

现代设计中传统工艺美术的影响及应用

冷术

汉韵雕塑院

[摘要] 中国传统工艺文化并非一朝一夕成型的，它汇集了几百年乃至上千年我国历代人民的丰富经验和聪明才智，镌刻在传承文化上的中国民族特色并没有停止过散发光彩，即便是在当今社会，也还是有不少优秀的传统工艺作品在流传。基于此，文章首先剖析当前在中国及我国传统工艺的含义和价值问题，接着论述传统手工艺与现代设计相互融合的重要性，最后探了我国传统手工艺在现代设计中的运用与创新。

[关键词] 中国传统工艺；现代产品设计；创新应用

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.924

引言：传统艺术是我国传统民族文化中的重要部分，凝聚了中华民族聪明才智，就算在现代设计中也大量运用了传统手段，从而可以使我国现代设计的艺术作品，既富有历史传承感，同时带有现代感，并符合现代人对高雅美学的要求。通过对我国的现代设计进行大数据分析可以得出，其设计灵感大多来自我国优良的传统工艺，并且在文化中吸收了我国传统手工艺的优点和特色，从而创作出了独具特色的传统艺术作品，并最终促进了中国现代设计的迅速发展。

一、将传统工艺融合为现代设计技术的过程必要性

中国工艺美术经过了数百年的演变，其门类和内容也显得越来越丰富多彩，与之比较，现代工艺的历史时间只有二百余年，二者的时间积淀存在明显的差异。传统工艺的发展更侧重于功能美，不仅仅是美学的表现，而是对匠人的手工艺有高度的要求与规范。尽管最终展示的作品是手工艺制作，但里面却蕴藏了深厚的人类思考。而现代设计的大部分内容都涉及工程设计、室内设计、包装设计等，因此现代设计更侧重于技术美学，在体现美学的同时也体现了科学技术，而最后展示的设计作品都是现代工艺产品，里面蕴藏了创新的现代设计理念。如此比较看来，中国传统工艺美术和现代设计艺术之间，显然在一些方面有着千丝万缕的联系。因此，这二者都坚持了一致的造型准则，给设计创作带来了一定的形式美感，并通过写实、对比、意象的设计手段将单一的艺术形态分割为几个独特的艺术形态。当然，假如设计师在设计艺术作品时可以把这二者加以恰当的融合，就能够适当地降低外来文化对本地文化所产生的冲击，与此同时也可以在吸收中国传统工艺与美术文化精髓的基础上，设计出别具一格并且充满了现代设计理念的艺术作品。

二、中国古代传统工艺美术的含义与特殊价值

（一）中国传统工艺美术的内涵

我国的工艺美术要适应现代人的物质需要和艺术要求，它的人工形象是通过不同材质和方法设计制造起来的。真实性和审美性是我国传统工艺美术的特色，这对其艺术方面有着十分关键的意义。中国的传统工艺美术艺术，在创作者的个人情感和兴趣爱好上都可以很好地表现出来，在社会审美方面也可以与人产生共鸣。因此为了提高现代人的生活品质，就必须对现代设计中的实用价值与艺术化予以高度关注和进一步融入。

（二）中国传统工艺美术的特殊价值

我国传统工艺美术的独特优势有三个：一是它具有代表性。因此，中国最古老的青铜工艺也是十分珍贵的人类非物质文化遗产，其特征是在冶铸上的工艺十分精密，在纹饰上精美好看，在艺术方面也绚丽多彩。对中华古老文明而言，我国传统工艺的标志性意义是首屈一指的，对中国文明建设具有极重大的历史价值。二是工艺有特色。对于中国历史和中华民族文化，主要在中国工艺美术技艺中体现出来。例如油漆技术，就历史资料来说，油漆工艺技术的数量已多于百余种，不过流传到现在的油漆技术却是少之又少，而且就目前而言，它的发展并没有到达顶峰。三是民族精神富有凝聚性质。中国传统工艺绘画艺术是中华民族的智慧晶体，是被世代传承留下来的民族文化晶体，这些物

化表现形式都能反映出当时的社会文明层次，其审美观和价值观也都能借助其装饰、色彩、造型而表现出来。如果想更进一步的弘扬其文化意义，需要大力弘扬中华民族的传统工艺美术。

三、传统工艺对现代建筑设计的型式影响

（一）造型元素的应用

在开展现代产品设计工作时，设计师们通常都会在传统工艺中寻求新素材，从而渐渐产生自身的创意灵感。比如在传统工艺中的图腾文化，现代产品设计就会使用大批的中国传统文化图腾形体和抽象的传统文字图案来寻求传统设计中古典美感，这主要运用于平面装饰产品设计中，以寻求中国传统文化纹样的线条质感和镂空设计风格。在中国传统工艺美术中，结构的形式之美主要表现在以下几点：统一对称、平衡和谐，这是十分适合中国人审美的思想。但在中国的现代产品设计中，很多产品设计都选择了稳定对称的黄金比例方式进行结构，这在很多的图标产品设计中都有所反映。

