

工艺美术设计的创新路径研究

段龙飞

郑州城市职业学院 河南省新密市 452370

摘要: 工艺美术本身属于造型艺术中较为关键的组成部分,其最主要的目的便是在作品中实现美感和物质生产的有机结合,进而创造出有着良好艺术欣赏价值的工艺美术作品。但从目前来看,在万众创新的时代背景下,工艺美术设计的创新仍在一定程度上受到了惯性思维的负面影响。基于此,有必要对其展开更加深层次的探索。本文从造型层面以及色彩层面两部分内容着手,阐述了传统工艺美术对于现代设计的影响,并立足于现代建筑设计,对工艺美术设计的创新思维及应用路径进行了详细分析,旨在为相关设计人员提供参考。

关键词: 工艺美术设计; 建筑设计; 造型创新

Research on the Innovation Path of Arts and Crafts Design

Duan Longfei

Zhengzhou City Vocational College, Xinmi City, Henan Province, 452370

Abstract: Arts and crafts itself belongs to the key component of plastic arts, and its main purpose is to realize the organic combination of beauty and material production in the works, and then to create the arts and crafts works with good artistic appreciation value. But from the perspective of present, in the background of the era of mass innovation, the innovation of arts and crafts design is still negatively affected by the inertial thinking to a certain extent. Based on this, it is necessary to carry out a deeper exploration of it. This paper starts from the two parts of modeling level and color level, expounds the influence of traditional arts and crafts on modern design, and based on modern architectural design, analyzes the innovative thinking and application path of arts and crafts design in detail, aiming to provide reference for relevant designers.

Keywords: arts and crafts design; architectural design; modeling innovation

引言:

工艺美术作品不仅服务于人们的物质生活,也为人们的精神生活服务,具有重要的经济价值与文化价值。因此,工艺美术作品具有经济属性与文化属性双重社会身份特点。现代工艺美术若想取得良好的发展,要在传统工艺美术基础上融入时代精神,在设计手法上进行科学创新,以此满足当今人们的精神与物质需求,实现我国传统工艺的继承与发扬。

1 创新工艺美术设计的必要性

1.1 实现工艺美术设计作品感染力的强化

在设计传统工艺美术作品的过程中,设计人员墨守成规,始终遵照相应的模板对作品予以设计是存在的主要问题。而通过创新,能够促使工艺美术作品进一步强化艺术魅力,并且实现感染力的强化,进而为获取广大受众起到良好的协助效用。

1.2 能够对群众精神需求予以满足

现如今,工艺美术作品愈发受到广大群众的青睐,促使设计人员能够真切感知到工艺美术设计工作所具有的巨大潜力,促使其可以自主、积极地参与到工作当中。但是,此种思想的转变也会造成设计人员在工作中面临一定的压力,并且,群众在针对工艺美术设计的要求方面也已经从以往追求美观性逐步转变为更加深层次的精神需求。在此过程中,设计人员如能对设计工作予以创新,便能够更容易满足群众的精神需求。

1.3 能够实现工艺美术作品特点的优化

在实施工艺美术设计工作的过程中,引入创新思维,能够促使设计人员可以通过不同的层面、角度,进而对设计工艺美术作品的价值与方向做出深入的考量,最终确保自身所设计的工艺美术作品能够兼顾审美性以及功能性特点。

2 传统工艺美术对于现代设计的影响

2.1 造型层面

我国工艺美术若想实现科学创新,便应当立足于我国传统工艺美术,不断从先人的理念和作品中汲取营养,进而为工艺美术设计创新提供源源不竭的动力。传统工艺美术在造型层面对于现代设计有着至关重要的影响,至今为止,已经有诸多设计师能够在各种传统工艺美术作品中获得更多的灵感,包括文字艺术等等,传统工艺美术在现代工艺设计作品中的应用可以使得作品呈现出更具古典美的特色,让人体会到别样的美感和艺术特色。构图方式方面,在我国传统工艺美术中,大多会采用黄金分割的方法,以太和殿为例,其整体的长宽比例是1:0.6,明间长宽比例是1:0.66,不管从整体还是局部的角度来看,其在视觉上基本上与黄金分割比例相近,而在现代设计中也实现了对于黄金分割这一构图方式的广泛应用。

