

中国传统文化 元素与艺术设计实践研究

王坤◎著

吉林人民出版社

中国传统文化元素与艺术设计实践研究

王 坤 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化元素与艺术设计实践研究 / 王坤著

. — 长春 : 吉林人民出版社, 2019. 11

ISBN 978-7-206-16514-6

I. ①中… II. ①王… III. ①中华文化—应用—艺术—设计—研究 IV. ①K203②J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 259065 号

中国传统文化元素与艺术设计实践研究

ZHONGGUO CHUANTONG WENHUA YUANSU YU YISHU SHEJI SHIJIAN YANJIU

著 者: 王 坤

责任编辑: 张 娜 封面设计: 张 丹

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街 7548 号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 9 字 数: 150 千字

标准书号: ISBN 978-7-206-16514-6

版 次: 2019 年 11 月第 1 版 印 次: 2019 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前 言

我们的传统文化是什么，有什么，对于我们、对于世界有着怎样的影响和地位？我们在不断追赶现代化脚步的同时不断遗失的是什么？这是我们回过头势必会思考的问题。现代设计作为文化的一个重要组成部分，也必然会回应对这些问题的思考。

同样我们也应该看到，有些民族艺术或民间艺术并不具有世界性。因此无论是设计者还是受众，都应该创造性地继承、吸收其精华，而去其糟粕。

视觉传达设计是世界设计领域中历史长、影响大、涉及面广、变化快，也是与人的接触最为密切，设计人员较多的一个领域。视觉传达设计涉及的社会和产业领域非常广泛。面临现代社会视觉信息繁杂的局面，以科学的方法和创造性的独特形式，提高视觉信息的识别性，使之迅速、清晰传达成为视觉传达设计最为迫切的问题。随着科技革命带来的变化，模糊了传统的印刷、电影、电视等媒体的分界，视觉语言和设计理念的通用性更加明显，视觉传达设计突破了传统印刷设计的局限，成为具有广阔应用领域的设计学科。

现代视觉文化包含的范围很广，从传统的绘画艺术、装饰艺术到图形设计、摄影、电影、电视、动漫艺术直至现代随着计算机的发展、互联网的普及，加之现在异军突起的三维动画等，都属于现代视觉文化研究的范畴。本书立足于现代视觉文化的特点，希望将最新的文化观念和艺术设计观念传递给广大读者。

面对祖先创造出的文化奇迹，面对祖先留下的博大的文化精神和文化元素，我们每一个中国设计工作者有责任和义务，在国际的舞台上开拓中国本土化设计。“工欲善其事，必先利其器。”做到这一点还需要我们对传统文化、对民族文化进行更深入的认识和探索，并使之成为设计师如影随形的习惯，只有这样，设计师才能在设计中将其运用得得心应手、游刃有余。

由于编者水平有限，书中的缺漏及错误之处在所难免，敬请各位同仁批评指正。

目 录

第一章 中国传统文化概述	1
第一节 中国传统文化元素的基本释义与组成部分	1
第二节 中国传统文化元素与现代文化的融合	8
第二章 产品设计的文化内涵和艺术创造	15
第一节 产品设计的文化内涵和整合原理	15
第二节 艺术设计的审美创造	21
第三章 设计艺术与实践应用	26
第一节 设计艺术与理论应用	26
第二节 设计艺术与品牌塑造	27
第三节 设计艺术与实效	29
第四节 设计艺术与人物形象塑造	35
第五节 平面设计与品牌形象塑造	37
第六节 数字媒体与艺术设计	39
第四章 传统文化元素与现代装饰艺术设计	46
第一节 现代装饰艺术的分类及设计	46
第二节 中国装饰艺术传统的特征	50
第三节 现代装饰艺术设计对传统文化元素的应用	54
第五章 中国传统文化元素与现代环境艺术设计	60
第一节 环境艺术设计概述	60
第二节 环境艺术设计分析	66
第三节 环境艺术设计与中国传统文化的关系	72
第四节 环境设计中融入传统文化元素的原则	76

