

红色文化元素在当代艺术设计中的思政表达与传承路径

黎颖

曲靖师范学院, 云南 曲靖 655000

摘要: 本文主要分析红色文化元素在当代艺术设计中的思政表达形式及其传承路径。研究中发现红色文化元素的思政表达形式有视觉符号、色彩情感、故事叙事、空间体验等, 但是在当代艺术设计中传承红色元素存在一些困境, 体现在认知层面以及创新能力, 还有传播渠道、市场需求与运作矛盾方面, 在此前提之上给出红色文化元素的传承路径, 有加强红色文化教育、推出红色文化创意产业发展、促进科技与红色文化艺术设计融合, 让红色文化元素在当代艺术设计中更好地发挥作用, 实现思政育人的重要功能。

关键词: 红色文化元素; 当代艺术设计; 思政表达; 传承路径

The Ideological and Political Expression and Inheritance Pathways of Red Culture Elements in Contemporary Art Design

Li,Ying

Qujing Normal University, Qujing, Yunnan, 655000, China

Abstract: This paper analyzes the forms of ideological and political expression of red culture elements in contemporary art design and their inheritance pathways. The study finds that the ideological and political expression of red culture elements includes visual symbols, color emotions, narrative storytelling, and spatial experiences. However, there are challenges in inheriting red culture elements in contemporary art design, reflected in cognitive levels, innovative capabilities, communication channels, and contradictions between market demand and operations. On this basis, the paper proposes inheritance pathways, such as strengthening red culture education, promoting the development of red culture creative industries, and integrating technology with red culture art design. These measures aim to enhance the role of red culture elements in contemporary art design and fulfill their important function of ideological and political education.

Keywords: Red culture elements; Contemporary art design; Ideological and political expression; Inheritance pathways

DOI: 10.62639/sspehe07.20250103

引言

红色文化是现代社会发展过程中人民集中创造的宝贵精神财富, 蕴含着非常丰富的思政教育资源, 而当代艺术设计是文化传播过程中的重要载体, 让红色文化元素融入当代艺术设计过程, 可以促进艺术设计内涵的丰富以及表现形式的升级, 也让艺术所具有的感染力更强, 影响力更大, 推动红色文化传承目标的顺利实现^[1]。在当前时代背景下怎样充分表达艺术设计中红色文化的思政内涵, 探索行之有效的传承路径值得深入研究。

一、红色文化元素在当代艺术设计中的思政表达形式

(一) 视觉符号表达

当代艺术设计中红色文化的视觉符号得到了广泛的应用, 比如说红色五角星作为非常经典的红色文化要素, 有其象征意义及辨识度, 在海报以及文创产品等不同的设计中有着非常

广泛的应用, 代表着胜利、希望以及光明。在具有纪念意义、历史意义的海报设计中, 红色五角星置于显著的位置, 和其他的设计元素相互配合, 协调表达主题。将长征路线条抽象成线条图案运用在展览设计中, 也可以展现出艰苦卓绝的奋斗历程, 这些线条图案用不同的色彩和粗细的变化突出了长征过程中关键的节点, 展现出了关键的路径, 让人们对于先辈的崇敬之情显著提升, 也正是通过对这些视觉符号的巧妙灵活应用, 唤醒了受众对于红色文化的经典记忆, 传递出了爱国主义情感和艰苦奋斗的思政信息, 让观众能更加直观地体会到美好社会的来之不易, 增强民族信念感、自豪感, 形成爱国主义情怀。

(二) 色彩情感表达

在红色文化体系中, 红色是非常具有代表性的颜色, 在艺术设计方面运用红色具有很强的情感感染力, 特别是在标志设计以及包装设计等不同的领域, 可用红色来营造热烈庄重的氛围。比如说在庆祝建党 100 周年“百年风华”主题海报设计中, 以红色为主要视觉元素, 彰

(稿件编号: EHE-25-3-1009)

作者简介: 黎颖 (1987-), 女, 汉族, 云南曲靖, 研究生, 讲师, 研究方向: 视觉传达。

显了革命精神与爱国主义情怀,红色象征着热血和激情,用青年的视角展现百年的风华岁月,用艺术设计的语言描绘祖国的光辉和成就。而在一些红色文化创意产品的设计也充分应用到了红色这个主色调,在吸引游客注意力的同时,也传递出了红色旅游景区承载的红色文化内涵,这样的色彩情感表达有效吸引了观众内心深处的情感共鸣,增强了思政育人成效,当人们看到这些以红色作为主基调的艺术设计作品,就会联想到艰苦卓绝的奋斗时代、不畏强敌的奋勇牺牲精神,让人们产生爱国情怀和责任感。

