

传统文化元素在现代纺织品设计中的 创新路径研究

侯超悦, 朱卫东, 梁列峰

西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院, 重庆

收稿日期: 2023年12月29日; 录用日期: 2024年1月19日; 发布日期: 2024年2月29日

摘要

中国传统文化元素在纺织品设计中的创新应用是当代设计领域的重要课题。本文深入探讨了中国传统文化的历史性、社会性、思想性和实践性, 并强调在纺织品设计中, 传统文化元素为纺织品设计提供了新的设计思路。文章分析了传统文化元素的价值取向和在现代纺织品设计中的发展趋势, 并指出了面临的挑战和问题。针对传统文化元素的应用, 提出了相应的设计策略。最后, 强调了挖掘传统与现代的切合点以及关注市场需求的重要性。文章总结了在当代社会背景下, 中国传统文化元素在纺织品设计中的应用不仅有助于文化传承, 还能够提高纺织品的市场竞争力, 为产业发展提供新的理论和实践支持。

关键词

传统文化, 纺织品, 设计价值

Research on the Innovation Way of Traditional Culture Elements in Modern Textile Design

Chaoyue Hou, Weidong Zhu, Liefeng Liang

College of Sericulture, Textile and Biomass Sciences, Southwest University, Chongqing

Received: Dec. 29th, 2023; accepted: Jan. 19th, 2024; published: Feb. 29th, 2024

Abstract

The innovative application of Chinese traditional cultural elements in textile design is an important topic in the field of contemporary design. This paper deeply discusses the history, social, ideological and practicality of Chinese traditional culture, and emphasizes that traditional cultural

elements provide new design ideas for textile design. This paper analyzes the value orientation of traditional cultural elements and the development trend in modern textile design, and points out the challenges and problems. In view of the application of traditional cultural elements, the corresponding design strategies are put forward. Finally, it emphasizes the importance of exploring the point between tradition and modernity and paying attention to market demand. This paper summarizes that in the context of contemporary society, the application of Chinese traditional cultural elements in textile design not only contributes to cultural inheritance, but also improves the market competitiveness of textiles, and provides new theoretical and practical support for industrial development.

Keywords

Traditional Culture, Textile, Design Value

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

文化存在于社会实践之中，受个体、社会、国家等多层次主体和政治、经济、技术等异质性要素的交互形塑，具有历史性、社会性、思想性和实践性[1]。优秀的中国传统文化作为中华民族独特的文化符号和精神本质，深刻地影响着当代中国文化产业的高质量发展以及现代化文化产业链的建构。传统文化元素则是指在一个特定文化传统中扎根并传承下来的各种符号、价值观、信仰、习俗、艺术形式等，它在一个社群中被共同认同和传承，形成了该社群的文化特征，对个体、社会和国家的认同感和凝聚力产生深远影响。在纺织品设计中，中国传统图案、手工艺、文化符号以及文化故事都可为纺织品的设计创新提供新的视角和路径。

2. 中国传统文化元素与现代纺织品

2.1. 中国传统文化元素的价值取向

随着我国在面对发展议题的持续转换，国家与社会对传统文化的关注与日俱增，文化传承的发展与建设成为社会的关注热点。传统文化是价值体系在历史、文化的选择过程中形成，其当代的发展并非只是对过去的追索，而是利用和而不同的多民族文化沃土，在当今的时代价值上形成自我振兴。在以五千年文明为底色的中国，传统文化涵盖了文化深层结构的内在要素，根植于民族的文化脉络，构成了文化传承的基石。在时代发展的背景下，传统文化元素的延续和创新肩负着文化内省、文化批判以及文化建设的多重视角和使命。国际国内宏观的政治经济环境强调了文化与资源的优化配置，发展传统的、本土的优秀文化成为意识形态以及资本生产流通的重要环节，强调文化自信、坚持传统文化元素的内生式、多元化的发展成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。弘扬传统文化，不能原封不动地照搬和移植传统元素，而是要进行适当的当代性转化。中华优秀传统文化当代性转化的一个重要基础，是通过有效的价值形塑，将传统文化价值转化为具有当代价值和时代精神的公共产品[2]。传统文化元素在当代的创新是一种立足艺术实践、观照人类未来、探索学科发展的价值与理想。

