

The Fusion and Application of Traditional Chinese Elements in Modern Art Design

Jun Mi

Taiyuan Normal University, Jinzhong City, Shanxi Province, 030619
*email: zxbtianyi@vip.com

ABSTRACT

The Chinese nation has a long history of five thousand years, and has also created a splendid traditional Chinese culture in the long history. After years of baptism, many traditional Chinese elements have been well preserved. Chinese traditional elements are the treasures of Chinese traditional culture and contain the beauty of Chinese art. The article focuses on the relationship between Chinese traditional elements and modern art design, as well as their important role in modern art design, and finally discusses the strategies for the effective integration and application of the two.

Keywords: Chinese traditional elements; art design; modern art; fusion application

中国传统元素在现代艺术设计中的融合与应用

米君

太原师范学院 山西省晋中市 030619
zxbtianyi@vip.com

摘要

中华民族有着上下五千年的悠久历史，也于历史长河中创造了辉煌灿烂的中华传统文化。经过岁月洗礼，很多中国传统元素被很好地保存了下来，中国传统元素是中华传统文化的瑰宝，蕴含着中华艺术的美。文章着重探讨了中国传统元素与现代艺术设计的关系，以及对于现代艺术设计的重要作用，最后讨论二者有效融合与应用的策略。

关键词: 中国传统元素；艺术设计；现代艺术；融合应用

1、中国传统元素涵义

中国传统元素是中华民族传统文化的经过数千年历史沉淀下来的能够代表中国优秀民族文化的重要标志，它是中华民族优秀文化的重要载体，默默诉说着中华民族五千年来的风风雨雨，赞颂着自强不息、百折不挠的中华英雄儿女。中国传统元素历久弥新，从古至今，依然深刻地影响着我国生产、生活和社交礼仪诸多方面。艺术设计行业也处处渗透着中国传统元素，例如很多艺术设计作品讲究对称美，讲究中国古代对称文化理念。中国传统元素并非只适用于中国，当前中国传统元素已经走出国门，在世界范围内被广泛推崇和应用，得到了世界许多一流艺术设计大师的认可与肯定。可以肯定，通过中国传统元素应用到艺术设计的实践上，一方面传承了我国优秀传统文化，

另一方面在艺术设计作品中融合与应用中国传统元素，进一步提升了艺术设计作品的文化内涵和底蕴，更受大众喜爱[1]。

2、中国传统元素在现代艺术设计中的广泛应用

2.1 中国传统颜色在现代艺术设计中的广泛应用

颜色充斥着日常生活的方方面面，人们穿的服装、开的汽车、喝的饮料等都有不同的颜色，每一种颜色都有一定的受众群体，每一类人中都有一款情有独钟的颜色。现代艺术设计在体现现代感和时代感的同时，不可能完全抛却中国传统元素进行设计，因为传统文

化观念的影响一直都存在,人们对现代艺术设计作品的期待带有古今结合的成分。所以在现代艺术设计作品的实践中,设计者都在努力理解和把握中国传统颜色的内涵与意义,以便设计出符合不同群体的艺术作品,达到“量身定做”的效果。因此在中国现代艺术作品中越来越多地融入中国传统颜色元素,其中运用最广、最成功的就是红色。红色始终深受中国人民喜欢,中国红寓意着团结美好、热情包容、勇于奋进的民族精神,虽经岁月洗礼,亘古不变,成了稳定传承的中国传统元素。为拓展中国市场,国外艺术设计作品早已将中国传统颜色巧妙地应用到艺术品中,最为常见的就是可口可乐广告。其外包装为典型的中国红,是中国人一看就爱的颜色,加之在中国最为隆重的春节期间投放市场,其销量一路狂飙。其广告内容就是把中国传统颜色与现代艺术设计巧妙融合的典范。既契合了中国人的传统审美,又体现了极具中国传统元素的特点,自然在中国市场收获满满[2]。

