

传统工艺美术在雕塑设计中的创新应用

洪鑫

北京同仁医学科技开发公司

[摘要]在我国的历史发展过程中,传统工艺美术展现出了东方文化特有的魅力,将传统工艺美术与现代设计进行创新结合,能够将现代设计的审美价值提升到一个新的层次。改革开放后,我国传统工艺美术受到了前所未有的挑战,需要面对来自世界经济与文化的冲击。基于此,如何将传统工艺美术更加灵活地应用在现代设计中,是当下设计师们需要思考的重要课题。针对传统工艺美术与现代设计展开阐述,分析了传统工艺美术在现代设计中的具体应用,并就其长远意义进行详细探讨。

[关键词]传统工艺美术;雕塑设计;创新应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1931

引言:

随着信息技术的发展与进步,我国人民的生活质量获得了极大地提升。但外来文化的植入以及新文化思潮的发展都导致我国人民逐渐忽略甚至遗忘传统文化以及传统工艺美术的精神内涵。雕塑是人民日常生活中常见的元素,在雕塑设计中运用一定的传统工艺美术,不仅能够一定程度上增强我国人民的文化自觉与自信,还会赋予雕塑艺术工作者更优质的创作灵感,对中华文化以及雕塑工艺的进步与发展皆有一定的促进作用。

一、传统工艺美术的含义与特性

(一) 传统工艺美术的含义

中华文化之所以历经几千年的岁月而未曾衰败,是由于其具有极强的实用、观赏等价值。其中的传统工艺美术更是我国劳动人民思想、文化与技艺的结晶,其所包含的内容十分丰富,既有玉石雕刻、鎏金、缣丝等贵族才能使用的艺术品、饰品,也有剪纸、编织等百姓常见的物品。传统工艺美术给中国劳动人民带来了丰富的精神生活与物质享受,为中华传统文化的发展与传承作出了卓越的贡献。从精神文明建设的角度出发可以发现传统工艺美术作品具有极强的艺术审美价值,这是因为创作者在作品中倾注了其独有的思想情感,最终赋予了工艺品极强的情感。从物质文明建设的角度出发,工艺美术为当时的人民带来了更优质的精神洗礼与物质享受,提高了他们的生活质量。由此可以得出传统工艺美术的发展与传承存在极强的意义与价值。

(二) 传统工艺美术的特性

传统工艺美术是中华传统文化至关重要的组成部分之一,其所包含的元素能够巧妙地运用在服饰、家具、戏剧舞台、建筑结构设计等各方面。它能够在一定程度上展现国家的民族文化、历史特殊形象、民俗与风俗等,是中国历史发展与传承中的重要文化艺术结晶。

传统工艺美术还能够极大程度地激发我国民众的文化认同感与向心力,同时也能够对其他国家民众产生一定审美与艺术造诣方面的影响。

首先,传统工艺美术具有极强的历史传承性。它能够有效地展现不同时代、不同阶层人民所喜爱的艺术风格与元素。以顺治、康熙、雍正年间流传至今的瓷器为例,即使是有着同一血脉的三位帝王所喜爱的元素与风格也有所区别,能够彰显出三个时期的审美趋势。其次,传统工艺美术还具有动态发展性。一方面,传统工艺美术随着时代的改变而不断变化、发展与传承。以青花瓷为例,唐代出土的青花瓷大多采用中国传统花草图案以及阿拉伯图案等纹饰,多为外销;而在宋代以后,其图案花纹便逐渐演变为中国人民更喜爱的竹报平安、花开富贵、多子多福等富有吉祥寓意的元素。另一方面,传统工艺美术也在发展的过程中不断下沉,成为普通民众也能享受、消费的物品。最后,传统工艺美术具有十分强烈的文化代表性。无论是哪个国家的人,在欣赏丝绸、瓷器等传统工艺品时,都能够产生“这属于中国艺术”的想法与概念。如此便可证明传统工艺美术具有文化代表性,是我国历史文化中十分宝贵的物质与精神财富。

二、在现代雕塑设计中应用传统工艺美术的意义

(一) 传承历史文化

弘扬与传承我国优秀的历史文化是每一位中国人民都应该

履行的义务与担负的责任,但是随着网络技术的普及,我国固有的本土文化也逐渐受到境外文化的冲击,加上近年来传统文化的普及教育有所缺失,导致当代青少年对传统文化知之甚少、兴趣不足。而当代雕塑设计与传统工艺美术的有机结合,不仅能够有效地激发雕塑专业相关艺术工作者以及学生学习雕塑工艺的热情,提高对传统工艺美术的认知水平,同时也能够为现代雕塑设计提供更具创新性的灵感与设计思路,使得观赏者能够在欣赏、品鉴雕塑的同时对我国传统文化与工艺美术产生兴趣,自然而然地壮大传承与发展传统文化的队伍,为传统艺术注入新的生命力与活力。

(二) 赋予作品特殊的文化内涵

现阶段,随着城市化进程的加快,雕塑工艺品已成为我国居民生活中十分常见的装饰元素之一,如城市中的地标性雕塑建筑、居民家中的装饰摆件等,具有极强的观赏与把玩价值,部分重要雕塑甚至成为某个城市文化、经济状况与风俗习惯的代表。

