

浅析中国传统工艺美术与现代设计的关系

李 勇

山东省淄博市淄川区融媒体中心 山东 淄博 255100

摘要: 探究我国传统文化的内容主要是中国工艺美术,其传达的道器文化,其主要是研究纹样和配饰的运用以及它们背后尽善尽美的内涵,又或是考察其工艺技术和用料。现代设计也反映出了现代性的设计理念,它更偏向于探索器史,从我国古代器物的视角出发,探索和研究中国最具体的古代器物的设计类型与特征、以及从中反映出的设计思想,其目的就是为现代设计提供全新的参照尺度。

关键词: 传统工艺美术; 现代设计; 运用

引言:近年来,中国更加注重保留传统民俗文化,不断创新非遗保存的途径。大力促进民族传统工艺的创新性转化、创造性发挥。为可以更好的弘扬中华民族的传统工艺美术,我们要立足于利用中国宝贵的传统艺术人文优势,促进中国传统工艺与现代设计的融合,积极推动中国传统工艺产、学、研活动,通过现代创新手段把中国传统工艺带入大家的视线,把弘扬传统文化的重要思想传递到每个人,从而形成一种传承传统与现代设计的审美盛宴。

1 传统工艺美术的审美特性

艺术来自于生活,工艺美术与其他种类形式相似,一开始的时候是为了便利大家的日常劳动,所以,有着实用性,使用到一定时期才产生出美观性。我国历史文明悠远,新石器时期,陶器的使用就使得传统工艺美术应用到大家的日常活动中,经过了秦汉、唐宋时代的打磨,最终在明清时代,民间工艺美术的使用领域扩大,瓷器、纺织、金属等都获得了盛行。工艺美术的使用、呈现方式甚至是打造手工艺,大部分贴合人民的生活行为以及审美观念。各个区域和民族决定了文明的差异,而这种差别又造成了民间工艺美术在工艺手法、原料、表达方式等部分的多元化。

2 传统工艺美术在现代设计中运用的必要性

传统工艺中蕴含着我国人民的聪明才智,传统工艺美术品不但有着明显的民族风貌,同时拥有着浓厚的地域特点。传统技法也是现代设计的重要基石,为现代技术发展提供了充沛的技术力量。传统工艺和现代产品设计的融合,给中国艺术的弘扬发展创造出了各种可能性,将为我们呈现出意想不到的经济效益。所以,人们在开发现代艺术品过程中,更应重视对传统工艺的保留与继承,在现代艺术品中加入更多的设计因素,以此提升现代艺术品的审美价值。

传统工艺美术主要分为瓷器、绣花、印花、纺织等传统工艺,每个工艺方法都有各自鲜明的风格;而现代产品设计则主要分为工业产品设计、环境设计和视觉产品设计,每个设计方法都有不同的设计理念。从一定方面上来说,两者之间还是有着密切的联系。传统工艺美术和现代艺术都要求赋予艺术品特定的美感,也需要采用相同的方法加以表现。而现代艺术是建筑在传统工艺的基础上演变出来的,从传统艺术中汲取了不少创意,适应了现代人对艺术品的需求^[2]。在现代产品设计中,应用中国传统工艺能够保留中华民族的传统文化底蕴,给艺术品赋予中华民族的文化含义,从而推动了现代产品设计的发展。

3 传统工艺美术与现代设计的区别与共性

3.1 两者各自的生存状态发展

我国工艺美术发展经过了漫长的森严的封建等级制度,并由此确定了手工艺匠人的基本生活形态。封建社会时期由于历年推崇官本文化而贬抑民本文化,使得当时绝大多数的我国手工匠师们的历史文化水平都受到极大的限制,也没机会掌握的人文知识,使得工匠人们有了许多机会潜心学习他们的手艺。因此,发展许多现代工艺技术的步伐非常迟缓。从现代生活的机械化背景下得到了更多的希望,而忽略了对传统工艺人才的培养,以至造成了一些传统工艺技术的流失。传统工艺对于学习设计的人而言,像是一只栩栩如生的老师傅的双手,在研磨顽石,吹制玻璃、雕琢玉石,着实令人敬仰,但也有少部分人真的能下决心去研究这样一种实际中并不怎么吃香的技艺。而现代设计,从格罗佩斯建立起包豪斯学院以来,就逐渐形成了现代设计教育的整套教育计划和方法。学校设立的以构成为核心的教学体系,将现代设计思想进行了更深入的发展。因此,现代产品设计的工作人员们大多接受水平很高的技术专业培训,社会层次

