

Ethnic Culture and Artistic Innovation

民族文化与 设计创意

田亚莲◎主编

清华大学出版社

民族文化与设计创意

田亚莲 ◎ 主编

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

民族文化与设计创意 / 田亚莲主编. —成都: 西
南交通大学出版社, 2020.10

ISBN 978-7-5643-7665-9

I. ①民… II. ①田… III. ①民族文化 - 关系 - 艺术
- 设计 - 研究 - 中国 IV. ①K28②J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 182090 号

Minzu Wenhua yu Sheji Chuangyi

民族文化与设计创意

田亚莲 主 编

责任编辑 郑丽娟

助理编辑 李 欣

封面设计 付 惠

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话 028-87600564 87600533
邮政编码 610031
网址 <http://www.xnjdcbs.com>
印刷 四川煤田地质制图印刷厂

成品尺寸 146 mm × 208 mm
印张 8.25
字数 165 千
版次 2020 年 10 月第 1 版
印次 2020 年 10 月第 1 次
书号 ISBN 978-7-5643-7665-9
定价 45.00 元

课件咨询电话: 028-81435775

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前

言

攀枝花学院这块风水宝地，地灵人亦杰。子曰，三十而立。学校建校 30 多年，不知不觉已届而立之年。艺术学院的老师们准确把握生活对艺术需求的发展动态，建立具有独立品性的专业，也发展成为独立的二级学院。而我到这里工作 17 年，见证学校的发展，这段经历影响了我们的一生。从满怀理想，到前途迷茫，从青春少年，到霜染双鬓，我们生活的轨迹无不是循着那条无法改变自我命运的路在走着。

学校要我编写教材，为我的教材立项，我感到莫大荣幸。

艺术设计作为应用艺术学科，创造成果表现在被采用的设计方案中、被设计创意美化的环境美感里、所打造的品牌形象上、随处可见的充满设计美感的人类衣食住行要素里……我们的艺术设计工作者们没有时间停下来对自己的知识体系做一次完整的梳理，我便尝试编写了这部教材。

本教材内容共有七章，第一章民族文化的重构与再生，第二章是本土民族民间手工艺文化与设计创新结合，第三

章是中国传统文化与当代设计的结合，第四章是数字媒体艺术与民族文化的结合，第五章是服装设计与民族文化的结合，第六章是视觉传达设计与民族文化结合，第七章是环境艺术设计对民族传统文化的应用。众所周知，要研究民族文化，云南是民族文化资源的聚宝盆，因为这里有 20 多个少数民族，各民族在这里创造了丰富的民族文化，教材中部分设计实例素材也来源于云南。本教材用书对象是选修这门课的在校大学生和艺术设计专业本专科学学生。属于艺术设计学的基础知识书籍，也是民族文化审美推广书籍。书中涉及艺术设计各专业基础知识的创意实践，内容丰富，用图片素材归纳多个设计创意案例（彩色图片素材可通过扫描第 254 页二维码获得），帮助学生了解民族文化深厚的历史、族群记忆、宗教习俗等。让当代大学生体验新颖的民族文化设计美学，找回中华民族优秀传统文化的自信心。由于叙述的需要，在论述的时候有涉及中国传统汉族的文化，更全面地阐释民族文化与当代设计的关系。

人第一要有志，第二要有识，第三要有恒。在追求梦想的过程中，学习建立自我，追求无我的精神，永远坚持不要松懈，努力追求更高，创作不平凡的自我，实现人生的价值与目标。完善自我人生发展规划，进而赢得魅力人生。人生最重要的，不在于知，而在于行，知是来为行作准备的。最后，愿《民族文化与设计创意》能够指引青年大学生奋斗的方向，带给我们启迪！

编 者

2020 年 6 月 18 日于攀枝花

目 录

1

第一章 民族文化的重构与再生	001
第一节 民族艺术设计与文化产品	001
第二节 民族传统图案与色彩	019
第三节 立足区域资源优势艺术设计的 实践活动	035