第六章 传统文化元素与视觉传达设计	83
第一节 视觉传达设计的基本概念	83
第二节 视觉传达设计是一种视觉语言	85
第三节 视觉传达设计造型的形式原则	90
第四节 视觉传达设计的商业价值	96
第五节 中国传统文化元素在视觉传达设计中的作用	98
第七章 中国传统文化元素在现代艺术设计中的展望与思考 ...	114
第一节 现代艺术设计与中国传统文化融合的必要性的必要性	114
第二节 中国传统文化中的审美意识与现代艺术设计理念	117
第三节 中国传统文化元素与现代艺术设计融合的方法与途径 ...	119
第四节 中国传统文化元素在现代艺术设计中的传承和发展	131
参考文献	135

第一章 中国传统文化概述

第一节 中国传统文化元素的基本释义与组成部分

一、中国传统文化元素的界定

最近几年，中国传统文化得到了进一步地关注和发展。中国传统文化的元素可以归纳为：

1. 中国传统文化的核心是中华民族所体现的内在的精神生活形式，包括价值观念、信仰、审美情趣、思维方式等。

2. 中国传统文化的内容常常体现在的物质的外在形态上，它包括人们的行为，如吃穿住行。

3. 中国传统文化的独特性，是在长期的历史发展过程中逐渐形成的，这种具有鲜明特色的民族文化已经成为多元世界文化的重要组成部分。

中国传统文化的内涵主要概括为三个方面：

1. 中国传统文化的基本思想——刚健有为、和与中、崇德利用、天人协调。《易传》所强调的“自强不息”“厚德载物”，集中体现了中华民族的传统精神；崇尚和谐统一是中国传统文化的最高价值原则。

2. 注重人的内涵表现，看轻客观规律的研究，体现中国传统文化价值导向。

3. 重家族、重血缘的家庭伦理观。

总之，中国传统文化的内涵比较丰富，要想在现代装饰艺术设计中发挥传统文化精华的积极作用，要对传统文化元素进行创造性的发展。

二、中国传统文化元素的组成及合理运用

传统民间艺术是一种创意渠道，但并不是唯一的，包装设计本身就是要求设计者将图形、文字、色彩、编排综合地运用在包装画面上，使其具有一定的逻辑性和展示功能，并能使人睹物思情。因此不论是何种形式的创作或设计的渠道，都要与本民族的文化艺术结合；与人的情感心灵结合；与市场

销售沟通；与消费文化相通。

中国的传统文化来源于生活，根植于广大人民群众的心中。越是现代化，传统文化越是显得珍贵。中国传统文化的魅力依然迷人，但这些在中国历史长河中熠熠生辉的文化，在现代化进程中却正在被边缘化，甚至有的还面临着消亡的危险。如何使民族传统文化从边缘化再回归到主流化或是大众化，传承和发展民族传统文化是根本之策。我们要善于把民族传统文化的设计元素从生活中提取出来，将传统艺术的精髓融入现代设计理念中，在传统文化中加入时代元素。

中华文化博大精深，彰显民族风格的中国传统文化元素在我们国家千年文化的传承之下数不胜数。建筑风格元素，如紫禁城、长城、敦煌、布达拉宫、苏州园林等；服饰风格元素，如丝绸面料、唐装、旗袍、中山装等；文化风格元素，如国画、脸谱、京剧、印章等。其实身边随处可见中国特色的东西，大到一条中国特色的街路、一个广场，小到一个建筑墙上的中国结，路边上高高挂起的大红灯笼都向我们诉说着悠久的历史。中国传统文化元素的提取是一个内容广泛的题目，谈论它的时候不能不有所取舍，本章主要研究的是最能反映中国文化特色而又常常为人们所感兴趣的几个方面：

（一）汉字：表意的方块字

汉字是世界上最古老的文字之一，是从古到今的在使用的唯一的表意文字。它是记录汉语的符号，是承传中华五千年文化的载体。中国人似乎特别长于形象思维，在造字的时候通常采用取象比拟的方式。有的字比较直接，如日、月、山、川、水、火、鸟、鱼等，有的就比较间接，如“集”的形象是三只鸟栖于同一棵树上，寓意为集合。汉字的产生，若从近代发掘出土的古代陶器上的符号算起，迄今已经有四千多年的历史了。现存较早又较多的文字是甲骨文，距今已三千多年。殷人用龟甲、兽骨占卜，并将占卜的内容用当时的书体刻在甲骨之卜兆旁。甲骨文和公文一样，有一定的格式。内容大概是祭祀、田猎、风雨、战争、疾病之类。此后还有金文，它是古代铜器上所铸、刻的文字，有篆书、隶书、草书、楷书等。因为汉字的起源和其他古老的文字起源一样，都是起源于图画文字，所以早期的甲骨文有许多都保留了这些文字外貌的形象。