2.2. 中国传统文化元素中的美学内涵

传统文化元素的美学包含多个方面的价值特征，它反映了一个文化群体在漫长的发展过程中的思想

变革、观念演进和实践检验。传统文化元素通常通过特定的图像和行为传达某种价值意义，这些符号和象征往往在艺术形式、宗教哲学、伦理道德等方面得到体现。中国传统文化元素具有独特的中式美学，注重意境与情感来传递美的感受，例如传统山水画中的山川河流、云雾烟霞，常常用淡雅的色彩或婉约的线条来勾勒出诗意的画面；传统文人画简练的笔触与抽象的形式隐晦地描绘出含蓄的情感；龙被视为祥瑞的象征，代表着尊荣与权威，莲花象征着纯洁与高尚，寓意美好的品德与清白之心……中国传统元素的在代发展是基于中国人民对文化的价值共识与千年来所积淀的深沉内涵，鲜明的文化自信、自主的设计意识和开放的市场视野，成就了中国风格在设计界的新风尚。

2.3. 传统文化元素在纺织品设计中的现状分析

近年来，伴随着世界格局的深刻变化，以及中国社会对传统文化社会功能的强调，中国传统文化的延续问题成为当代社会的重要主题。国家的政策导向与文化自觉让国人开始正式自身的文化根脉，中国纺织行业借助“一带一路”、RCEP等机制，开拓了更多元化的市场，资讯的发达、物质的丰裕促使青年一代更加注重物质文化需求，具有传统艺术意味的文化消费破垒而出，在文化市场独占一席。传统文化元素在纺织品设计中的应用基本为传统图案的再设计、传统色彩的应用以及传统纺织工艺的创新。在纺织品的消费过程中，图案和颜色为显性的消费因素，故而在设计实践或是学术研究上，纺织品的设计通常为传统图案与色彩的创新应用。例如带有特殊寓意的古典纹样的再设计，或是中式美学中独特的艺术形式的应用，比如水墨、青花、佛教艺术，服饰纹样；再例如敦煌壁画中的色彩美学，以及具有中国传统意味的构图形式与秩序美感……其次，在国家对非遗项目的扶持和保护的政策之下，中国传统的纺织工艺例如刺绣、织锦、缂丝等等，也在现代化的语境下，借助旅游业、网络媒体以及文化破圈的风潮，试图走出传承人稀缺、功能挤压以及蒙尘博物馆的困境，从新的时代岔路寻找新的生机。

2.4. 传统文化元素在现代纺织品中的设计问题

现代纺织业作为中国制造业的重要基础之一，拥有良好的经济与社会效益，在设计领域，在现代语境下的设计师也开始不断在中国传统元素中挖掘和创作出新的内容和形式，借用传统文化元素，为纺织品创新赋能，成为一项重要的设计实践。但传统文化元素在纺织品设计中的新变总是伴随着欠缺，例如过于商业化的市场导向使得一些纺织品设计过度注重市场需求，而忽视了传统文化元素的深邃内涵，在现代化的加速进程中，传统与现代的二元对立的意识形态模式以诸种形式显现出来，互联网的迅速发展和网络购物的兴起，各种新型的纺织面料与更加廉价便利的纺织品成为了消费主流，这种现象的背后往往是以“快餐式”的设计为代表的产业变革，纺织品设计不再局限于传统的生产与销售模式，而是更加注重快速、便捷和大规模的生产，在追逐利润的同时，“同质化竞争”、“拿来主义”等流于表面的创作会导致设计的社会责任缺失。其次是传统文化元素的误用和异化导致的文化失真现象，过度脱离了其文化的主体价值，这使得传统文化要素如何进行有效的创新与传承成为当代中国文化的发展和传承中难以逾越的重大难题。

3. 传统文化元素在现代纺织品设计中的发展路径

3.1. 把握传统文化元素的本质内涵

深入研究传统文化元素的动因在于现代社会对文化传承与创新的复杂需求，涉及多层次的学术视角。在面对现代化过程中中国传统文化元素的创新所经历的文化空间萎缩、文化行为异化的难题，从文脉根本聚焦传统文化内涵，是发展的前提。

3.1.1. 历史深度与文化传承

深入理解传统文化元素的内涵，强调自身的创造力与批判性，保持传统文化元素向当代不断转化的

可能性，是有效的发展途径。其次，传统文化并非僵化的教条，而是极具生命力的创作资源，深刻理解传统文化元素的内在逻辑和机理，能够转变创新设计的思维模式，为现代设计提供可持续的支持。深入研究文化的历史深度使我们能够追溯传统文化元素的起源和演变过程，揭示其深层次的历史背景和文化根基。这种了解为当代社会提供了一个坚实的历史基础，与此同时，研究文化传承使我们认识到传统文化是如何通过代际传递，对社会产生积极影响。文化传承不仅限于物质层面，更涉及到非物质的文化价值观念、信仰体系以及社会组织结构等方面的传递。这种传承机制为社会的认同感、凝聚力和稳定性提供了根本支持。