2

第二章 民间手工艺文化与设计创新的结合	043
第一节 民间手工艺文化	043
第二节 手工艺对现代设计的影响	048
第三节 民族元素在艺术设计中的 传承与应用	054

3

第三章 传统文化与当代设计的结合	064
第一节 传统文化符号在当代 设计中的展现	064
第二节 传统文化与当代设计融合的 方法与途径	077
第三节 全球化语境下传统文化与 当代设计的结合趋势	97

	第四节	传统文化与当代设计结合案例 ····	102
	第四章	数字媒体艺术与民族文化的结合 ···	113
4	第一节	数字媒体艺术的表达方式与 设计领域·····	113
	第二节	数字媒体影像记录与 民族文化保护 ·····	120
	第五章	服装设计与民族文化的结合 ·····	146
5	第一节	服饰文化概述 ·····	146
	第二节	中华民族传统文化与 服装艺术表现 ·····	156
	第六章	视觉传达设计与民族文化的结合 ···	169
6	第一节	视觉文化的研究对象与研究主题 ···	169
	第二节	新民族图形与视觉·····	196
	第三节	民间艺术考察与动画设计 ·····	205
	第四节	民族文化在包装设计上的运用 ····	216
	第七章	环境艺术设计中民族传统文化的应用 ·····	232
7	第一节	现代环境艺术设计中传统 文化元素的运用 ·····	232
	第二节	民族特色景观环境再生设计 ·····	236
	第三节	民族文化特色的商业空间建筑分析 ···	243
	参考文献	·····	255

第一章 民族文化的重构与再生

第一节 民族艺术设计与文化产品

一、中国吉祥民间图案与现代设计的融合

党的十七届六中全会通过了推动社会主义文化大发展大繁荣的决定，突出了文化在综合国力竞争中的地位和作用。党的十八大报告对扎实推进社会主义文化强国建设作出了新的全面部署，明确指出：全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣；建设社会主义文化强国，必须走中国特色社会主义文化发展道路；建设社会主义文化强国，关键是增强全民族文化创造活力。十八大把文化建设提到一个新的高度，会议指出“扎实推进社会主义文化强国建设”，并提出“增强文化实力和竞争力”，使“文化艺术生产进一步繁荣”。

中国民间吉祥图案是经过几千年长期发展创造出来的民间艺术，有着悠久的历史、辉煌的成就和丰富的图案纹样。它风格纯朴、造型多样、寓意丰富。吉祥民间图案种类繁多，流传较广，主要有剪纸、年画、

民间印染、刺绣、脸谱等。其寓意的中心主题是吉祥，本意为美好的预兆。吉者福善之事，祥者嘉庆之征。《周易·系辞》“有吉事有祥”之句，《庄子》也有“虚室生白”，“吉祥止止”之说。由此可见，吉祥是人们对未来的希望和祝福，具有理想的色彩。中国吉祥民间图案的内涵十分丰富，涉及的范围也相当广阔，它像一股永不枯竭的清泉，至今依然浇灌和渗透在许多现代艺术设计领域之中。

中国吉祥民间图案具有鲜活的生命力，它和我国民族的文化心理结构、文化渊源、情感表达方式有密不可分的关系，达到了图必有意，意必吉祥的程度，并且被广泛应用。它在中华民族数千年持续不断的造物活动中，融合中国历代能工巧匠的智慧和创作设计才华，成为最具民族文化特色的装饰设计体系。在现代设计中，吉祥民间图案作为设计元素，成为设计中的一个新的创意点和启示点，它与现代理念方法相结合而得到演变和发展，并以不断更新的风格与形式适应现代社会的发展需求。

吉祥民间图案始终保持着实用和审美的综合价值结构，具有很强的功利性。这种功利性不仅直接地表现为它的物质实用功能，还渗透到它的审美机制之中，后者显示了吉祥民间图案有别于其他纯粹审美形式的特殊性质。它通过理想化视觉形象的塑造，使主体罕见于审美想象的心理状态中，抒发被现实所压抑的功利意愿，从而有效地消除有碍社会实践的心理紧张和焦虑，并更快的传播及应用。

