

现代产品创意设计与传统工艺美术融合发展研究

刘溪倩

(吉林动画学院, 吉林 长春 130000)

摘要:传统工艺美术是我国传统文化的重要组成部分。中华文化源远流长, 工艺美术种类更是丰富多样。但是在当前时代变迁以及科技创新发展的背景下, 传统工艺美术面临着尴尬的局面, 那么该如何将传统工艺美术设计与现代化创意设计进行结合, 让这些传统的元素焕发出新的风采, 实现传承中创新呢? 本文就传统工艺美术与现代创意设计融合的意义进行深入分析, 并且思考二者融合的具体手段, 以此让传统工艺美术可以重新焕发新的风采。

关键词:传统工艺美术; 现代创意设计思维; 融合方案

传统工艺美术是在世代代的传承以及创新中逐渐发展起来的, 是历史文化的积淀。在当前快速发展的时代里, 如何将传统工艺与现代设计进行融合, 重新焕发出传统工艺美术的生机是当前应该着重思考的重要问题。从某种意义上讲, 设计其实就是一种创新, 将传统工艺美术文化内涵与现代化的设计手法进行结合, 不仅可以有效保护传统工艺美术, 更可以为现代化的创意设计提供思路。

中国文化战略传播要传播当代中国的国家形象。中国传统文化元素的应用肩负着让中国文化走出去、塑造国家形象的重要责任。非文化产业领域的中国传统文化对外传播的主要是物质文化和行为文化, 物质文化主要体现在产品方面, 行为文化主要体现在创新理念。中国是不断走向开放的传统文明大国。对外传播中不能只有中国传统图案元素, 还应与开放创新的现代元素相结合。从传统文化的优秀元素中发掘具有中国特色的现代创意设计思维, 扩大中国传统文化在当代文创产品设计中的影响力。这就要求中国传统文化元素必须新的产业格局下勇于创新, 积极推动传统文化元素在现代文创产品设计中的应用并适应当代发展, 为建设和繁荣社会主义文化做出贡献。

一、传统工艺美术与现代设计融合的意义

(一) 有助于传统工艺美术的传承与创新

传统工艺美术蕴含着丰富的文化精神以及艺术价值, 这为现代创意设计提供了十分宝贵的素材, 尤其是精湛的工艺美术技术更为现代创意设计发展奠定了基础。不过传统工艺美术存在着一定的局限性。首先传统工艺制作的产量比较低, 加上很多的工艺流程比较烦琐、复杂, 难以实现大批量的生产, 其经济效益较低, 这是当前传统工艺美术无法实现传承的尴尬局面。传统的工艺美术包含了个体的情感、艺术理念以及审美趣味, 而现代创意设计是在工业生产背景下崛起的, 具有较为明显的时代性特征, 重点服务于大众。这意味着现代创意设计需要符合社会的审美要求。因此, 将传统工艺美术与现代创意设计结合, 能够满足大众的审美要求, 进而实现传统工艺美术的传承与创新。

(二) 有助于拓宽传统工艺美术领域

从某种程度上讲, 设计出来的物品蕴含着人类特定的情感。传统的工艺蕴含着丰富的文化气息。不同时代、不同地域的艺术美是各不相同的, 它涉及的范畴比较广泛, 包含了产品的材料、造型、工艺等一系列较多内容。在科技迅速发展的今天, 传统工艺想要维持原有的材料、造型以及工艺手段, 那么势必会遇到一定的阻碍, 因此, 工艺美术领域需要进行革新, 将其与现代化生活结合在一起, 以此来适应大众的审美认知特点。将传统工艺美术所蕴含的文化元素与现代化设计结合在一起, 能够拓宽传统工艺美术的应用领域, 进而让传统工艺有着更为广阔的应用空间, 还可以突显出现代创意设计的个性化。

(三) 能够实现与现代社会环境的协调发展

社会环境以及精神世界共同构成了人们生活的场所, 它是一个抽象化的概念, 涉及政治、经济、文化、讯息等多样化的元素。传统工艺美术是在当时特定的社会环境下发展起来的, 也是劳动人民的成果。传统带着过去, 所适应的时期也是过去, 如果想要让传统工艺美术适应现代化生产, 那么就需要对工艺美术进行重新定位, 优化工艺美术的环境。一旦传统工艺美术与现代化的社会环境将适应, 那么就可以通过不同的形式被流传下去。相反, 则是面临着淘汰的风险。比如, 在古代, 灯笼和蜡烛等照明工具在过去是必需品, 但是到了现代, 即使有电灯, 但是蜡烛以及灯笼等一直沿用至今。这是因为蜡烛以及灯笼已经找到了全新的现代化传承方式。

