

传统工艺美术元素在现代设计中的应用研究

王东

(北京轻工技师学院 北京 100071)

[摘要]传统工艺美术在我国文化中有着非常重要的地位,也是我们中华民族智慧的结晶,而我国大部分现代艺术设计的灵感也来自于传统工艺美术。现代设计通常会选择传统工艺美术元素中的优势与特点,融入与现代设计之中,从而让设计出的事物在拥有较为浓烈的古韵气息外,还可充分展示我国传统工艺美术特点,推动我国现代设计更快、更好的发展。本文将针对传统工艺美术与现代设计进行简要介绍,并对其融合方式进行介绍。

[关键词]传统工艺; 美术元素; 现代设计; 应用研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.2461

用特殊技艺与材料进行创造设计,最终构建出符合要求的建筑造型,便是工艺美术的主要概念。工艺美术主要用于满足人们的物质及精神需求,并能够充分的体现出不同地域的独特民族风格特征,因此也可以说,这些传统工艺美术作品蕴含着我国的哲学道理,并包含了中国人民的智慧与思想,可以说是我国文化发展的见证者。

一、传统工艺美术和现代设计的概述

传统的工艺美术通常会将实用性与审美两者进行有效结合,从而形成一种特殊的,符合我国群众审美的艺术作品,这种艺术作品能够有效的满足人们的精神与物质两方面需求。传统工艺美术能够充分展现出创作者的情感与兴趣,并能够通过视觉,引起观众的共鸣。在进行艺术创造过程中,工艺美术也能有效的表现出创作者的个人风格。传统工艺美术有着非常鲜明的民俗特征,并在世界美术发展中占据了重要地位。此外,随着现代设计的不断提升,传统工艺美术也能有效与现代设计相结合,进一步促进了我国现代设计的发展,并逐步形成了独具中国特色的设计理念。其中,图腾文化与文体艺术等传统工艺美术因素,也成为了我国当下大部分现代设计的灵感来源。通过传统工艺美术因素,设计师能够在作品中充分的体现出我国传统古典美学,而构图对称等,则将我国古代哲学中安定宁静的艺术构想充分的展现出来,深受当代年轻人的喜爱。传统工艺美术通常会选择黄金分割构图法,这点也在现代设计中得到了充分的利用。

二、传统工艺美术在现代设计中的应用点

2.1 工业设计

工业设计方式通常是以经济学、美学、工学相结合后发展而来的一种产品设计方式,在进行工业设计时,设计人员应结合当前行业与劳动分工等实际情况进行设计,并将学科、技术等融入其中,尽力寻找产品、使用者、周边环境三者之间的平衡,并与生产工作相结合的综合性设计工作。目前,我国工业设计单位虽然有一定进步,但行业整体还处于注重形式方面,并不重视科学与艺术的结合,此外,我国工业设计有着较为浓重的西方痕迹,难以体现我国传统工艺美术的优势,也无法满足人民对于工业设计的标准。因此,相关人员进行设计时,应尽力减少西方元素,提高传统工艺美术元素的运用,不断改善模型构造与色彩搭配,尽可能让工业设计中拥有更多传统工艺美术的生命与活力。

2.2 室内设计

作为现代设计中的重要组成部分,室内设计应坚持以人为本的设计理念,不断的对室内空间环境进行优化,以此保证提升室内环境舒适度与实用性的同时,满足人们对于室内环境的审美需求。传统工艺美术作为我国文化的结晶,能够充分满足人们的精神需求。因此,为了得到更好的设计效果,设计人员可融合室内设计需求与传统工艺美术元素,并尊重两者间的差异性,尽可能的提升设计冲突性,从而提高室内设计的现代元素。除此之外,设计师应充分了解当地人们的风土人情与本地特色,在设计时采用更加贴合当地风俗的工艺元素,从而使用户精神上得到更多的满足感。如设计客厅时,应考虑到用户日常生活需求,尽量为用户设计出更多的生活空间,这时,传统工艺美术方面便可选用体型较小,简洁舒心等方面的元素,融入客厅设计之中,此外,选择茶几与电视柜等家具时,也可偏

重于雕花图案等内容,进而在确保传统工艺美术因素的同时,满足用户在客厅中的生活需求,使用户物质与精神两方面得到满足^[1]。

2.3 包装设计

与西方国家相比较,我国包装设计方面有着较大的操作余地。为了充分提高我国国际市场竞争力度,相关人员可从包装设计入手,在符合包装物品需求的同时,选择适当的传统工艺美术元素作为主要元素,从而保证物品包装设计不仅能够体现包装内物品属性,还能展示出产地的地域特点与民族特征,尽力达到让购买者眼前一亮的效果。目前,我国在包装设计中常用的元素为壁画、青铜器、玉石等,这些包装在符合人们审美观念的同时,也与商品有着较强的统一性,因此包装与商品能够呈现出相辅相成的视觉效果,为提升市场销量提供了有效保障。

三、传统工艺美术在现代设计中的注意点

3.1 设计思想

若是想要制作出符合现代人民审美条件,并蕴含中国古典艺术形式精神的美术制品,便需要相关人员将传统工艺美术元素与现代设计进行融合,这种融合不仅仅是将传统工艺美术元素与现代工艺美术生硬的搭配在一起,而是根据现代设计思想,将传统元素悄无声息的融入于美术制品之中,而传统艺因素与现代工艺制品的完美融合,则能够将民族感与现代美感充分的融合。

3.2 设计形态

古代人对于工艺美术制品的形状偏向于方形或圆形,因此在设计外形时会参考方与圆进行设计,并根据物品作用给予不同的特点^[2]。而在现代,设计人员应根据物品的作用与使用寿命等问题,为物品选择更加科学合理的形态,并尽可能的将传统工艺美术样式与现代工艺相结合,从而制作出即充满古韵,又符合当代人们审美,更兼具实用性的工艺美术物品。

3.3 设计色彩

我国古代人民认为,色彩中有着阴阳、五行等多种元素,因此传统工艺美术作品中对于色彩的运用有着一定的限制。但现如今,人们对于色彩的认知以远超于古代,而丰富的流行元素更是离不开艳丽的色彩,因此,进行设计创新时,应格外重视这一方面。

四、总结:

若是只一味的进行模仿,而不去进行创新,我国传统工艺美术将永远无法走在世界的前列。只有将我国传统文化、地域风情、民族特色的融合到一起,才能制作出更加完美的工艺美术作品。除此之外,我国工艺美术作品还应与现代时尚元素相融合,提高作品表现力,使作品更加符合当代人群审美特征,进而提高我国工艺美术作品的价值。

参考文献

[1] 谭志锋.传统吉祥图案美术元素在现代服装设计中的运用——评《服饰图案设计与应用》[J].上海纺织科技,2021,49(01):67.

[2] 李红.试析传统民间工艺美术在现代产品设计中的应用——评《中国工艺美术史》[J].林产工业,2020,57(07):117.