

探究传统文化元素在高校产品设计课程中的应用

周 围

韶关学院 广东韶关 512005

【摘要】 文化元素在产品设计中应用十分常见,各大院校产品设计课程中,怎样融入文化元素,引领学生深入思考,确保其有效满足市场要求,逐渐成为教育人员需要考虑的问题。由此,本文就传统文化元素在高校产品设计课程中的应用展开详细探究,希望能对高校产品设计课程带来帮助。

【关键词】 文化元素; 产品设计; 应用

产品设计中传统文化元素的使用,有助于提升产品附加值。传统文化元素使用作为当前产品设计的主要趋势,所以,应加大高等院校产品设计课程当中文化元素的使用,力争培养出和市场发展要求相符的产品设计人才,同时有效传承国内优秀传统文化。

一、传统文化元素内容

中华文化博大精深,蕴含丰富的民族文化风貌,集聚了炎黄子孙的思想意识,世世代代被中华儿女传承,具备很强的民族特征。人们日常生活中,很多物品都有文化元素色彩,若将其特点综合起来看,并融入到产生设计当中,其所展现出的产品即具备文化意蕴。国内传统文化,在千年历史的沉淀下,物品艺术形式多种多样。例如,书画、棋艺、手工艺、古代文学、古玩器物等不同种类。这些多样的文化元素都是传统文化的展现,国内产品设计若要别具一格,一定要以传统文化为基础进行创建,同时在产品设计中融入传统文化精髓,如此既可以丰富产品设计种类,还能促进产品设计朝着现代化方向发展。

二、产品设计中传统文化特征的展现

1. 顺应自然

西方设计当中,最为突出的特点是空间范围的扩大,立体感相对较强,可以将事物抽象化,另外,加上其精雕细琢的工艺,故而使其达到当前水平。但是国内传统文化元素截然相反,其更加关注事物原来的样子。在系列设计作品中,努力还原事物原有特点与面貌,不看重立体感,多将事物新的感受展现给人们。

2. 合理使用线条

中国传统水墨画,线条美令人驻足。由于传统水墨画中线条粗细各不相同,但是其内在又存在很大关联。传统文化艺术当中,线条的使用在各个方面都有体现,且应用时间相对较久,所以,身为传统经典艺术,将其融入到产品设计中,一定会产生最佳成效。

3. 结合物品上色

传统的五色为赤、青、白、黄、黑,传统文化看重色正,因此常将这五色作为主要基础,然后结合设计对象认真选色,这也是传统文化的主要特点之一。

4. 统一和谐

传统设计元素兼具统一和谐等美感,不管是圆润方面还是对称方面,都有很好的寓意特征。再者,还有局部统一化特点,国内传统设计可以将局部功能美化,然后提升整体审美性,这一优势在古代建筑和家居中十分常见。再者,古代设计选材十分讲究,加上看重材料质感,所以材料色彩和质地多经过古老工艺研制而成,材料

使用期间力争做到反朴归真,设计期间充分体现自然和谐统一。

三、产品设计课程中文化元素应用方法

将文化元素融入到课程与项目当中,应先确定文化内涵。传统观点中指出,文化作为社会想象的一种,其作为人类活动创造的产物,也是历史现象的一种,是人类历史及社会的沉淀物。文化可以承载国家及民族地理、历史、习俗、文学艺术、生活方式、价值观等,故而可以将其视为一种可传承的意识形态。传统文化元素作为被大众认可的一种意识载体,也是设计师创作的一种设计语言。

结合专业特点分析,产品设计课程更加看重设计和加工。文化元素在产品设计中的应用,既要展现在设计思路中,也要体现在制作与加工方面,这是其不同于艺术设计学科的一个主要原因。

1. 低年级课程中文化元素应用

低年级课程设置期间,可以将中外元素当做主要载体。例如,模型设计和机械制图教学期间,应将具备传统文化含义的榫卯结构应用其中,如此方能有效展现产品设计专业特点,便于同现代制图和加工联系起来。榫卯作为传统建筑和家具的一种主要结构,主要在两构件凹凸部位处进行连接的一种方式。一,在植入这一概念主题期间,可以充分凸显传统文化元素特点;二,设计期间,应与课程机械制图知识相结合,便于在制图CAD中充分展现榫卯结构。如此即可帮助学生充分掌握榫卯结构与尺寸,同时在木工模型制作期间,充分融入传统文化元素,便于让学生掌握传统切割与打磨技术。类似的文化植入既有理论的融入,也有实操的演练,因此可以帮助学生充分掌握产品设计应用内容。

2. 高年级课程中文化元素应用

高年级学生应用软件与手绘方面,已经取得明显进步,且可以自主完成产品设计流程设计。因此该阶段,可以全面植入文化元素,一般情况下,可以从设计定位方面开始。当前,很多文化元素都在市场中得到了验证,后现代主义和现代主义当中的设计元素占比相对较大。例如,意大利设计组织成员在上世纪末设计的书架,该家具造型奇特、颜色靓丽,虽然看上去不像书架,且明显打破了人们对传统书架的认知,设计新颖独特。

联系学生在理论课程中学到的工业设计史,教师可以在设计中合理引进某些代表性较强的文化元素。这里并非传统元素才是文化元素,很多近现代设计潮流与风格也是文化元素的主要对象。例如,电子产品设计课程中可以将复古音响设计添加其中;家具设计期间重新创作古典官帽椅与圈椅,然后合理新的设计作品;另外,还可以设计出别具风格特点的软功能主义。上述设计无不体现文化元素。