(三) 故事叙事表达

红色故事融入艺术设计中,用叙事的形式呈现值得赞颂的内容,是非常具有深度的思政表达形式,特别是在影视作品以及插画设计等不同的领域,创作者会讲述先辈的英勇事迹以及一些重大的历史事件,让观众在欣赏艺术作品的过程中也能深刻体会红色历史脉络,感悟红色文化精神。比如说《五四运动》为题材的插画作品,运用写实的表现手法,生动的笔触、淋漓的色彩,热情讴歌了中国人民彻底的、不妥协的反帝反封建的爱国主义精神。作品承载着历史,同时也通过作品树立正确的国情观、革命观、历史观,无疑具有“以史育人”的思政价值。而在影视作品中也可以应用到一些动态变化的画面以及音效来生动的再现红色故事,实现吸引观众注意力的目标,特别是针对于青年群体,这样的设计形式有极强的教育意义。故事叙述红色文化能以更加鲜活的形式走进人们的生活,实现红色基因的传承。

(四) 空间体验表达

营造沉浸式的红色文化空间,可以在展览空间设计以及景观设计等不同的层面让观众感受到红色文化的独特魅力。比如说很多红色主题博物馆的设计就借助了场景复原技术,多媒体展示技术的展示了一个艰苦卓绝的奋斗时期,对于观众来说,他们好像置身于当时的复杂环境和历史中,博物馆的展厅可以设置逼真的战争场景、先辈的生活场景、配套多媒体的音频和视频资料等,体现一段红色记忆。在红色文化主题公园的景观设计中,搭配一些相关的雕塑或小品,可以让户外空间更具教育价值,这些精彩的内容借助于艺术的手法完成创作的过程,让观众在欣赏的同时也可以深入理解红色文化的独特内涵^[2]。这种空间体验式的表达对于观众增强了体会和感悟,让观众对于红色文化思政内涵的了解更加透彻,他们驻足欣赏观看和红色文化紧密接触,产生了深刻的内心触动,体会了红色文化蕴含的精神价值。

二、红色文化元素在当代艺术设计中的传承困境

(一) 认知层面的困境

可能很多人对于红色文化所产生的认知存

在着偏差,没有认识到红色文化对于当代社会发展所具有的独特意义和价值,认知局限导致红色文化在艺术设计中的融合以及传承缺乏应有的深度和广度,可能在一些艺术设计作品中直接将红色文化元素简单堆砌,却没有深层次挖掘在其背后所蕴含的精神内涵,导致最终设计出的艺术作品缺乏应有的感染力和思想性。与此同时,青年群体对于红色文化的认知存在着局限性,他们生活的时代信息数量非常之多,信息技术发展快速受多元文化思潮的影响,导致青年群体对于红色文化的关注度不足,虽然在学校教育中对红色文化做出了一定的讲解,但是却存在着讲解形式单一的情况,过程缺乏趣味性和互动性,学生的学习兴趣不高,也限制了红色文化在艺术设计中的传承创新。

(二) 创新能力的不足

当前艺术设计中对于红色文化元素的创新应用稍显滞后。首先是部分设计师对于红色文化所做的研究理解不够透彻,在设计环节只是机械的照抄传统的红色文化符号和元素,并未对其做现代化的转化及升级。比如说一些红色文创作品的设计只是简单将红色五角星以及镰刀、锤子等符号印在了产品上,其中并未体现出创意和实用性,因此不能吸引到消费者的目光。其次则是艺术设计行业对于红色文化元素进行的研发投入不足,缺乏资金扶持以及自身的创新思维局限,导致设计师在创新环节面临着很多困难问题,所推出的产品也缺乏竞争力。

(三) 传播渠道的限制

在当代艺术设计中,红色文化元素的传播渠道稍显单一,更多情况下集中在传统媒体以及部分线下展览活动方面,传统媒体的传播方式比较固定,受众范围也比较局限,难以满足当前时代下快速发展的信息传播需求^[3]。虽然一些线下展览活动为受众带来了直观的体验,但受到时空的限制,导致没有办法让更多的人广泛而深入的接触到红色文化元素的艺术设计作品。还有就是在当前互联网时代下,虽然网络赋予了信息传输和沟通的便利,具有较大的覆盖面以及传播力,但红色文化元素的艺术设计作品在网络平台上的传播效果仍然不理想。主要原因可能是由于网络上本身信息数量极大,种类繁多,和红色文化相关的艺术设计作品容易淹没在信息浪潮中;再加上有效的网络推广策略应用不足,导致红色文化元素融入的艺术设计作品知名度不高,影响力较弱。

(四) 市场需求与商业运作的矛盾

在当代艺术设计中对于红色文化应用需要充分考虑商业运作以及市场需求,但现实情况是市场方面也存在着一些问题。首先部分红色文化艺术设计注重商业利益而忽视其中的文化内涵和思政教育功能,商家为了追求经济利益而盲目跟风,推出低质量以及缺乏文化内涵的红色文化作品,他们不能传承红色文化,还有可能会对其造成负面影响。其次是由于红色文化

本身比较特殊, 在商业运作中对于艺术设计作品的使用就会面临很多的限制, 比如说红色文化主题的艺术展览可能会缺乏有效的盈利模式, 导致持续开展难度极高, 在一定程度上影响了红色文化的传播传承。

