

黑龙江红色基因的美术创新设计策略与实践探索

周琳¹ 王巍²

1. 黑龙江东方学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150066

2. 哈尔滨商业大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150028

摘要: 黑龙江省作为中国革命的重要发源地, 拥有丰富的红色文化资源, 如东北抗联精神、铁人精神、北大荒精神等。这些红色基因不仅承载历史记忆, 也体现中华民族在不同历史时期的奋斗精神与价值追求。然而, 随着社会发展, 红色文化的传播在形式和手段上仍存在局限, 传统载体单一、视觉表现力不足, 难以充分吸引现代受众, 尤其是青少年群体。本研究以红色文化与艺术设计创新为理论基础, 通过梳理黑龙江红色基因的文化内涵, 分析其在艺术设计中的视觉表达潜力, 提出符合现代审美和社会需求的创新设计策略。研究采用案例分析、实地调研与访谈相结合的方法, 对东北抗联精神装饰画、铁人精神雕塑装置以及红色文化数字交互展等实践案例进行分析, 总结红色基因美术创新设计的原则、策略和实践路径。结果表明, 通过符号化处理、色彩表达、材质创新及互动体验设计, 红色文化能够在视觉上实现直观呈现, 在情感上激发认同感, 在教育和公共文化传播中获得新的影响力。本研究为红色基因的现代化传承提供了理论依据和实践参考, 对文化教育、公共艺术和文创产品开发具有重要指导意义。

关键词: 黑龙江; 红色基因; 艺术设计; 创新策略; 文化传播

Innovative Design Strategies and Practical Exploration of Fine Arts Based on the Red Gene of Heilongjiang

Zhou Lin¹, Wang Wei²

1. East University of Heilongjiang, China Heilongjiang Harbin 150066

2. Harbin University of Commerce, China Heilongjiang Harbin 150028

Abstract: Heilongjiang Province, as an important birthplace of the Chinese revolution, is rich in red cultural resources, such as the spirit of the Northeast Anti-Japanese United Army, the Iron Man Spirit, and the spirit of the Great Northern Wilderness. These red genes not only carry historical memories but also embody the Chinese nation's spirit of struggle and value pursuit in different historical periods. However, with social development, the dissemination of red culture still has limitations in form and means. Traditional carriers are single, and visual expression is insufficient, making it difficult to fully attract modern audiences, especially the youth. This study, based on the theory of red culture and innovative art design, sorts out the cultural connotations of Heilongjiang's red genes, analyzes their visual expression potential in art design, and proposes innovative design strategies that meet modern aesthetic and social needs. The research adopts a combination of case analysis, field research, and interviews to analyze practical cases such as decorative paintings of the spirit of the Northeast Anti-Japanese United Army, sculpture installations of the Iron Man Spirit, and digital interactive exhibitions of red culture, summarizing the principles, strategies, and practical paths of innovative art design of red genes. The results show that through symbolic processing, color expression, material innovation, and interactive experience design, red culture can be visually presented intuitively, emotionally evoke a sense of identity, and gain new influence in education and public cultural dissemination. This study provides a theoretical basis and practical reference for the modern inheritance of red genes, and has important guiding significance for cultural education, public art, and the development of cultural and creative products.

Keywords: Heilongjiang; Red genes; Art design; Innovative strategies; Cultural dissemination

0 引言

黑龙江省是中国革命的重要发源地之一, 拥有丰富的红色文化资源, 如东北抗联精神、铁人精神、北大荒精神等。这些红色基因不仅承载着历史记忆, 也反映了中华民族

族在不同历史时期的奋斗精神与价值追求。然而, 随着社会的发展, 红色文化的传播在形式和手段上仍存在一定局限: 传统载体单一、视觉表现力不足, 难以充分吸引现代受众, 尤其是青少年群体。基于此, 如何通过美术创新设

计对红色基因进行可视化表达,提升其传播力和影响力,成为亟需探索的重要课题。

本研究在理论上以红色文化与美术设计创新为基础,梳理红色基因的文化内涵,并尝试提出符合现代审美和社会需求的视觉表达策略。在实践上,通过分析黑龙江地区红色文化美术作品与创作案例,探索设计方法的应用路径与优化方案。研究既关注文化价值的传承,也注重创新设计的形式表达,旨在实现红色基因的历史意义与现代视觉体验的有机融合,为文化教育、公共艺术和文创产品开发提供参考与指导。

