

Design Art is Beneficial for Integrating Local Sentiment into Modern Society

Shan Jiang

Beijing Jiaotong University, Beijing, 100044, China

Abstract

Design art, as a spiritual nutrient of humanity, is not only a source of aesthetic innovation, but also a bridge for cultural inheritance, playing a crucial role in the relationship between rural sentiment and modern society. The paper first analyzes the connotation of rural sentiment and its relationship with modern society, and perceives that modern people are gradually becoming indifferent to rural sentiment. Secondly, it explores how design art can use aesthetic expression and cultural symbols to evoke emotional resonance and identification with local culture, and combines specific case studies and empirical analysis, such as the fish patterned painted pottery basin, to demonstrate the practical role of design art in the field of local culture. Finally, strategies and suggestions were proposed to promote the integration of design art and local sentiment, including using art works to promote local culture, incorporating local elements for design innovation, and cultivating and supporting local artists. Through these measures, design art can better promote the integration of local sentiment in modern society, and achieve the inheritance and development of local culture.

Keywords

design art; local complex; modern society; vernacular culture

设计艺术有益于乡土情结融入现代社会

江珊

北京交通大学, 中国·北京 100044

摘要

设计艺术作为人类的精神养分,不仅是美学创新的源泉,更是文化传承的桥梁,在乡土情结与现代社会的关系中充当至关重要的角色。论文首先分析了乡土情结的内涵及其与现代社会的关系,察觉现代人对于乡土情结有逐渐淡漠的趋势。其次,探讨了设计艺术如何借助审美表达和文化符号等传递方式,唤起人们对乡土文化的情感共鸣和认同感,并结合了具体案例研究和实证分析,如人面鱼纹彩陶盆,论证了设计艺术在乡土文化领域的实际作用。最后,提出了促进设计艺术与乡土情结融合的策略和建议,包括利用艺术作品宣传乡土文化、融入乡土元素进行设计创新、培育与支持当地艺术家等方面。通过这些措施,设计艺术可以更好地促进乡土情结在现代社会中的融入,实现乡土文化的传承与发展。

关键词

设计艺术; 乡土情结; 现代社会; 乡土文化

1 引言

在中国传统社会,每个人对故乡都有一种特别的感情,心理因素和文化传统都是造成这个现象的重要原因。尽管离开了故乡,血脉之情却挥之不去,这种心理状态不局限在某个阶层和朝代,是一种十分常见的心理状态。像余光中的《乡愁》:“小时候/愁是一枚小小的邮票/我在这头/母亲在那头……而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头。”短短十六行,道出了诗人对乡土的怀念,情感真挚,催人泪下。论文基于乡土情结与现代社会的关系,探究设计艺术对于乡土情结融入现代社会的促进。

【作者简介】江珊(2001-),女,中国广东河源人,本科,从事数字媒体艺术研究。

2 乡土情结的内涵及其与现代社会的关系

乡土情结,把两个词语拆分开来看。“乡土”是指故乡,本乡本土,而“情结”又被称为情意综,弗洛伊德精神分析学用语,是指在无意识中虽被意识压抑仍不断执着活动的本能欲望,用来描述一种复杂而牢固的潜在情绪。乡土情结的种类大概分为三类^[1]:第一,为归隐情结的乡土情结,拥有这类情结的人不满或厌恶世俗的黑暗,萌生了回家归隐的想法;第二,为思念家乡的乡土情结,这种情结是蕴藏在中国人血脉里的情结;第三,衣锦还乡的乡土情结,这种情结是与人的欲望和人的价值紧密联系在一起,是人的欲望和价值扩大化的一种体现。乡土情结的文化根源大致上有三个方面:农耕文明的传统、重视亲情伦理、缺少探险精神。

在古代,乡土情结对于人民起着凝聚作用,当遭到外族入侵和国破家亡时,当被贬官离开家乡时,当看见美好事

物触景生情时,乡土情结在人民的心中表现得尤为热烈。但是在现代社会中,由于全球化的发展,信息传播媒体的迅速发展,各种不同文化、生活方式、价值观进入中国,青年人多受欧美以及日本文化的影响,缺失传统文化,甚至将离经叛道、崇洋媚外作为现代社会进步的标志,传统文化岌岌可危。与传统文化关联的乡土情结也受到影响。当今社会下,交通的发达、信息技术的发展和工作的需要。越来越多的年轻人淡化了地域差别,弱化了乡音,模糊了乡土情结。加之高等教育的功利性,年轻人自身对于乡土情结的误解和西方文化的影响。乡土情结,在年轻人的心中是可有可无的存在,不如古代文人看待的那么深沉。

