

当代艺术思潮影响下的产品设计语言革新研究

杨珂奕, 李霞*

沈阳化工大学, 辽宁 沈阳 110142

DOI:10.61369/MEC.2026010010

摘 要 : 当代艺术思潮以多元共生的姿态渗透到社会文化各个领域, 推动产品设计从注重功能转向注重价值, 从单一形态走向跨界融合。产品设计语言是设计师传递理念、连接用户与产品的核心载体, 其革新始终与波普艺术、极简主义、数字艺术、可持续艺术等当代思潮紧密关联。本文结合当代艺术思潮的核心特点, 系统分析产品设计语言革新的现实意义与现存问题, 探索兼具艺术性、功能性与时代性的革新思路, 为设计实践创新提供理论支持和实践方向。

关 键 词 : 当代艺术思潮; 产品设计语言; 革新路径

Research on the Innovation of Product Design Language under the Influence of Contemporary Art Trends

Yang Keyi, Li Xia*

Shenyang Chemical University, Shenyang, Liaoning 110142

Abstract : Contemporary art movements have permeated all spheres of social culture through a pluralistic and symbiotic approach, driving product design to shift from functionality-focused to value-oriented, and from monolithic forms to cross-disciplinary integration. As the core medium for designers to convey concepts and connect users with products, the evolution of product design language remains intrinsically linked to contemporary trends such as Pop Art, Minimalism, Digital Art, and Sustainable Art. This paper systematically analyzes the practical significance and existing challenges of product design language innovation by examining the core characteristics of contemporary art movements. It explores innovative approaches that harmonize artistic merit, functional utility, and contemporary relevance, thereby providing theoretical support and practical guidance for design practice innovation.

Keywords : contemporary art trend; product design language; innovation path

引言

当代艺术思潮自20世纪中叶发展至今, 早已跳出传统跨界的局限, 形成了技术与艺术共生、不同文明相互借鉴、生态理念深度融入的新态势, 催生了生成式创作、后人类审美、非遗活化跨界等新的艺术表达方向。从波普艺术打破高雅与通俗的界限, 到极简主义主张回归本质的设计理念, 再到生成式AI重塑艺术创作方式、后人类主义探索人与机器共生的美学可能, 各类思潮不再是单一的风格输出, 而是深度融入技术革新与文化消费的实际场景, 为产品设计语言带来了全新的活力。如今的产品设计语言, 早已不局限于形态、色彩这些表层元素, 而是延伸成了包含技术肌理、情感表达、文化基因的复合体系, 是连接设计理念、技术手段与用户需求的关键纽带。随着消费升级和AI技术的普及, 用户对产品的需求不再只满足于基础功能, 更追求个性化体验、文化认同和情感共鸣, 这也让生成式艺术、后人类主义艺术等新兴思潮, 对产品设计语言的引导作用越来越突出。深入挖掘这些新兴思潮的核心价值, 推动产品设计语言从简单借鉴符号走向深度理念融合, 是设计行业突破同质化竞争的关键。

一、当代艺术思潮推动产品设计语言革新的现实意义

(一) 理论层面: 重构产品设计语言的价值逻辑

当代艺术思潮对产品设计语言的革新, 有着多方面的现实意义, 既能重塑设计的价值逻辑, 又可以为产业升级和教育创新赋能, 形成“理论—实践—教育”相互支撑的完整体系^[1]。在理论

层面, 艺术思潮推动产品设计语言突破了传统模式, 形成了多元共存的理论框架。传统产品设计语言主要围绕功能实现展开, 形态和符号表达比较单一, 而当代艺术思潮为设计语言注入了文化思考和审美革新的意识。比如说波普艺术的复制性和商业符号化特点, 打破了产品设计中“艺术与实用对立”的固有认知, 让设计语言开始主动吸纳大众文化元素; 极简主义则引导设计语言回

作者简介: 杨珂奕(2005-), 男, 汉族, 江苏省邳州市人, 本科, 主要研究方向: 产品设计;

