

中国传统设计美学在当代产品设计中的应用

蔡琪

(景德镇学院 江西 景德镇 333000)

[摘要]中国传统元素在现代产品设计中进行应用主要有两种形式。首先就是打散传统元素进行重组,第二种就是提取和加工传统元素。在家居产品设计,电子产品设计,以及等等其他产品的设计中,这些方式都能够得到有力的体现。因此不管是在设计创造,还是从表现形式上都能够将两者完美的融合在一起,通过现代化的设计手法和审美观念,不断的改造和创新中国传统美学。不仅可以让产品设计更加具有时代特色,同时也能够将民族性充分的体现出来传承和应用中国传统元素。对我国现代的设计风格民族化发展进行有效的推动。

[关键词]中国传统设计美学;当代产品设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.243

前言

在我国五千多年的发展历史中,我们的祖先用他们的智慧创造了许多优秀的艺术作品。其中不仅包括诗词歌赋哲学理论,同时还有传统器物和一些其他元素等等。在这些传统元素中凝聚着无数的中国传统设计美学,需要相关人员进行认真仔细的研究。然后从中将祖先所设计创造的精髓提取出来,融入当代的产品设计中。只有这样才能够走出一条更加符合中华民族的产品设计之路,充分体现中华民族的独特魅力。因此,本文主要探究的就是在当代产品设计中有效应用中国传统设计美学的策略,为相关设计师带来一定的参考。

一、传统文化元素和产品设计概念

(一) 传统文化元素

传统文化是我国各个民族在历史上的各种观念形态以及思想文化的总体表现和特征。不仅形成于长期的历史发展中,同时更加能够将我国民族的特质体现出来,具有一定的稳定形态。中华传统文化本身就是一种有机构成体系,其中指的不仅是中华民族所共有的,以儒家思想为基线的文化,同时也还包含了其他不同思想的文化。在中国传统文化中强调的是传承并已经客观存在的中华民族优秀文化遗产。传统元素指的就是从传统文化中所提取出来的,具有一定代表性的东西。

(二) 产品设计

产品设计就是为了通过平面或者立体的形式来展现产品。组合并综合信息处理包括符号,图形材质等多种元素在内的一个创造性过程。产品设计的过程,就是通过具体操作以理想的方式,表达计划,规划,以及设想的过程。在进行产品设计的过程中,设计师是为了帮助人们更好的解决生活中遇到的困难,从视觉上给人们带来更加美好的享受和更加优良的体验。现在产品设计不仅只是一种单纯的创造过程,而且是为了给大家传递不同的文化和理念,有效推动我国经济和文化发展的重要手段和方式。我国现代的产品设计理念已经能够更好的将地域特点展现出来,通过产品的独特风格和材质展现我国传统文化。

二、中国传统文化元素和产品设计的融合

(一) 运用传统图形

传统图形是一个十分重要的设计元素,在我国有着十分悠久的历史。能够更好的传递我国民族文化的心理结构,文化渊源以及情感表达形式。如果能够在现代产品设计中合理的运用这些历久弥新的传统图形,也能够体现出更加深远的意义以及文化价值。

(二) 使用传统符号

在产品设计中能够恰当的应用传统符号,不仅能够对产品的特征进行有效的明确和说明,同时还能够给产品赋予一定的文化内涵,有效的传达出产品的操作方法与风格设计。

(三) 应用传统材质

在我国传统材质中最受欢迎的有木和瓷,相对于现代材质中的玻璃和塑料等等来说,这些材质更加具有古代的韵味,更能够体现出中国传统文化中的意境之美。

三、在现代产品设计中应用中国传统设计美学的策略

(一) 在现代产品设计中应用传统图形

太极图作为中华民族传统文化中的经典图形,自古以来就被称为东方科技文化中的第五大发明。太极图案传达给人们的理念就是,太极是派生万物的本源,本源生万物,万物合一,天人合一。在美学法则中,对称是重要的形式美法则。太极图就是遵循形式美法则的重要典型代表。在太极图中的圆形图案是有两条黑白鱼形纹组成的两条鱼形纹以圆心为中心点,呈旋转对称,图形简洁,具有巧妙的构图。两条鱼逆向回旋于一个圆形之中,两个鱼眼也就是黑白相间。相交的S型曲线展现出的是生生不息的运动感和韵律美。如果设计师能够在现代产品设计中应用太极图案,就能够达到返璞归真,与自然和谐相处的境界。

例如:如果设计时能够在一款沙发产品中巧妙的运用太极图案,不仅能够有效传承中华民族传统文化,同时还能够传播和创新太极精神。他传播了太极精神,承接了太极思想。不仅如此,在我国市场经济飞速发展的背景下,产品设计越来越重要。民族的就是世界的,通过这种更加具有独特民族风格和使用功能的传统图案。设计出更多优秀的作品,让他们出现在人们的日常生活中。在这个过程中设计时需要注意在实际的产品设计过程中应用传统图形时,不仅要深入研究图形的形和意,

进行有效的取舍。同时更加应该注重研究和延伸他们的神,将传统图形和当代产品设计充分的融合起来,体现出浓郁的地域特色,以及中华民族传统文化内涵。不仅创造和传承传统图形的文化特征,同时还要通过丰富的民族文化特色,将中华民族优秀文化的风采充分的展现出来。