（二）色彩元素的应用

我国的美术非常丰富多彩，不仅表现在作品的外形风格上，色泽上也往往给人一种强烈的视觉刺激。人类的想象力和创造性给这种艺术品带来一种灵性，这一灵性包含了中华民族的传统美德和文化，再加上多样化的颜料，更增添些许色彩。在我国传统工艺中，人们特别重视色彩的互补组合，比如红配绿，紫配黄等，同时利用强烈的色彩感来表达传统工艺设计品的原生色彩和地方特色。传统工艺色彩的运用，不但给人们带来了更深的感受，同时也给现代产品设计的颜色组合和传统色彩补色的应用设计带来了很大影响。

四、我国传统工艺在现代建筑设计中的创造性应用

（一）传统工艺在现代工业产品设计中的创造性运用

在现代产品设计中工业设计十分独特，是指建立在工程、艺术和经济学等专业基础上发展起来的工业设计，且需要根据产品的发展过程及其劳动分配规律来实现，所以工业设计是融合了各个学科知识、专业技能和独特的审美理念的综合型产品设计，是指为了更好地寻找在人、商品和自然环境之间发展的平衡点，而回归设计与产品实践过程中，使艺术和科技统一的综合产品设计。虽然，就中国目前工业生产的发展现状而言，中国工业设计发展虽然在某种程度上已经受到了人类的高度关注，并取得了一些创造性的发展，但是中国工业设计还是流于形式，或者忽视了工业技术和自然科学融合的必要性，或者单纯地仿效了西方工业发展，所以这样的中国工业设计发展还无法从精神性、质量以及功能方面达到人类对工业设计的高标准要求，也无法促进人、物质和自然三者间的和谐。而传统工艺美术艺术在现代工业设计中的运用，无疑是产业发展中关键的突破口。所以，找出工业设计与传统工艺二者之间的相似点，是目前十分急切的。因此，工业设计者在开展工业产品设计工作的过程中，可选择性参考传统工艺，并通过对自身的产品设计思想、模型结构和纹样颜色的选取，来选择性地借用工艺或传统美学中具有生机活性的元素；其次也可就工艺进行更深入的内容发掘，并根据其内在实

（下转第1756页）

兴目标的实现奠定坚实基础。

（三）创新文化供给模式，切实增强乡村文化自信

依据国家增强公共文化服务体系要求，需充分发挥出现代信息技术之优势，面向农村供给文化艺术服务，将各种充满政能力的文化活动及时向广大人民群众推广。需要注意的是，基层地区文化馆馆员应当群众文化服务的“领头羊”，要让基层民众在“乡村振兴”战略的针对践行下，可以观看到各种精彩的文艺节目，参与各种各样的文娱活动，体验到多样化的文化产品，进而不断提升受众满意度，提升大众幸福感。唯有日此，才能更好更优的传承乡土文化，提升广大人民群众的文化认同感和文化自信，全面提升大众素养。

（四）注重挖掘本地特色文化，与时俱进的进行创新

若想将基层地区将群众文化事业做大、做强，就需要文化馆馆员呕心沥血的付出，馆员要全面挖掘符合本地特色的、多元化的群众文化活动，期间要与本地文化特点和广大人民群众日常偏好相互结合起来，打造精品群众文化品牌，提升受众满意度。很多传统的民俗文化节目，拥有着通俗易懂、贴合生活等诸多优势，但它同时也有一定的不足，其单一性、枯燥性一直被老百姓所诟病，吸引力严重不足。此时作为新时期的基层文化馆馆员，就务必要做到与时俱进，积极的创新传统民俗文化，对其进行创造性的转化，在进行群众文化作品创作时需注入崭新的时代内涵，并用全新的表达模式加以表现，激发出广大人民群众的参与积极性和主动性，点燃他们的热情，在满足其精神文化需求的基础上，充分发挥出基层群众文化的深层传承效果。

（五）加强基础设施建设力度

旨在处理基层地区群众文化活动设施短缺的问题，政府方面务必要对此高度重视起来，持续地完善自身职能，加强资金投入，进而用于基层地区的基础设施建设和资源供给，最大限度上动员年社会各界力量，而后在此基础上构建出政府主导、各方踊跃参与的社会主义公共文化发展格局。正确的做法是，需按照基层地区民众的真实需求以及地区群众文化活动的现状，科学有效对群众文化活动现场进行规划。譬如可在一些开放性区域设置文化步行街和体育馆以及阅览室等，这样便可为全民文化素养的提升奠定坚实基础，满足最广大人民群众的精神文化需求，以文化振兴助力乡村整体振兴。