产品设计课程当中,教师应鼓励学生站在多视角、方向提取文化元素,然后从地方文化、国际文化、历史文化等方面找到不同文

化元素。无论是视觉文化还是工业文化，都可以将其融入到产品设计中来。

四、产品设计课程中文化元素应用问题

传统文化元素在产品设计课程中的融入也经常会出现效果不理想的情况。一，大量应用传统文化元素；二，一些文化元素应用较为生硬；三，区域民族文化相对较少。上述几方面问题应用期间经常出现，因此有必要采取相关措施解决。

1. 过量使用传统文化元素

传统文化元素作为人类文化中的一部分，设计师虽然能深入理解本国文化，但是现阶段，单纯的强调传统文化元素并非为最佳解决方案，只应用祥云与中国红等设计难以激起消费者购买欲。面对上述问题，课程设计与教学引导中，教师在关注文化元素期间，还应引领学生关注丰富文化元素，然后将其合理应用到产品设计中。

2. 文化元素应用生硬

文化元素使用并非是“贴牌”，其自身作为设计符号，将其和另一元素相结合，常常会使设计较为生硬，美感逐渐减少。例如，马卡龙色系的使用构成独特的文化元素。设计人员将这一色系应用到不同产品中，例如手机壳等方面，可以将文化元素当做主要标语。另外，很多产品中融入马卡龙色彩，然后以此为基础，还能调和出新的色彩，这和文化元素理念间存在一定差异。面对这一问题，设计人员应避免生搬硬套文化元素，让自身头脑保持清醒。

3. 特色文化元素占比少

由于不同区域民族中的设计元素相对较多，但是应用在产品设计中的案例却没有很多，究其原因主要为民族元素缺少一定共识性，且传播效果相对较差，加上设计人员在提取文化元素期间成本高、难度大，故而导致区域民族文化元素难以应用在产品设计中。为了改变这一现状，应适当增加区域特色文化元素比例。例如，常见的民族服饰蜡染色彩，可以将其视为文化元素。现代茶具和酒具也可以当做特色文化元素。

五、产品设计中传统文化元素应用方法

对比平面设计，产品设计中常常会用到很多传统文化元素，且在工艺、技术及材料等方面也取得很高成效，结合设计对象要请求，合理应用不同文化元素，可以按照下面做法进行。

1. 应用同种传统文化元素

使用同种文化元素，常常选用和设计对象相关的传统文化元素，从而营造某一特殊意境。结合传统文化元素应用情况，可以将其划

分成直接、间接应用两种方法。直接应用法，即以传统文化元素为基础合理应用，该方法表现直观，故而常常被大量使用，这里传统视觉文化元素是被广泛推广的一类元素。比如，常见的牡丹花与中国结等，作为广泛流传的装饰品，因其具有美好的寓意，故而会在社会中被广泛使用。间接应用法，主要以传统文化元素为基础，对其进行重新构建，然后再应用的过程。这里面的传统文化特点较为明显，但更加看重含蓄表达展现设计精神，因此经常给人留有一定想象空间。

2. 应用多种传统文化元素

很多设计人员为了改变传统工艺表现法，经常将材料、视觉、技术等不同传统元素应用到产品设计当中，希望创造出新的设计产品。但是在多次尝试以后，主要可以分成多元素整合应用、传统和现代融合两种应用方法。多元素整合使用，主要将没有关系的不同类型文化元素杂糅，然后设计出新的作品。该方法，常常能提高作品的文化意蕴，从而设计出最佳文化意境。但这一设计对设计人员也提出了新的要求，设计人员及团队应花费较多时间、认真学习并考察传统文化元素体现手法，且还要对此进行不断创新。因这一过程需要花费大量时间，所以，唯有具备执着信念与坚毅品格的设计人员，方有可能取得最终的胜利。将现代元素与传统元素融合起来，作为当下经济社会快速发展的主要趋势，是传统文化元素的主要着力点，产品设计领域也是如此。因此，大部分设计人员多会应用现代化艺术设计理念，然后以现代设计工艺为基础，有效融合现代和传统元素，如此方能达到最佳设计感，同时对传统文化元素进行合理创新。

六、结语

综上，产品能设计语言较多，文化元素作为其中的一种，当前逐渐受到产品研发人员与消费者的重视。设计流程中，智能化和现代功能主义融合法人设计方法难以被淘汰，因为产品使用价值十分重要，外观是产品第二看点，最终才是产品情感设计。文化元素在产品设计中身为点缀与内涵设计，主要是经过人的思维与情感而传递，因此应对其应用范围进行合理控制。文化元素难以渠道产品外观及功能，教师教学期间应时刻强调这一点。文化元素在课程体系身为一个重点，支撑其进行下去的是不同专业课程、文化课程。教学期间文化元素设计点较多，其一同构成了产品设计语言。

课题名称：粤北地区传统手工艺与现代商品的结合研究 —— 以韶关仁化土法造纸技艺为例

参考文献

- [1] 李月兴. 论中国传统元素与现代产品设计关系 [J]. 美术教育研究, 2013(10).
- [2] 王岳. 浅析中国传统元素在现代产品设计中的应用方式 [J]. 设计, 2013(2).
- [3] 吕中意, 杨波. 民族文化元素在产品设计中的应用 [J]. 包装工程, 2015(10).
- [4] 吕中意, 杨波. 成都理工大学. 民族文化元素在产品设计中的应用 [M]. 重庆: 包装工程, 2015, 36(27).
- [5] 王冬. 中国传统文化元素在产品设计中的应用 [J]. 才智, 2013(29): 244.