

中国传统元素在现代艺术设计中的创新初探

周金娟

(湖南信息职业技术学院, 湖南 长沙 410200)

摘要: 在全球化背景下, 现代艺术设计作品中大多以西方元素为主, 而忽视了对中国传统元素的应用。中国传统元素中蕴含着许多丰富深刻的设计内涵, 对于现代设计而言, 在设计时融入中国传统元素, 能够起到画龙点睛、耳目一新的作用, 凸显艺术作品的独有韵味。本文以“中国传统元素在现代艺术设计中的创新”为主题展开探讨与研究, 简要阐述现代艺术设计融入中国传统元素的重要性并分析当前现代艺术设计所面临的问题, 重点提出切实可行的创新策略, 旨在加强中国传统元素在现代艺术设计中的运用, 创新艺术设计风格, 使现代艺术设计作品彰显民族传统韵味。

关键词: 中国传统元素; 现代艺术设计; 重要性; 应用策略

DOI: 10.12184/wspcyjjWSP2516-414735.20210502

一、引言

随着社会发展变迁, 人们在物质需求得到极大满足的前提下, 精神需求日益增长, 这一现实情况迫切要求设计行业走向创新发展之路。基于此, 提出将中国传统元素融入现代艺术设计的想法, 以提高现代艺术设计的独特魅力, 为人们打造出高品质的生活环境。中国传统元素是经过几千年历史流传下来的智慧结晶, 这些元素体现着不同年代人们所表达的思想, 在现代艺术设计中融入中国传统元素不仅能够顺应社会发展的趋势, 还有利于民族传统文化在继承的基础上实现创新性发展和创造性转化, 促使我国现代艺术设计行业在国际舞台上树立竞争新优势。

二、中国传统元素引入现代艺术设计的重要性

随着社会发展变迁, 人们在物质生活水平提高的同时, 审美观念和精神需求也发生一定的转变, 对于现代艺术设计越来越看重其独特性和创新性。中国传统元素中蕴含着浓厚的文化气息和民族精神, 凝聚着历史的精华, 将中国传统元素融入现代艺术设计之中能够打造出多样性的设计风格, 使艺术设计作品散发独特的文化气息, 从而满足人们的审美需求。因此, 在现代艺术设计中增添创新性元素能够推动我国设计行业实现可持续健康发展, 获得广大人民的支持与喜爱。在当前时代背景下, 各国之间的往来日益密切和频繁, 由于我国艺术设计水平和理念落后于西方某些国家, 在这一时代背景下容易受到外国设计理念的影响, 使我国现代艺术设计风格偏向于西化, 表现为作品中大量融入西方设计元素而缺少本土传统特色的体现, 不利于我国设计行业在国际舞台上树立竞争优势。我国作为一个多民族组成的国家,

不同民族的文化都有其个性特征, 将其合理转化为设计元素并加以运用不仅能够激发设计师的创作灵感, 增强现代艺术设计作品的深层内涵, 还能使艺术设计作品成为传承中华优秀传统文化的载体, 彰显我国民族传统文化的博大精深和源远流长。因此, 将中国传统元素融入现代艺术设计是时代发展的必然趋势, 只有顺应趋势, 才能促使我国设计行业实现健康可持续发展。

三、现代艺术设计中凸显的问题

我国设计行业自改革开放后开始普遍发展, 但从某种意义上来说该行业仍处在初步发展阶段, 虽然近年来对该行业的重视程度日益加深, 并在高校设置艺术设计专业课程培养专业化人才, 但在诸多发展机遇之下问题也蕴藏其中, 阻碍我国设计行业发展的脚步。主要表现为: 其一, 现代艺术设计师的整体素质和专业能力较低。设计行业的发展为人们提供了更多的就业岗位, 因此越来越多的人开始学习与设计相关的专业知识和技能, 其中既包括高校开设设计专业培养人才, 也包括某些培训学校着眼于设计行业良好的发展形式, 开展速成班、就业班等教授专业知识和技能。虽然满足了市场对设计人才的需求, 但由于培训时间长短等因素使得从业人员总体综合能力不高, 无法高质量、高水平创作出优秀的艺术设计作品。其二, 艺术设计作品缺乏创新性。存在一部分设计师完全套用或抄袭其他设计作品的现象, 借鉴已有设计成果固然可行, 但完全照搬的行为违反职业道德。当今时代是信息化的时代, 网络的普及使设计师能够通过相关平台查询到有关设计作品和材料, 对于某些设计师而言能够为其提供参考, 并通过发挥自身创新创造能力, 制作出更加新颖的设计作品, 但对于另一部分设计师而言, 自身水平的局限性使其容易产生抄袭