2.2 中国传统书法在现代艺术设计中的广泛应用

文化的传承离不开文字的记载,文字是文化得以传承的重要载体和工具,古今中外,任何国家文明的传承中文字都功不可没。汉字在中国五千年文明的传承中发挥着极为重要的作用,透过汉字的演变,可清晰地学习到中国一段过往历史。现代艺术设计实践中,产生了艺术文字,其体现了艺术设计技巧,起到了一定传承中华文化的作用,但仍存有不足。借助现代互联网技术,现代设计显得更如鱼得水,更游刃有余,作品产生速度和效率也是大大提高。不过,通过电脑技术制作的文艺字体,相比于传统书法创作的作品,文字略显呆板,缺乏灵性,更没有文化内涵。因此,纯粹的借助互联网技术进行现代艺术设计活动是远远不够的,创作者应深入了解中国传统书法特点和文字内涵,这关乎着作品的成败。中国传统书法风格多样,姿态无穷,不同书写风格传达着创作者不同的情感和用意。例如篆体书法寓意着雅观,隶书寓意着朴素,草书寓意着自在活泼,楷书寓意着端正沉着,现代艺术设计可以通过了解不同书法字体寓意后进行深入创作,这样才有利于产生具有新意和文化寓意的好的艺术作品。值得一提的是,举世瞩目的2008年北京奥运会,创作者将中国传统书法和现代艺术设计巧妙融合,应用在“中国印”的设计上,栩栩如生的篆体字与现代艺术设计的完美融合,惊艳了世界,绽放了中国。中国传统书法在现代艺术设计中成功的案例不胜枚举,创作者只有深切理解体会不同书法风格和寓意,然后融合到现代艺术设计当中,才可能创作出兼具传统文化和现代艺术的经典作品[3]。

2.3 中国传统工艺在现代艺术设计中的广泛应用

中华文明悠久的历史长河中,孕育了名目繁多、

技艺精湛的工艺品。工艺品同样深受传统文化、民族习俗、宗教信仰等方面的影响,其加工和创作,每一个步骤都包含了一定时期的不同地域文化差异。每一位手工艺行业从业者,都有自己的一套创作手法,经他们手创作的工艺品都饱含着中国传统文化和传统工艺的精神内涵,都是极具中国传统元素的作品。中国传统工艺品传承至今,始终与时俱进,不断自我革命和创新。如今的中国传统工艺品同时是现代艺术设计品,二者关系已愈发紧密,互为表里,相得益彰,体现着浓厚的中华文化色彩和现代艺术设计的高超技能。最为常见的是各大景区商店中,陈设的各式各样中国传统工艺品,这些工艺品被赋予了当地特色文化内涵,并融合了现代艺术设计技巧,不但继承了中华民族优秀的传统文化,又不失现代设计风格,不落俗套,深受游客们的喜爱。因此,景区富有当地特色的工艺品往往被大家争相购买,它既是一段往事,又是一件工艺品,值得留作纪念。中国传统文化源远流长,润泽了中华民族之魂,是全体中华儿女的宝贵精神财富。时代的前进,不代表要与以往历史和记忆一刀两断,相反,应积极传承优秀传统文化,汲取精华,勇于发展创新,赋予其更多价值和意义。现代艺术设计要用发展、创新的眼光研读中国传统元素内涵,把二者巧妙融合与应用,杜绝生搬硬套,在自我独到的见解上创作出无愧于时代和大庭广众的好作品,努力传承中华民族优秀传统文化[4]。