3.1.2. 社会文脉与全球视野

当代语境下中国传统文化元素在设计领域必须面临的一个重大课题，一方面是，关注中国传统文化的社会文脉不仅需要考察历史文献、艺术作品、哲学经典等传统文化的内在逻辑，还需要关注当代社会的变迁、全球文化交流等外部因素。跨学科的研究方法能够更全面地揭示中国传统文化元素在社会与国际背景下的互动与演变。另一方面则是，对于全球化机制下文明普适性与文化民族性冲突的尖锐对立，设计界要警惕文化上全球主义对本土的侵蚀整合以及对本土传统文化的边缘化，在社会文脉方面，中国传统文化元素体现了中国社会的伦理观、价值体系和制度框架，是塑造中国社会结构与行为模式的关键因素，这也是在全球化背景下中国传统文化元素如何在交流中保持鲜活性与自主性的重要价值核心。

3.2. 把握现代纺织品设计的创新需求

现代纺织品设计正朝着科学化、专业化的目标发展，纺织品的更新始终伴随着中国当下的社会文化与经济现实，是不可或缺的物质基础。对现代纺织品的创新发展路径，有以下值得关注的方面。

3.2.1. 审美趋势与市场需求的分析

随着信息化的推进，传统文化元素在纺织品设计中的创新应用更是一个因时因势、创造总结的过程。作为一种消费品，社会的审美倾向与市场需求导向是纺织品得以长足生产与发展的前提。社会审美趋势的变化通常受到文化流变、历史演进以及当代艺术等多方面因素的影响，新媒体的传播方式改变了文化交流的方式，文化的自信、自觉促进了中国社会的文化认同感，基于此背景，传统文化元素与纺织品的整合既反映了社会审美观念的演变，也迎合了市场对于文化认同的需求，但与此同时，市场的导向性决定了纺织品设计不仅仅是艺术的简单阐述，更是一种商业行为。市场对于传统文化元素的需求往往是多层次的，包括对文化符号的认同、对个性化的追求以及对纺织品功能性的关注。理解市场需求的多样性才能在传统文化的传承和产品设计的商业逻辑之间找到平衡。

3.2.2. 文化创意与跨界设计合作

文化创意与设计跨界合作对于推动纺织品设计创新、拓展设计思路、提升艺术价值具有深刻的影响。文化创意的目的通过融合传统文化的深层内涵和当代创新的设计理念，为产品或作品赋予个性化的市场竞争优势。这种独特价值的创造不仅体现在作品本身，也反映在消费者对文化产品的认知和体验上。设计领域中的工业设计与艺术设计是相辅相成的两个环节，跨界合作倡导不同领域专业人士的共同参与，合作方式强调创新思维的引入，来自不同领域的专业人士的不同设计视角可以突破纺织品传统的设计思维定势，促进跨学科的思维融合，使纺织品的设计不仅超越功能性的局限，更使其成为艺术品和文化表达的媒介。

4. 中国传统文化元素在纺织品设计中的创新应用策略.

4.1. 传统文化元素的解构与重塑

传统文化元素的解构旨在对符号进行结构或思想上的分析，揭示其中的复杂性、多元性以及隐含意

义。遵循文化的内生基础，发扬传统文化和重塑其文化元素中的现代价值，在设计中重新解读生活、在现实中重新建构文化，并在全球化的视野下思考民族的、本土的价值取向，这是传统文化元素能够在设计领域活化的有效前提条件。传统文化元素的解构包括对研究对象在不同的时代背景下的生发、流变、传播所具有的实际意义，这有助于完成对设计内容的文化追溯；其次，是对元素符号的精细化拆分研究与重新诠释，现代设计界的流行趋势通常受到西方话语体系的渗透，对本土的文化资源进行象征意义的重新诠释是当代语境下进行话语转向的有效途径。传统文化元素的解构有助于在纺织品的设计实践中消弭对其的刻板印象，从而使其更富有活力和创造性。而传统文化元素重塑的关键则在于，在生产方式、消费方式发生根本性变革的当下，传统文化元素的创新设计要置身历史的张力结构之中，引入现代的设计技术，例如数字化工艺、新纺织材料的融合、智能纺织技术等，此过程目的在于使传统文化元素在当代设计中得以活化，并在不同文化传统之间建构新的符号交流和文化对话。

