

传统图形艺术在现代工业设计中的表现研究

Study on the Expression of Traditional Graphic Art in Modern Industrial Design

李佳阳 何相梓 王妍玮

Jiayang Li Xiangzi He Yanwei Wang

哈尔滨石油学院

中国·黑龙江 哈尔滨 150027

Harbin Institute of Petroleum,

Harbin, Heilongjiang, 150027, China

基金项目:黑龙江省教育厅规划课题

(GJCI318049)

【摘要】在艺术设计中,图案是除形式、材质和色彩之外最重要的设计元素,并已成为现代设计师的一种潮流设计观念。论文针对宫灯的造型设计,结合中国传统文化的传承,突出本方案与现代灯具不同的特色,给人一种怀旧、追忆之感。

【Abstract】In art design, pattern is the most important design element in addition to form, material and color, and has become a trend design concept of modern designers. This article aims at the design of palace lamps, combining with the inheritance of traditional Chinese culture, highlighting the different features of this scheme and modern lamps, giving people a sense of nostalgia and remembrance.

【关键词】传统;图形元素;工业设计;灯具

【Keywords】tradition; graphic elements; industrial design; lamps and lanterns

【DOI】10.36012/etr.v2i1.1035

1 引言

中国传统图案是中华民族悠久历史的象征和表现,也是现代艺术取之不尽、用之不竭的源泉,已经成为中华民族文化的精华部分^[1]。传统图案大多是人们想象的美丽事物,即使它们描述了现实中的事物,也经过了处理和变形,它们试图表现出完美而和谐的意境和美感。论文结合传统图案,针对现代的灯具进行修饰设计,最终形成具有传统特色的灯具。

2 传统纹样图案的艺术特色

2.1 龙纹、凤纹图案

在中国传统图案中,龙图案和凤凰图案是从远古时代继承下来的重要的图案之一。它们的形式凝聚了中国人民的艺术想象力,龙图案是多种含义的集合,例如,神灵、帝国力量和吉祥。关于凤凰图案,诗经中有“凤凰鸣矣,于彼高岗;梧桐生矣,于彼朝阳。”龙纹和凤凰图案的象征意义创造了其特殊形式,一直是中国装饰艺术领域最爱的主题^[2]。

2.2 花卉图案

经过数千年的发展,花朵图案已经形成几种典型的图案。

这主要体现在人们对花卉的延伸和将花卉用于手工艺品的各种象征意义上。例如,富贵吉祥的牡丹图案是它的主要含义;由牡丹、桃花、花瓶、长寿石等组成的图案具有长寿、财富与和平的含义;凤戏牡丹图案由牡丹和凤凰组成,用于婚姻和象征爱情,成为民间婚姻和爱情的重要主题。

2.3 几何图案

几何图案的代表形式包括祥云、万字和太极拳。云纹是中国图案上的重要装饰形象。古代人在铜、漆、壁画和服饰上制造了云彩。波纹在装饰图像上具有行云、朵云等意义。中国情调的云形不仅丰富生动,而且具有独特的中国图案意境。例如,流云伴随着众神、吉祥鸟、宝物等。

3 传统图案在工业设计中的应用探讨

3.1 形式美的创造

由于人们的生活习惯和种族信仰在各个地区不同,在创建传统图案形式之前,有必要进行初步调查。同时,随着时代的不断发展,人们的审美习惯将不断变化,这就要求设计师紧密结合时代的审美取向。

3.2 了解传统图案的文化底蕴

经过长期的发展和历史积淀,中国传统图案具有不同的时代和地域特征,许多传统图案也蕴含着深厚的文化内涵。因此,在将传统图案作为蓝图进行设计之前,人们必须充分了解该传统图案的含义和内涵,以使传统图案与设计样式和功能有机地联系在一起。例如,早在原始社会,人们就在雕塑中将图腾作为美好的愿望雕刻出来,寄托自己美好的愿景。

3.3 赋予传统图案的时代感

艺术设计的风格千差万别,通常通过形式、材料、颜色、图案或手工艺来表达。这些样式是精致的或粗糙的、简单的或华丽的。中国传统设计风格在艺术设计中的应用符合人们的生活环境和水平,提取中国传统图案的精髓,结合现代审美标准,充分考虑服装的时代和地域特征,有利于增强传统风格的表现和运用。

4 作品案例分析

4.1 外观造型分析

宫灯代表婚礼庆典,雨伞灯意味着富裕。因此,在过去,每个家庭的屋檐下和起居室都悬挂着一个名字灯。目前,在故宫门口前还有两个大灯笼,也是这一习俗的延续。因此,将本方案的设计与宫灯的设计相结合,不仅是中国传统文化的传承,而且彰显了本方案与现代灯的不同特征,给人以怀旧和怀念之感。

4.2 灯光色彩分析

照明颜色是房间氛围的重要元素,它还会影响人们生活

的氛围。冷光相对明亮干净,它通常用于厕所、厨房和办公室环境,主要是为了方便人们。温暖光的功能制造环境效果很强,具有阳光色调,看起来温暖自然,用于餐厅,可以使菜肴色彩丰富,刺激食欲。论文设计的灯形状是宫殿灯类型,使用暖色调的黄色照明,因此,黄色的灯在显示宫廷奢华的同时,给人一种华丽的温暖和怀旧的感觉。

4.3 灯具材料分析

本方案的设计是基于木质灯罩的框架结构,在周围辅以半透明的丝布,然后与宫殿灯造型协会合作,实现造型和材质的完美融合。卷曲的圆筒形灯罩采用非封闭式设计,产生张力,使人们无限地延伸视觉联想,使用自然木材旨在回归自然,展现简单典雅的风格,并努力使木材的材料特性最大化。

5 结语

论文对市场上的相关产品进行透彻的研究,然后对其进行认真的分析和总结,最后对设计进行定位。这需要在查询大量数据的基础上,在多种方案的比较和优化下,确定最终的设计方案,然后进行进一步的设计。在设计中,从工作原理到模型设计、设计功能结构到整体形状,最终形成了结合传统图形艺术的灯具设计方案,取得了良好的设计效果。

参考文献

- [1]江力,赵江洪.产品设计的概念生成与交互[J].包装工程,2007,28(3):124-126.
- [2]倪瀚,宋良荣,陈莹.现代产品概念的通用设计建构[J].包装工程,2007,28(8):155-157.