

传统文化装饰性美学在现代环境艺术设计中的运用

张 敏

(四川文化艺术学院 621000)

摘 要: 传统文化装饰性美学在现代环境艺术设计中的运用已经成为一种趋势, 将传统文化的审美价值与现代艺术相结合, 创造出独特的艺术作品。在现代艺术设计中, 传统文化元素的应用方式包括传统色彩的应用、传统文字的应用、传统造型的应用、传统建筑元素的应用、传统文化符号的应用等。通过运用这些传统文化元素, 可以为现代艺术注入新的艺术元素和文化内涵, 同时弘扬和传承传统文化。

关键词: 传统文化; 装饰性美学; 现代环境艺术设计; 艺术元素; 文化内涵

The application of traditional cultural decorative aesthetics in modern environmental art design

Zhang Min

(Sichuan Institute of Culture and Art 621000)

Abstract: The application of traditional cultural decorative aesthetics in modern environmental art design has become a trend, combining the aesthetic value of traditional culture with modern art, to create a unique work of art. In modern art design, the application of traditional cultural elements includes the application of traditional color, the application of traditional characters, the application of traditional modeling, the application of traditional architectural elements, the application of traditional cultural symbols, etc. By using these traditional cultural elements, new artistic elements and cultural connotations can be injected into modern art, and the traditional culture can be carried forward and inherited.

Key words: traditional culture; decorative aesthetics; modern environmental art design; artistic elements; cultural connotation

引言: 传统文化是中华民族的瑰宝, 具有深厚的历史和内涵。在现代社会中, 传统文化作为一种独特的文化资源, 被越来越多地运用于现代环境艺术设计中。在传统文化元素的运用中, 设计师们不断创新, 将传统元素与现代科技手段相结合, 使作品更加丰富多彩, 同时在文化传承和艺术创新中不断前行。

1 传统文化装饰性美学在现代环境艺术设计中的价值体现

1.1 社会价值

传统文化装饰性美学在现代环境艺术设计中的价值主要体现在三个方面: 一是对传统文化的传承与弘扬, 二是对现代环境艺术设计的丰富与完善, 三是对人们审美能力的提高和文化素养的增强。首先, 传统文化装饰性美学作为传统文化的重要表现形式, 通过现代环境艺术设计的运用, 不仅可以使传统文化的精神内涵传承下去, 更可以使其得到更广泛的传播和发展。运用传统文化装饰性美学, 可以使人们更好地理解和感受传统文化的内涵, 从而增强民族自信心和文化认同感。其次, 传统文化装饰性美学作为一种艺术表现形式, 其具有独特的审美特征和美学价值, 可以丰富现代环境艺术设计的内涵和形式^[1]。运用传统文化装饰性美学, 在现代环境艺术设计中加入更多的文化元素, 可以使现代环境艺术设计更具有文化特色和地域性, 增强艺术设计的魅力和吸引力。最后, 现代社会, 人们越来越需要通过艺术设计来获取美感和情感的体验, 而传统文化装饰性美学则可以为人们提供更高层次的审美体验和文化体验。运用传统文化装饰性美学, 可以帮助人们更好地理解和欣赏传统文化的艺术魅力, 提高人们的审美能力和文化素养, 进而推动整个社会文化素质的提高。

1.2 人文价值

传统文化装饰性美学, 是中国传统文化的重要组成部分。它包括了中国传统的图案、色彩、线条等元素, 体现了古代人们对于美的追求和审美标准。传统文化装饰性美学的运用不仅使设计作品更具有中国文化的特色, 更为重要的是, 体现了人文情怀和文化认同。传统文化装饰性美学的应用, 不仅为现代艺术设计带来了独特的美感, 同时也传承和弘扬了中国传统文化。这种传承和弘扬的方式,

不仅仅是单纯的文化传播, 更是一种文化自信和认同。它让人们在现代环境艺术设计中感受到了传统文化的魅力和历史厚重感, 让人们更加珍视和传承自己的文化传统。

2 现代环境艺术设计中传统文化的融入方法

2.1 自然环境与色彩搭配方法

自然环境是艺术设计的重要元素之一, 它能够直接为艺术作品营造出独特的氛围和空间感。在传统文化融入现代环境艺术设计中, 自然环境的融入可以体现出自然与人文相融合的思想, 使艺术作品更具有人文价值。例如, 在城市公园中, 可以利用传统文化中的园林艺术理念, 通过自然材料的运用和植物的布局来打造具有传统文化特色的园林空间。