1 红色基因与美术设计的理论基础

1.1 红色基因概念及文化内涵

红色基因是中国共产党领导下在长期革命斗争、建设实践中形成的精神文化总和,它不仅体现了特定历史时期的政治理念,更承载了深厚的民族精神与价值观念。具体而言,红色基因包括忠诚、奉献、创新、奋斗、团结等核心精神,这些精神贯穿于中国革命、建设和改革的各个阶段,成为激励中华民族不断前行的重要动力。忠诚体现为对党和国家的坚定信念与使命担当;奉献表现为无私付出、服务人民的价值取向;创新与奋斗则强调在艰难环境中坚持探索和不断自我超越的精神品质。

在黑龙江地区,红色基因具有独特的地域特征。例如,东北抗联精神体现了抵抗外侵、保家卫国的英勇气概;铁人精神则彰显了艰苦奋斗、无私奉献的工匠精神;北大荒精神反映了开荒拓土、艰苦创业的实践价值。这些精神不仅是历史文化的重要组成部分,也蕴含丰富的视觉表达潜力。通过系统梳理和分析黑龙江的红色文化资源,可以提炼出多种可视化设计元素,包括具有象征意义的图案符号(如红旗、锤镰、长城、松花江等)、鲜明的色彩体系(红色代表革命热情,金色象征光荣与希望,黑色表现坚毅与力量)、历史人物形象(如东北抗联将领、劳动模范等)以及典型场景和建筑符号(如纪念馆、烈士陵园、革命遗址等)。

这些元素在美术设计中具有高度的可塑性和表现力,能够通过视觉符号化、色彩运用和造型创新,将红色基因从抽象的精神理念转化为直观的视觉语言。在现代美术设计实践中,这种转化不仅有助于强化红色文化的传播力,也能够激发公众尤其是年轻群体的情感认同,实现文化价值与视觉体验的双重传递。因此,红色基因的研究不仅是对历史文化的梳理与总结,更为美术创新设计提供了理论依据和创作素材。

1.2 美术设计创新理论

美术设计创新理论是指导视觉创作和文化表达的重要理论基础,其核心在于将形式美、符号化表达与文化内涵有机结合,从而实现视觉语言的创新和文化价值的传递。形式美强调构图、色彩、造型、材质等元素在视觉上的协调性与美感,通过线条、形态和空间的组织,使观者在感官上获得愉悦体验;视觉符号化则强调将抽象的思想、文化内涵或历史事件转化为可识别的视觉符号,使复杂的信息能够通过形象化方式直观呈现;文化表达则要求设计不仅追求审美效果,还要体现特定社会文化的核心精神,实现视觉创作与文化认同的融合。

在红色文化设计领域,创新理论的应用尤为重要。红色文化本身承载了深厚的历史情境和精神价值,如革命斗争精神、无私奉献精神和艰苦奋斗精神等。这些抽象的价值观需要通过现代美术设计手段进行具体化和视觉化,才能有效触达公众。设计创新不仅体现在形式上的突破,如抽象化符号、非传统色彩组合和多元材料运用,也体现在理念上的创新,即如何在尊重历史真实性的前提下,通过现代审美语言呈现红色文化的新意。例如,将东北抗联精神的英勇形象通过现代平面构成或数字艺术手段进行抽象化呈现,既保留历史象征意义,又符合当代观者的视觉认知习惯。

此外,美术设计创新理论强调跨学科融合。红色文化的视觉呈现可以借助建筑设计、公共艺术、互动媒体、虚拟现实等多种手段,实现从二维平面到三维空间甚至沉浸式体验的扩展。通过这种方式,红色基因不仅能够获得形式上的创新,也能够获得观者的认知和情感体验中实现更深层次的传递。设计师需要综合考虑文化内涵、社会背景和观者心理,通过符号提炼、色彩策略、材质应用和空间构成等手段,将红色文化的精神力量转化为可感知、可体验的视觉语言,从而实现历史文化价值的现代化表达。

综上所述,美术设计创新理论为红色文化的视觉化提供了理论支撑和方法指引。在具体实践中,将历史情境、精神价值与现代视觉语言融合,不仅能够强化红色文化的传播力,也有助于提升公众的文化认同感和情感共鸣,为红色基因的现代化传承提供有效路径。