二、传统工艺美术在现代设计中的应用对策

(一) 对传统工艺进行再设计, 实现现代化传承

中华五千年的文明孕育了十分丰富的文化宝藏, 一部优质的工艺美术史更是承载了千年的文化内涵。传统工艺美术文化为现代化的艺术发展提供了十分充足的资源。传统工艺美术的造物思想与现代化设计的理念存在着想通的关系, 即传统与时尚之间的辩证关系, 传承与创新之间的辩证关系, 二者是相辅相成, 相互创造, 共同发展的。在当前全球化发展趋势盛行的当下, 为了在多元文化舞台上绽放出一抹独特的荣光, 中华传统工艺文化为现代化设计提供了重要的发展方向和不竭动力, 经过创意思维设计, 可以汲取传统工艺的精华, 深入挖掘优秀的工艺美术元素, 经过二次提炼、整合、设计, 可以重新焕发出全新的活力。除此之外, 设计人员还可以将现代社会的全新材料、工艺技术与传统工艺美术进行融合, 这也是创造与创新的一大重点方向。新形势下, 促进中国传统文化元素与现代文创产品设计有机结合, 已经成为一种必然趋势。应深入认识传统文化元素与现代文创产品设计之间的相互促进与协同发展关系, 深入把握现代文创产品在焕发传统文化元素活力方面的作用、传统文化元素对于现代文创产品设计的借鉴价值与意义, 重视通过转变结合方法与结合路径、深挖传统文化元素内涵与文化意蕴, 加快传统文化元素与现代文创产品设计之间的结合进程。

(二) 关注传统的艺术造型, 实现转化的创新

“造型”这个词汇在传统工艺美术之中包含了两层意思, 即传统文化元素的造型以及工艺美术的形式。在现代创意设计中, 寻找两个旧的元素, 并且找寻他们之间的关联性。从而得到一种全新的创意手段, 这种创意方式在建筑设计、平面设计等方面有着较强的操作性。传统工艺美术为现代化设计提供了丰富的创作原材料, 比如在新石器时期的很多陶制器具上出现了大量的动物图案; 在青铜器具上还存在着几个图案、饕餮图案, 这些图案的构造十分简单, 但是具有较强的抽象性以及凝练性, 如今已经被

广泛应用到现代化设计的各个方面。在G20峰会期间,我国的国家博物馆与多名创意设计进行合作,将“半坡元素”融入国博创意衍生产品之中。这样的创意设计成果既可以反映出传统工艺美术的历史特点,也可以反映出时代的审美潮流。

除了一些比较古老的传统工艺美术元素以外,还涉及很多的其他制作工艺美术样式,其中包括大家较为常见的雕刻、刺绣、陶瓷、雕塑等等,也有很多不常见的染织、漆工、纸扎等等。这些传统的民间工艺品蕴含了多种制作方法。在现代创意设计中,对于同一个物品来讲,其创作的工艺表现形式可以是多种多样的,同一种工艺也可以运用多样化的材质。在现阶段,很多较为时尚的创意设计产品都运用了传统工艺的形式,比如在皮革上可以运用到刺绣工艺,也可以运用到织染中颜色调制工艺等。但是对于少部分的传统工艺来讲,因为工艺设计流程或者是社会生活等多样化的元素,传统的工艺美术元素在现代化生活之中难以进行有效的转化和融合。因此,在对传统工艺美术进行转化以及在设计的时候,可以尝试将一门完成的传统工艺美术制作流程划分成为不同的步骤或者阶段,针对其中的某一部分工艺流程进行再设计。比如,想要将传统的油纸伞制作工艺进行转化以及再创造,可以单独将油纸伞制作工艺中的“糊纸”工艺单独拿出来,并将其运用到椅子的创意设计中,从而将其转化成为独特的“飘纸椅”。

以“中国传统文化元素图案”为主题进行具体产品设计实验和实践,将中国元素图案与企业数码科技衍生产品相链接,拓宽中国图案设计的思路,为未来中国元素产品设计提供了更多可能性,验证中国元素图案的产品设计的研究价值与意义。

在多学科交叉普及的现代,跨行业跨领域的图案设计,是对传统中国图案进行的现代设计的补充。中国元素首先是中国式的思维方式,只有立足在这种思维方式下提高自身对中国文化的理解才能准确地把有价值的中国元素融入产品设计理念中,而不是生拉硬套某些图案和元素,这也是当代设计应充分考虑的,也是中国传统文化现在发展、中国元素未来设计的关键点。使中国元素较好地融入全球产品设计中去,让中国传统文化在世界舞台上得到更好的发展和传播,从而提高中国的国际影响力。