和专业条件都明显提高。

3.2 两者的共性

现代设计艺术和中国传统工艺美术都是人们特有的艺术创造活动, 尽管二者发生的时机、通过的途径虽然各有不同, 但二者的艺术创造来源与为之服务的目的却相同, 而这种活动间的相互融会、影响, 又正是艺术彼此相互影响、相互传承的坚实基础。首先, 二者都在共同的艺术创作源泉——大自然身上得到了艺术造型和风格的源泉。从原始社会起, 我国先民便已经在人体的生命活动中抓住了大自然中的美学问题, 并把直观的思想应用在了器物中。而自然界的形态、颜色等多姿多彩, 从不同的构造, 丰富的层次, 奇特的局部过渡, 还有他们的生长运动方式, 复杂有序的形体变化, 以及传递信息的音调、语音等, 都给予设计师们无尽的灵感。从周氏族的几何纹样、战国的蟠螭纹, 到汉代的云气纹、唐代的牡丹, 又或者从古代埃及神庙里的浮雕、希腊的彩陶, 到我国近代工艺美术中自由流动的造型、还有现代简洁的曲线。可以看出, 我国传统工艺美术的传统图形和现代设计的平面构成中有许多相同的形式之美, 如简单, 夸张, 具有象征性意义, 对比与调和, 均齐与均匀, 重复和节奏等。同样, 二者对于颜色的研究也具有同样的理论基础, 而且都是从颜色、明度、纯度等角度上去运用了颜色定律, 在对于颜色的混合程度和配色心理运用手法上, 也是相同的。不论是在工艺与艺术时代的造型艺术, 那种对生活中的本真与粗率为一体的把握, 还是从材质与形态上强调对大自然的模仿; 还是在现代运动中, 不断产生“返璞归真”的设计风尚, 都体现出了设计师们对造型艺术的本质意义与对真实生活的强烈向往, 也展现出了设计师对自由意志的深刻追求。其次, 从社会性上讲, 任何的行为都是为人的创造, 因此不管是工艺美术或者现代产品设计, 其都是和一定的条件和历史情境, 以及世界的历史相结合, 因此每个的造人工艺都会包含了一定的历史背景和人文价值。

3.3 角度与词性

现代的传统工艺美术在艺术观赏性方面也越来越强, 而现代艺术设计的实用性也越来越强, 这两者是存在着巨大的区别的。而这种情况的出现, 与两者所占的角度上也是存在着必然的联系, 因为两者的相互融入主要是为实现人们的审美精神要求。所站的观点有所不同, 对这两者的分析也会不同, 就是站在各个方面来看, 对一些东西的研究也都会不同的。建筑设计是一个综合性比较强的专业, 里面涉及的设计部分也是不少的, 但是在两者的融合中就需要对其词性进行剖析, 从

了解建筑设计的角度, 如此就能够更好的实现设计, 如果两者能够融为一体, 就能够更好的发挥。

4 传统工艺美术与现代设计的联系

4.1 传统工艺美术为现代设计结合了文明涵养

传统工艺美术是现实和艺术的融合, 彰显了大众对于美的热爱以及创新能力。民间工艺相当于一面镜子, 利用探究某一时代的艺术现象, 能够清晰那段时代大众的观赏意趣、活动态势以及时期特性, 方便大众更好地挖掘历史记忆。我们国家占地辽阔, 族群众多, 所以, 拥有区域以及民族特征的工艺美术, 纹样是历史在工艺美术产物上存留的关键印记, 从一开始的几何形体, 再到详细的图案种类, 再到后面的多元化生活手段: 都是历史文明的活动重现。当代设计最早在西方兴盛, 体现的西方文明。但只有把工艺美术的文明涵养结合到当代设计中, 才可以促进我国当代设计的深入发展, 令其同时拥有使用功能以及文明涵养。同时, 工艺美术也可以助力当代设计走入大众的视角, 重获新生。

4.2 传统工艺美术赋予现代设计独特的审美情趣

探究工艺美术的演进历程会得知, 装饰和传统工艺美术的使用性得到了有效的配合。例如: 张衡研发的地动仪, 书中说道, 地动仪“以精铜铸成, 圆径八尺, 形似酒樽”, 四周装饰有篆文和山、龟、鸟、兽等图案, 其中最让人所得知的就是地动仪外面以及方位排序的8个口含明珠的龙头以及相对的8只蟾蜍。龙头、蟾蜍以及图案并不只具有着装饰意义, 更是拥有着提前预知地震的实用性。随着社会的发展, 古代人民在工艺美术中结合了更广泛的意趣, 实用性和观赏性获得了自然的融合, 协调统一的指导思想施展了关键意义。

4.3 传统工艺美术给当代设计供应了精神支柱

传统工艺美术属于简朴、真实的艺术种类, 和别的传统艺术相似, 传统工艺美术展现了中华民族真切的民族灵魂和探求真、善、美的文明理念。追寻美好、乐观的行为风格, 确保了其有效进步, 这也是我国传统文明礼让、协调、简朴的表现。因为遭到西方文明以及技艺的压迫, 以西方文明为底的当代设计渐渐步入市场, 占据了其中的重要位置。我国民族文明源远流长, 值得借鉴研究之处众多, 设计师需要努力施展民族情结, 以区域文明特点融入设计的内涵和表达方式, 进而创造出有着大国情结的当代设计, 让承担着民族情怀的中国设计走入世界。

