

传统工艺美术与现代设计的融合

孟琳

(德州市文学艺术界联合会, 山东 德州 253000)

摘要:我国作为文明古国,传统工艺美术在我国几千年发展背景下得到了很好的传承,其文化内涵非常丰富,设计元素更为多样性,设计人员在开展设计时,合理利用传统工艺美术,可以在极大程度上提高工艺的艺术价值,让现代设计理念持续优化。设计人员需要进行充分研究,对传统工艺美术特性有一个整体掌握,从而提高二者之间的融合度,对二者之间的关系以及区别进行分析,为二者融合奠定基础,实现传统与现代共同发展的目标,满足新时代下大众审美需求和精神需求,提高大众文化素养,为我国传统文化弘扬发展奠定基础,提高现代设计独特性和艺术性。基于此,本文就以传统工艺美术与现代设计为例,对二者之间的融合进行深入分析。

关键词:传统工艺美术 现代设计 融合

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.08.173

一、引言

传统工艺美术作为我国传统艺术表现形式,可以充分展现我国劳动人民精神生活以及物质生活,具有较强的美学内涵以及文化价值。在我国五千年发展过程中,传统工艺美术形成了独具特色的艺术构造,具有一定的文化特征,表现手法也非常丰富,对于现代设计而言具有深远的影响,因此目前大部分设计人员在现代设计过程中都逐渐对传统工艺美术引起重视,以传统工艺美术为基础积极寻找创作灵感,将工艺美术价值充分发挥出来,让其作品更具有传统艺术情感,吸引大众眼光,提高作品人文情怀,为传统文化输出奠定基础。

二、传统工艺美术与现代设计相融合的重要性

(一) 体现传统工艺美术价值

传统工艺美术是我国历史发展下的产物,具有文化价值,如标志性、特殊性、无价性、凝聚性。将传统工艺与现代艺术相结合能够体现传统工艺美术价值,传统工艺美术是以我国传统文化为基础所延伸的艺术元素,其色彩、造型都较为独特,其标志性很强,例如青铜工艺。青铜工艺作为我国主要非物质文化遗产之一,其冶炼技术较为先进并且装饰很精致,可以展现不同时期的文化领域。而特殊性主要是指通过设计技巧来展现我国传统文化,如漆艺,漆艺种类多元化,但是如今市面上漆艺种类却较少,奠定了传统工艺美术的特殊性。而无价性主要是指传统工艺美术作品具有较强的艺术价值和经济价值,大多数作品都无法对其价值衡量,如故宫、云锦、宋锦、蜀锦。凝聚性主要是指传统工艺美术是我国几千年发展下智慧结晶,

可以通过装饰、颜色、形态将当时人文情怀展现出来,具有精神价值^[1]。

(二) 为现代设计打开全新思路

我国已经全面进入新时代,科技发展速度很快,各行各业生产技术也得到了大幅度提升,传统工艺美术亦是如此。目前,为了能够将传统工艺美术与现代艺术相结合,我国制定了相应的策略,其目的是能在极大程度上弘扬我国的传统文化,而现在设计与大众生活较为紧密,所包含的设计理念也较为丰富,在现代设计过程中融入传统工艺美术元素,能切实提高作品的可观赏性以及艺术价值,为我国传统工艺美术发展奠定基础。传统工艺美术在我国几千年的发展历史下,其含义与种类都比较丰富,而现代设计由于起步时间较短,无论其理念还是技术都处于发展阶段。传统美术作品主要是通过手工的方式加艺术美以及功能美充分展现,具有很强的人文情怀,而现代设计主要是呈现技艺美,将艺术美与现代科学美相结合,因此在理念上传统工艺美术与现代设计艺术存在着必然的联系。例如,在开展作品创作时,设计人员都需要根据特定造型规则优化形状,提高作品的美感,所以二者设计手法具有一定联系,设计人员在设计过程中将二者有机结合,不仅能做好传统文化弘扬与传承工作,还能提高作品的文化内涵,让其作品更具有观赏性,提高作品的艺术价值,为现代设计行业持续发展打开全新思路。尤其是在文化交融的背景下,设计人员所面临的挑战较大,而要想在诸多设计作品中脱颖而出,设计人员就需要把握设计基教,回归设计本质,以时代发展为趋势明确设计主体,提高作品的时

代性以及独特性，所以在开展设计过程中合理利用传统工艺美术元素能够有效提高作品的文化底蕴，为作品赋予全新生命力与活力，如刺绣、扎染、剪纸等，这些艺术元素都可以与现代设计相融合，让设计手法更加灵活，提高作品文化底蕴，让其作品更具有精神文化内涵。总而言之，中国传统工艺美术具有明显的特征性，其淳朴与厚重特点能为现代设计人员提供充足的设计元素，打开设计人员想象力，在促进现代设计行业稳定长远发展的同时传承我国传统文化。