3、中国传统元素对现代艺术设计重要作用

3.1 为现代艺术设计提供创作源生动力

中国传统元素是我国几千年的历史文化沉淀,具有厚重的底蕴,经过世代代勤劳智慧的中华儿女不懈努力,逐渐被传承至今。可以说,中国传统元素就是中华传统文化精华所在,有着浓厚的传统文化烙印,具备鲜明的地域、风土民族特色。将中国传统元素在现代艺术设计中巧妙融合与应用,最直接的作用就是能时刻提醒中华儿女,我们有着悠久的传统文化,应当坚定继承,积极弘扬。我们的发展不应该以遗忘和抛却传统文化为代价,相反,传统文化可以为中国的发展提供源源不断的动力。现代艺术设计在中国传统元素的基础上进行创作实践,可以增强民族认同感、归属感与自豪感,使越来越多的年轻人尊重传统文化,热爱和传承传统文化,富有中国传统元素的现代艺术设计作品也能永葆创作生机和动力[5]。

3.2 为现代艺术设计增加了作品表现力

众所周知,中国传统文化历史悠久,内涵丰富,在世界文化之林中一枝独秀,独领风骚数千年。古今中外,不少学者专家研究中国传统文化,试图剖析其中内涵。中国传统文化表现形式多样,例如琴棋书画、诗词歌赋、园林设计等,纵观各种表现形式和表达手法,无不蕴含着含蓄内敛之意。现代艺术设计实践中合理地应用中国传统元素,可以更贴切的传达作品情

感,增加作品感染力和表现力。例如,中国传统元素中有“留白”的设计手法,即设计者在进行作品创作的尾声阶段,故意运用有限的文字或图画等表达作品内涵,此种手法既增加了作品的可欣赏性,又能引起观赏者好奇心和想象力。现代艺术设计实践中,创作者应重视将具体内容运用抽象手法来表现,这样一方面可以增加作品表现力,另一方面可以达到“言有尽而意无穷”的创作效果[6]。

3.3 为现代艺术设计赋予了深刻寓意

中国的建筑同样极富中国传统元素特色,从中国建筑发展的历史来看,不难发现其中蕴含的传统朴素的哲学思想,如“天人合一”的理念,透露着人们对“天”的敬畏之意,也蕴含着人与自然应和谐共处的深意。时代发展至今,“共享”、“和谐”、“可持续”的发展理念依然被遵循着,也是我国新的发展理念的集中概括。而这些观念正是古人朴素哲学观念的延续和发展,同样有着中国传统元素在内。中国人自古喜欢吉祥如意,也很自然地在很多建筑和其他设计中增加中国传统元素,寓意着吉祥如意。例如神话传说中,如今视为中华民族精神象征的“龙”,实际上,龙这种动物是古人自主构想的动物,但它象征着自强不息、百折不挠、吉祥如意和幸运成功,因此关于龙的作品设计层出不穷,均深受平民百姓的喜爱。若在现代艺术设计中融合“龙”的中国传统元素,不但可以为现代艺术设计打上民族文化的标识,还可以很好的传承了中华优秀传统文化。

4、中国传统元素在现代艺术设计中的融合与应用策略

4.1 坚持对中国传统元素的创新和发展

现代艺术设计者应当充分意识到,中国传统元素在发展和表现形式上,并非是一层不变的,它是在时代的发展过程中不断演变的,因此,现代艺术设计在创作的时候,一边保持中国传统元素的根本,一边尝试对其创新和发展。现代科学技术在不断进步和发展,艺术设计水平和工艺同步改良不少,中国传统元素也应随之发展变化。在现代艺术设计的创作实践中,设计者应积极运用中国传统元素,同时融合创新理念,争取让中国传统元素焕发生机和活力。比如上海金茂大厦的设计,其外观具有塔形结构特点,层层叠加而成,雄伟壮观,让人叹为观止。而其设计理念就是源自中国传统元素的创新和发展,设计者通过对中国传统元素的融合,设计出了极富现代感又不失民族特色的作品。在对中国传统元素的创新和发展上,现代艺术设计者一方面要坚持传统元素和现代设计的融合。深入理解领会中国传统元素的内涵,从中汲取现代艺术设计灵感,从而更好地进行创作。另一方面,现代艺术设计者应注重中国传统元素中“点”和“线”的特点,观察线条上的走势与变化,创作出具备自身风格与特色的作品,展示现代艺术设计的鲜明个性。