三、红色文化元素在当代艺术设计中的传承路径

(一) 加强红色文化教育

学校教育中应该将红色文化教育纳入到课程体系, 使之从学生学习的不同阶段, 从小学到大学都能够有系统性的实施, 其中小学阶段可以借助于故事呈现、绘画教育以及歌曲传唱等多元化的途径, 帮助学生了解红色文化的基本元素以及其中的故事; 而在中学阶段则要结合历史课程, 更深层次的讲解红色文化背后的历史故事以及精神脉络; 在大学阶段开设红色文化相关的一些选修课程和专业课程, 增强学生对于红色文化的挖掘以及创新应用^[4]。也要加强教师队伍的建设, 努力提高教师本人对于红色文化的理解和应用能力, 真正实现红色文化教育的应有价值。除了学校教育之外, 也需要拓展社会教育, 举办红色文化讲座以及展览还有文化节等不同的活动, 对红色文化进行传播, 可以借助社区、博物馆以及纪念馆等多个场所对红色文化进行宣传教育, 让更多的人能够认识到丰富多样的红色文化内涵。此外也要借助于电视、广播、网络等媒体平台的作用, 宣传红色文化的价值, 在全社会内营造传承红色文化的氛围, 让红色文化元素被艺术行业从业者所熟悉。

(二) 推动红色文化创意产业发展

为促进红色文化元素在当代艺术设计中的有效传承, 促进其思政表达, 应当大力扶持和鼓励相关产业的发展, 可以为优秀的红色文化艺术设计项目提供专项资金支持, 让红色文化创意企业的运营成本更可控, 也应加强知识产权保护, 让企业有更多的创作和设计空间, 这些措施共同激活了市场活力, 助力红色文化创意产业的繁荣发展。高校和职业院校需要开设相关的专业课程, 培养有着红色文化素养以及艺术设计能力的综合性复合型人才, 也要加强和企业之间的合作, 构建实习实训基地, 让学生在实践的过程中提高自己的能力, 还可以引进国内外优秀的红色文化创意人才, 为产业发展带来新的生机。此外, 积极推动红色文化创意产品的开发推广也同样必不可少, 需要设计师对红色文化的内涵进行深度挖掘, 结合现代设计理念和技术开发出更具创新性、实用性以及市场竞争力的红色文化创意产品, 比如可以开发有红色文化主题的文具视频以及电子产品, 真正促进红色文化元素在人们日常生活中的融入, 还要加强对于红色文化创意产品的大力推广, 用线上线下结合等不同的途径, 使其销售份额得到扩大, 销售渠道更加宽广和丰富。

(三) 促进科技与红色文化艺术设计的融合

可以借助于先进的现代信息技术手段对红色文化艺术设计的表现形式进行创新, 比如利用虚拟现实技术、增强现实技术、人工智能等技术打造异常沉浸式的红色文化体验场景, 观众在红色主题博物馆中可以佩戴 VR 设备, 身临其境地感受革命历史场景, 可以借助于 VR 技术, 用自己的手机对展品进行 AR 扫描, 从中获得更加丰富的信息以及互动体验, 正是这些科技手段的应用保证了红色文化艺术设计的吸引力和感染力^[5]。与此同时, 要加强红色文化艺术设计的数字化传播, 建立红色文化艺术设计的数字化平台, 整合相关方面的作品以及资料, 还有信息用网络完成传播的任务, 可以借助社交媒体以及短视频平台, 发布优秀的红色文化艺术作品, 吸引更多优秀观众的关注, 还可以借助大数据分析技术掌握观众的需求以及反馈, 作为红色文化艺术设计创作以及传播过程中的有力参考。

四、结语

在当代艺术设计中, 红色文化元素的思政表达有着不同的形式, 借助于视觉符号、色彩情感以及故事叙述和空间体验等不同的形式, 让红色文化的精神内涵更加丰富, 促进思政教育目标实现。但当前红色文化元素在当代艺术设计中却面临着多方困境, 为了促进传统文化元素的传承和弘扬, 就需要加强红色文化的教育, 实现科技以及红色文化艺术设计之间的紧密融合, 也只有如此才能让红色文化在当前时代背景下展现出新的生机以及活力, 实现更加长久的传承发展任务目标, 为社会主义建设和思政教育任务实施做出更多的贡献, 推动红色文化元素在当代艺术设计中绽放更加绚丽的光彩。

参考文献:

- [1] 李冉, 王艺璇. 中国传统文化在当代艺术设计中的价值和表达方式研究 [J]. 纺织报告, 2024, 43 (02): 75-77.
- [2] 王宇, 李金泽. “非遗”传统文化元素应用在当代艺术设计中的探讨 [J]. 中国民族博览, 2022, (17): 164-167.
- [3] 赵毅. “非遗”传统文化元素在当代艺术设计中的应用探讨 [J]. 文化创新比较研究, 2022, 6 (15): 67-70.
- [4] 吴玲玲. “非遗”传统文化元素在当代艺术设计中的应用研究 [J]. 美与时代 (上), 2018, (11): 18-19.
- [5] 王佩萨. 当代艺术设计中民族文化元素的应用与发展 [J]. 嘉应文学, 2023, (17): 104-106.