汉字非常富于表现力。前人充分利用汉语汉字的特点来增加所表现的内涵，同时获得审美的乐趣。汉语是世界上词汇最丰富，语调最优美，句式最简洁，表达最生动的语言之一。汉字则是与汉语相适应的古老而富有活力，充满形象的一种文字。汉语汉字既是中国人创造生活和传播知识的工具，又

是独具魅力的艺术形式。

（二）服饰：织绣丰富多彩

作为御寒的衣裳，早在黄帝、尧时代就已存在，《易·系辞下》：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”而到了商朝时期，逐渐形成定型化的“深衣”，并且出现了装饰。所谓“深衣”，就是将原来的上衣和“下裳”的围裙联结起来。这种形式成为我国历代服装的基本特征，直到近代男子的长衫、女子的旗袍以及现在的连衣裙都可以说是深衣的演变和延续。

由于唐代国势兴盛，经济发达，人民生活相对安定祥和，因此，唐代的衣着服饰、织绣追求富贵康宁，奢华安乐，装饰纹样一改秦汉多战乱以昭示威武的兽纹和追求神仙方士神游的骑马、驾鹰、携犬和游猎的神话题材，而为蟠龙、双凤、麒麟、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、联珠、忍冬、香草等追求吉祥寓意为主的题材。其中突出的纹样世称“陵阳公样”。它是一种对称纹，由初唐时唐高祖、唐太宗派往四川管理制造皇室用物的官员窦师伦创立，常用鸡、羊、凤、麒麟等为题材，动物身上往往系着飘带，对称的两者中间饰以花、树。唐张彦远《历代名画记》就有“对鸡、斗羊、翔凤、游麟之状，创自师伦，至今传之”的记载。唐代服饰的另一个显著纹样是团花，有团龙、团凤、团花枝等。在中国传统文化中，团即圆，为圆满、和气、团结、祥和之意。唐代奠定了中国传统吉祥装饰纹样的基础，对后世影响很大。如宋代以团花为基本单位，在平面上按“米”字或“井”字结构作规则的散点排列，在织绣上应用。另一种成为定型的所谓“喜相逢”为圆形，其构成是由太极图演变而来，把圆形分成两个或两个以上双数成阴阳交合的两极，形成相反相成、有无相生的变化而统一的形象。清朝补服，也叫“补褂”，为无领、对襟，其长度比袍短、比褂长，前后各缀有一块补子。清朝补子比明朝略小，是清朝主要的一种官服，穿着的场所和时间也较多。凡补服都为石青色。方形补子所绣的纹样不同是区分官职品级的主要标志。文官绣飞禽，武官绣猛兽。

（三）吉祥图：传统图案

我们知道，中国是世界文明的发源地，有着悠久的历史 and 深厚的文化积淀。中国传统吉祥图案便是这当中最美、最绚烂的一部分。在漫长的岁月里，我们的祖先创造了许多令人向往、追求美好生活寓意吉祥的图案。纵观中国传统吉祥图案的发展史，其源于原始人文、始于商周，高速发展于宋元，到明清时期达到高峰。在各个时期吉祥图案都有其相对的局限性，但其发展的脚步始终未曾停歇。直至今日，传统吉祥图案仍具有极强的生命力。吉祥意

识、吉祥文化已深深地植入中国人的生活中，以至于具有凡物皆可为吉祥的特点。吉祥对于中国人而言，就像水之于鱼、天空之于鸟、空气之于人。

因此了解了吉祥文化，也就了解了中国文化、中国人很重要的一面。中国人是一个重感性、重形象、重内涵的民族，在思想、感情、意图的表达上习惯于借用一定的形象或象征性的示意来婉转地、间接地表露。思维的过程也是通过意象的类比联想来实现的。这种象征性的表情达意的方式给一定语境中的形象赋予了比具象和字面深刻、丰富得多的内容。图案是一种具有装饰和实用性的美术形式。而吉祥图案是一种在民间广泛流传的，我们祖先向往、追求美好生活而创造出来的一种艺术形式，它完美地将吉祥语和图案结合并统一起来，代表着传统的民风民俗。