例如剪纸：民间的剪纸吉祥图案源远流长，具有深

刻的文化内涵，为社会各阶层所接受。民间剪纸是反映人民生活的最质朴的艺术，在传统节日里，它的喜庆色彩和吉祥图示深受人们喜爱和运用。如节日时的赠答礼品、糕点、中秋月饼以及传统酒水容器上的标签和包装等，红色的民间剪纸的运用无不散发着浓浓的吉祥情感因素。

再看民间印染：民间印染包括蜡染和扎染、蓝印花布等民间手工艺品。蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传，尤其是贵州少数民族地区，成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术活动。民间传统纺织印染手工艺来源于民间，如南通蓝印花布、西南地区的扎染和蜡染、山东的彩印花布等。形成了独特的吉祥民间图案艺术风格，是中国极富特色的民族艺术之花。民间印染花布流传不衰的富贵牡丹、喜鹊登梅、岁寒三友等吉祥传统图案，常运用到现代艺术设计中，如蓝印花布服装、装饰、壁挂、台布、鞋帽、包类设计等，无不散发出民族传统印染工艺的艺术魅力。

研究学习中国吉祥民间图案，是艺术设计工作者不可缺少的部分。作为一个重要设计元素，中国吉祥民间图案文化与现代图案设计之间存在着历史的继承与延续性。这些图案出现在服装、食物、包装、书籍装帧、染织等事物上，不是一次单一的视觉表现、一个想法、一个艺术性的表示，更重要的是这些图案设计代表了传统艺术的神韵和对于事物真善美的表达。

设计是人类为实现某种特定目的而进行的一项创造性的活动，是人类改造客观世界，使人类得以生存和发展的最基本的活动。从审美心态或创作形式上看，吉

祥民间图案与艺术设计有着一种内在的必然联系，二者一脉相承，同宗同源。

20 世纪末，国际时装界流行中国风，中国的吉祥民间图案，先后被大师们所采用，光是约翰·加里亚诺（John Galliano）一人就分别在 1998、1999、2001、2002 等巴黎时装周上，将中国吉祥民间图案中的岁寒三友、富贵牡丹、龙凤呈祥等纹样，用刺绣、流苏、印染、中国结等表现形式在为迪奥（Dior）品牌的设计之中反复运用，从而受到国际时装界的充分肯定，成为民族的即是世界的充分写照。

在经济信息文化高速发展的当今社会，无论是用于公众和社会活动的公用图案设计，还是用于商业性质的图案或是有关专利的专用图案设计，都可谓是无处不在。从设计的角度来讲，图案设计是平面设计的一种，是具有视觉美感的一种艺术造型，它在商品经济中所起的作用和创造的价值越来越为人们所重视。它不仅仅是一种符号，一个产品的名称，更是商品制造商的代言人和企业形象的象征，从这个意义上来讲，在现代商品社会中，图案设计属于现代设计的范畴。从近年来一些脍炙人口且深入人心的图案设计的佳作中不难看到设计者是如何将吉祥民间图案与现代图案设计互相结合，融为一体的。他们在继承吉祥民间图案的同时，吸收年画、书法、国画、剪纸等多种艺术形式，推陈出新，不断研究，设计出新的图案，为中外人士交口赞誉。

艺术设计本身进化发展的过程，也是沟通传统与现代艺术设计的过程。吉祥民间图案是现代设计艺术的渊源和基础之一，凝聚了中华民族几千年的智慧精华，同

时也体现出了华夏民族所特有的艺术精神。传承与发扬吉祥民间图案的审美思想、造物原则以及造型方法，将其精神元素融入现代设计之中，设计出具有个性化、时代性甚至国际性的作品，既丰富了现代艺术设计语言，又弘扬了民族精神，使现代艺术设计作品更具有文化性与传播性，从而推动我国现代设计事业的发展。

