

现代环境艺术设计中的传统文化构思

刘慧琳

(郑州科技学院 河南郑州 450000)

摘要:我国有着漫长的历史,传统文化经过了时间的沉淀,对于代代中华儿女产生了无形的影响,直至今今,在各行各业中仍然能够看到传统文化的痕迹。现代环境艺术设计属于新兴学科,作为社会发展的产物,可以学习的内容较为广泛,将现代环境艺术设计和传统文化相结合,可以使现代环境艺术设计更具文化底蕴,展现出更好的设计效果,在推动现代环境艺术设计发展的同时,继承和发扬我国传统文化。

关键词:现代环境艺术设计;传统文化;构思

将中国传统文化融入到现代环境艺术设计之中,是在新时期环境艺术设计工作者必须要承担的责任。虽然流行艺术设计属于一种大趋势,可以满足现代人对于美的需求。但是,在设计中融入多种不同元素才是推动其长远发展的关键。因此,要加强传统文化和流行文化的联系,在展现出时代感的同时体现出历史感,确保环境艺术设计既能够发扬传统,又能够与时俱进,获得大众的认可。但是,从实际分析发现,当前将传统文化和现代环境艺术设计融合效果并不理想,仍然有着一些不足,需要相关人员加大力度进行分析,并有针对性作出改进。

一、现代环境艺术设计

(一) 将传统文化应用到现代环境艺术设计中作用

将传统文化应用到现代环境艺术设计之中,可以改善当前环境艺术设计存在的问题,使环境艺术设计更具独特性,展现出环境艺术设计的魅力。因此,相关人员必须要对其予以充分关注。可以将传统文化在环境艺术设计中的作用总结为以下几点内容:

第一,传统文化会对现代环境艺术设计各阶段产生潜移默化的影响,为设计人员提供新的灵感。从提供创新、较为舒适的生活场所这一目标来看,传统文化和现代文化的追求相同。将现代环境艺术设计和传统文化相融合,可以在继承传统文化的同时,满足人们的情感需要,达成人和自然的和谐共生。多元化是当前世界文化发展大趋势,因此将传统文化和现代环境艺术设计相融合,是与时俱进的表现,不应该被忽视,属于推动现代环境艺术设计发展的必要条件^[1]。将传统文化和现代环境艺术设计相关联,可以优化生存环境,加强人与人、人和自然、人和自然之间的联系,实现人和自然的和谐相处。

第二,当今世界是开放的、多元的。在国际舞台中展现我国优秀传统文化,可以表现出我国的民族地位,展现出我国宝贵的、独一无二的精神财富。我国有着较为漫长的历史,在历史进程中出现了众多文化,将这一力量和内涵与现代生活环境相结合,能够表现出中华民族的民族特征,提高民族自尊心和自信心。

第三,可以使环境艺术设计类型更加多样。传统文化经过了历史的更迭和时代的变迁,有着非常优秀的内涵。将传统文化应用到环境艺术设计中,不但可以使环境艺术设计的类型更加多样,还能够展现出环境艺术设计的价值,使环境艺术设计更加灵活开展。可以在设计环节加强内部思想和外界环节的联系,丰富设计人员的思维^[2]。

第四,提高设计效果。将传统文化应用到环境艺术设计制造,可以有效改进艺术设计水平,并将传统文化融入到各个设计环境之中。随着时代的发展,传统文化的融入方式将会愈发生动形象,可以为环境艺术设计的进一步发展提供支持。

(二) 现代环境艺术设计现状

近些年来,我国环境艺术设计虽然取得了一些成果,但是在发展过程中也暴露出了诸多问题。比如说,部分环境艺术设计作品过度关注西方文化而忽视了传统文化构思,一旦传统设计和西方设计存在矛盾,就会舍弃传统设计。实际上,当前我国真正缺少的是可以展现出民族特色、将本土文化作为立足点的环境设计作品。这类作品比较少,很可能会导致人们在进行环境艺术设计时遗忘传统文化,在进行设计时存在同质化情况。因此,设计人员需要在开展环境艺术设计时,要认识到传统文化的重要地位,合理应用传统文化元素,避免过于盲目运用西方元素的情况,提高设计的文化内涵^[3]。