三、传统工艺美术与现代设计相融合的方式

(一) 与工业设计相融合

工业设计与传统艺术学科相比较为特殊，所涉及的学科比较多，如美术学科、人体工程学科、建筑工程学科等，是各学科相互交织而形成综合性学科，因此在工业设计过程中要想将传统工艺美术融入其中，就需要将各学科的特点相互结合，提高工业设计的实用性和美观性，满足大众审美需求，保障大众生活质量水平。工业设计最主要目的是能将艺术作品设计与生活服务相结合，因此在设计过程中需要以环境发展为基础，将艺术与各学科相互融合，这对于设计人员综合素质要求较高。目前，一些工业设计缺乏创新性，没有将各学科以及工业设计艺术精神所体现出来，只是单纯地对优秀工业设计模仿，所以将工艺设计与传统工艺相融合不仅是传统工艺美术重要突破方向，更是工业设计创新的主要途径，设计人员需要根据不同项目特点以及大众的审美需求为基础，将传统工艺美术与工业设计相结合，从不同方面对传统工艺设计创新，如色彩、造型、图案等，提高工业设计色彩的鲜明性，将工业设计作品生命力全面展现。设计人员需要充分挖掘传统工艺美术，全面掌握其内在品质，从而在对工业设计理念优化、创新时为我国传统文化弘扬与传承打开全新思路^[2]。

如今大部分工业设计人员都逐渐将传统工艺结合其中。例如，在08年北京奥运会上众多作品都将传统工艺美术与现代设计相结合，为我国奥运会赋予了全新活力与生命。尤其是祥云火炬，祥云火炬就是典型中国美术元素与现代工艺相结合，经典作品08年祥云火炬与往届奥运火炬相比更具有鲜明特色，红银对比色彩增加了作品视觉效果，而祥云图案与立体浮雕相结合，将我国几千年传统工匠手法全面展现，提高了祥云火炬文化底蕴，并且祥云火炬外观是以中国传统纸卷轴为基础而设计，卷轴作为我国传统工艺美术元素，在我国几千年发展历史下赋予了卷轴独特文化底蕴和人文情怀，将二者相结合不仅实现了现代

科技创新，更是将我国传统美术元素弘扬发展，实现了古今艺术交织融合的目标。

(二) 与室内设计相融合

随着我国大众生活质量水平逐渐提升，大众对自身居住环境要求也在逐渐上升，而在这个背景下，我国室内设计行业发展迅猛，室内设计作为现代大众生活的主要组成部分，室内设计人员在开展设计过程中必须以建筑的实际情况为基础、以大众个人喜好为依据提高建筑舒适性和功能性，因此室内设计对于设计人员审美要求较高，是一项具有较强的艺术性设计工作。设计人员在开展现代室内设计时要想提高设计工作质量水平，充分将建筑功能性展现出来，提高建筑美观性和艺术性，就需要对我国传统工艺美术元素合理使用，通过不同方式将我国传统工艺美术元素展现，如造型、色彩，提高建筑地域性。设计人员需要根据建筑结构特点以及建筑分布将工艺符号语言融入设计过程中，例如，设计人员在开展物件配置时可以使用实木做成各类家具，如沙发、茶几，根据室内装潢风格对各类家居合理配置，而在开展墙壁装饰时设计人员可以选择风景画、字画提高建筑中国风特色，对原有家居合理配置，提高建筑整体效果。另外，设计人员还可以通过其余物品摆件进行装饰和点缀，设计人员可以使用陶瓷瓶或者盆栽装饰对室内环境点缀。陶瓷作为我国几千年发展下产物，其形状较为多元化，颜色也较多，如单色釉、杂色釉、结晶釉，设计人员合理对陶瓷装饰品选择能起到画龙点睛作用，提高室内设计整体美观性和艺术性。总之，室内设计人员在设计过程中对各类装饰部件以及家居合理布置能有效提高建筑传统风格，增加室内装潢艺术氛围，满足不同人群审美需求，为传统工艺美术与室内设计相融合奠定基础。

(三) 与视觉传达设计相融合

视觉传达设计作为现代设计中的一种，在我国经济快速发展的背景下，视觉传达设计无论其技术还是设计理念都比较成熟，但是整体上还仍处于发展阶段，设计人员需要对传统视觉传达设计理念不断创新，为视觉传达设计行业发展打开全新思路。我国作为四大文明古国之一，在几千年的发展历史下孕育了众多传统美术元素，设计人员在对视觉传达设计方法创新时可以将传统工艺美术融入其中，提高视觉传达设计的文化底蕴和精神内涵，满足新时代下大众审美需求，提高视觉传达设计理念的先进性和时代性^[3]。