4.2. 赋能文化属性，提高创新能力

随着现代传媒的兴起，中国社会传统与现代并置、现代设计开始转向从传统文化艺术中寻找灵感，以文化力量助推“产业兴旺”已成为一种社会共识。当代纺织品设计面临的是一个以消费者意志为转移的市场环境，社会正在由服务经济时代向体验经济时代过渡，深化作品的文化内涵成为纺织设计领域的一大研究方向。这一内容要求深入挖掘传统文化元素中蕴含的优秀思想观念与人文精神，结合时代要求在传承的基础上进行创造性转化、创新性发展，故纺织品的设计需考量设计内容的文化诉求，从时空的维度和主体的维度明确设计的内涵，在纺织品设计的过程中借助传统文化元素的聚焦，介入到设计环节的各个层面，是对当代传统文化元素在纺织品中的更新提出新的思路，同时也是传统文化元素延续发展重要的价值层面。

4.3. 挖掘传统与现代的切合点

纺织品作为制造业的支柱性产业，关涉人衣食住行的各个方面，文化环境的变迁，国家政策的导向，以及社会意识的嬗变，使得传统文化元素融入纺织品成为当代设计创造最重要的方向之一。中国社会具有强烈的文化凝聚力与文化认同感，传统文化元素在纺织品中的设计要挖掘传统与现代的切合点，把握受众的心理、审美与文化意义，例如纺织品的设计形式、工艺技术或是符号表征。设计形式包括现代的设计方法和设计理念，例如数字化的发展使其在激烈的商品竞争中凭借信息整合迅速、精度高等优势，极大地提高设计效率和设计水平[3]。工艺技术则涵盖了传统的手工织造、刺绣等，是纺织品个性化设计的重要表达方式，传统的纺织工艺存在市场化不足、生产力低下、信息不对称的缺点，利用新时代的自媒体宣传方式传播手工艺的文化内容，改变销售模式、引进社会资本、鼓励社会参与等方式都能有效地提升传统纺织工艺的现代活力。符号表征则是传统图案的创新与传承，包括传统的图案、色彩、材质等元素的应用更新。现代性与传统性的结合要力图打破传统元素在现代设计中“杂乱拼贴”、“文化误解”的困顿难题，为文化与设计赋予新的生机。

4.4. 关注产品功能与形式的结合

纺织品本质为一种消费品，其设计除了注重表征的美感，还需聚焦于产品功能与形式的有机结合。传统的以规模经济导向，设计和工艺相分离的设计模式开始显现出局限性，进一步提升设计产品水平，打破设计和生产工艺的知识边界，进行设计模式的创新就具有重要的现实意义[4]。因此，在设计过程中，关注产品功能与形式的结合是提升纺织品附加值、满足多层次需求的关键一环。首先，在产品功能方面，设计需要考虑对材料的选择与性能优化，以满足各种环境条件下的舒适性、防护性等基本功能。同时，纺织品的功能性设计也应注重创新，以满足现代生活对智能化、可穿戴科技产品的需求。其次，通过对

传统文化元素的有机融合，纺织品的设计需要呈现出独特的艺术价值和文化品位，使其在市场上具备差异化的竞争优势，总的来说，便是通过对纺织品设计中材料科学、工艺技术以及文化符号的深度研究与整合，实现了在产品美感和功能性之间的良性互动，为纺织品设计领域带来实质性的技术与审美创新。

5. 总结与展望

文化的发展不止于静态地知道自己是谁，而是要在此基础上获得创新转型的自主能力，取得适应新环境、塑造新文化的自主地位。传统文化元素通过现代设计方法融入纺织品的设计，这对文化本身的发展和延续具有一定意义，也将为纺织品的创新设计提供一种有价值的探索和实践模式。未来的研究方向可以进一步挖掘不同传统文化元素的应用策略，促进传统文化的创新与传承，为中国纺织品设计提供更多的理论和实践支持，推动产业向更具文化底蕴和创新能力的方向发展。

参考文献

- [1] 黄燕华. 文化主体性的理论内涵与文化遗产发展的实践逻辑——基于文化社会学视角的分析[J]. 社会科学辑刊, 2024(1): 113-118.
- [2] 孙蕾蕾. 中华优秀传统文化当代转化的价值逻辑、审美再现、技术赋能[J]. 电视研究, 2023(11): 61-64.
- [3] 代晗. 纺织产品设计的数字化转型[J]. 印染, 2023, 49(5): 83-84.
- [4] 陈新, 林竟路. 综合设计: 现代纺织品设计中的模式创新[J]. 装饰, 2019(12): 130-131.