2.2 色彩层面

除了造型层面以外,传统工艺美术还会在色彩层面为现代设计带来了积极正面的影响。在现代设计中灵活应用传统工艺美术的色彩搭配能够给人以更加强烈的视觉冲击。传统工艺美术作品中融汇了我国人民的血汗和智慧,其中,不仅能够体现出我国传统的审美力,还能够切实展现出中华民族的传统文​​化以及民族精神。对于传统工艺美术色彩配置来说,其主要强调的是各个色彩之间的协调性和配合性。例如:黄色与紫色、红色与绿色之间的搭配,在这种不同色彩之间的和谐搭配展现出一种独特的艺术魅力,蕴含着深刻的民族风格特征,能够完整展现出独属于我国的特殊的民族精神。

3 工艺美术的发展现状

3.1 人才结构不完善

工艺美术是我国传统文化与技艺的重要内容与载体,但在现今的工业时代中,传统工艺美术却面临困境与难题^[1]。由于传统工艺美术属于手工作业,较为辛苦,很多人不愿意从事工艺美术行业,导致该行业面临缺乏传承人的问题。另外,工艺美术设计者要对中国传统文化具有较为深入的了解与掌握,很多学生与设计者对传统文化兴趣不足,导致放弃与改行。这两类原因都造成了工艺美术人才结构层面出现问题。

3.2 传统工艺美术作品商品化严重

如今社会已经呈现出全球化经济的趋势,同样,也会或多或少对传统工艺造成一些负面影响。例如,机械生产与传统手工技艺之间持续增加矛盾,由于过于追求经济效益,绝大多数地区的工艺美术作品市场中出现廉

价、粗制的工艺品。这些工艺品已完全变得商品化,其中的观赏价值、艺术价值较为匮乏,毫无神韵、粗制滥造,难以对工艺美术作品予以传承、弘扬及创新^[1]。

3.3 产业发展失衡

工艺美术企业在创作手法与设计思路方面出现失衡现象,一部分企业一味坚守传统、拒绝改变与创新;另一部分企业放弃传统、盲目创新。这两种发展方式都对工艺美术的形式与美感造成破坏,并引发需求上的矛盾。第三,艺术品商品化泛滥。随着工业化与经济的发展,工艺美术面临手工生产与机器生产的矛盾,对经济利益的追求导致工艺美术市场出现大量低质量、廉价工艺美术作品。这类美术作品完全被商品化,失去了原有的审美价值与艺术价值,丧失了自身的文化属性。

4 创新工艺美术设计的路径

4.1 重视创新设计

工艺美术设计创新的领域是多元化的,既包括设计内容与形式上的创新,还包括材料、技术、功能等方面。随着文化创意产业的兴起,工艺美术也在传统设计方式的基础上推陈出新,融合现代审美观念,促进工艺美术设计的不断创新,从而创作出符合现代审美观念与生活需求的作品。例如,北京小鸡科技文化创意有限公司设计的白夜童话系列产品,将工艺美术设计与都市青年猎奇心理相结合,设计出具有较高艺术价值与实用价值的工艺美术作品在工艺美术技法上,将传统工艺美术所使用的捏、塑、画、雕、烧等技法与激光、电切、喷绘等现代技术相结合,使工艺美术生产从传统个人手工生产转向机械化、批量化、专业化生产模式。例如,上海极致盛放文化创意有限公司利用3D打印技术设计的金属戒指,不仅能够提升生产效率,还能减少制作工艺对设计者的制约,充分调动设计者的想象力与创造力^[2]。