通讯作者: 李霞(1979.3-), 女, 汉族, 河北省清河县人, 硕士, 副教授, 主要研究方向: 智能产品设计。

归本质，通过简化形态、凸显材质本身的质感，实现了功能与美学的统一，进一步丰富了产品设计语言的理论内涵。这种跨界融合，让设计语言从单纯的“技术工具”升级为传递价值的载体，实现了从诠释功能到表达文化、传递情感的提升。

（二）产业层面：赋能产品差异化与产业链升级

当前市场竞争，早已从单纯的功能比拼，转向了审美辨识度、文化附加值与技术体验感的综合较量。把生成式艺术、跨文化非遗艺术融入产品设计语言，可以让产品的商业价值与文化价值实现深度融合。2025年“创”见世界·全球创意设计大师重庆行活动中，意大利设计师与重庆非遗传承人合作创作的系列作品，就走出了一条跨文明设计的新路子。其中永川秀芽联名茶礼盒，把茶山竹海的山水意境转化为器物的曲线造型，将意大利珐琅工艺与重庆山茶花元素结合，打造出兼具东方美学与西方工艺的产品，目前已进入米兰高端家居卖场试点销售，成功让地域文化走向国际；轨道穿楼主题茶杯则借助3D打印技术还原城市立体景观，把公共空间的记忆融入日常用品设计，摆脱了文创产品“贴符号”的通病^[2]。在数字艺术领域，生成式AI为纤维产品设计带来了新的灵感，艺术家徐明杰创作《当雾有了形状》时，先用AI模拟雾气的质感和材料的光感，再选用光纤与薄纱结合，把虚拟的意境变成了实体作品。这种“AI启发灵感+手工落地”的模式，已经被家居品牌应用到窗帘、灯具设计中，形成了独特的“光影肌理”设计风格。同时可持续艺术思潮也在升级，不再只强调环保，更注重材料创新与循环美学的结合，荣昌夏布突破传统工艺限制，搭配现代时尚造型和可降解涂层技术，让非遗面料成为轻奢配饰的主流材质，也倒逼上游面料产业优化工艺，构建起绿色设计产业链。

二、当代艺术思潮与产品设计语言融合的现存问题

（一）创新表层化：算法复刻与符号拼接的双重困境

首先设计语言创新容易陷入“算法复刻”和“符号拼接”的双重误区。有些设计师依赖生成式AI快速生成方案，却不深入分析算法逻辑，也不提炼重构艺术内核，致使同类产品看起来大同小异，出现“AI同质化”问题；在跨文化融合设计中，元素堆砌的问题也依然存在，比如有些非遗文创只是把传统纹样用AI放大后印在产品上，不像重庆杠子面手链那样，真正实现意大利编织工艺与重庆饮食文化在功能和美学上的融合，失去了文化表达的深度。其次新兴艺术思潮的伦理边界和设计适配性问题也需要解决。后人类主义艺术倡导人与机器共生的美学，但是有些产品设计一味追求“机械感”，比如某智能穿戴设备直接把机械构件叠加在人体工学设计上，忽略了佩戴舒适度和情感连接，陷入了“技术至上”的误区；生成式AI设计还面临版权争议和原创性不足的问题，有些企业直接套用AI生成的图案，没有建立从算法训练、灵感提炼到原创转化的合规流程，不利于行业的良性发展。此外传统非遗艺术与现代设计语言融合时，还存在“工艺断层”的问题，不少非遗技艺复杂难懂，传承人又以老年人为主，比如重庆江津玉雕刻技艺，虽然有设计师尝试与欧洲珠宝工艺结合，

