

对现代设计中传统文化符号应用的思考

李大帅

(齐鲁工业大学(山东省科学院)艺术设计学院 山东济南 250300)

摘要:从中国传统文化符号在现代设计上的应用入手,从文化基因、文化认同、文化自卑、文化自负和文化自信等角度探寻了传统文化符号在现代设计中的应用与滥用的原因;最后提出将传统文化符号应用于现代设计之中的新思路。

关键词:现代设计;文化符号;应用;滥用

1、引言

中国传统文化从古至今已经有五千年的历史传承^①,它是中华民族在特定的地理环境、政治结构和意识形态下不断积累与沉淀的产物,同时也是大部分中国人的自我认同。在处理传统文化与现代文化的问题上,我们要认识到传统和现代不是割裂的两者,传统文化是新文化诞生的摇篮和发展的基础。一方面,我们不当也不能彻底地、盲目地割舍传统文化;另一方面研究传统文化的价值不应是对历史的效仿,而是对当下以及未来的思考。

2、文化符号与设计符号

“符号”这一概念源自于语言学,长久以来,人类因为生存需要,在生产实践中一直在寻找不同观念、情感与信息的表达形式,比如原始的绘画、文字、音乐等,进而形成了某些有意义的媒介物,即符号。例如我国的甲骨文、太极图、龙纹以及东巴文等都是特殊的一种符号形式。

设计符号,是设计信息和观念的载体,是一种综合交叉的文化表现形式。通常来讲,设计的元素和手段可以看作是设计符号,通过对这些元素的处理与转化,实现传递设计思想的目的^②。就现代设计而言,必须意识到传统文化中所具有的丰富的符号形式和思维方式,充分理解其中所包含的艺术符号、建筑符号、语言符号等,发掘其中的精神文化内涵,就是对文化有机体的深刻理解与诠释。

3、传统文化符号在现代设计中的应用

3.1、广泛应用与不当滥用

随着中国社会经济的发展和综合国力的提升,社会各界对传统文化的关注和研究也越发重视,中国传统文化符号在现代设计中的应用逐渐普遍化,在建筑、产品、平面、服装、数媒等多个领域都有很多优秀的成果,这是对中国传统文化的传承,是通过传统文化表达感情思想,运用到实际生活中的现象^③。在现代设计中,将设计与传统文化相融是重要的发展方向。文化和设计有机地融合,不仅能够使商品的价值得到提升,而且还能够引起顾客的认可,使其具有鲜明的品牌特征;不仅能够充分发挥中国独特的民族文化与悠久的历史底蕴,又兼具了形与神的结合,使得我们的文化创意产业得以全方位地发展。

但是对传统文化符号的应用,因个人和社会等多方面原因,所设计出的产品也有水平上的参差不齐、高低之分,有些甚至是完全不考虑符号文化内涵的盲目照搬和粗暴挪用,形成了一种设计上的文化符号滥用现象,这中不负责任的滥用传统文化符号的行为,会对当代人理解传统文化造成巨大误导性影响,进而阻碍人们思想的科学进步、社会的良性发展,不利于中国声音和中国故事在世界上的传播。

3.2、应用与滥用的原因

(1)文化基因

与生物学的遗传一样,文化基因通过对不同的文化进行拷贝和传播,使得不同的文明形式得到了有效的保存;文化的遗传也同样

对人们把握世界,观察世界的态度认识产生了直接的影响,大致可以归纳为四点:

第一,是通过文化基因来保障文化的延续。即便是在全球一体化的大环境中,世界文明的发展也仍然保持着各自的特色和风格,其根源是文化基因。文化的基因也是文化传承,所以,这种文化基因能使某国或某国的文化保持一种比较稳固的特征。

第二,通过文化基因来保持国家的身份。“国家身份”是指个体对其国家身份的一种有意识的认识。归根结底,一个国家是一个文化的产物,它是一个群体在一特定的环境中,通过他们文化基因的认同而形成的。失去了这个国家的文化,这个国家就会消失。

第三,文化基因规范人的行为。从某种意义上说,人的社会性是一种文化特性。从整体上看,人类的文化观是通过文化传承与文化传播过程中所产生的精神品质;对个人来说,是指在个人的发展与社交活动中所得到的精神品质。一方面,人类的精神特征源自于文化基因和传承,同时,文化基因对人类的影响也会产生特定的个性,进而制约人们的行为和行为。