除此之外,在工艺美术作品功能的设计上,应将传统工艺美术作品的观赏性与现代作品的实用性相结合,尽可能多地开发工艺美术作品的实用功能,使一部分面临消失威胁的品类寻找到新的生存方式。例如,开物任务团队对刺绣、雕漆等传统工艺进行实用性开发,研制出极具观赏性又具实用性的指纹锁笔记本。

4.2 艺术构思的创新

首先,必须对思维予以创新。在实施工艺美术设计时,通过创新思维的应用,能够使设计人员思路的清晰化、宽泛化,也可为群众提供全新的视觉感受。通常来讲,在工艺美术设计中,主要包含逆向、发散、抽象、形象等几种创新思维。例如,形象思维具备想象性、非

逻辑性、形象性特点,其思维状态主要以形象思维内容为主,设计人员需要深入自然、生活,用心捕捉与感知富含意义、特点的形象事物;抽象思维主要概括及思维事物本质,对其中部分特点予以提取,促使其能够从感性认知的层面将理性的深度认知层面有所过渡。这样,方可实现工艺美术设计流畅性、独特性与变通性的充分展现。其次,必须对内涵予以丰富。对于工艺美术作品而言,不可在形式上有所局限,还必须综合掌握价值观念、科学、审美与功能,通过社会目前新动向的思想文化入手,对内涵价值进行丰富。这样,方可诞生全新的思想理念,实现工艺美术设计的良好创新。最后,必须积极融入创新理念。一件成功的工艺美术作品,要求设计者能够将自身的艺术修养持续提高,实现知识累积量的强化,通过更为巧妙的思维予以组合设计。设计人员在设计工艺美术作品时,需要想象力的充分发挥,通过暗示、衬托、对比、比喻及联想等方法,带来艺术表现,提高工艺美术作品的人文价值^[3]。

4.3 配色及外形创新

除了艺术构思以外,配色和外形也是现代建筑设计的重要内容,不管是何种类型的艺术创新,不能仅存在于设计者的意识层面,只有通过将其落实在外形、配色以及图形上,才能够真正展现出艺术构思的实际效果,让受众更加直接地接收到设计者所要传达的理念。所以,应当加强对于工艺美术在配色以及外形方面设计创新的重视。对于工艺美术设计来说,内涵的展示最主要的手段便是图形配色,这也是作品效果以及直观感受的重要体现。基于此,在进行工艺美术设计创新的过程中,须要立足于图形配色进行优化设计,合理进行色彩的搭配,

实现对于作品内涵的充分表达,切实发挥出设计本身的艺术功能。

在外形方面,工艺美术设计有着各不相同的外形,外形的重要性主要体现在同原理以及功能的结合方面,外形设计不同,能够展现出各个设计作品功能上的差异性,具体可以采用以下几种方式进行外形创新。首先,设计人员可以采用穷举法,积极调动起自身的创造性思维,完整展现出有可能的外形,并结合情况的要求展开优化筛选工作,以切实提升外形的良好效果。其次便是去繁法,该方法主要指的是将设计原本的核心功能保留,并去除各种其他的装饰性元素,从根本上认识到其最主要的需求。最后便是添加法,该方法要求立足于当前的外形设计情况,在其中加入具有特定内涵的要素,进而实现其针对性的提升。

5 结语

综上所述,如今正在持续发展全新的科技,不仅为传统工艺美术带来一定的挑战,也为其带来广阔的发展前景。因此,必须在传承与弘扬传统工艺美术的基础上积极做出设计创新,促使工艺美术作品能够充分展现传统与现代并进的气息,推进工艺美术设计工作的持续性、稳定性发展。

参考文献:

- [1]卢珊.工艺美术设计的创新性探索[J].天工,2021(9):50-51.
- [2]张曦云.工艺美术设计的创新思维[J].天工,2021(8):112-113.
- [3]吴天中.工艺美术设计中艺术创想的具体应用[J].艺术品鉴,2020(32):71-72.