二、传统文化在现代艺术设计中的表现手法

在开展环境艺术设计工作时,运用传统文化,可以在现实工作中展现出传统文化特征。需要注意的是,不但要表现好外在形式,还需要适当融入传统文化观念,确保其可以适应当前环境建设工作现实需要。只有如此,才能够在展现出外观形态的同时,表现出传统文化功能。在新时期,将传统文化应用到现代环境艺术中,已经成为了时代发展的必然。可以将传统文化在现代艺术设计中的表现手法总结为以下几点:

(一) 运用图形

在开展现代设计时,可以直接将传统图像应用到载体中。这一方式不但能够打造出适宜的视觉氛围,还能够直观展现出传统文化中图形的含义。因此,必须要合理的应用这一方式,有针对性的进行创新。并且,在开展这一工作时,还能够加强现代环境艺术设计和周围环境的联系,在融合阶段,展现出图形最大化作用,加强现代环境建设文化抵御。比如说,上海经贸大厦,虽然已经在上海伫立多年,设计师并非中国人,但是所展现出的建筑形象及文化却和我国传统文化有着一定相同之处,这主要是因为这位设计师在开展设计时,将陕西大雁塔作为了灵感,可以使我国传统文化被更好的融入到建筑工程中^[4]。

(二) 进行情感表达

在我国古代进行建设设计或者是室内设计时,设计工作者的情感通常都较为内敛,表达手法并不会非常的直观。比如说,在进行室内布局时,通常会借助于物品或者是文化传达情感。通常情况下,可以将这一方式叫作隐喻。在现代环境艺术设计中,这一隐喻方式深受群众的认可,可以通过组合多种不同传统文化,表现出在环境之外的情感变化,这也是传统文化在现代环境艺术设计中较为特殊的表达手段。

(三) 形神结合

对于目前市场中现代环境艺术设计的发展趋势分析发现,环境艺术设计可以被划分为传统、现代两类。借助于传统风格开展环境艺术设计,可以发现,在进行设计时通常会形、意相结合。比如说,在对于部分老城区进行改造时,大部分设计师会运用设计规划

开展设计,也就是说对于传统文化中具有滞后性的元素作出调整,直接使用到现代化环境设计工作中。根据分析调研可以得出,将传统文化融入到现代环境艺术设计之中,不但需要继承其外观和形态,还需要继承其内在精神,这对于推动现代环境艺术设计行业的发展是非常关键的。

三、将传统文化应用到现代环境艺术设计中思路

将传统文化应用到现代环境艺术设计中,是与时俱进的表现,能够为现代环境艺术设计的顺利开展提供支持。因此,相关人员要理顺思路,合理的作出调整。可以将以下几点作为前提开展设计工作,为后续工作的顺利开展提供参考:

(一)在融合的基础上进行创新

想要使文化不断发展,更具生命力,最为重要的就是不断创新。在淘汰文化中落后、陈旧的内涵的同时,融入具有时代特征的内涵。不然文化很可能会走向错误的道路,被其他文化所取代。因此,在开展现代环境艺术设计时,融入传统文化,必须要坚持新的原则,而不是直接将传统文化照搬到设计制造。这要求相关人员对于传统文化和现代文化形成充分认识,加强两者之间的联系,并在其中找出精华所在,将其作为核心开展艺术设计,使现代文化和传统文化获得全新驱动力。这一方式可以使环境艺术设计观念更具多元,在推动传统文化发展的同时,促进社会主义文化的进一步发展。

(二)展现出文化的包容性

传统文化的包容性比较强,一直以来都能够接受外来文化的存在。因此,在开展现代环境艺术设计工作时,需要展现出传统文化的包容性,明确传统文化的核心,加强现代文化和传统文化的联系,从而确保传统文化能够适应新时期人们对于文化的需求^[5]。需要注意的是,在开展现代环境艺术设计时,不能因为现代观念而忽视传统文化。当前,社会发展过程中虽然受到了外来思想的冲击,但是传统文化的内涵并没有发生变化,只有将传统文化作为前提,萃取现代文化的精华,才能够设计出更具特色的现代环境艺术作品。

(三)和而不同

和而不同是指在进行交流时,尊重不同文化原本的特征,求得共同发展。和而不同思想为传统文化在现代环境艺术设计中的应用提供了理论条件作为支持,借助于传统文化更新艺术方式,可以使传统文化焕发新的生机与活力,提高现代设计表现效果。并且,所设计出的产品大部分都能够能够在体现传统文化内涵的同时展现出鲜明的现代风格,艺术价值较高。