行为。由于诸多设计风格在互联网平台的广泛流传,使设计师之间创作的作品容易产生雷同,千篇一律的作品缺乏创新性,也在一定程度上制约我国现代艺术设计的发展。

四、中国传统元素在现代艺术设计中的应用策略

(一)更新现代设计理念

现代艺术设计要想即体现时代特征又富有民族特色,设计师必须积极转变设计理念。其一,以人为本的理念。艺术设计的最终目的是为了满足不同物质层面和精神层面的需求,并且当前人们对设计的精神需求已超过物质使用的需求,设计师只有抓住这一变化,从人的本身及其生活出发,才能把握好中国传统元素融入现代艺术设计中的尺度。其二,整体与部分相结合的理念。例如在设计装潢时,不应局限于对某一空间的视觉环境设计,而应该将其作为大环境的一部分,在设计时应当对整体环境进行深入分析和了解,避免设计出的艺术作品给人带来违和感。其三,科学与艺术相结合的理念。中国传统元素的使用能够增添艺术作品的文化气息,而科技的运用能够体现出时代进步的特征,将二者相互结合则能够实现设计的创新性发展。人们价值观和审美观的提升是由于社会的发展和科技的发明,将科学与艺术相互结合则能够提升艺术设计的高级感。

(二)色彩元素的运用

色彩的运用是影响现代艺术设计呈现效果的重要因素之一,不同的色彩搭配能够使人产生多样化的视觉效果和心理感受。历经不同的历史时期和发展阶段,中国传统色彩体系逐渐形成和完善,最终形成五色色彩体系,即青、赤、白、黄、黑这五种色彩,五色学说的出现由阴阳五行学说衍生,代表着金木水火土,其中既能体现出代表朴素的色彩,也有能够代表热烈的色彩。色彩的搭配使用对现代艺术设计极为重要,色彩自身本无意义,但将其运用于具体环境之中则能够使其富有内涵。传统色彩中蕴含着深厚的文化底蕴和民族精神,用于设计之中不仅具有装饰性的特征,同时具有一定象征意味。就目前现代艺术设计而言,众多颜色中“赤色”即红色最令人印象深刻,也是最具有代表性的色彩,在古代社会崇尚等级尊卑,各色彩的使用都有严格的区分,其中红色能够体现出较高的档次,在我国一些重大场所或节日中红色使用最为普遍,因此红色也被称为“中国红”,设计师根据作品实际情况融入合理搭配颜色,则足以体现出其中包含的文化内涵,彰显其独特的韵味。

(三)书法及手工艺元素的运用

书法是我国一种表现汉字魅力的艺术手法,

汉字承载着我国悠久的历史和文化,在设计中运用书法元素能够表现出浓郁的思想内涵和精神意志,不仅能够使现代艺术设计的地位得到有效提升,还能积极传承中华民族传统文化,使现代艺术设计作品走向世界,做传播中华文化的载体。诗词歌赋是古人智慧的结晶,其中包含着作者的情怀素养,将文学作品转变为书法作品并用于现代艺术设计之中能够使作品富有文化和内涵。在各个地区、各个民族都具有大量的手工艺文化,各式各样的手工艺各具特色,个性分明,都具有一定的民俗文化价值,如剪纸、刺绣、年画等手工艺,都是我国传统文化的重要体现。因此,设计师在运用传统元素设计作品时应找到手工艺或书法元素与现代艺术设计之间的结合点,将这些元素合理恰当地融入到艺术设计之中,体现出传统元素所表达的独特含义。

(四)图案元素的运用

代表民族文化的图案是古代劳动人民在生活和实践中创造出的文化元素,这些图案反映着人们对美好生活的向往和内心的期盼,各式各样的图案利用不同的纹样体现多样化的含义。现如今,在现代艺术设计中融入图案元素的情况越来越普遍,但由于设计师对图案含义的理解不够充分,在使用时常常会产生歧义,使艺术作品的风格较为模糊,因此设计师需在充分把握图案含义的基础上,结合设计整体风格将其合理运用,给人带来良好的视觉心理感受的同时丰富现代艺术设计作品内涵。

五、结束语

综上所述,在新形势下,将中国传统元素合理运用于现代艺术设计当中是我国设计行业谋求创新发展的必然要求。基于此,现代设计师可以合理借鉴上述策略,在充分把握传统艺术元素的基础上加以灵活运用,推动我国艺术设计行业走向创新的发展道路。

参考文献:

- [1] 叶聪. 中国传统元素在现代艺术设计中的创新研究[J]. 艺术品鉴, 2021(29):95-96.
- [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):129+134.
- [3] 闵泽鹏. 中国传统元素在现代艺术设计中的创新研究[J]. 艺术品鉴, 2021(18):63-64.
- [4] 宫新鹏. 中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J]. 居舍, 2021(16):97-98.

(作者简介:周金娟(1985-11),性别:女,汉族,湖南省长沙市,硕士研究生,讲师,研究方向:设计艺术学、传统艺术。)