色彩是环境艺术设计中不可或缺的元素, 它能够直接影响人们的情绪和心理状态。在传统文化融入现代环境艺术设计中, 色彩的搭配需要符合传统文化的审美观念, 同时又要考虑到现代人的审美需求。例如, 在建筑设计中, 可以使用传统文化中的五行颜色理念, 将红、黄、绿、白、黑等颜色融入到建筑的外观和内部空间中, 使建筑作品更具有传统文化特色和现代化的审美感。

2.2 自然环境与文化融合办法

利用自然环境元素传递文化信息。例如, 利用山水、花鸟、风景等自然元素, 融入传统文化的符号、图案和色彩, 以传递文化信息和价值观念。比如, 在公共场所的装饰中, 可以利用自然元素的形态和色彩, 表现出传统文化中的道德、哲学等方面的思想。利用传统文化元素营造自然环境。例如, 在园林设计中, 可以利用传统文化中的意境、诗意等元素, 将园林设计成具有自然美和文化美的综合体。在建筑设计中, 可以采用传统文化建筑形式的元素, 将建筑与周围的自然环境融为一体^[2]。利用传统文化的氛围和精神营造自然环境。例如, 在公共空间的布置中, 可以利用传统文化的氛围和精神, 打造出和谐、平静、优美的自然环境, 让人感受到传统文化的艺术魅力和文化韵味。

3 传统文化装饰性美学在现代环境艺术设计中的运用

3.1 传统色彩的应用

传统色彩是中国传统文化的重要组成部分,蕴含着丰富的文化内涵和历史积淀^[1]。传统色彩的应用可以为作品注入新的文化元素和历史内涵,使之更加贴近中国传统文化的审美和文化价值观。例如,传统的红、黄、绿等颜色可以代表着中国传统文化的吉祥和喜庆之意,运用于现代环境艺术设计中,可以为作品增添一份祥和、热烈和欢乐的氛围。传统色彩具有鲜明的地域特色和视觉效果,可以为现代环境艺术设计带来新的艺术元素和审美价值。例如,传统的青色是中国传统文化中的重要颜色,代表着青山绿水和自然之美,运用于现代环境艺术设计中,可以为作品增添一份自然和谐之美。现代环境艺术设计是人们获取美感和情感体验的重要途径,传统色彩的应用可以为作品增添一份情感体验和文化认同感。例如,传统的黑、白、灰等颜色是中国传统文化中的重要元素,代表着中庸和平等方面的意义,运用于现代环境艺术设计中,可以为作品增添一份内敛和深沉之美,让人们更加深入地感受到中国传统文化的魅力和价值。

3.2 传统文字的应用

传统文字可以通过材料、形式等方面的变化,为现代环境艺术设计带来新的艺术价值和审美效果。传统文字的应用可以通过运用不同的材料和现代的设计手法,进行创新和改良,使之更符合现代艺术的需求。例如,利用金属、玻璃等现代材料,运用传统文字的形式和结构方式进行创新,可以创造出更加现代感和科技感的艺术作品。传统文字作为中国传统文化的重要代表,融入现代环境艺术设计中可以为现代设计注入新的文化内涵,体现中国传统文化的历史积淀和文化底蕴。此外,将传统文字运用于现代设计中,可以创造出独具地域特色的艺术作品,增强设计的本土性和文化认同感。现代环境艺术设计是人们获取美感和情感体验的重要途径,传统文字元素的运用,可以为人们提供更加独特和丰富的艺术体验和情感享受。例如,在文化展览、城市景观、艺术装置等场所,利用传统文字元素进行现代环境艺术设计,可以为人们带来独特的艺术感受和文化体验。

3.3 传统造型的应用

传统造型是中国传统文化中的重要元素之一,其形式和图案源远流长,代表了不同历史时期的文化和审美价值^[4]。设计师们可以通过重新解构传统造型元素,将其与现代艺术手法和材料相结合,打造出具有现代感和时尚感的艺术作品。例如,传统花鸟、山水画中的元素,可以在现代设计中呈现出更加简洁、抽象的形式,通过现代的材料和技术加以表现,呈现出更加立体、具有纹理感的艺术效果。传统造型在不同地域和文化背景下都有着不同的表现形式和内涵。传统造型元素可以运用于不同地域的设计中,融入本土文化特色,形成独特的地域文化艺术风格。例如,将传统雕刻中的文化元素与某地域的风土人情相结合,创造出具有当地特色的艺术作品,不仅具有美学价值,更能够反映出当地文化的特点和传承。传统造型作为一种跨文化的艺术形式,其元素具有较强的包容性和融合性。设计师可以将传统造型元素与不同文化背景的艺术元素进行交融,形成独特的跨文化艺术作品。例如,将中国传统造型元素与西方现代艺术手法相结合,可以创造出具有东西方文化交流融合特点的艺术作品,既具有传统文化的历史价值,也能够展示出现代艺术的时尚感和前卫性。跨文化交融的传统造型艺术作品,不仅可以促进不同文化之间的交流和互鉴,也可以为人们带来全新的美学和文化体验。