但是由于缺少年轻设计师传承技艺、转化设计语言，很难形成规模化、年轻化的产品系列。

（二）价值失衡：艺术、商业与技术的三角张力

艺术价值、商业价值与技术价值之间很难平衡，产业转化机制也不够完善。新兴艺术思潮带有实验性，这跟产品规模化生产存在天然的矛盾，比如说生成式艺术衍生的纤维装置作品，依赖手工定制和特殊材料，无法批量复制，致使很多优秀的设计概念只能停留在展览层面；而有些企业为了控制成本，会简化AI设计的细节工艺，比如把AI生成的复杂肌理图案改成平面印刷，丢掉了设计语言的核心质感。同时跨界融合的转化环节也存在断裂，高校与企业的合作大多局限在单个项目上，缺少长期稳定的共创平台。重庆国际创意工坊虽然搭建了“创作孵化—国际传播”的机制，但是在大多数地区，还没有形成艺术家、设计师、制造商、渠道商协同发力的完整链条，致使非遗艺术与国际工艺融合的成果很难实现规模化落地。另外市场对新兴设计语言的认知也比较滞后，后人文主义风格的家居产品因为审美比较小众，又缺少有效的消费引导，很难打开大众市场，出现了“创新不增收”的尴尬局面。

（三）技术壁垒：理念认知与技术落地不匹配

设计师的技术应用能力与对思潮的认知深度不匹配，致使设计语言表达受限技术壁垒，还存在理念理解偏差的问题。生成式AI、3D打印等技术的普及存在一定门槛，有些设计师只能运用基础功能，不能把艺术理念通过技术充分表达出来。比如说同样是用AI设计纤维产品，有些设计师只能生成平面图案，而优秀作品却可以通过AI模拟材料力学和光影效果，让虚拟设计方案能精准落地为实体产品。新材料的应用也面临困境，生物基纤维、可降解珐琅等材料虽然符合可持续和跨文化设计的需求，但是量产成本是传统材料的2-3倍，并且缺少标准化的加工工艺，很难广泛应用到大众产品中。同时对后人类主义等新兴思潮的理解也存在偏差，有些设计把“人机共生”简单理解为“叠加机械元素”，忽略了武旌《Space》系列作品中“情感联结”的核心，没有通过设计语言构建人与技术之间温暖的共生关系，导致产品缺少人文温度。

三、当代艺术思潮影响下产品设计语言的革新策略

（一）设计实践：AI协同与文化基因的深度融合

在设计实践中，可以采用“AI协同共创+文化基因拆解”的模式，深化艺术思潮与设计语言的深度融合。借鉴徐明杰《当雾有了形状》的创作思路，不把生成式AI当作单纯的设计工具，而是作为启发灵感的伙伴，先用AI模拟不同材料、工艺的呈现效果，再结合设计师的审美判断和功能需求优化方案^[3]。比如说设计非遗纤维产品时，用AI拆解传统纹样的结构规律，再跟现代服饰造型融合，避免简单的符号堆砌。在融合后人类主义思潮时，要以“情感共生”为核心，比如智能家电设计，可以借鉴武旌作品中“机械与有机融合”的理念，把传感器隐藏在仿生形态中，通过柔和的材质质感弱化机械感，打造人与机器和谐共生的情感

体验。跨文化设计要遵循“工艺互补、功能适配”的原则，像重庆杠子面手链那样，既保留意大利编织工艺的精致，又融入重庆饮食文化的烟火气，让设计语言既好看又实用。同时要建立 AI 设计的版权合规机制，通过算法溯源、原创标注等方式，保障设计语言的独特性和合法性。