将传统工艺美术元素融入其中，是未来我国视觉传达

设计的必要趋势,将二者有效结合可以形成独具中国文化元素的视觉传达设计理念,传统工艺美术所蕴含的中国元素较多,设计人员需要使用现代设计方式加中国元素,充分展现提高我国文化影响力。目前,大部分视觉传达设计人员在设计过程中都逐渐开始对传统工艺美术元素合理利用,如08年北京奥运会会徽就是典型的中国传统工艺美术元素与世界传达相融合典型案例。北京奥运会徽将我国传统文化与奥林匹克精神充分展现,向世界展现了我国独具特色文化底蕴,将中国魅力表现得淋漓尽致。并且在我国大型企业标志设计时也逐渐将中国传统美术元素融入其中,例如中国联通标志,中国联通标志主要是以中国结为基础,而中国邮政是由汉代壁画为基础开展标志设计,这些标志都无疑是将传统中国美术元素表现得淋漓尽致,将传统工艺美术真诚与朴实充分展现出来。因此,传统工艺美术对于视觉传达设计工作而言具有深远的影响,将其合理利用能有效提高视觉传达设计理念创新度,让其标志更具有中国情怀和民族情怀,将民族感与世界感有机融合,为视觉传达设计行业发展提供基础。

(四) 与包装设计相融合

包装设计与视觉图设计相比具有一定差异,包装设计主要是对各类产品外观进行设计,提高产品文化底蕴和艺术性,包装设计与大众生活紧密相关,但是由于包装设计发展较晚,设计人员在开展设计工作时其深度以及技术都较为落后。设计人员在开展包装设计时要想提高产品艺术性和美观性,就需要将我国传统工艺美术元素融入其中,提高产品特色,从而吸引大众眼光,为产品销售提供支撑。设计人员合理利用工艺美术设计理念以及方式,能为包装设计打开全新思路,让其设计元素以及灵感更加充沛,提高包装历史性和艺术性。例如,文创作品,文创产品主要是以我国传统文化为基础所衍生周边物品,而对文创作品开展设计时设计人员就不能采用传统包装设计理念进行作业,需要将文创作品及艺术性凸显而出,因此在开展包装设计之前需要对文创作品背后含义充分了解,从而将传统工艺美术与现代包装设计相结合,为文创作品赋予全新活力。设计人员还可以利用我国古物为基础开展设计工作,如青铜器、敦煌壁画,将其色彩、外观以及形状与包装设计相融合,为包装设计发展奠定基础,提高商品社会价值和商业价值,让商品能更具有观赏性,满足大众审美需求。传统工艺美术在我国快速发展的背景下,其元素也发生了不同变化,设计人员在开展包装设计时需要将传

统工艺美术元素充分了解,将其与现代元素相融合,对传统工艺美术元素优化、创新,让其元素能符合新时代下大众需求,提高二者融合度,将我国大众劳动智慧结晶弘扬与传承。设计人员需要以时代发展为背景,以传统文化为基础将我国历史发展演变进程充分展现,让现代设计作品能更具有民族性、现代性^[4]。

四、传统工艺美术与现代设计未来发展趋势

我国作为历史古国,在几千年的发展历史上所蕴含着传统文化元素较多,尤其是在我国改革开放以后,各文化相互融合,奠定了我国传统工艺美术元素的多元化和多样性,设计人员要想切实提高二者的融合力度,将现代设计与传统工艺美术相结合,就需挖掘传统工艺美术中的文化元素,寻找全新的设计灵感,让其作品更具有艺术性和地域性,展现不同区域的人文风情。设计人员需要将传统工艺美术与现代设计工作之间关系充分掌握,让其设计思维以及观念能更加鲜明,提高作品的民族性和创造性。设计人员需要将传统设计理念优化、创新,以时代变化为基础,以我国社会发展趋势为依据设计出符合国人审美需求工艺品,从而将现代艺术与传统艺术有机融合,为现代设计行业发展奠定基础,为我国传统工艺美术弘扬与传承提供支撑。

五、结语

总而言之,现代设计人员在开展现代设计过程中对传统工艺美术合理利用能有效提高设计理念的时代性和先进性,让其作品更具有文化内涵以及价值,为我国文化输出界定基础,设计人员在设计过程中需要对传统工艺美术元素合理利用,设计人员需要以作品为基础、以时代发展为依据对各类元素提取创新,从而提高二者融合度,实现二者的和谐发展目标。

参考文献

- [1]刘思梦.传统工艺美术在现代设计中的创新应用与研究[J].天工,2022,(03):78-79.
- [2]李玟翰.中国传统工艺美术在现代设计中的创新应用策略[J].美术文献,2021,(04):121-122.
- [3]邹新.传统工艺美术在现代艺术设计中的转换研究[J].西部皮革,2020,(20):47-48.
- [4]涂晨龙.浅谈我国传统工艺美术与现代设计的融合与创新[J].今古文创,2020,(31):66-67.