总之，中国吉祥民间图案与现代艺术设计，从设计理念到图形的正负空间的表达，都有着千丝万缕的联系。艺术设计的未来是民族与时代的交融，是科学与艺术的开发，是智能与创造的体现。中国吉祥民间图案艺术在走向现代、走向世界的必然趋势中，将迎来一个崭新的现代设计文化新时期。随着时代的发展，继承了千百年传统文化精髓的吉祥民间图案将成为中华民族传统文化的宝贵财富，并将深远地影响我国的现代艺术设计。

二、现代家具设计中传统民族符号图案的应用

（一）中华传统民族符号图案在现代家具设计中的应用原则

1. 继承与创新原则

现代家具设计师对民族传统图案情有独钟，兴起了一阵复古风。设计师对传统图案形态的取与舍、变与留，首先考虑的是作品必须让人们熟悉并契合民族传统文化，同时也要让人们感受到作品的现代性特征。设计师对民族传统图案的造型、色彩等方面的再设计是有所留

和有所不留、有所变和有所不变的，在形式上体现出独特的民族特征，在内容中蕴含着浓厚的民族情结。

2. 开放与尝试原则

设计师在利用中华传统民族符号图案进行现代家具设计时，要具有开放性的设计思维，参考图案设计、装饰技巧和新兴工艺等设计方式，参考建筑、服装、室内外装饰、家具等行业的设计现状，从中探寻现代家具设计的新思路、新技法和新风格。设计师要有尝试非传统设计的胆略，敢于突破，要尝试不同设计行业的设计理念和设计方式，实现中华传统民族符号图案与现代家具设计形式和内涵相互融合的新途径。

(二) 中华传统民族符号图案在现代家具设计中的应用方法

1. 直接应用

设计师应在传统民族符号图案中找到符合现代人审美需求且能体现现代人精神的元素，然后直接应用到现代家具设计中。如，椅背装饰可以直接运用喻示“福庆有余”的吉祥图案。云纹图案是中国古代文化艺术的特色之一，现代人认为云纹图案有一定的神秘性。在现代家具上使用云纹，能满足现代人的审美要求，容易被现代人接受，比较适合椅背构件的装饰。汉字书法图案风格简洁明快，形态简约动感，特别适合柜面、门板、屏风的装饰。窗格图案形式丰富多彩，文化底蕴深厚。如果通过新型材料和现代技术把这些图案运用到现代

家具设计中，会使这些家具体现出时尚与古典相结合的审美特征。

2. 变形应用

变形应用是把传统民族符号图案中的本质特征予以变形夸大和突出强调，使原有形象特征更加鲜明、生动和典型，从而增强图案的艺术表现效果。夸张变化可以是局部夸张，也可以是整体夸张；可以是动态夸张，也可以是主题夸张。设计师可以用现代的设计手法对图案的比例和结构进行重新排列组合，以强化装饰的艺术效果。例如，设计师可利用窗框做椅子靠背，保留棍格，用软靠代替格心，这样既能体现出传统文化，又符合人体工效学。再如，设计师可以用玻璃代替屏风格心，既能体现出传统文化，又增强了现代感。又如设计师可对传统云纹进行变形处理，增强现代家具的装饰美感，既符合现代人的审美需求，又可使现代家具设计具备民族文化特征。

3. 重构应用

重构应用是突破固有的思维模式，在传统元素中提取内涵，然后结合现代科技和先进材料，重新设计图案并应用到现代家具中。设计师抓住传统装饰符号的神韵与精华，先简化分解，再重构组合，抓住图案的本质精神，使图案简洁大方又不失原有图案的装饰美感和历史文脉感。如，蝴蝶美丽而轻盈，蝴蝶图案是中华传统的吉祥图案。设计师在设计椅子靠背时，可在椅子四周设计一只只翩翩起舞的蝴蝶，使传统纹样与现代元素共生，古典与现代自然过渡、融合，以

