

唐代文化对现代设计的启示

李金禧

四川农业大学

DOI:10.12238/jief.v6i10.10488

[摘要] 唐代是我国历史上最为繁盛的时期,也是古今中外大交流大融合的时期。唐代文化也在艺术领域的建树给予现代设计师受益良多的启示。本研究从唐代背景入手,再分别对唐代文化艺术特点、文学、建筑设计、传统工艺等方面分析了唐代文化对现代设计的启示,最终提出了唐代文化对现代设计的未来展望,以供相关人士交流探究。

[关键词] 唐代文化; 现代设计

中图分类号: TB21 **文献标识码:** A

The inspiration of Tang Dynasty culture to modern design

Jinxi Li

Sichuan Agricultural University

[Abstract] The Tang Dynasty was the most prosperous period in the history of China, and it was also a period of great exchange and integration between the ancient and modern worlds. The Tang Dynasty culture also gave modern designers a lot of inspiration in the field of art. This study starts from the background of the Tang Dynasty, then analyzes the cultural and artistic characteristics, literature, architectural design, traditional crafts and other aspects of the Tang Dynasty culture on modern design, and finally puts forward the future outlook of the Tang Dynasty culture on modern design for the exchange of related people to explore.

[Key words] Tang Dynasty culture; modern design

(1) 研究背景。中国现代设计起步较晚,且很多设计作品都模仿西方的设计手法的表现形式,作品风格也受西方设计风格影响,缺少自己的独特性。设计不仅要追求实用性和功能性,也要追求审美价值和内涵,这些便可以从源远流长、博大精深的中华优秀传统文化中去探寻。而唐代儒、释、道三教合一,民族积极融合,社会胸怀更加开放,思想也变得兼容并包,为我所用,其文化可谓是百花齐放,有很多值得探索并运用于现代设计。

本文基于以上研究背景,探索唐代文化对现代设计启示,挖掘唐代文化在现代设计中的应用,将唐代文化推向国际。

(2) 研究方法。本研究采用文献综述法,通过CNKI对相关文献期刊209篇以及硕博论文88篇的检索。分析发现大多文献从唐代诗歌、服饰文化、书法艺术、唐代绘画、唐代音乐等多角度对唐代文化进行深入研究,强调唐代文化高度发达,与其开明的政治制度、繁荣的经济环境和先进的文化的密切联系,但缺乏对现代设计的启示的挖掘。

本研究通过案例分析法,发现唐代建筑、工艺设计以及服装设计等方面都有独到之处,值得后人深研。

1 唐代文化与设计

唐代是大交流大融合的时期,不受约束不受留恋地创造金

额革新,打破条框,突破传统,唐代的社会氛围和思想基础达到了前所未有的高度,其影响力和成就也深深植根于中国乃至世界的文化土壤中,成为中华文明千年传承的重要源泉。现代设计师在对唐代文化进行研究和挖掘的过程中得到受益匪浅的启示,并将其运用至现代设计中,成为一种创新设计和体现文化自信的途径。

1.1 唐代文化艺术特点

1.1.1 绘画

中国的绘画,到了唐宋以后,水墨画大盛,中国画的色彩趋势更加简练的对比-黑白对比,强调以形写神,有精神则活,无精神则死。初唐时期,中央政府在宗教事务和政治事务中都十分重视艺术的教化作用。

初唐时期的人物画发展较快,表现现实生活,特别是以上层统治者生活为题材的绘画作品与日俱增,山水画多继承隋代的细腻作风,花鸟画也相应成熟,佛教壁画逐渐呈现世俗化趋势。

盛唐时期是唐代绘画的辉煌鼎盛时期,山水、花鸟、人物三科蓬勃发展,各科独立发展,风格多样,名家辈出。随着国家繁荣统一,经济日益昌盛,人民生活逐渐富足,社会风气更加开放,开明、兼容的文化政策使盛唐时期绘画达到了顶峰。这一时期,

宗教绘画更趋世俗化,主要内容有经变、佛教故事等。人物画从描绘初唐政治事件转到描写日常生活。

中晚唐的绘画,一方面完善盛唐的风格,另一方面又开拓了新的领域。以周昉作品为代表的人物仕女画及宗教画更见完备。王墨等人的山水画发生了变异,盛行树石题材,渐用重墨,泼墨山水也开始出现。边鸾、滕昌祐、刁光胤等的花鸟画作品则体现出花鸟画的日臻完善。^[1]

1.1.2 宗教艺术

唐代的莫高窟一改北朝的苦涩沉重,造像也有秀骨清像变为唐人的华美丰腴。佛教净土思想的传播,使描述西天极乐世界的作品增多,而佛国的一切庄严美妙,均体现了唐代社会的富足安乐;唐代寺塔延续南北朝佛塔的本土化进程,此时已非常成熟。寺塔多为朴实庄重;唐代造像以丰满柔和、神魂兼具的表述向世人展示了佛教的超然洒脱、和光同尘的意境,这种重视肉体刻画的美感真实地表达了入世、爱欲、高涨的思想。^[2]