有专家认为：从古至今，人们对美好事物和前景的追求，是吉祥文化永恒的主题。

第一是吉祥文字。吉祥文字就是表示美好的文字。古人云，所谓“吉者，福善之事，祥者，嘉庆之征”。《说文解字》中说：“吉，善也”；“祥，福也。”说白了，吉祥就是好兆头，就是凡事顺心、如意、美满。比如，福棋、寿考、富贵、康宁、龙凤、六八等文字。就单字讲，“福”是吉祥意义最丰富、最醇厚、最集中、最典型的字之一，包含有幸福、福气、福运等意义。福之所至，小到个体，大到人类。《韩非子》中说：“福者，备也。备者，百顺之名也。无所不顺者谓之备。”吉祥符号、吉祥物、吉祥图案就是人类创造出来的借以传达心声的道具。

第二是数字吉祥。在中国文化中，数字不仅仅表示多少，同时隐含着吉祥。吉祥数字也不只人们常说的“三、六、九”和“八”，从一到十、百、千、万，数字都有吉祥含义。比如一帆风顺、二龙腾飞、三阳开泰、四季平安、五福临门、六六大顺、七星高照、八方来财、九九同心、十全十美、百事亨通、千事顺遂、万事如意等。有偶数吉祥，也有奇数吉祥；有大数吉祥，也有小数吉祥；有引申义吉祥，也有谐音吉祥。

第三是生肖吉祥。十二生肖都是动物，但在中国民俗文化中被赋予了特别的意义。子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪，全是吉祥的寓意。如羊，儒雅温和，温柔多情，自古便与中国先民朝夕相处，深受人们喜爱。甲骨文中的“美”字，即呈头顶大角之羊形，是美好的象征。猴是自然界中最接近人类的动物，人类对猴子有一种特殊的亲近感，还因为猴与“侯”同音，猴便成了象征升迁的吉祥物。

第四是灵异吉祥。“麟、凤、龟、龙，谓之四灵。”这四者千百年来成为

中国人生活中恒定认同的吉祥物。麟指麒麟，称为仁兽龙，凤指凤凰，为百鸟之王。麟、凤、龙，都是按中国人的思维方式复合构思所创造的虚拟动物。如龙，《尔雅·翼》中讲其“角似鹿，头似驼，眼似兔，颈似蛇，腹似蜃，麟似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛”。

第五是动物吉祥。飞禽走兽，游鱼爬虫，被人们赋予吉祥意义的动物应有尽有。如禽类中的仙鹤、喜鹊、鸳鸯、鸽子等；兽类中的瑞鹿、雄狮、猛虎、奔马、大象、灵猫等；鱼类中的鲤鱼、比目鱼等，虫类中的蝴蝶、蜘蛛等，都是吉祥动物。以动物表示吉祥，可单体也可复合。如龟称“万年”，鹤称“千代”，龟鹤合一就构成了龟鹤齐龄，象征延寿吉祥的图案。

第六是时节吉祥。中国的时节很多，时节吉祥，蔚为大观。以春节为例，这是中华民族重要的节日，有着悠久的历史与丰富的吉祥文化内涵。与春节有关的吉祥行为、语言、文字等不胜枚举。单从民俗角度讲，祭灶、扫尘、贴春联春条吉字、垒旺火、守岁、压岁钱、放爆竹、拜年等，无不充满喜庆吉祥。

第七是行为吉祥。在庆典、婚嫁、生育、开业、奠基、纪念等活动中，在人们大部分的工作生活交往行为中，都有吉祥文化的渗透与影响。

第八是植物吉祥。被人们赋予吉祥意义的植物，有花草有树木有果实，它们多以组合图案构成吉祥意义。如“天地长春”多用天竹、南瓜、长春花来寓意。杞菊延年的吉祥图，画的是菊花和枸杞。槐象征长寿，红豆象征思念，栗象征立子，石榴象征多子多福，橘象征大吉，佛手象征幸福，芙蓉象征荣华富贵等。