四、现代环境艺术设计中的传统文化构思

在现代环境艺术设计中,运用传统文化,可以在对于传统文化进行创新、发扬传统文化的同时,提高现代环境艺术设计效果,为现代环境艺术设计工作的顺利开展提供支持。因此,相关人员要认识到传统文化在其中的关键作用,明确当前传统文化运用过程中存在的不足,并制定适宜的措施进行改善。可以将现代环境艺术设计中传统文化构思总结为以下几点:

(一)加强自然环境和色彩的协调

在自然环境中,表达色彩的方式众多。但是根据相关资料调查分析发现,在进行环境艺术设计时,对于鲜艳色彩的使用相对较少。人们长期处于颜色较纯的环境中,时间一久,很可能会产生视觉疲劳。古人对于大自然充满着向往和追求,比如说“红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯”。人们的生活和发展离不开自然,而自然也能够人为主观情感的影响下变得更加美好。

(二)充分应用传统文化元素

可以将我国传统文化特征总结为以下几类:第一,多样性。我

国是由多个民族组成的,因此在传统文化上也具有显著的多样性特点,并且其可以广泛取材,内涵较为丰富,能够展现出新时期的东方审美。第二,历史性。我国发展了较长时间,有着悠久的历史。比如说,在主流思想发展阶段,儒家变为了我国关键思想构成,不但能够影响到传统建筑装饰布局,还能够对于不同行业的发展产生一定影响。这也是历史性特征的表现。最后,我国传统文化的独特性特征较为突出。我国传统文化是较为独特的,和西方文化有着明显差异,是我国古代群众的智慧结晶,在漫长历史发展过程中变为了宝贵的非物质文化遗产。

将传统文化元素应用到现代环境艺术设计中,不但要使用具有一定形象、较为直观的传统图形,还需要展现出抽象的文化观念。但是,在现实设计时,想要合理的对其进行应用难度较高。需要在应用过程中,明确中西方文化差距、现代和传统文化区别,只有如此,才能够在应用环境和工艺时,运用更加适宜的方式表现出其艺术价值,呈现出独特的文化魅力^[6]。

(三)文化环境

文化环境是现代艺术设计构思非常关键的因素之一,尤其是在将传统文化作为基础开展构思时,必须要关注文化环境。一个好的文化环境可以使传统文化设计思路更加清晰。比如说,西安作为古都,大多数建筑在进行设计时都会或多或少的考虑到周围所处的文化环境来开展设计。因此,在进行设计时,设计人员可以主动的了解周围环境,提高自身对于文化环境的理解能力,多走多看、接触自然和社会,增加阅历、开阔视野,为设计的开展提供支持。

五、总结

根据上文来进行分析,随着我国经济实力的提高,我国对外开放程度进一步深化,更多先进文化被人们所熟知,为社会的发展提供了一定条件作为支持。中华传统文化是我国古代人民智慧的结晶。和近代现代化文化进行对比,特征较为显著。将其应用到各行各业之中,可以为中华传统文化的传承和发扬提供支持。环境艺术设计工作具有较强时代性,可以适应我国社会经济发展需要,并且会随着经济社会的发展不断更新。当前,对于环境艺术设计有了更高要求,相关人员进行设计时,不但要考虑到时代特征,还需要融入中国优化传统文化,加强现代设计和传统艺术设计的联系,从而为我国环境的建设以及城市的进一步发展提供有利条件作为支持。

参考文献:

- [1]张慧慧.传统茶文化元素在现代环境艺术设计中的应用探究[J].福建茶叶,2021,43(11)
 - [2]种颖.中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的应用分析[J].西部皮革,2021,43(17)
 - [3]欧阳寰,易俊豪.现代环境艺术设计中的传统巴蜀文化应用[J].大众文艺,2018(15):49-50.
 - [4]吴霞,熊建新.浅析传统民族文化元素在现代环境艺术设计中的应用[J].流行色,2021(02)
 - [5]涂雅婷.现代环境艺术设计的传统文化回归[J].艺术大观,2020(14)
 - [6]刘文靓.特色环境艺术设计中传统建筑文化与现代建筑文化的大融合探讨[J].汉字文化,2018(22)
- 作者简介:刘慧琳(1983-)女 汉族 籍贯:郑州 学位:硕士
职称:副教授 研究方向:艺术设计 单位:郑州科技学院 邮编:450000