1.1.3 书法

唐代书法注重抒情达性,欧阳询、柳公权等人的书法作品以其独特的风格和高超的技巧,至今仍被人们推崇学习。

1.1.4 音乐、舞蹈与诗歌

在唐代乐舞当中,音乐是整个舞蹈的核心,而舞蹈也体现出了音乐的特征,诗歌常常是舞蹈的内容,并且对于舞蹈进行了升华。唐代音乐是各种异国曲调和乐器融合传统的,出现了许多新创造。^[3]同时,音乐歌舞不再是礼仪性的典重主调,而是人世间的欢快心音。

1.1.5 启示

现代设计应该追求简约、注重情感表达,将多种元素如宗教等都可以融入设计作品,丰富作品内涵、关注社会责任和文化遗产,鼓励多样化和个性化的发展。

1.2 建筑设计

在建筑方面,唐朝在隋朝的基础上建设了长安城和洛阳城这两个规模宏伟的都城。

在唐代的建筑发展中,开始熟练运用中轴线的布局手法来凸显主体建筑,比如唐大明宫的建筑布局,唐代的建筑风格以大气、严谨、明朗、庄重为显著特征。同时木构建筑在斗拱部分,构件形式和材料应用上均已规格化,并建立了模数制。唐代斗拱用材较大,粗犷雄伟。隋唐建筑既承继了前代的发展成果,同时又广泛吸收外来文化,形成了一套独立、完整的建筑体系,使中国古建筑达到了成熟的阶段,成为中国早期封建社会发展的顶峰,并向东传播至朝鲜、日本等邻国,同时对宋代《营造法式》的编纂和建筑规范化发展产生了深远影响。“九州之说”体现了中国古人对于对称的重视;“天人合一”直接反映了中国古人的自然观即将人与自然看作是一个统一、有机的整体,强调人与自然万物之间的联系与和谐。

建筑既是一门艺术,更是一门技术,但技术和艺术并不是建筑的全部。建筑形式在不同时期表现不一,其背后包含着不同时期的文化印记与人文精神。唐风建筑的发展既以当代建筑为依

托,同时又是对社会与科技发展的一种体现,也是对区域文化特色与历史脉络的一种精准表达。建筑已成为当今社会的一个重要产业,它在人类发展中起着至关重要的作用,以当前建筑界倡导可持续发展、绿色建筑、低碳、资源节约和提倡建筑的长远发展。我国古代建筑有着悠久的历史和丰富的文化内涵,它不仅具有较高的艺术价值和美学价值,而且还体现出一定的节能环保意识。^[4]

现代设计应该秉承先进的、科学的思想,提倡可持续发展理念,为节约资源、保护环境和推动社会进步做出应有贡献;紧跟国家步伐,为国家发展做出贡献。

1.3 传统工艺

1.3.1 陶瓷

隋唐时期,“南青”生产出更多生活用品,“北白”胎质细腻,釉色洁白,改变了北朝白瓷泛黄的釉斑现象,釉下彩改变了瓷器单色的状态,在瓷胎上绘制纹样融入文化元素。^[5]陶瓷在唐代前期更看重立体的效果,常采用堆贴和捏塑的手法,风格偏于华丽,充溢异国情调;后期更喜爱平面的效果,绘画、刻划采用更多,面貌也转向平和。

1.3.2 服饰

在大交流大融合的唐代,服饰亦受西域服饰影响,大唐一时胡风荡漾。唐代女子汉服在汉服体系中独树一帜,绚丽辉煌,展现了唐人自信开放的精神面貌,蕴含丰富多元的审美意蕴。

1.3.3 金银器

唐代金银器不仅自用,也用于赏赐亲贵百官,馈赠外族友邦。并且蕴含多种文化元素,其中以香囊最为出名。香囊通体镂空花纹,体做球形,分上、下半球,用合叶联接,可以开合。上有链钩,能够随身挂配。内部有两个平衡环和一个焚香孟,它们成直角相互铆接支承,构造原理与现代的陀螺仪相同。不论香囊如何转动,焚香孟始终保持水平,使香灰、香火不外漏。香囊适用之极,其设计至今仍有典范的意义。在中晚唐时期中国本土吉祥含义纹样日趋流行,金银器上凤凰、孔雀、鸳鸯、鸿雁等中国风的禽鸟纹样占据压倒性优势。虽然唐不是中国大批打造金银器皿的最早时代,但却是中国金银器最辉煌的时期。