正是由于图案的吉祥含义表达了人们对美好理想的向往和追求，因而这些图案被应用在现代生活的各个方面，尤以在染织、地毯、陶瓷、雕刻、建筑、首饰等工艺美术用品和喜庆场合应用更为广泛。吉祥图案的社会影响和实际应用，是其他美术类别所不能取代的。吉祥图案是我国传统艺术的一颗璀璨的明珠，已日益引起世界美学、民俗学的瞩目。

（四）民间艺术：包罗万象

我国的民间艺术到底有多少种，谁也说不清楚。吉祥喜庆的大红剪纸、精巧细致的蛋壳雕、别出心裁的甲骨彩绘，灵韵别致的泥塑、金碧辉煌的铜刻、清新简洁的蓝印花布，以及年画、木偶、戏剧脸谱和道具、玩具、滩具、服饰、传统市招（广告）以及工艺美术相互交叉的诸多品种……除了这些物质化形式展现的民间艺术，非物质文化遗产就更多种多样了。民间艺术在漫长的发展过程中，无意识地成为传承历史的重要载体。像南通的蓝印花布、

贵州蜡染，本身就是印染工艺的“活化石”，在科技、文化、民俗、美术史的研究方面有着重要价值。

民间艺术是人民大众各种文化生活的载体，如岁时节庆，婚礼寿诞、社火庙会、迎神祭祖、生男育女等都离不开民间艺术。这些都说明，民间艺术的存在依附于两大社会功能，一是驱邪辟秽，祈福迎祥，二是反映人民大众自己的生存生活和生产状态。其表现形式如挂年画、剪窗花，剪纸、贴虎符、演百戏、跳锥舞等，其本质都是人民大众表达自己对祥和安康、喜庆欢乐、美满幸福的生活的追求。

剪纸是中国最为流行的民间艺术之一，是中国最普及的民间传统装饰艺术之一。剪纸艺术，通过一把剪刀、一张纸就可以表达生活中的各种喜怒哀乐，在简洁明了的构图和造型中展现创作者的思想感情。剪纸艺术一般都有象征意义，如剪纸《喜娃》，它由喜鹊、双喜、牡丹等元素组成，喜娃是流行于我国西北地区的墨髻娃娃，纹样反映的也是一种生殖崇拜。

现在，剪纸更多的是用于装饰。剪纸可用于点缀墙壁、门窗、房柱、镜子、灯和灯笼等，也可作为礼品作点缀之用，甚至剪纸本身也可作为礼物赠送他人。人们还常用剪纸作绣花和喷漆艺术的模型……在中国民间配饰中，有一种绳结佩寓意深刻，源远流长，绚丽多彩。在我国民俗工艺中占有很重要的地位，被现代人称为“中国结”。中国结由于年代久远，漫长的文化积淀使得中国结渗透着中华民族特有的、纯粹的文化精髓，富含丰富的文化底蕴。“绳”与“神”谐音，中国文化在形成阶段，曾经崇拜过绳子。据文字记载：“女娲引绳在泥中，举以为人。”“结”字也是一个表示力量、和谐，充满情感的字眼，无论是结合、结交、结缘、团结、结果，还是结发夫妻，永结同心，“结”给人一种团结、亲密、温馨的美感，“结”与“吉”谐音，“吉”有着丰富多彩的内容，福、禄、寿、喜、财、安、康无一不属于吉的范畴。“吉”就是人类永恒的追求主题，“绳结”这种具有生命力的民间技艺也就自然作为中国传统文化的精髓，流传至今。中国结不仅具有造型、色彩之美，而且皆因其形意而得名，如盘长结、蝴蝶结、双线结等。

街头巷尾，我们常常会看见时髦的女孩身着传统的中式衣服，精致的盘扣、织锦的质地，让人一望之下，隐约品到了远古的神秘与东方的灵秀。北京奥运会申办会徽由奥运五环色构成，形似中国传统民间工艺品的“中国结”，又似一个打太极拳的人形。图案如行云流水，和谐生动，充满运动感，象征世界人民团结、协作、交流、发展，携手共创新世纪，表达了奥林匹克更快、更高、更强的体育精神。