（二）产业协同：构建全链条跨界转化机制

在产业协同方面，可以搭建“跨境共创—数字孵化—全链转化”的长效机制，破除设计落地难题。借鉴重庆国际创意工坊的经验，由政府牵头，联动高校、艺术机构和企业打造“国际设计共创平台”，定期组织国内外设计师与非遗传承人开展工作坊，聚焦地域文化元素的国际化转化^[4]。比如说江津玉与欧洲珠宝工艺的融合项目，可以通过平台对接原材料供应商、高端制造企业和米兰等国际销售渠道，实现从设计到销售的全流程贯通。企业要设立艺术化设计孵化基金，重点支持生成式艺术、可持续设计等新兴方向，同时加强与材料研发机构的合作，推动低成本环保材料、标准化非遗工艺的研发，比如优化夏布染整工艺，降低量产成本。行业协会可以搭建设计语言数据库，收录 AI 设计参数、跨文化元素转化案例、新材料应用标准，为设计师提供实操参考，同时制定 AI 设计版权规范和艺术化产品评价标准，引导行业良性竞争。此外还可以借助 NFT 数字资产交易、元宇宙展览等新兴渠道，拓宽设计产品的传播和变现路径，培育新兴消费市场。

（三）技术赋能与伦理把控：筑牢创新合规底线

在技术赋能与伦理把控方面，要强化设计师的技术应用能力，同时明确设计的伦理边界。设计师要系统掌握生成式 AI 的进阶用法，比如通过调整算法参数模拟材料肌理、光影效果，借助数字孪生技术预判产品的力学结构和使用场景适配性，让虚拟设计方案能精准落地为实体产品^[5]。要加强与材料研发机构、工艺师的合作，参与新型环保材料、非遗数字化工艺的研发，比如探索用 AI 辅助江津玉雕刻的精准定位，提高工艺效率和稳定性。同

时要坚守设计伦理底线，后人类主义设计要以人为本，避免过度追求技术感而忽视人的需求；生成式 AI 设计要尊重原创，建立灵感来源标注、算法训练溯源的机制，杜绝侵权行为。此外要推动技术普惠，联合企业开发简化版 AI 设计工具，优化新材料加工工艺，降低技术应用门槛，让新兴技术真正为设计语言创新服务，而不是成为阻碍。

四、结论

综上所述，当代艺术思潮作为文化创新的核心载体，为产品设计语言革新提供了源源不断的灵感，推动产品设计从满足功能需求走向创造价值。产品设计语言的革新，从来不是简单地堆砌艺术符号，而是深入解读艺术思潮的核心精神，回归设计本质，回应时代需求，核心是要实现艺术表达、功能价值、商业价值与文化价值的统一。当前艺术思潮与产品设计语言的融合虽然面临创新表层化、价值失衡、技术壁垒等问题，但只要通过设计实践赋能、产业机制创新和技术手段支撑，就可以找到科学高效的革新路径。

从长远来看，当代艺术思潮与产品设计语言的融合，会朝着 AI 深度协同、跨文明共生、伦理先行的方向发展，生成式艺术的算法美学、后人类主义的共生理念、非遗活化的文化基因，将共同构成未来设计语言的核心内容。这就要求设计师不仅要具备解读思潮、转化技术、落地商业的综合能力，还要树立艺术创新、伦理合规、产业适配的思维意识。日后随着跨境共创机制的完善、AI 设计技术的普及和新材料的突破，产品设计语言将摆脱风格模仿的局限，形成技术肌理个性化、文化表达精准化、情感体验多元化的新形态。最终在艺术引领、技术支撑、产业赋能的良性生态下，产品设计语言将成为传递文化价值、引领生活方式、推动产业升级的核心力量，实现创新价值与社会价值的统一。

参考文献

- [1] 王森旺. 在当代艺术思潮的演变下中华文化对产品设计的影响 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56(11): 28-29.
- [2] 何玲. 民国时期西方艺术思潮下的中国书籍设计流变 [J]. 新美域, 2024, (05): 111-113.
- [3] 贾瑞琪. 波普艺术思潮影响下面向“Z世代”的盲盒发展研究 [J]. 玩具世界, 2024, (03): 20-22.
- [4] 陈怡洁. 浅析中国当代艺术思潮下徐冰的创作 [J]. 极目, 2024, (01): 51-54.
- [5] 刘百合. 西方当代艺术思潮的嬗变及社会影响 [J]. 大观 (论坛), 2025, (12): 9-11.