符合现代人的审美要求。

设计师在现代家具设计中应用传统民族符号图案，不仅仅是形式上的直接运用或变形运用，更是本质内涵和神韵的再现。现代家具设计要体现当代人追求吉祥平安的美好愿望和精神寄托，体现一种民族传统文化与时代潮流相融合的新民族精神，赋予现代家具设计全新的民族感和时尚感，使我国家具设计行业获得源源不断的发展动力。

民族文化创意实例，如图 1-1：

图 1-1 苗族蜡染——昆虫

创新图，如图 1-2：

图 1-2 苗族蜡染——昆虫

创作后的图片可以应用到文创产品中,具有较强的视觉效果。在色彩上使用互补色又有明度加强,让昆虫变得有装饰性,创作者可自行搭配颜色感受少数民族艺术的美。

三、传统民俗文化元素在现代书籍装帧中的运用

(一)运用传统元素是现代装帧中不可或缺的审美需求

从传统到现代书籍装帧设计语言的突破,往往经历着社会科学技术的变革。技术挑战着传统装帧的同时,也为装帧设计的语言带来无限的可能。没有传统就没有现代,要突破就要寻找本体。我们面对传统形式应当要有一个反思的过程。

人类以语言相互沟通,又创造了文字作为传达信息的工具,而后突破语言的时间与空间的限制,以文字记录下人的生活与思想。中国装帧设计艺术的历史,文字载体的装帧自春秋战国以后,历经简策装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装,到现代的线胶钉装;从手抄、刻板、活字印刷到电子分色、计算机排版,各种工艺技术和材料的应用,使书籍成为从功能到内涵都极为丰富的艺术,这种源于纸介质的艺术,到了现代化的印刷技术时代,已经从二维平面设计中拓展开来,衍生视觉(造型、色彩)、触觉(质感)、听觉、嗅觉等的多维空间设计。互联网的发展使得世界性的设计方法和思维观念很大程度上影响了国内的装帧,但中国的传统书籍艺术(以线装书为代表),却从未销声匿迹,从“纸墨精妙,开卷自有一种异香”的线装书样式:繁

体字、竖排、中国纸、线钉、营造了一种氛围，朴素自然、温润敦厚，在这种氛围里更能感受到中国文人式的自在逍遥。

现代设计越来越认同具有民族文化内涵的本土设计，在设计个性中找到与民族文化内涵的碰撞点才能体现设计的精髓所在。我们看到著名设计师靳棣强、陈幼坚、王序等人在平面以及书籍设计上的成功，不仅因为他们有一流的设计水平，更由于他们能更好地把握住中华传统元素在设计中的运用，如中国古钱币、水墨文化、儒家符号……他们更懂得如何将五千年的中国文化加入一些现代的调味剂呈现出来，渗透着一股传统文化的独特韵味。正是这种富有中国内涵的味道，解读了民族文化的心理需求，在审美上达到了一个更深的层次。它区别于其他外来文化理念的冲击，正如中国古典美学文化内涵“气韵生动”的“气”，能更深刻地显现出传统文化的底蕴。

那么中国文化的传统元素有些什么？概括地说，它通过视觉的方式随着具体的事物表现出来，如中国画、书法、易经、禅学、五行八卦、道经等。民间具有剪纸、泥塑、木版年画等，在这方面我们的资源非常丰富。德国古典哲学家黑格尔说：每种艺术作品都属于它的时代和民族。我们对埃菲尔铁塔、埃及金字塔和中国长城精神意义的理解，无不包含对它们各自传统文化解读。所以，不可孤立地去看待任何传统的东西。设计是具有深层文化结构的创造性活动，正是因此它才具有源源不断的丰富意蕴，更具有灵动的渗透力。装帧艺术可以借助各种传统元素运用独特的艺术语言，从多层面传递民族