(三) 感受传统艺术意蕴,实现应用突破

传统工艺美术中的意蕴主要体现在了大胆的梦想和创造力、丰富的传统文化内涵上。悠久的传统工艺美术元素为传统工艺提供了十分丰富的创造素材,这有助于在创意设计应用方面实现全新的突破。古人在创造作品的时候,尝尝会将自身的情感寄托在景或者物上,因此传统工艺美术元素往往蕴含着深邃的寓意。比如,大家熟知的鸳鸯代表了恩爱;梅花代表高洁;菊花代表着淡泊;仙鹤代表着长寿;牡丹更是意蕴着富贵。除了寄情于物以外,色彩往往也饱含寓意,比如红色代表着喜庆、绿色代表着生机。颜色的寓意在水墨画艺术创作中的应用较为广泛,比如香港设计大纲靳埭强便是很好地将传统工艺美术元素融入创意设计中,在其作品《水墨的年代》中,借助毛笔点出了红点、白底,在黑色墨砚的映衬下,则是形成了一幅传统的水墨画海报,好似泉水中的荷花。该水墨画设计简单,但是又可以看出丰富的意蕴,具有“出淤泥而不染”的深沉意境。

现代设计师从传统工艺美术文化之中汲取灵感,在传统美学的基础上,强调装饰材料的简约自然。意境主要是指造型上的“意象”、形象上“气质”以及“美感”。在传统工艺美术的基础上,我国设计人员能够不受焦点透视以及光影的束缚,注重凝聚意境,尤其是白为虚,黑为实的空白处理方法更是可以给予大众无限的想象空间。传统工艺美术设计思想在建筑创意设计上同样使用。

在建筑创意设计中,设计人员首先要考虑的便是如何实现建筑物与周围环境的协调性,传达出人与自然和谐相处的思想。比如,在设计苏州博物馆的时候,贝聿铭先生参照苏州园林的设计方法,院落布局采用东西两侧组合的方式来与周围的合院式建筑相呼应。在主题绘制上,将墙壁作为纸,将山石作为描绘的景物,给人一种置身于山水画的感觉。博物馆的墙面主要以黑白灰色调为主,来展示出岁月的痕迹。这样的建筑创设方式不仅可以将传统建筑的特点淋漓尽致地展现在大众的视野中,还符合现代人的审美观念。

(四) 遵循以人为本理念,实现可持续发展

伴随着人类科技不断进步,也出现了过度开发自然的问题,导致生态环境遭受了严重的破坏。当前,全世界都面临着同一个难题,那就是环境问题。在现代创意设计中,设计人员同样需要遵循可持续发展的理念,实现人与自然的和平共处,转变传统的“以人为中心”的设计思想。设计人员需要关注大自然的发展规律以及人类的实际消费需求,减少过度消费,提高自身的环保意识。在现代化创意设计中融入可持续发展理念以及以人为本的理念,能够实现人、社会、经济、自然的均衡发展。在创意设计中,设计人员需要做到精简,即设计简约,一目了然。选取的材料尽量为绿色材料,并且积极开发全新的环保材料。

中国传统文化元素在现代文创产品设计中的应用,集中在对中国元素的研究上,从图案艺术设计创意角度出发对中国元素产品进行分析,运用中国传统历史以及其中的中国元素进行创作是企业设计师亟待解决的问题,一方面要保留传统的意味,另一方面要追求“时尚”。将中国元素通过国际化的语言设计出来,为世界消费者能够接受。从中国元素图案中不断寻找灵感推陈出新,同样是中国风产品线及延续性的另一个发展思路。提炼出文创产品中国风图案创新的设计方法、设计原则,推动本土中国元素产品的设计发展。

中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传,代代守护,也需要与时俱进,推陈出新。从世界文化多元化的角度来看,拥有民族创意创新性,才更具有国际性和前瞻性。因此,我们只有尊重自己民族的传统文化,并学习当代各种优秀文化,同时在文创产品设计中,紧跟时代步伐,创作独特的艺术风格,这是我们设计工作者的责任,也是我们传统文化走向世界的必由之路。

三、结论

通过对上述内容的分析与总结,我们可以发现将传统工艺美术元素融入现代化创意设计之中能够显著提高创意设计的质量。不过在融合的过程中,设计人员需要认识到传统工艺美术元素与现代化设计理念相脱节的地方,并且有针对性地进行优化,实现造型的转变以及应用的突破,进而促进现代化创意设计更快更好的发展。

参考文献:

- [1] 包玉君. 中国传统文化在文化创意设计中的应用[J]. 文化产业, 2021(27): 73-75.
- [2] 陈志娟. 中国传统文化艺术在食品包装设计中的应用研究——评《食品包装创意设计》[J]. 食品工业, 2020, 41(07): 376-377.
- [3] 卢磊. 手工皮具课程文创产品创意设计教学研究——以南粤古驿道传统文化应用为例[J]. 西部皮革, 2020, 42(01): 19-20+24.