第四,社会发展趋势受文化基因的调控。社会发展与自然发展一样,具有一种隐蔽的规律。但是,从事于社会发展的人,是自觉地、经过深思熟虑或激情而行动的人,一切都不是无意识地、无目标地进行的。即在人类历史进程中,人类的进化不仅是自然的,而且是人为的,即人类在实现某一预定目的的行为过程。

(2)文化认同

所谓文化认同,就是一个人与一个团体或个体之间的文化认可。认同是文化固有的基本功能之一,通过文化认同,人们会获得文化身份,文化身份的基础在于运用同样的文化符号,遵循共同的文化理念,遵循共同的思想方式和行为准则。身份是一种内在的、最根本的功能。通常是社会身份和民族身份的基本要素^④。而个体对社会的认可,则表现在个体的社会化,也就是对社会所创造和所具有的文化的学习和接受。中国的飞速变化和发展,使人们产生浓厚的民族文化身份和文化归属的心理需求。以社会化大生产为特征的现代化社会,已经在一定程度上颠覆了传统社会所固有的组织和运作方式,原本的生活方式和交往方式也随之发生了翻天覆地的变化,由稳健向急剧转型,这种转型不仅让“我们”要经常与“他们”打交道,“我”和“我们”也不再重合。总之,开放与变革打破了传统的身份认同模式和身份结构,导致了现实身份的危机。由于传统文化象征承载着某种文化身份,所以在某种程度上,人们会从传统中寻求其归属,从而导致了传统文化符号在现代设计上的大量使用。

(3)文化自卑

文化的自卑是对自身文化价值的蔑视,是一种怀疑甚至负面的心态^⑤。中国自从鸦片战争以来,不仅被西方国家用坚船利炮打开了大门,也打破了中国民族自我欣赏和自我吹嘘为全世界中心的美梦。我们开始逐渐认识到就有体制的弊端,也认识到了技术和文明

的落后和不足。每次国家的危机都会引发民众对自身文化的不满，乃至是对自己文明的否认，从而产生一种强烈的文化自卑感。而近现代，由于全面的西化，我们对传统的文化进行了一次彻底的否认，这种文化的低级心态至今还在许多地方表现出来。虽然我国有着深厚的文化底蕴和历史底蕴，可我国却刚刚从农业文明过渡到工业文明，还是相对落后的工业化文明和信息化文明。这也容易使人产生一种文化自卑心理。

(4) 文化自负

与文化自卑同时存在的还有文化自负。文化自负是一种自鸣得意、虚荣的一种文化心态。这种心态的思考根源源于“天朝”和“中央之国”，基于国家的本位主义和强大的文化优越性，主张只有以“夏人”为主，不可能以“夷人”为中心，从而导致自我封闭。所以，当我们在异国的文化面前，往往不能用正确的方式去看，反而会出现对抗、抵触心理，进而错失学习机会，阻碍了社会经济、政治和文化的发展。

(5) 文化自信

事实上，无论是在文化上的自卑感，或是对自己的民族自大，在一定意义上都体现了一种对自身文化的不自信。与文化自卑、文化自负不同，文化自信建立在了文化自觉、正确的认知与掌握的基础之上。除此以外，经济基础决定上层建筑，文化自信与综合国力的提升息息相关。改革开放后，我国的社会和经济发展迅速，人民的生活质量不断提高，从“崇洋媚外”到“国货当道”，特别是最近一时期的“国潮热”，都反映了民族自信心的提升。当今中国是一个具有历史传承的国家，我们不能把历史的中国抹去。中华文化具有悠久而又广袤的历史，它的很多优点和要素都值得我们去传承和发扬。

4、对传统文化符号在现代设计中应用方法的思考

关于传统文化符号在现代设计中的转化与应用，本文在深入分析现传统文化符号背景和现代社会文化背景的基础上，提出了一种概括为“起、承、转、合”四阶段的符号学习与应用的设计思维，以更好地适应传统文化创意产品设计实践活动的需求。