(二) 在现代产品设计中应用传统符号

在现代产品设计的过程中应用传统文化元素,受到人的思维方式以及行为习惯等等一些方面的重要影响。如果设计时想要通过产品设计体现出传统元素,就需要进行反复的推敲和探索,才能够更加恰当的在产品设计中应用传统符号,将传统文化的精神充分的体现出来。人们在接触产品的过程中更加习惯通过他们的外形来联想它的功能特性以及设计内涵,通常还会和相关的事物进行对比。在此基础上对这款新的产品进行有效的了解。因此,设计师在实际的产品设计过程中,运用传统符号的主要目的不仅仅是为了对产品的特征,功能以及设计风格进行有效的明确。更重要的是为了给这个产品赋予丰富的文化内涵,将中华民族的优秀传统文化充分的体现出来。

例如:在2008年的奥运会火炬设计过程中,融合的就是祥云这一特殊的传统符号,以及立体浮雕工艺设计。通过这种传统符号,给火炬赋予了丰富的内涵以及与众不同的创意,充分体现出了平衡和谐。外观精美能够将古典与现代的完美结合充分的展现出来,同时也体现了科技与人文的融合。因此,更加有利于各种形式的媒体传播。

(三) 在现代产品设计中运用传统材质

在我国传统哲学,美学与民俗结晶中,剪纸是最具有民族特色的产品之一。不仅如此,剪纸作为我国非物质文化遗产之一,本身充分的体现出了我国的传统文化美术造型馆,能够将中华儿女的思想意识充分体现出来。剪纸作为独特的中国传统艺术形式,本身简约又具有浓郁的生活气息。通过镂空所产生的虚实关系,将各种物象的造型特征充分的表现出来,具有一定的装饰美和审美趣味。剪纸在创作材质以及工具和形式中,也更加具有中国传统文化特色。设计师在现代产品设计中应用剪纸元素,不仅能够更好的传承中华优秀剪纸艺术,同时也能够让产品设计彰显出更加独特的传统文化气息。尤其是在平面设计中,应用传统剪纸艺术有着更加突出的表现力。设计师就可以充分结合平面设计的独特表现力,有效的应用和改造剪纸艺术中的元素,不断丰富和拓展视觉语言。

例如:香港著名设计师在创作节日活动海报的过程中,就充分的借用了剪纸艺术中的抓髻娃娃,寓意着幸福美满的生活。在海报中,娃娃双手持有中国的古钱币开元通宝,寓意着人们更加期盼财源广进的美好生活。除此之外,在海报中还用毛笔勾画出笑着的嘴唇,预示了节日的美好氛围。充分结合这种剪纸和毛笔的传统文化艺术,能够在视觉上给人们带来更好的焦点效果,充分的体现了儿童在节日中的欢乐表情。通过儿

童的表现,生动的展现出了节日的欢乐气氛。总而言之,设计师想要创造出更加具有中华民族文化特色的产品,首先就要深入研究中华民族传统设计美学以及传统文化。充分遵循产品设计的原则和规律,才能够在实际的产品设计过程中更好的应用中国传统文化美学设计。只有这样,才能充分体现出传统文化元素的寓意和内涵,让产品设计更加具有特色。

四、中国传统设计美学在产品中的应用发展趋势

作为中华民族五千年文明发展历程中不断积累的瑰宝,中华传统元素本身具有十分独特的民族性。因此相关设计是想要在此基础上融入当代产品设计中,首先就要加强了解传统元素,才能进行有效的创新和推广。只有充分融合设计创造和表现形式,通过现代设计手法和审美观念,不断的改造和创新中国传统元素,让他们更加具有时代特色,同时充分的展现出中华民族柔的个性。更好的保护和应用中国传统元素,才能推动我国现代设计的民族化发展。在未来的产品设计过程中,相关设计时,更加应该深入了解中国传统设计美学,有效的将两者进行融入。提高产品的文化内涵,同时也能够更好的给人们传承和发展中国传统文化。

结束语

总而言之,我国当代的产品设计的发展离不开传统文化。相关设计师必须对我国传统设计美学进行深入的研究,在实际的创作过程中融入中国传统文化,才能够有效的促进中国设计的再次发展。设计师要深入的认识和理解中国传统文化,能够真正的领悟中国文化的内涵,将中华民族的传统设计美学,充分的融入当代产品设计中,才能够提高文化内涵,打动消费者。在面对他人的质疑时,能够更加从容的应对,有效的传承和发扬中国传统文化。

参考文献

- [1] 白天佑. 中国传统文化元素在现代设计中的应用[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2009, (04): 139-140.
- [2] 柳冠中. 当代文化的新形式工业设计[J]. 文艺研究, 1987, (03): 72-84.
- [3] 郭廉夫, 毛延亨. 中国设计理论辑要[M]. 南京: 江苏美术出版, 2008.
- [4] 王宏林. 中国传统符号在现代设计中的应用[J]. 商丘师范学院学报, 2009, (01): 132-134.
- [5] 刘纪纲. 传统文化、哲学与美学[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2006.
- [6] 袁建芳. 论中国传统元素在艺术设计中的应用[J]. 价值工程, 2010, (25): 140.
- [7] 武星宽, 邱红. 试论民族文化在现代视觉传达设计中的运用[J]. 中南民族学院学报, 2002, (01): 71-74.
- [8] 刘晖. 中国传统元素在灯具设计中的应用研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2013.