雕塑对于现代社会而言,早已不仅仅是简单的观赏物与装饰品,将雕塑作品放置在公园、学校、广场等不同的场合中,能够起到弘扬文化、教育、警示等多重作用。由此更应该将传统工艺美术应用在现代雕塑设计之中,让雕塑作品更多地展现出符合其所在区域特殊地域文化的气质,赋予雕塑作品更深层次的文化内涵。这就要求雕塑设计者能够在创作开始之前充分地考虑到展示、放置雕塑作品的环境与场景,进而可以更有针对性地将传统工艺美术与雕塑设计有机结合。例如,放置在学校中的雕像便可以通过为其添加传统丝绸元素来引申古代匠人的刻苦精神,以激发学生的钻研、进取心理。而放置在广场上的雕像就可以结合传统工艺美术中弓、剑、刀等的特殊制造工艺与文化内涵,一方面能够展现坚韧不屈的城市面貌与精神,另一方面能够对部分人起到警示与告诫的作用。

三、传统工艺美术对当代雕塑设计的启示

(一) 雕塑设计应具有“灵魂”

随着工业技术、科学技术、信息技术等现代化技术的发展与成熟,各种技术在雕塑设计与创造中的应用也愈发广泛。运用3D打印、建模等技术制造出的雕塑工艺品具有极高的精准度与直观性,是当代雕塑专业课程体系中必不可少的教学内容,同样也是广大雕塑爱好者与专业人员更感兴趣的研究话题。但是,这种现代科技的产物大多有着千篇一律、死板的缺陷,缺少了长久把玩、观赏的意义与价值。而反观我国传统的木雕、泥塑、石刻等雕塑工艺却在现代化雕塑技术的“挤压”下逐渐淡出群众的视线,甚至出现了失传的风险隐患。传统工艺不同于冷冰冰的流水化、标准化现代制造,它们有灵魂、有温度,其观赏与研究价值也是当代工业产物所无法比拟的。由此,相关制造者与研究者应该更多地关注雕塑本身的生命与“灵魂”,也就是其独特的文化价值与艺术性,通过在雕塑设计中融入传统工艺美术的方式赋予其文化内涵,以进一步推动雕塑行业的发展与传统工艺美术的传承,创作出有温度的作品。

(二) 雕塑设计应更具和谐性

在我国,一些公园、学校、广场的建设与管理中会引入一些西方艺术者创作抑或是具有西方艺术思想的雕塑作品,其中不乏富于表现力的雕塑形体。事实上,中国传统工艺美术是最能够

激发我国人民情感共鸣的元素之一，不同的工艺能够完美地融入相应的情景与区域之中，不同的工艺美术也能够广泛地与各种环境、区域融合得相得益彰。由此，相关领域学者与艺术创造者应该对传统工艺美术持有极高的崇敬之心，进而以其高度和谐、统一的特征为参考，创作出能够完美融合不同环境与区域的雕塑作品，在美化环境的同时赋予雕塑所在区域更深层的文化内涵。

四、传统工艺美术在雕塑设计中的创新应用

(一) 传统工艺美术在雕塑材料设计中的创新应用

黏土、油泥、石膏、塑料、金属等材料都可用来制作雕塑，由不同材料制作的雕塑带给人的视觉冲击完全不同，皆具有一定的实用性与可研究性。而现阶段雕塑的可用材料变得更加广泛，白纸、合金、玻璃等新型材料都有着极强的表现力与可塑性。因此，广大雕塑设计者不应该再拘泥于单一的材料设计，应将我国传统工艺美术中不同材料的使用方式应用于现代雕塑材料设计中，以赋予雕塑更充沛的情感以及多元化的审美价值。例如，雕塑工作者在制作人像雕塑工艺品时，可以通过对油泥、石膏等材料的调整与处理，使其展现出丝绸般的光泽与柔软感，进而更好地呈现出人像衣物的灵动感与真实感，赋予雕像生命力。再如，我国传统工艺美术中的剪纸有着多种多样的吉祥如意，素来是广大人民群众最喜爱的装饰物之一。

(二) 传统工艺美术在雕塑元素设计中的创新应用

我国的历史源远流长，其中值得后人效仿、引用的艺术元素数不胜数，将传统工艺美术中的元素应用在当代雕塑设计之中，不仅是对传统文化的传承与弘扬，更是对雕塑艺术的创新。但要注意的是，尽管我国的优秀工艺美术元素丰富多样，雕塑工作者却不能完全照搬、复制传统的文化元素，而是要在引用的基础上进行个人的设计与二次创造，如此才能够更好地凸显传统工