民间艺术还有很多，在这里就不一一列举了。在现代设计中如何应用这

些代表中国的传统元素，让民间艺术能够得到广泛的推广，成为人们现代生活中的一部分是摆在广大艺术设计者面前的一项重要课题。随着物质生活的提高和艺术鉴赏水平的提高，人们已不满足于一般意义上的物质占有，而是追求高层次的艺术享受，对同一个产品，外观造型设计更具艺术性的将首先为消费者所青睐，而现代人的购物心理多以追求与众不同的产品为首选，特别是那些具有独特艺术魅力和传统艺术特色的产品更能引起消费者的共鸣。

三、中国传统文化元素的识别性建立

虽然当今时代是一个高度现代化、信息化的社会，新材料、新技术的不断涌现使我们目不暇接，随之而来的新思潮、新观念对中国的传统文化艺术带来了前所未有的冲击，现代生活方式的全球化进程要求设计师具备了解不同文化，表达自己不同形式的渊博知识。传统的审美意念和传统的设计元素也一直在起着非常大的作用，传统与时尚结合给人以民族化的感觉。传统通过时尚得以继续流传，时尚通过注入传统而增添文化和厚重感，增强其生命周期的可延续性。“美感，在一种直接的感受里面包含着大量的时代的社会的因素。”在现代艺术设计的领域要创新，除了从本民族的文化本源中寻找代表性形态语言元素以外，还必须与现代科学精神理念结合，才能产生精神的飞跃。艺术创新源于传统与现代、东方与西方的文明互相碰撞，相互交融、相互影响，才有可能产生质变。

中国传统元素的运用方法：

方法一：移花接木。

中国传统元素形态各异，古趣拙朴，是中华民族在各个不同时期社会生活的形象诠释，同时也如实反映出了人们在不同时期的审美旨趣，是传统文化的典型代表，是时代的代表特征。这一类的元素一出现，立刻能把人们的思绪引到其对应的特定的时期、特定的环境或特定的事件上，因此，这类元素在使用时可以不改变，只是给它寻找一个恰当的使用环境即可。如博物馆的墙面装饰图案等，就是移花接木手法的巧妙运用。

方法二：得意忘形。

如何以现代审美的全新视点去重新审视传统文化，要在充分理解传统文化的基础上延期“意”传其“神”，让传统文化在现代设计中得到更新和拓展。一根线条在西方人眼中被理解成一个点在平面或空间中的运动轨迹，乃至解析几何中的一个方程式所界定的点的集合，线条无宽度也无厚度。而对于中国传统而言，线条不仅有宽度，有厚度，还有方向，甚至能表现出速度和力

量,对于线条的理解完全基于主观感受。我们可以借助图案本身所特有的持久性和广泛影响力,促进东西方文化之间的对话与互动。如,太极的理念就常常为设计师们所借鉴,它在强调动感、和谐的形式美的同时,蕴涵着变化统一、收放自如的哲学理念。

方法三:形神并举。

许多为世界认同又具有鲜明民族特色和文化内涵的作品,都从传统图形中获得灵感,脱离了传统这片沃土,中国文化融入现代设计的难度就会加大。如,中国香港凤凰卫视的台标就成功地借鉴了中国传统的凤凰纹样,并采用中国特有的“喜相逢”的结构形式,一凤一凰振翅高飞,铿锵和鸣,将媒体的特点,以及品牌立意高远,体现了融汇东西、荟萃南北的文化观念,具有明显的华夏文明的烙印。形在融神中出现,神在变形中提升。

第二节 中国传统文化元素与现代文化的融合

一、中国传统文化元素融入现代产品设计的方式

全球经济、文化的一体化进程,使设计形成了全球语境。产品设计的发展随着技术文化和全球市场化的扩展,正呈现一种国际文化风格。在这个高科技的社会里,人们越来越追求简洁、通用的交流界面,这使得世界各地固有的地域文化或多或少地消失了一些。

民族的文化都是世界文化不可分割的一部分。

每一个国家所处的地理环境、气候、文化传统、风俗习惯、社会经济都不尽相同,从而出现了不同国家的民族风格,这些斑斓的风格,是区分的标识,也是深刻的文化烙印,是人们心灵深处的一种“记忆”。正是这种记忆,与产品中心理、社会、文化的脉络相连,赋予产品功能性以外的人文价值。因此,在现代设计中融入民族风格是提高民族认同、提升产品竞争力的重要手段。

中国作为世界四大文明古国之一,拥有着五千年的悠久历史。传统文化是一个国家也是一个民族的至宝,它诉说着本民族的悠久历史,告诉我们本国的文化精髓,吸引我们学习,并运用到我们现代的生活中来。