(1) 起：理念的起点

起，不仅意为起点，也有启动之意，具有驱动力和方向的指向性。在设计活动中“起”就是设计的起点，是整个设计活动第一个决定性的环节。中华文化历史悠久，博大精深，这为我们进行文化探索和设计提供了广阔的资源，但同时也会让人眼花缭乱，不知所措。因此，在应用传统文化符号时，首先要确定一个明确的方向，限定范围，由一个细小的点或者说某个具体的符号进行深入和展开，了解符号背后的文化内涵，思考其与现代社会的联系以及应用的切入点。这就是所谓的理念起点，即在具体符号视角下开展设计的立足点。

(2) 承：充分的调研&拿来主义的整理

全面的调查，是对文化象征的背景与含义有一个全面而深刻的认识，从一个历史的视角来对其进行系统的整理与归纳，是一个立足于设计的文化自信的落脚点；拿来主义的整理是指传统文化中既有精华也有糟粕，既有科学，也有迷信。因此，我们对传统文化符号的应用需结合现代的社会文化背景，取精华，去糟粕；不可全盘肯定，也不可全盘否定，而是根据自身所需，推陈出新。

(3) 转：创造性转化

传统文化的象征意义因为其所处的年代和语境而与当代的社会语境存在着一定的差异，因而不能完全照搬。对传统的文化象征进行现代化的设计转化，必须注意一些技巧。从象征意义、风俗习

俗、生活习俗等几个角度探讨“传统文化的灵魂”的转换，从而形成产品的人文价值；以象征手法为基础，对产品的设计进行美学的塑造；从象征所具备的材料出发，探寻“传统素材”的转换方式，塑造产品设计的科技和生态价值⁹。

(4) 合：创新性融合

对于“合”我们可以先从三个维度来理解。一是整合、统一的意思，设计需要理念和技法的统一，细节和整体的统一；二是适合、吻合的意思，即最终的设计应当满足符号的传统语意与现代语境的融合；三是传统精神与现代技术的融合。例如，榫卯结构在现代设计中依然具有非常重要的研究价值¹⁰，这是古人智慧的结晶，而对其的应用不应仅仅局限于结构的复刻，更应该从其设计的精神内涵出发，认识到其出现的本质是古人在有限条件下对结构和力学理解的智慧，我们不应该只继承其形式，而是理解其背后结构与力学的智慧，通过新的设计形式更好地服务于现代社会。

5、结语

随着国家综合国力的日益提升，中国人也越来越期望有自己国家特色的设计。但是对传统文化的应用是建立在充分了解的基础上，而非人云亦云。设计工作者，在运用传统文化符号时，要意识到这不仅是一个简单的符号的应用，更是对本国传统文化的再设计。

参考文献：

- [1] 郭莉,柳静.中国传统文化传承与发展研究[J].文化产业,2021(35):76-78.
  - [2] 李诗艺.浅析中国传统文化符号在产品中的应用[J].大众文艺,2019(09):87.
  - [3] 任怡帆.中国传统文化元素在现代设计中的创新应用[J].西部皮革,2021,43(23):101-102.
  - [4] 崔新建.文化认同及其根源[J].北京师范大学学报(社会科学版),2004(04):102-104+107.
  - [5] 杜振吉.文化自卑、文化自负与文化自信[J].道德与文明,2011(04):18-23.
  - [6] 王伟伟,胡宇坤,金心,杨晓燕.传统文化设计元素提取模型研究与应用[J].包装工程,2014,35(06).
  - [7] 白建方,马立龙.中国古建木结构抗震设计思想溯源[J].建筑结构,2018,48(S2):260-263.
  - [8] 基于设计艺术学视角的传统文化应用研究[J].乔宇,尹建伟.美术观察.2021(04)
  - [9] 以城市美学标准看四川城市中传统文化符号[J].唐千仞.百科知识.2021(09)
  - [10] 论蒙古族传统文化符号如何应用在现代室内设计中[J].李德厚,刘严杰.今古文创.2021(10)
  - [11] 关于中国传统文化元素在现代建筑装饰设计中的应用[J].热孜亚·麦麦提依明.陶瓷.2021(03)
  - [12] 浅谈传统文化符号的现代动画设计艺术表达[J].王楠.艺术评鉴.2019(20)
  - [13] 传统文化符号的现代动画设计艺术表达[J].李杨.参花(上).2019(06)
  - [14] 浅谈传统文化符号的现代动画设计艺术表达[J].张盛棋.明日风尚.2019(10)
- 作者简介：李大帅（1996-），男，安徽阜阳人，硕士研究生，主要研究方向：产品设计。