结束语

综上所述，处在新时期背景下，乡村振兴战略得以深度落实，做好基层地区群众文化工作，是当前和往后一段时间内的主要任务，需要文化馆馆员为之付出更多努力，我们应依据政府大政方针，去探索出更多契合于基层人民群众文化需求的文化活动，不单要让基层民众享受到文化“饕餮盛宴”，还要在潜移默化间提升全民素养，如此才能尽早实现乡村振兴的发展目标。

参考文献：

- [1] 谢晓斌. 乡村振兴战略背景下农村群众文化服务工作研究[J]. 新农村, 2021(20): 1.
- [2] 肖静. 新时代背景下农村基层群众文化建设与发展研究[J]. 农村经济与科技, 2020, 031(007): 312-313.
- [3] 刘桂兵. 浅谈乡村振兴背景下基层文化综合服务中心如何做好群众文化工作[J]. 农民致富之友, 2021(24): 1.

（上接第1754页）

质，产品设计出独具于我国民族特色的字符语言，如对祥云火炬的产品设计。

（二）传统工艺在室内装饰中的创造性运用

在现代设计中室内设计是指以人为本，通过对室内空间环境加以设计而构成整体的设计艺术，在功能上强调实用价值和舒适感，在精神上则强调空间美学感，所以室内设计也是一门综合性相当高的室内设计艺术。传统工艺的产生和发展同样是为了满足人类社会日益增长的物质文明和精神文明需要，所以在现代化的室内装饰中，必须吸收传统工艺的精髓，同时还能够利用传统元素和现代设计艺术中的差异性形成一定的对比效果，这可以极大地提高室内装饰的对比冲突性，同时也可以大大提升室内装饰的时代性和民族特色。但在实施室内装饰的过程中，设计者必须立足于室内空间结构的基本功用和形态，融合中国传统艺术中的多种元素，并运用现代化装修手段，来增强室内空间环境的时代性、民族特色和地方风格。因此，在对整个室内环境中客厅部分进行室内设计的过程中，这部分往往是人们进行日常生活的重点空间，而同时，这重要程度上又决定了整个室内环境的装修格调。因此，按照传统设计风格进行装饰，如果希望成为一种具有中式风情的居室空间设计，客厅的装饰可选择为组合式的总是雕花沙发和茶几，之后再按照具体需求进行组合设计。客厅墙面上也可选择具有中式元素的风景画加以装点，这种设计方式可以更加有效地增强室内空间整体的中式风韵。

（三）传统工艺在包装产品设计中的创新性运用

近年来，虽然中国食品包装设计艺术发展得很快，但相对于西欧发达国家来说，仍有着相当大的差异。所以为了提高中国食品包装发展的竞争力，首先要充分发扬中国传统食品包装艺术作品中的少数民族、地方风格、传统特色及其自身魅力。由于传统工艺是随着人类对日益增长的物质生活和精神需要的提高而蓬勃发展的，所以中国传统工艺十分契合了人类的审美理念，而

这一美学形式又在不断的变化，并朝着人类更幸福的生活方向前行。而这与包装设计艺术的理念同宗同源，并能给包装设计艺术带来大批的设计素材，设计者也可以在这里获取大批的设计灵感，进而提高中国现代化包装设计的艺术化、实用价值和审美性。在中国传统工艺中，青铜器、绘画、建筑设计、玉石、陶器乃至剪纸等美术材料，都逐渐被大规模运用于商品包装工程设计中，并对现代化包装设计的发展趋势在其中产生很大影响。比如古代陶瓷器物上的花纹装饰艺术，被大规模运用于商品外包装中，同时配合现代化技术、新包装材料，大幅增加了产品的商业价值和观赏价值。

结束语：综上所述，由于我国人民日益注重于对优秀传统文化作品的保留，其富有时代性的雕塑作品日益得到了人们的青睐，对传统工艺的传承意识也在逐步增强，从而，把中国传统工艺中的艺术精髓和现代设计技术加以融入，用新的艺术表现形态向世人呈现了我国的特色工艺文明。现代人普遍向往的高雅美学，如果能够将传统工艺运用于现代产品设计之中，使现代设计作品的传统气质与现代气息充分地融合在一起，这些新产品设计作品对工艺美术的发展水平与品质都会有很大的提高。

参考文献：

- [1] 王心雨. 浅析工艺美术对现代设计的影响和作用[J]. 轻工标准与质量, 2021(02): 117-118+121.
- [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] 刘丽芬. 传统工艺美术在现代设计中的应用[J]. 中国民族博览, 2021(06): 169-170.

作者简介：冷术（1991年—），男，汉族，江苏常州，常州市雕塑家协会理事，本科，雕塑艺术。