(一) 产品是文化的载体

人与人之间的交流是通过语言来沟通的,物与人之间的交流是通过物的功能和形式来传达的。人们在创造产品功能的同时,就赋予了它一定的形态。

而形态可以表达出一定的性格,就如同它从此有了生命力。

艺术的审美过程是一个由表及里、由浅入深的思维过程。具体地说,是先从知觉的印象到形象的分析,再到内在精神的感悟,然后在心灵上获得审美的愉悦。设计是科学与艺术的融合,产品的形态是设计的可视语言,是设计师与使用者之间交流的工具,设计师运用形态语言完成其思想、情感的表达以及功能、信息的传递。产品因设计而提高了它存在的意义,同时也使它具有某种其他意义。从根本上说,当代设计就是各种文化在具体设计作品中的凝结和物化。设计不是简单的造物,乃是创造出演绎时代、民族的文化根性,孕育着人的丰富情感以及具有强大功能性、审美性、经济性的和谐整体。在全球化语境中,对民族传统我们要在继承中回归,在融合中创造,要在现代设计与传统设计语汇中找到一个合理的契合点,将传统艺术的精髓融入现代设计理念中,让产品承载着它走向世界。

(二) 中国传统文化元素与现代产品设计的融合

经济的全球化,必然带来不同文化的冲击与磨合。不管是西学东鉴,还是东学西鉴,不同文化在寻求相互认同的同时,仍然保留了各自的特色。在全球化语境下,民族风格要恰当地融入现代产品设计中,就要努力寻求各种融合方法。

中国现代设计要对中国传统文化有深刻的感觉和理解,才能将其以各种恰当的形式融入设计中去。中国传统元素与现代的简洁风格混合搭配的“新中式”风格悄然流行。全球性的复古风尚与传统文化回归的潮流使建筑设计、平面设计、服装设计、产品设计等众多领域都受到影响。在产品的外观设计中加入传统元素,利用现代科技手段与“新中式”的时尚特质进行融合是一个设计亮点。

1. 传统文化元素以形式化的方式融入现代产品设计。

提到传统文化,我们很自然会想到中国特有的一些东西,如闻名世界的中国瓷器、国画、敦煌壁画、龙、唐装、书法等。将传统文化的形式元素结合到现代产品的设计中,这是设计现代产品常用的一种手法。但传统文化以形式化的方式融入现代设计,并不是简单的图形套用或拷贝等那种一成不变的沿用,而是去认识和了解传统图形,并在此基础上,逐步挖掘、变化和改造传统图形,并与外来元素完美融合,既能相融又不会失去原本的特色,让传统图形成为设计的一个新的创意点和启示点。如获得全世界认同的2008年奥运标志——“中国印”就是汉字与篆刻印章的结合体。在产品设计领域中,由于功能设计的需要,传统文化的形式化表现难度较高,但运用得好,依然

能给人浑然天成的感觉。北京奥运会火炬创意灵感来自“渊源共生，和谐共融”的“祥云”图案。火炬造型的设计灵感来自中国传统的纸卷轴。纸是中国四大发明之一，通过丝绸之路传到西方。人类文明随着纸的出现得以传播，源于汉代的漆红色在火炬上的运用使之明显区别于往届奥运会火炬设计，红银对比的色彩产生醒目的视觉效果，有利于各种形式的媒体传播。火炬上下比例均匀分割，祥云图案和立体浮雕式的工艺设计使整个火炬高雅华丽、内涵厚重。

2. 传统文化元素以符号化的方式融入现代产品设计。

在中国传统文化中，吉祥图在中国优秀传统图案中占有很大比重，吉祥图是中华民族历史文化宝库中一笔珍贵的精神财富，是我们引以为傲的古代文明。中国吉祥文化是东方文化的一处独特景观。随着中国国力的增强，世界范围内对中国文化重新燃起了兴趣，无论是服饰，还是电子产品，抑或是建筑等领域，都刮起了“中国风”。特别是对潮流极为敏感的时尚界，中国元素在产品中的运用令人眼前一亮，也进一步展现了传统元素与现代时尚的结合。以龙纹在产品中的运用为例：龙作为中华民族的崇拜图腾之一，受到人们的普遍重视。阿迪达斯曾将龙纹应用在足球产品的设计上——龙靴，阿迪达斯的设计师在谈到这一设计理念时表示龙凝聚着年的中华文化，是团结包容、同舟共济的象征。“龙靴”是为贝克汉姆设计的新一代个人专属足球靴，其特别之处在于：鞋身设计融入“龙形”图案，仿佛奔驰在绿茵场上的银色“蛟龙”。龙靴以银色为主色调，鞋面两侧绘制的中国龙图案，使得整双鞋充满浓郁的民族色彩。