艺美术的艺术价值。

(三) 传统工艺美术在雕塑工艺设计中的创新应用

近年来，随着网络技术的发展，我国人民也受到了境外艺术形式、他国节日传统、他国服饰装饰艺术等多元文化的冲击，在开阔我国人民国际视野的同时，也使他们逐渐忽略甚至遗忘我国传统文化的魅力与优势。中国传统工艺中的编织、木雕、泥塑等也在外来文化与先进技术的双重打压下逐渐淡出历史舞台，这就需要相关工作者以身作则，积极弘扬中华传统文化，避免传统工艺技术失传等情况发生。

结语：

传统工艺美术的广泛应用，能够给雕塑设计者提供极佳的设计理念与灵感，同时对其设计工艺也有一定的积极影响。只有充分了解传统工艺美术背后的精神内核，才能够将其更好地应用在雕塑设计之中，进而达成赋予雕塑作品文化价值、弘扬中华文化的美好愿景。传统工艺美术在雕塑设计中的创新应用已经成为当下雕塑相关行业工作者所热议的话题，同时也是雕塑艺术领域未来的发展趋势。

参考文献：

- [1]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
- [2]赵燕华.简析传统工艺美术在现代设计中的创新应用[J].名家名作,2020,(08):126
- [3]陈建民.传统工艺美术在雕塑设计中的应用分析[J].喜剧世界(下半月),2020,(06):77
- [4]徐特艺.传统工艺美术在雕塑设计中的创新应用[J].轻纺工业与技术,2020,49(04):36-37.

(上接第3585页)

说，运用信息自动化的机械智能制造生产技术，可以为企业在人力资源管理、协同办公方面提供有效地业务帮助，确保企业及时整理并收集信息，为企业确立其在社会主义市场经济中的稳固地位打下了坚实的基础。

(二) 提高智能核心技术水平

智能技术水平的发展是企业进行产业竞争的重要手段，对其社会以及市场影响力起着重要的制约作用。目前我国企业机械制造业的智能制造过多着眼于人机互动、3D打印技术在工业生产活动中的使用。因此，在企业信息化技术水平进行提升的同时，应该在机械制造业中使用更加先进的信息化生产技术。通过对流程监控、数据采集、数据分析进行灵活的运用，促进企业机械制造业的生产发展水平提高。有关数据显示，计算机网络已经成为信息化产业赖以生存和发展的重要社会组成部分。计算机网络信息化的使用，意味着我国工业生产发展正在向新的时代迈进，工业4.0计划也正在开展。我国3D打印技术正在发展的关键时期，因此我国企业应该抓住机遇迎接挑战，利用信息化的技术手段增强其在经济市场中的地位。如今新型机械制造业已经进入了快步发展的阶段，这一时期的经济产业影响力巨大。因此我国3D产业应该在发展过程中加大资金投入力度，提高企业发展能力，增强其在社会市场中的地位。

(三) 提高对信息化人才培养的重视

在20世纪80~90年代，我国机械工业的发展仅占世界总产品的40%以下，引发这种问题产生的原因主要是我国机械工业发展水平不高，其制造能力较为低下，但是最根本的原因还是当时国内人才的缺失，高层次的技术工作人员比较少，而基础层次的工作人员专业水准以及创新能力都比较差，所以导致我国机械制造业发展比较缓慢，导致我国机械制造业在世界市场中不具有主要地位。针对机械制造业中信息化人才缺失以及信息化人才专业水准不够高的问题，我国企业应该顺应时代发展需要，对我国机械工业信息化工作人员进行专业的技能培训，保障其工作的水

准。此外，企业高层管理人员应该加强对工作人员的创造力以及创新意识的培训，注重企业生产发展。

(四) 自动化设备的实践应用

对于机械制造企业来说，如果想要在经济市场上占有重要地位。首先要对企业的生产设备进行升级，因此企业应该引用优秀的自动化设备进行机械制造业的发展，并发挥信息自动化技术在机械制造业中的重要地位。其次，对于现代自动信息化的机械制造业模式而言，其能够为企业带来传统设备无法创造的价值。信息自动化的机械制造业技术，不仅能够满足国家对于企业的生产要求，还能够满足企业所需要的制造效率、产品质量。自动化控制设备的投入使用也能够帮助企业优化机械产品的加工手段帮助企业科学合理地进行机械加工。但是目前企业对于自动化控制设备的使用应该确保专业人员进行参与，并适时对其进行管理以及维护，保障其合理运行。

结语：

如果想促进我国机械制造业智能制造建设快速发展，需要对信息自动化在其应用中产生的问题进行妥善解决，提高机械制造业智能制造建设发展水平，建立安全可靠的信息自动化环境，提高相关信息化应用水平，提高信息自动化使用人员的水平，从而提升我国工业效率，促进我国经济发展。

参考文献：

- [1]张海斌.信息自动化在机械制造业智能制造建设中的应用[J].电子技术与软件工程,2019(11).
- [2]张海斌.信息自动化在机械制造业智能制造建设中的应用[J].电子技术与软件工程,2019,(11):146
- [3]张华,张久江,秦恒宝.机械智能制造技术在工厂生产中的应用研究[J].内燃机与配件,2021,(15):190-191.
- [4]覃晓涛,于欢,王忠萍,张帆.我国机械制造业的发展前景[J].南方农机,2018,49(02):47.