

民族传统文化在艺术设计中的应用分析

郭琦

河南经贸职业学院, 中国·河南 郑州 450000

【摘要】我国民族传统文化历史悠久,是我国民族积累的精髓。将民族传统文化合理应用到艺术设计中,能够彰显中华儿女的民族魅力,促进艺术设计行业的发展与进步。因此,如何将艺术设计中的现代文化与我国民族传统文化进行有效融合,是艺术设计行业急需解决的重点课题。

【关键词】民族传统文化; 艺术设计; 应用分析

1 民族传统文化与艺术设计的联系

1.1 民族传统文化的内涵

我们以这种方式定义了传统文化,即,人类社会文明在发展进程中形成了独特的民族文化,是每个民族从诞生到发展形成的一种特殊概念和文化。而文化是指随着人类社会的发展,与人类共同产生,并共同发展的一种现实形态,但在随着环境和时期的变化,这种现实形态也会表现出不同的特点。“文化”一词出现在我国古代,但目前现代社会正在研究的文化则来自于西方国家,与传统文化相去甚远。在我国古时候,原始的“文”和“化”都有各自的含义。在西汉以后,才逐渐演变成一个词语。

现阶段,关于文化的研究有两种类型。从宏观的角度上讲,文化是以实现人类社会生存为目的,通过自身努力或智慧不断对自然界进行改变,而发明出的人类社会,且继续为实现人类主观意识所创造的一种世界,并为此不断改变人类本身,最终完成其想要取得的物质或精神。从微观的角度上讲,文化也可称为小文化,在研究这种文化时,要将其中的物质层面予以排除,单纯指的是精神层面的文化,即每形成一个社会后人们所产生的思想观念。民族传统文化由民族祖先创造了数千年,再由我国人民代代相传和发展,带有浓厚的民族特色。

1.2 民族传统文化的特点

首先,民族传统文化汇集了我国各民族的风情特色,在一定程度上突出了我国的历史进程,这是只有我们中国才具备的独特文化内涵。其次,民族传统文化历史悠长,上至华夏原始时代,下至近代社会,具有五千年的历史传承。最后,民族文化的精华不仅存在于我们当前的生活中,而且起到了历史传承的重要作用,是中华各民族独特的精神内涵。此外,民族传统文化既是客观存在的实质,也具备主观意识的表现,其中蕴含着丰富的民族文化元素。

1.3 民族传统文化与艺术设计之间的关联

艺术设计受不同文化的熏陶,则会呈现不同的特征。因此,民族传统文化在艺术设计中的应用,也会使艺术作品呈现特别的文化内涵。文化是艺术设计的灵魂,缺少文化深入的艺术设计,也就缺少了艺术的灵魂,失去了其该有的魅力。从设计理念的角度上来看,“以人为本”是现代艺术的核心思想,而我国传统美学则秉承的是“人与自然的和谐之美”,二者的设计理念殊途同归。此外,现代艺术设计倾向于将文化与技术进行协调处理,从而达到理论与实践的合理融合,有助于提高人们的认同感,在这一点上也与民族传统文化的艺术定位有异曲同工之妙。

艺术来自于生活,民间传统文化也来自于人民群众的劳动与生产中。人们从社会实践的过程里汲取了精神文明与经验技术,从而形成了艺术理念,也形成了民间文化。因此,二者的创作源泉是相同的。在此基础上,民间传统文化还为现代艺术设计

提供了创新的方向。很多现代艺术设计在创作过程中,都借鉴了民间传统文化,并对其进行了精细化处理,从而提升了设计作品的格调与张力。如,建筑设计、城市布局以及各种空间的设计等,很多都在一定程度上借鉴了我国民间传统文化中结构的工整与对称。

从以上的分析可看出,艺术设计与民间传统文化的创作理念是相同的。而民间传统文化又为艺术设计提供了灵感和理论基础,艺术设计在创新与发展的过程中,也为民间传统文化起到了传承与推广的作用。二者之间的关系是相辅相成、相得益彰的。

2 民族传统文化在艺术设计中的应用策略

现如今,民族传统是中国特有且仍在传承与发扬的。中国作为四大文明古国之一,历史最为悠久,文化底蕴也最为深厚,因此,中国的民族传统文化一直在国际上饱受赞誉。作为艺术传承的介质,民族传统文化对艺术设计具有十分重要的影响力。将民间传统文化合理融入艺术设计的创作中,有利于提高艺术设计的审美价值与市场价值,也有助于我国民间传统文化的可持续发展。

