精髓反而不够重视, 所以在现代环境艺术设计的发

展出现了盲目崇拜模仿的情况。在这个时期我国的传统文化进行全方位的宣传和弘扬,放眼全球,中国传统文化已经形成了一种趋势,不管是在电影电视或者是日常生活都可以看到中国传统文化的身影出现。

1.2 环境艺术专业结合中国传统文化元素发展

总书记曾明确提出了,要用好课堂教学这个主渠道,中华传统文化的发展要坚持在改进中加强,提升亲和力和针对性,满足青少年成长发展需求和期待,其他各项发展都要守好一段渠、种好责任田,使各行业同向同行,形成协同效应。我国现代环境艺术设计专业将中国传统文化内容与艺术教学相结合开设,教育目的也主要是为了让每位学生可以通过其知识技能水平与核心素养价值目标的达成,在今后的设计发展中有机地结合,引导培养学生能够建立自己正确清晰的发展目标意识与人文价值观,培养造就出能够真正将中国传统文化进行优化提升的技术性人才。目前,环境艺术设计相关专业课程中,传承优秀民族文化精髓、传播制作工艺过程中采用绿色环保环保工艺材料、树立崇高爱国教育情怀观念等,这些都是属于文化传承的内容。

2 中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的作用

2.1 传统文化元素赋予新生命力

环境艺术设计其实是一种人为的搭配,在进行环境改造的之前,要明白,一切自然界中的生物都具有灵气,艺术设计本身就是自然与规律的结合。那么环境艺术设计并不能破坏生态条件的姿态,而是从原有的艺术形态上创造更加具有活力的新设计。环境艺术对传统文化的解读,不仅要保留文化精髓,同时也要吸取现代化发展的经典要素,记住现代设计手法,将民族文化内涵深入其中。考虑到传统文化是怎样的一个环境,让作品的造型或者内涵中,蕴含着自然的规律与文化特征。人为的创作设计并不是为了改变美学的具体内涵,而是要赋予作品一种新的寓意和生命,当抽象性的情感被固化,就会形成固定的审美。但是环境艺术设计师的精神会成为传统与艺术的另一种折射,让搭配反映出环境的情感氛围与人物内心。

2.2 传统文化元素增强设计含蓄性

我国的传统文化中的“贵不言”、就是说我国传统文化具有含蓄性,言有尽而意无穷。在不同的环境氛围中,环境设计的主体和情感都将发生变化,因为艺术的含义其实就是人的主观意识赋予的,在环境和氛围的影响下,设计受到心态、情感等多方面的烘托。在进行环境艺术设计之前,应该了解设计所针对的具体环境是一个怎样的氛围,明确环境的设定用途,选择更加符合情境的美学材料。针对时代感、创新感等多个方面的选择,都需

要在心里做出搭配方案。为了更好地展示工艺美术学的美感,最好的办法就是借助环境的氛围烘托出作品的视觉感受,在更加符合环境的空间里,赋予设计涵义,引起观赏者的共鸣,使得艺术设计更加具有全新的时代意义。境艺术既是形态语言,又是感性语言,既具体又抽象,既确定又不确定。所以环境艺术设计应以境感人,切忌艺术语言太过泛滥、太过直观要让人们产生多多联想和常常回味,产生不同感受 and 不同意境,为发挥每个人想象力创造机会,这正是我国传统文化含蓄性的力量之所在。

2.3 传统文化元素增强设计和谐性

我国传统文化中天人合一、虚实相生等许多观念,蕴含着可持续发展、和谐发展、科学发展的思想,强调人与环境要顺应自然,同自然和谐相处,达到天人合一的境界。环境艺术设计已经成为一种高境界的审美艺术,通过对艺术与自然的有机结合,很好地寄放人们的思想情感。美学似乎离普通人的生活层面较远,其实不然,真正的艺术往往来自生活中的细节。例如:现在大多数的家庭都会选择在家中排花花草草,以此增添生活的气息,并且能够提升人们生活的氛围感。不要再把设计与艺术想象成遥不可及的东西,通过对日常生活的观察,能够充分展现社会发展特殊性的就是艺术。环境艺术设计就是根据人们的情感共鸣进行的艺术设计,做到确保其顺其自然、贴近生活的发展,才能够创造出更广泛的艺术空间,提升创新能力,展现艺术环境的探索,让艺术与美学更好地融合。我国不断恶化的生态环境就警示设计人员要转变设计思路,要以中国传统文化为理念,汲取其内在的精髓,结合西方现代的设计理念,设计出具有传统文化底蕴并具有现代设计风格的环境艺术设计作品,实现可持续发展,造福人类。

3 中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的应用

3.1 创设传统文化情景

反观现代设计中,为何国外的设计元素与风格会让设计者产生如此大的吸引力,其根本原因就在于其设计形式的不断创新和改变有相当大的反差,大量的新鲜感让设计方向逐渐从价值体现转换成“博人眼球”的冲击力选择。而在以往的环境艺术设计中又没有对传统元素进行重视,就造成了人们对于本土的设计文化不甚了解,没有好的引导自然也无法体会传统文化元素的真正魅力。针对这种问题,在当下的环境艺术设计中应当将传统文化元素更加融入,创设文化场景,打造浓厚的文化设计氛围,激发设计者对于传统元素的兴趣。兴趣是能够积极主动学习的第一源动力。在缺乏兴趣时,大众对于传统文化元素很可能会产生抗拒,不愿意主动学习传统文