5 传统工艺美术在现代设计中的创新应用

5.1 对设计思想进行创新

将我国的传统工艺应用于企业现代设计当中, 并不

是要你原封不动的照抄照搬，而是要把我国传统设计的理念带入到中国现代企业的设计当中，所以不管在人物造型设计还是产品造型等方面，都要以中国现代的传统设计观念去进行设计，同时也要做到将中国的传统元素不动声色的融入当中，并不是有意而为之，两者之间就能够达到互相衬托，能够将传统民族情感与现代性充分的表达。

5.2 对设计形态进行创新

在我国古代，我们很喜爱方的和圆形，于是在制造钟鼎等各种器物的时候，就使用方或圆的结构去加以制造，并且各种产品都有其独一无二的特征。在现代建筑设计中，设计者们要针对不同的特点做出差异化的设计，将现代建筑形式变得更加科学合理，要融合中国元素取其精华，在现代理念的基础上二者结合起来，这样就可以推动中国建筑设计形式的重新发展。

环氧树脂在工艺设计中的使用好处。下面介绍了环氧树脂在工艺设计中的使用，主要有二个好处：一是具有较大的配方选择的灵活性和多样化。它能够针对不同的生产过程和技术要求的情况，来设计出针对性很强的产品配方。二是对工艺条件和生产工艺环境的适应性特别好。不同的聚砜树脂凝结系统，不管在低环境温度、室内相对湿度、中高温或持续性高热的条件下，都能缓慢凝结。

在设计风格方面的革新。在我国古代，我们在建筑颜色中就包括了太极、五行、中庸这几个因素，使其整体的风格变得更加惟妙惟肖。而至于现代室内设计，必须了解我国的传统色彩文化，在基础上进一步进行提炼与升华，同时，也不可忽略现代室内设计中的流行因素，如此才能够促进现代人对美的热爱与向往。

5.3 在环境设计中的应用

景观空间设计涉及对大自然、人造景观和物质环境的综合设计。在人们熟知的人文景观中，很多人造景观也是按照中国工艺美术来建设的^[1]。室内装饰是设计的一类，在当前室内装饰中，更多的中国人青睐于较为传统的装饰风格，因此将传统工艺运用在了室内装饰中，从而增加了室内环境的特色和空间的时代感。在实施传统中式风格的室内装饰时，也可选择较富有特色的空间布局，对墙面加以装修，从而提供了一种比较古典的室内

环境。

5.4 在视觉设计中的应用

视觉设计，是指人类运用视觉艺术完成信息传达，涉及的内容十分丰富，包括了广告设计、平面设计、包装设计等。视觉设计也是中国现代建筑设计的主要部分。随着社会经济的发展，人们对视觉设计的需求也愈来愈高，要求人们增强视觉设计的技术实力，以推动视觉设计的进一步发展。在现阶段，我国传统工艺已经在视觉设计中有着越来越丰富的运用，使富有中华民族特点的文化元素充分地渗透到了视觉设计之中。在进行包装设计时，设计师们通常都会利用我国传统工艺美术的理念进行产品设计，使包装更富有艺术性和设计感，也就能够提高包装设计的美学功效，以便给予人更良好的审美体验。

结语

因为传统工艺与现代美术设计专业之间具有极大的相似点和差异性，但同时也由于社会层次的不同，以及文化背景差异，而导致了传统工艺与现代美术设计专业之间也产生了巨大的差异。其最主要的区别就是概念与时间、学术性与目的性、研究视角与词性等等。其最大的不同，就是概念与技术、学科性与目的性、审美视角与词性，等等。其最主要的关系是：现代绘画技术的精髓来自于我国的历史人文传承；现代美术设计的基石是我国传统工艺。随着我国市场经济的发展，在传统工艺和现代美术设计学科之间也逐步产生了相互融合的发展状况。

参考文献

- [1]李甜甜.试论中国民族传统工艺美术对现代设计的影响及应用[J].吉林广播电视大学学报,2016(02):127-128.
- [2]王树文.探讨中国传统工艺美术与工业设计的关系[J].现代装饰(理论),2015(06):132.
- [3]李莎.传统工艺美术在现代室内装饰设计中的运用探析[J].美术教育研究,2018(20):43.
- [4]阮瑞意.中国传统工艺美术在现代包装设计中的应用[J].科学咨询(科技·管理),2018(3):35-36.
- [5]李升.传统工艺美术于现代设计中的传承价值探究[J].艺术教育,2016(09):211-212.