3 设计艺术促进乡土情结融入现代社会的原因

科学技术的进步,人类进入了一个更加便利的时代。然而,人们又发现,这是一个感情稀缺的时代,人们失去了曾经丰富多彩的有趣生活,取而代之的是冰冷的、先进化的科技时代。设计师与艺术家们开始不愿再表现现代科技的伟大,转而关注人们的内心世界,融合时代特征与人类状态,平衡人们的理性与感性。于是,一种回归传统、以人为本的潮流诞生了。不仅如此,在“全球化”过程中^[2],世界各国的经济、政治、文化、生活都打破了以往彼此隔绝的状态,成为世界一体化中不可缺少的部分。各国城市建设中文化同质化的现象逐渐浮出水面,各民族、地区差异和特色逐渐消失,服饰、饮食、建筑等同性越来越大。诸如此类问题,渐渐地成为城市保持独立性和竞争性的主要障碍。如何彰显民族自身文化和地域特色,是许多国家城市需要面对的重大问题。人们开始意识到民族与地方特色的重要性,与之相关联的乡土艺术开始被重视。乡土艺术通过表现乡土风情和传统文化,保持了民族与地域的纯粹性与独立性。人们在受到设计和艺术熏陶的过程中,不易忘记自己的生长环境,更不易在追名逐利的过程中抛乡离井,反而会唤起对家乡的情感和回忆,加强个体对乡土的认同感和归属感。这种情感联系可以帮助人们保持对传统价值观和乡土文化的尊重和珍视。设计艺术也能够更好地在融入世界的同时不失本心,使现代社会和谐发展。

乡土艺术的特点^[2]是把普通人的日常生活,乡村生活理想化,通过生活形式的全部内容来鲜明地体现生活的充实性与和谐性。它给人以端正恬静、心旷神怡同时也简单概括、不加修饰朴素的印象。而乡土艺术往往又以民间的、民族的艺术创作联系在一起,以反映这个民族或地区历史地形成的艺术形态、物质形态、语言、风俗、习惯、性格等特点。

乡土艺术作为设计艺术领域的一项分类,体现了人们回归自然的渴望和对本土环境的关注和热爱,促进了乡土情结融入现代社会,推进了乡土文化在现代社会的传承和发展。乡土艺术的使用材料多为民间材料,如皮草、原木、岩石、麻、丝绸等天然材料。它们不仅具有天然美,还绿色环保,对人体无伤害。使用其材料作为的艺术品或工艺品,表达了创作者对乡土环境的独特感悟和情感体验,不仅能够引起社

会对保护和改善乡土环境的关注,还能更好地唤起处于快节奏时代、对传统文化意识淡薄的人们的乡土情结,唤起他们的责任感,促进社会对乡土环境的保护和可持续发展。图1为泥人雕塑。

图1 传统民俗文化手工艺——泥人雕塑

彭富春曾说过:“不能割裂形式和内容的内在统一关系,形式是内容的形式,而内容是形式的形式。”任何一件艺术品或民间工艺品都受到历史、社会因素、价值观、民族习惯的影响。人们在面对一件艺术品或民间工艺品,关注作品形式的同时,还应当透过表象看本质,关注作品的深刻内涵。例如,当我们走进博物馆看见了人面鱼纹彩陶盆(图2)时,我们不但要仔细观察鱼纹和人面图案的形状。鱼纹是三条张嘴露齿的鱼,虽未画水,鱼仍似乎在水里吐气游动。人面浑圆,鼻子为三角形,眼睛如闭上般呈现两条线,头上戴着尖顶饰物。而且要深入理解其意义与内涵,此盆与半坡居民的信仰有关,或曰崇拜鱼图腾说,或曰祈求捕鱼丰收说,或曰祈求生殖繁荣祝福说。如此既关注作品表面形式,又关注它深刻内涵,才能更好地理解作品。每个时代和地域都有艺术品和工艺品,也都具有本地特色的艺术形式,人们可以以新的方式解读和诠释传统文化,使之与当代社会相结合,从而使乡土文化更具活力和吸引力。乡土文化也可以成为传递乡土情结的媒介,使年轻人更深入、更提起兴趣地了解家乡的历史,更好地认识、感受家乡美,使现代人的乡土情结更好地融入现代社会。