4.2 坚持对中国传统元素的合理提取

中国传统元素形式多样,色彩、图文、形态各有不同,现代艺术设计者在提取利用的时候,应精准理解和运用,同时做好对中国传统元素的归纳总结工作。例如,现代艺术设计者欲提取中国传统元素的色彩,首先要对中国传统元素进行分类。若是提取中国传统元素的图案,现代艺术设计者可以通过创新重构思路,进而将中国传统元素与现代艺术设计完美融合与应用。在重新构思的现代艺术设计中,设计者必须摒弃生搬硬套、简单拼接的思想,而是深入思考,对所重构图案有个综合全面了解,在此基础上进行创新和发展。总的来说,现代艺术设计者如果可以做到合理提取中国传统元素,不但能够推动现代艺术设计行业水准的提升,还能增加受众的认同感和作品价值,是一举多得的措施。

4.3 坚持对中国传统元素的保护与修缮

我国向来重视对中国传统元素载体的保护和修缮,但仍有部分文物古迹或文化作品被破坏,有的出于人为故意,有的出于年久失修。因此,应进一步增加对中国传统元素载体的保护力度。现代艺术设计者可以在理解把握中国传统元素的基础上,善于寻找中国传统元素新的载体,运用现代艺术设计手段创作出有时代特色的文化艺术品。这也有利于对中国传统元素的保护,有利于传承中华优秀传统文化。

4.4 坚持对中国传统元素融入时代特色

中国传统元素和现代艺术设计的融合与应用并非生硬炮制就行得通,忽略中国传统元素的历史背景和时代特点是不可能有的现代艺术设计。因此,现代艺术设计者要充分理解中国传统元素彼时的社会环境、自然环境、经济环境因素,在此基础上,逐步展开“一对一”的融合与应用。时代的步伐不断前进,永不止步,中国传统元素所蕴含的内容也应与时俱进,赋予时代内涵。现代艺术设计者应拥有发展的创作眼光,在现代艺术设计中不仅展现中国传统因素,还能具备现代感的设计风格,使得中华优秀传统文化得以完好地传承。

5、结语

中国传统元素是中华优秀传统文化的集中体现,其蕴含着丰富的历史文化内涵,是实现中华民族伟大复兴的精神力量。现代艺术设计能够在深入理解的基础上,做到和中国传统元素进行融合与应用,二者的融合与应用有利于对我国优秀传统文化的弘扬与传承,有利于富含中国传统元素的现代艺术设计作品的创作,还有利于满足不同类型市场主体的需求。

致谢

本文致谢太原师范学院课题：山西地域文化符号应用于《产品数字化设计》实践教学研究（编号：JGLX2229）。

REFERENCES

- [1] Wu Xuan. Art design must have traditional cultural heritage [J]. Popular Literature and Art, 2016(13):1.
- [2] Dong Yalin, Huang Shuyuan. The application of traditional elements in art design [J]. Literary Life: Late Period, 2013.
- [3] Zhao Hongwei. The application of traditional cultural elements in interior and exterior design [J]. China High-tech Enterprise, 2008(15):1.
- [4] Gao Yun. An Analysis of New Media Art Design from the Perspective of the Transformation of Chinese Traditional Culture to Modernity [J]. China Publishing, 2020(17):1.
- [5] Song Zhenyu. Theoretical research on the combination of Chinese traditional art and modern design.
- [6] Ma Guoqiang, Wang Sifan, Dan Yihan. An Analysis of the Application of Folk Art Modeling and Color in Modern Art Design [J]. Western Leather, 2020, 42(15):1.
- [7] Zhao Shiyong. Rediscovering the Clouds of the Past, Application of Traditional Elements [M]. Tianjin University Press, 2011.