1.3.4 象牙器

象牙雕刻在唐代很兴盛,它还要大量贡进镂牙尺。这些尺一些留宫廷自用,但更多的要赏赐大臣。赐尺并不在意现实的功用,重要的是其象征意义,要勉励臣僚明察精鉴、行合规矩等。

1.3.5 启示

现代设计应注重技术与设计的结合,同时着眼政治、洞察市场需求,做出满足市场需求的设计作品。

2 唐代文化与现代设计案例分析

2.1 影视制作

《长安十二时辰》通过长安城的规模宏伟、设计严谨,城市布局井然有序、唐代的社会结构和行政管理、唐代服饰的宽大袖子和流畅衣摆,以及丰富的色彩和图案。

2.2 IP形象设计

陕西历史博物馆与西安桥合动漫科技有限公司合作设计“唐妞”IP形象。她是以唐三彩仕女俑为原型打造的形象代言人和超级IP,结合了国画和动漫元素,创造出了一个萌萌的新唐风形象。

2.3 建筑设计

“写实型”唐风建筑是在发现唐代建筑遗址的基础上,根据遗址布局、迁建复建的项目。其目的在于通过对这些建筑遗址的复原来还原当时城市建设与发展的真实面貌。

“风格型”唐风建筑设计的对象大多是具有现代功能的公共建筑,例如博物馆、酒店、剧院、车站和图书馆等。这类建筑通常都具有明显的时代特色和地域性特征,但又不完全等同于传统风格,它还包含着一定的历史内涵与人文关怀,因而具有独特的艺术价值与审美意义。

例如陕西考古博物馆浓郁的唐风“层楼”和山水园林庭院风格,还具有集约高效的现代办公建筑特征,与千年古刹香积寺和秦岭生态区的文化风格融为一体。

2.4 平面设计

靳埭强先生在香港现代中国艺术家联展宣传海报的造型上,借用了太极图为基础型进行设计,没有过多的添加修饰,用阴阳两极表现两种不同文化的混合;分别用黑白色的水墨与红色的粉彩填充;水墨的笔触与粉彩的效果放在一起产生对比。各种视觉与纹样元素在海报中对比相融,使设计产生丰富的层次,也使太极纹样的精神内涵更上层次。

靳埭强先生的另一作品庆祝1999年澳门重归祖国怀抱创作的主题—《九九归一·澳门回归》,整幅作品画面十分简单但显现出了精妙的构图方式。画面大面积留白凸显出主体。以莲花纹为主要元素,采用了极为写实的方式表现莲花造型,将两个数字“9”套用在一起,形成“回”字纹,又有水波涟漪的效果。海报的中轴线位置竖构图写到“九九归一,澳门回归”在视觉上形成了“1”正应了海报主题“九九归一”。海报的配色淡雅正如中国文人君子气度,像是在平静之中体现出了对于澳门回归的期盼之情。

3 结论与展望

3.1 结论

现代绘画和设计应追求简约,注重情感表达,融合多种元素

如宗教等,丰富作品内涵。同时,关注社会责任和文化遗产,鼓励多样化和个性化发展;现代设计应秉承先进、科学的思想,提倡可持续发展理念,为国家发展做出贡献。紧跟国家步伐,关注政治和市场需求,结合技术与设计,满足市场需求。

3.2 展望

现代设计应当强调文化融合,实现跨文化设计,从而作出创新,团结人心。

(1) 加强文化教育与研究:培养设计师对中国传统文化的深入理解和敏感度,鼓励设计师进行文化研究,提升文化素养。

(2) 促进文化交流与合作:鼓励国内外设计师的交流与合作,通过跨文化的设计实践,增进相互理解,促进文化的创新融合。

(3) 创新设计方法与手段:运用现代科技手段,如虚拟现实技术、大数据深度学习等,探索传统文化与现代设计的结合新途径。

(4) 强化市场导向与用户体验:以市场需求为导向,关注用户体验,确保设计作品既有文化内涵,又能满足现代消费者的实际需求。

(5) 支持政策与资金投入:政府应出台相关政策支持文化与设计的融合,提供资金支持,鼓励企业和设计师进行文化创新实践。

[参考文献]

[1] 杨雯琪,徐莉莉.唐代绘画艺术探究[J].美与时代(中),2023,(1):12-14.

[2] 沈爱凤主编;董波,陈建军副主编.中外设计史[M].北京:中国纺织出版社,2014.

[3] 杨帆.论唐代乐舞中音乐、舞蹈、诗歌的结合[J].戏剧之家,2020,(1):90.

[4] 郭思雨.唐代建筑风格在现代的传承和发展研究——以关中地区为例[D].吉林建筑大学,2023.

[5] 李泽厚著.美的历程[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

作者简介:

李金禧(2005—),女,汉族,武汉人,本科在读,单位:四川农业大学,研究方向:视觉传达设计。