3.4 传统建筑元素的应用

传统建筑元素可以通过创新的方式进行现代化改造,使之更符合现代环境艺术设计的需求。例如,在传统建筑门窗中,运用现代的玻璃、钢材等材料,采用简约的线条和结构方式进行改造,可以打造出更加现代感和时尚感的艺术作品。同时,将传统建筑元素与现代的科技手段相结合,例如利用LED灯光技术,可以为作品带来更加丰富多彩的艺术效果。将传统建筑元素运用于作品中,可以

为作品注入传统文化的历史价值和文化认同感。例如,在公共场所的装饰中,可以运用传统建筑的壁画、浮雕等元素,营造出具有文化底蕴和历史沉淀的艺术氛围。将传统建筑元素运用于作品中,可以为作品注入当地的地域特色和文化认同感。例如,在某地域的商业广场中,可以运用当地传统建筑的屋檐、飞檐等元素,打造出具有当地特色和文化气息的现代艺术作品。将传统建筑元素运用于作品中,可以为作品注入艺术价值和审美魅力。例如,在室内装饰中,可以运用传统建筑的彩绘、雕刻等元素,创造出具有艺术性和美学价值的现代艺术作品。此外,传统建筑元素的应用还可以为作品增添历史感和文化底蕴,让观众在欣赏艺术作品的同时,感受到中国传统文化的魅力和独特之处。传统建筑元素在传统建筑中,由于材料的天然、环保性质,以及其适应气候的功能性特点,具有较高的生态环保性。将传统建筑元素运用于作品中,可以为作品注入环保的理念和生态的意识。例如,可以运用传统建筑的砖木结构、斗拱、吊脚楼等元素,打造出具有环保特色的现代艺术作品。此外,传统建筑元素的应用还可以唤起人们对于传统文化的重视和对生态环境的关注,提升观众的文化自觉和环保意识。

3.5 传统文化符号的应用

传统文化符号可以通过现代化手段进行改造和再造,使其更加符合现代艺术的审美要求。例如,在传统文化符号中,运用现代材料和工艺技术,将其呈现出更加简约、抽象、立体的形式,创造出具有现代感和时尚感的艺术作品。同时,将传统文化符号与现代科技相结合,例如利用虚拟现实、增强现实等技术,可以为作品带来更加丰富的艺术效果。传统文化符号作为中国传统文化的重要组成部分,具有深厚的历史和文化内涵。将传统文化符号运用于作品中,可以为作品注入传统文化的历史价值和文化认同感。传统文化符号在不同地域和文化背景下具有不同的表现形式和内涵。将传统文化符号运用于作品中,可以为作品注入当地的地域特色和文化认同感。例如,在某地域的商业广场中,运用当地传统文化符号的图案和色彩,打造出具有当地特色和文化气息的现代艺术作品。传统文化符号经过长时间的历史沉淀和文化创造,具有独特的艺术价值和审美魅力^[5]。将传统文化符号运用于作品中,可以为作品注入艺术价值和审美魅力。例如,在建筑物的外墙、室内装饰等场所,运用传统文化符号的图案和色彩进行现代设计,可以为作品带来独特的艺术风格和美感。传统文化符号作为一种跨文化的艺术形式,具有较强的包容性和融合性。设计师可以将传统文化符号与不同文化背景的艺术元素进行交融,形成独特的跨文化艺术作品。例如,在国际性的文化交流活动中,运用传统文化符号与外国文化符号进行融合,可以创造出具有独特魅力的跨文化艺术作品,为传统文化的传播和推广带来新的机会。

结束语:传统文化装饰性美学在现代环境艺术设计中的应用已经成为一种趋势,其运用方式的创新和实践,不仅能够传承和弘扬传统文化,更能为现代艺术注入新的活力和文化内涵。在未来的艺术设计中,期待能够看到更多传统文化元素的运用,让传统文化在现代艺术中得到更加广泛的传承和创新。

参考文献:

- [1]申晓旭.传统文化装饰性艺术美学在现代环境艺术设计的运用[J].建筑结构,2022,52(12):162.
- [2]高佳豪,田永刚.传统文化在现代景观设计中的创新性融合研究[J].林业调查规划,2017,42(5):5.
- [3]宋婷婷.中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[C]//2019年南国博览学术研讨会论文集(二).2019.
- [4]YAO Yi-hang.中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J].中小企业管理与科技,2019(2):2.
- [5]高凌哲.谈环境艺术设计与传统文化的融合[J].2021(2017-12):347-347.