2.1 在服装设计中应用民族传统文化

在服装设计方面,人们要求既要穿着舒适,还要美观大方,并能够展示自己的个性。就外形、图案以及颜色而言,现代服饰的设计理念往往更趋于大众化与流行化。这些设计理念受西方文化的熏染居多。而事实上,我国民族传统文化俨然已经渗透在人们生活的衣、食、住、行等各个方面中,在服装设计上有着丰富的文化内涵。很多中国著名服装品牌,通常会将中国古老的刺绣文化融入其中。例如,“龙”与“凤”的形象是我国古老传说中代表着威严与吉祥的神兽,往往被用于旗袍、唐装的设计中;青花瓷是我国主流瓷器品种之一,具有浓厚的中华民族特色,往往被用于汉服、裙子的设计中;我国运动员的着装,常以红白搭配为主色调,其设计理念则是融入了我国的传统文化元素,即“中国红”。

2.2 在城市建筑设计中应用民族传统文化

随着人们生活水平的提高,对自己所生活的环境要求也越来越高。因此,城市设计不仅要保证市民的居住安全,还要美观大方,给予人们精神上的享受。民族传统文化是数千年来我国人民大众的文化结晶与积累,将民族传统文化与现代文化合理融入城市建设中,能够升华建筑物的文化内涵,有助于提升市民的幸福感和归属感。

例如,在很多的街道上都能看到那种古建筑,上边雕刻着祥云等图案,彰显了一种我国的古典美。在江南地区的苏州园林,院内的绿植表面看起来仿佛是漫无章法,但其实都是设计人员根据我国古代的传统习惯而专门设计的方案,从而展现在人们面前的才是如此诗情画意的秀丽风光。

除此之外,现代建筑设计通过沿用传统形制实现了对于我国民族传统文化的借鉴与扬弃。其一,通过改变城市建筑物的形态

(下转 149 页)

译者将“情悠悠”运用混杂型的翻译策略进行翻译,在运用异化策略的同时保留源语文化的语序格式,使得译文在体现源语文化的同时,更能让目的语文化读者了解中国民俗歌曲,以及语言文化。

5 结论

陕北民歌作为陕北地区传统歌曲,中国地方性民俗文化的代表,是传达地方文化乃至中国文化、倾诉情感的有效方式,反映了中华民族的地方性文化习俗和地域风貌。但因其特有的文化特色,也使其在传播中国文化,吸引文化读者的同时,在翻译传播方面增加难度。因在翻译过程中,翻译仅仅是会涉及到的一部分。本研究在后殖民翻译论指导下,通过对《西北回响》中陕北民歌文化负载词英译的分析,了解译者翻译风格,为陕北民歌翻译研究做出一定指导借鉴,使读者从全新的角度深化对陕北民歌的认识,并进一步推动中国地方特色文化走出中国。对于陕北民歌的研究,有利于提高中国文化自信,从而提高中国国际文化软实力。

参考文献:

- [1] NIDA E A. Language, Culture, and Translating [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1993.
 [2] Guo Jianzhong. Translation of Popular Science Fiction:

Theory Techniques & Practice [M]. Shanghai Foreign Language Education Press, 2000.

[3] Leech, Geoffrey. Semantics: The study of Meaning [M]. Harmondsworth: Penguin 1981: 25.

[4] Angus C. Graham, Poem of the Late Tang (London: Penguin Books, 1965), 19.

[5] 王宏印. 西北回响: 陕北民歌英译 [M]. 北京: 商务印书出版社, 2019.

[6] 王东风. 归化与异化: 矛与盾的交锋 [J]. 中国翻译, 2003 (5): 24-26.

[7] 向鹏. 后现代主义翻译思想研究 [D]. 华东师范大学, 2017.

[8] 胡洁娜. 后殖民主义视域中的混杂性理论 [J]. 广角, 2013 (5).

[9] 包惠南. 中国文化与汉英翻译 [M]. 外文出版社, 2004.

[10] 李林波. 在诗中聆听歌的回音——评《西北回响》兼论陕北民歌的翻译 [J]. 西安音乐学院学报, 2009 (3): 79.