二、传统文化元素与现代设计的融合方法

著名民艺家张道一这样解释传统文化元素：“传”即传布和流传，“统”即一脉相承的系统。格罗皮乌斯也曾经说过：真正的传统是不断前进的产物，它的本质是运动的，不是静止的。传统应该推动人们不断前进。何为文化？季羨林的定义是：“凡人类在历史上所创造的精神、物质两个方面，并对人类有用的东西。”文化是改造自然、改造社会的活动，是一个社会群体特有的文明现象的总和，它主要分为物质文化和精神文化。

何为设计？设计不是一种个人行为，作为文化大概念的一个有机组成部分，设计体现历史积淀下的人类文化心理和当今社会的文化状况。设计作为一门对主客观世界的反映、综合、提炼、凝结、升华的科学体系，面对除其自身以外所产生的一切迅猛变化，不仅因为外力的作用而使现代设计的发展过程呈现出一种复杂的状态，而且经过这种方式，不断增强了其从内涵到外

延在建设、发展、变革等方面的时效性和紧迫性，并使之在变革过程中的任务与目的得到确定与加强。中国传统文化主要体现在精神层面和思想观念上，属于精神文化现象，而设计是物质形态的创造，属于物质文化现象，两者相互渗透、相互影响。先秦典籍《易传》曰：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”“器”是人类通过物化设计思维创造的一种文化载体，它是有形的、具象的物质，是文化传承的具体体现。同时，文化也创造了设计，使设计成为社会文化的缩影，并使“器”上升为“道”，形成一种相对有形物体的无形的、抽象的精神观念。以文化为本位，以生活为基础是现代主义设计的准确定位。从根本上说，当代设计就是各种文化在具体设计作品中的凝结和物化。设计不是简单的造物，乃是创造出演绎时代、民族的文化根性，孕育着人的丰富情感以及强大功能性、审美性、经济性的和谐整体。

人类走向共存的道路并不平坦，多元文化的冲突、碰撞、融合，使得民族性与全球化成为当代设计面临的两大课题，设计的民族认同也受到了人们愈来愈强烈的重视，对传统文化如何走向现代设计也给予了前所未有的关注。传统文化与现代设计的交融也更加多元化。

（一）多向立交多元共存

在现代化背景下，设计形成了全球化语境，迎来了一个多元共生的新设计思潮。在经济与文化越来越全球化的信息时代里，传承和发扬民族文化，提倡本土语言在现代设计中的应用，是时代的消费需求和文化趋势。典型案例是有着“中国特色的红条幅”之称的北京香山饭店。该建筑吸收中国园林建筑特点，对轴线、空间序列及庭园的处理都显示了建筑师良好的中国古典建筑修养。设计师贝聿铭说：“我们不能每有新建筑都往外看，中国建筑的根还在，还可以发芽。当然，光寻历史的根是不够的，还要现代化。有了好的根可以插枝，把新的东西，能用的东西，接到老根上去。从香山饭店的设计，我企图探索一条新的道路，在一个现代化的建筑物上，体现出中华民族建筑艺术的精华。”

如何在全球化趋势中保持民族特色是世界性的重大问题，只有在国际的大舞台上，民族性才更有意义。民族传统文化在现代标志设计中的运用的成功案例是2008北京奥运会标志——“中国印”。篆体的“京”字，把汉字的意形美、书法的气韵美、印章的古拙美、纹样的意象美、哲理的永恒美，多元并存地灵活运用在标志设计中，使标志设计蕴涵着丰富的文化底蕴并体现出鲜明的时代特征，具有极强烈的民族精神和独特的魅力，通过舞动的北京，让世界认识了中国。倡导中国传统与现代设计的融合是提高民族认同的最好