再者,从设计和艺术的本质去思考,引用彭燕凝在现代装饰艺术的乡土情结所说,“乡土艺术本身与人之间具有天然的亲和力,图案内容和形式、造型的变化和色彩的处理能让人产生关照之中的愉悦和美感。”接着,她以人类与纺织品举例,婴儿出浴后被布包裹,直到死者的脸上被布单遮盖,可见人们无数次地与纺织品打交道,制造它、使用它,使之具有人情味,传达出了人与自然合一的情结。这种意识形态及审美心理决定的精神价值取向,使我们认识到设计与艺术的重要性。设计与艺术在人的精神世界起了重大作用,因此设计与艺术向着良性方向发展,能更好地促进乡土情结融入现代社会。

图2 人面鱼纹彩陶盆

4 如何更好地让设计艺术促进乡土情结以融入现代社会

传统艺术形式丰富多彩,如剪纸、砖雕、泥塑、戏曲、刺绣、滚莲湘、牵驴花鼓、书法、车水号子、倒花篮、小鼓说唱、钱串子、道情等,都是很有价值的乡土艺术。它们代代相传,民族特色明显。费孝通认为,中国的社会是乡土性的,乡土社会中生活与泥土紧密相关,乡土意识浓厚。乡土艺术作为中国传统艺术的最重要组成部分之一,是需要不断传承和创新的。将优秀乡土文化同现代生活对接,组织艺术展览、文化节日等活动,展示反映乡土情结的艺术作品,有利于创造出更灿烂的乡土艺术。人们在推动乡土艺术不断向前发展,也在抒发人们心灵深处的乡土情结,使乡土情结能在现代社会合理地表达。

与此同时,设计艺术在当代已经不再局限于视觉感受的表达,对其中深刻内涵也拥有了更高的要求。印章元素^[4]就是这样一种值得艺术化应用的传统符号元素,其篆刻过程中独特的排列分布、穿插与处理,拥有良好的美学价值,是标志设计的灵感源泉。设计师为了展现东方美,体现中国古典韵味,将文字与书法结合得更加紧密,凸显深厚的历史底蕴,理想的艺术效果唤起人们内心的归属感。书籍封面设计又是另一种传统符号元素,水墨元素、传统服饰、传统建筑等传统符号都融入其中。在进行中国乡土文化图书封面设计时,对乡土的表象进行整体概括,通过水墨画形式进行布局与设计。水墨画讲究的“气韵生动”“以形写神”,使封面设计在艺术天地自由驰骋,仿佛儿时的小孩在广阔的天地里自由奔跑,符合中国乡土文化的气质,并与图书内容相契合。在视觉上带给读者的安宁温润之感,满足了图书封面的审美需求。传统符号元素还有很多,如戏曲脸谱、茶叶包装等。它们的共性在于回归传统文化、回归乡土文明。合理的创新方式是对历史文化的解放,在城市规划、建筑设计、产品设计等方面,充分融入乡土元素和传统文化,激发人们对乡土文化的兴趣和情感共鸣,人们对于家乡的热爱与感怀在方寸之间也多了一份寄托。

在现代社会中,可以加强对乡土文化的教育和宣传工作,通过学校教育、媒体宣传等方式,让更多的新生代年轻人了解、热爱、传承乡土文化。除此之外,应当发掘和整合乡土资源,支持和培育当地的艺术家和设计师,鼓励他们以乡土文化为创作灵感,以当地特色材料和工艺进行创意开发,创作能够表达当地特色和情感的艺术品和手工艺品。这样可以促进当地艺术家的发展,也可以通过他们的作品传递乡土情结,引起社会对乡土文化的关注。设计师与艺术家除了学习和借鉴国外先进的艺术语言和形式,如包豪斯学院提倡的“功能主义”和“理性主义”,工艺美术运动和新艺术运动推崇的自然的、平面的、和谐的色彩,现代主义表现的精神创伤和变态心理。还应当立足于本土文化,走进当下生活,走进乡村,为人民群众着想,生产出人民群众喜闻乐见的大众文化,满足群众的情感需求。最后,要联系社会,使设计充满中华民族特有的精神气质,在增添乡土情结色彩的同时,融入中国特色社会主义社会。年轻人乡村艺术创作如图3所示,乡村艺术家实地创作如图4所示。

图3 年轻人乡村艺术创作

图4 乡村艺术家实地创作

参考文献

- [1] 浅析传统中国人的乡土情结[DB/OL].2019-11-03.
- [2] 彭燕凝.现代装饰艺术的乡土情结[J].现代装饰,2000(2).
- [3] 张凯.全球化时代城市文化同质化问题解析[J].科技与社会,2016(12):371-372.
- [4] 曾俊华,周莉.传统符号元素在平面设计中的应用探索[J].包装工程,2022,43(8):3.