作者简介:

冯翥翥(1997.1-),女,汉族,陕西渭南人,西安理工大学人文与外国语学院,19级在读研究生,硕士学位,专业:外国语言学,研究方向:外国语言学及应用语言学。

(上接146页)

特点,对传统建筑的“形”进行结构再重组。如,“重庆世界博览会展示中心”便是巧妙地借助中国民族传统文化的筷子以及传统建筑的“斗拱”式建筑框架,进行形态结构,然后再予以重塑,给重庆世界博览会展示中心这一现代建筑赋予新的文化内涵,重新定义了现代城市建筑。

与此同时,也让“斗拱式”这一传统建筑标致得以在现代建筑中得以重现,富有现代化气息的同时兼具深厚的历史文化底蕴。其二,“神”的妙用,如果说“形”态是一个建筑物的建筑核心要义之所在,那么“神”形则代表着该建筑物的建造灵魂。形态的重新结构与拼接、重组带来的是现代城市建筑外在形态的改变,而“神”的妙用则是现代城市建筑的精神内核。比如说,南方人民的建筑展现出了木之细腻;北方人民的建筑,体现土之敦厚,南北方建筑的“神”于“形”各有千秋,两者相互搭配、相互成就形成了属于自己地域文化特色的建筑。

这就要求现代城市建筑设计在沿用民族传统形制的时候不仅要关注建筑物的外在形态,而且要注意将当代文明特色、人文景观、社会风俗等予以表达,将民族传统文化中的“神”态进行表达继承与发扬。使得现代城市建筑物既能将“形”态进行完整表达,又可以将“神”态的精髓进行诠释。国内的许多建筑都在一定程度上实现了民族传统文化中“神、形”的完整表达与完美契合。

2.3 在室内设计中应用民族传统文化

在当今社会,室内设计风格种类繁多。大多数人会根据自己的个人喜好来选择设计风格,其中,现代“中式风”在近些年广受人们的喜爱。现代“中式风”格调典雅、文化内涵丰富,给人一种东方美学的视觉冲击。在现代中式风格室内设计中,家具材料多以木材为主,上面雕刻着龙、凤、狮子等民族传统元素的图案;墙上装饰多以中国画或笔墨书法为主;橱柜中的茶具、酒具也大多以中国瓷器为主,这些生活日常用

品都带有浓厚的民族传统色彩,突显了我国民族传统文化的悠久历史。此外,在我国的春节或嫁娶这种重要又喜庆的日子里,人们会在窗子、门等位置贴上手工剪纸作品,如“囍”字、“福”字等,都是民族传统文化的一种表现。这种室内设计风格,将现代艺术设计与民族传统文化和谐交融在一起,既为人们提供了舒适的生活空间,又丰富了人们的精神世界,提高了人们的生活质量。

3 结束语

综上所述,随着人们经济水平的不断提高,艺术设计也迎来了全新的挑战。在当今社会,艺术作品要达到既美观又实用的效果已经成为衡量艺术水平的核心因素。因此,如何在艺术设计中合理应用民族传统文化,从而充分展示出具有我国特色的设计理念与风格,已经成为艺术设计行业迫切需要解决的问题。本文通过着手于民族传统文化与艺术设计的联系进行分析,提出了几点应用策略。如,在服装设计中应用民族传统文化、在城市设计中应用民族传统文化、在室内设计中应用民族传统文化等,以期能够为相关人士提供参考,从而推动艺术设计的发展与进步。

参考文献:

[1] 陈玲. 探讨民族传统文化在艺术设计中的应用 [J]. 参花(下), 2020 (08): 102.

[2] 王明俊. 民族传统文化在艺术设计中的应用研究 [J]. 鸭绿江(下半月), 2020 (15): 142-143.

[3] 田文. 少数民族地区传统文化艺术与生态环境保护的关系——评《中国民族地区生态保护与传统文化》[J]. 环境保护, 2020, 48 (Z2): 109-110.

[4] 赵丽丽, 赵惠仙, 刘若瑜, 范宁. 中国传统文化在环境艺术设计中的融合与应用分析 [J]. 才智, 2019 (20): 200.

[5] 何祥鹏. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用 [J]. 艺术家, 2018 (06): 26-27.