化知识,进一步导致了大众对传统文化元素接受度较差,从而严重影响环境艺术设计融入这些元素的发展。通过对传统文化中具有象征意义的元素进行视觉形态的推广,调动人们兴趣后,才能在后续的设计发展中达到事半功倍的教学效果,从而促进环境艺术设计高质量进行。

传统文化元素相较于流行元素来说有自身的独到之处,在情感和思想的演绎方式中较为独特,其产生的文化意境和是流行元素中不能比的。基于此,如果现代环境艺术设计能够对传统文化情景进行创设,那么不仅能激发大众兴趣,也能体现出民族的精神和理念。例如国粹、非物质文化遗产、地方民族特色等多种富含意义的神韵元素,都能够通过形式的设计,展现出较为具象化的内容,表达一种新的视觉语言环境,为情景创设增强感官效果。在进行传统文化元素渲染时,合理运用媒体宣传刺激人们的感官,为艺术设计提供更加深入的情感共鸣,从而加深人们感官体验,带动大众的情绪感染,感受传统元素带来的文化意境,当静心沉浸在其中,自然就会被环境艺术的设计理念所吸引,也能加深文学知识的立体印象,同时也促进了我国传统文化的传承和延续。

3.2 注重文化背景感知

在环境艺术设计中要想把传统文化元素进行完美结合,就要加强设计过程对文化底蕴的感知能力,并且对传统文化背景做出一定程度的了解。我国是一个多民族、多种文化和谐发展的国家,在五千年的历史长河中每个民族都发展出了属于自己的特色人文,并且在设计这个方面来说,每个民族也有属于自身的民族传承元素。文化背景的感知不仅需要把握浓厚的文化环境,对原有的素材进行提取和改造,面对多种多样的民族文化内容时,良好感知能力可以帮助提升对传统元素的深入理解,也能在感受到不同的民族文化风情和情感内涵。了解民族文化时会不可避免地进行民族历史的学习,不同时期的历史背景会产生出不同风格的设计,哪怕是一个民族也会产生多种传统文化系统,两者相辅相成不可分割。每一首传统文化传承的背后都有一段深刻的历史印记,或浓烈或浅淡,从历史背景入手,进而再将设计作品进行分析演绎。从经典的案例当中不断摸索文化元素而的结构和处理,在全方位多角度的创新下,人们对传统文化逐渐产生兴趣,将会从现代的设计理念进行传统建筑的意象发展。

3.3 文化元素创新发展

以创新性为基础,科学的使用素材与思维,才能保证艺术创新的稳定发展。要想保证现代环境艺术设计拥有创新性,艺术设计者首先就需要拓宽自身的创新思维空间,建立与之相对应的创新思维,提高思维想象能力,思维现象不仅限于各种书本基础理论知识,在日常生活

中、大自然等方面都能有效提高灵感,以此为人们建立别样的视觉享受。创新性思维所包含的层面较为广泛,但其中的根本组成部分主要是逆向、抽象和形象等多个思维。设计人员不仅需要具备最基础的创新思维,在设计过程中也应当保持科学发展观的核心思想,建立非逻辑的思维方式,提高深层的形象事物建设,提取有利于现代环境艺术设计创新发展的有机元素。

现代环境艺术设计要有逻辑性,并且能够强调传统文化中丰富人情感的东西,以及更加具有深意的含义,使现代环境艺术设计不受各方面因素的限制,减少对艺术的制约,向着深层的方向发展。只有不断地获取时代发展的新信息才可以切实提升工作者的革新思想。如果希望现代环境艺术设计作品有非常显著的文化特色,可运用计算机技术,获取更多的传统文化知识,在互联网中获取相关信息内容,同时还要结合计算机软件做好设计工作,通过科技与文化的碰撞,开展创新文化的活动,为现代环境艺术设计提供更多的素材,让创新实践成为发展的指引。随着我国经济的不断发展,人们对于自身精神文化层面上的追求也越来越高,生活质量的提升,让人们越来越注重心灵上的享受。时代进步的标志,不仅仅体现在经济水平的提升,同样也呈现在人们对生活的追求不断变化的角度,对于现代环境艺术设计在发展的过程中,应当注重对于工艺美术自身的设计创造特征的发掘,并且通过时代科技力量的运用,不断加快现代环境艺术设计的创新步伐,完成更加完美的创作。

4 结语

环境艺术设计不仅仅是一种环境载体的改造,同样也包含其中的多样化人文诉求,现代环境艺术设计需要通过文化内涵的传承与设计,为环境改造提供更加深入的思维。从文化内涵和艺术特质入手,让现代环境艺术设计活动与传统文化元素进行碰撞,结合我国传统设计的发展方向,从综合发展的角度为环境艺术设计提供更加值得发展的应用策略。

参考文献:

- [1]王维理.试论中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J].鞋类工艺与设计,2022,2(01):127-129.
- [2]董光达.中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J].艺术大观,2020(34):51-52.
- [3]孙玉麟.在现代环境艺术设计中中国传统文化元素的运用分析[J].艺术大观,2020(22):53-54.
- [4]屈飒.中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用研究[J].艺术大观,2020(19):50-51.
- [5]律清歆.试论中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J].农家参谋,2020(06):228.