1.3 红色文化与美术创新设计的结合路径

红色文化与美术设计的结合,核心在于将抽象的历史精神和文化价值转化为可感知的视觉语言,实现文化内涵的现代化表达。结合现有研究与实践经验,可以从符号化、

色彩表达以及材质与形式创新三个主要路径展开。

首先,符号化路径是红色文化视觉化的基础手段。通过提炼红色故事、历史人物和革命场景中的典型元素,将其转化为易于识别和传播的视觉符号。例如,东北抗联战士的形象、铁人精神代表人物的造型、北大荒开垦场景中的耕作工具等,都可以经过抽象化和简化处理,形成独特的图形符号。这类符号不仅承载历史信息,也能够通过符号语言传递核心精神,从而增强观者对红色文化的直观认知和情感共鸣。符号化路径的关键在于提炼核心元素,避免过于写实或杂乱,同时兼顾现代设计语言的简洁性和美感。

其次,色彩表达路径是强化红色文化认知的重要手段。红色文化本身具有鲜明的象征意义,红色代表革命热情与坚定信念,金色象征光荣与希望,黑色体现坚毅与力量。在设计实践中,可以通过主色调的选择、色彩对比、明暗变化等方式强化视觉冲击力。例如,在装饰画、海报或公共艺术装置中,红色作为视觉核心色,既能够突出主题,也能够引导观者的情感体验。同时,色彩的搭配和渐变处理可以赋予作品现代感,使历史文化符号在当代视觉语境中焕发新生。

最后,材质与形式创新是实现红色文化现代化传播的重要路径。除了平面设计,红色文化的表达可以结合多媒体、装置艺术、互动设计等手段,丰富表现形式和观众体验。例如,通过雕塑装置、光影互动、虚拟现实(VR)或增强现实(AR)技术,将红色文化场景以沉浸式方式呈现,使观者不仅是旁观者,更成为参与者和体验者。这种方法既增强了文化传播的趣味性和参与感,也有助于年轻群体对红色文化的认知和情感认同。同时,材质的创新运用,如金属、玻璃、布艺、环保材料等,也能够赋予作品独特质感,提升艺术性和观赏价值。

通过以上三个路径的有机结合,红色文化不仅能够视觉得到有效呈现,更能在情感与认知层面实现深入传递。符号化提供识别和理解的基础,色彩表达强化视觉冲击力和情感引导,材质与形式创新则拓展了文化传播的空间与体验方式。这种多层次、多维度的设计策略,为红色文化在现代社会的创新传播提供了可行路径,同时也为艺术设计实践提供了理论支撑和方法参考。

2 黑龙江红色基因美术创新设计策略

2.1 设计原则

黑龙江红色基因的美术设计应坚持历史真实性、视觉创新性和情感感染力三大原则。首先,历史真实性是红色

文化设计的核心基础。红色文化符号不仅承载历史信息,更体现革命精神和时代价值。因此,设计过程中应确保红色文化元素与历史事件、人物形象及精神内涵保持高度一致,避免符号滥用或误读。例如,东北抗联战士的形象在绘画或雕塑创作中应体现其英勇与坚毅,而非单纯的艺术化装饰,从而维护历史文化的严肃性与权威性。

其次,视觉创新性强调在尊重历史的基础上,结合现代设计理念,实现形式上的突破。美术作品的观赏性和时代感直接影响受众的感知和体验。在具体设计中,可以运用现代构图方法、色彩调控、材质创新以及数字技术等手段,将红色文化符号以现代审美方式呈现,使其既保留文化底蕴,又符合当代视觉习惯。视觉创新不仅体现在形式设计上,还包括将红色文化与现代生活场景相结合,使作品在公共空间、教育环境或文创产品中具有亲和力和吸引力。

最后,情感感染力是红色基因设计的核心价值体现。红色文化不仅是一段历史记忆,更是激发爱国情怀、社会责任感和奋斗精神的重要资源。通过艺术语言,如色彩对比、形象刻画、动态设计等,唤起公众的情感共鸣,使观者在视觉体验中形成精神认同。这一原则尤其适用于青少年教育和公共文化传播,可以通过视觉设计让红色精神从抽象概念转化为生动、可感知的体验,从而实现文化传承的现代化。

2.2 创新策略

在设计原则指导下,黑龙江红色基因美术创新设计可以从文化元素提炼、符号再造、跨媒介应用和互动体验设计四个方面展开。

首先,文化元素提炼是设计创新的起点。通过系统梳理红色文献、历史遗址、口述历史和地方纪念馆等资料,提取具有象征性和视觉表现力的元素。这些元素可以是典型人物、历史事件场景、革命口号或地域性标志符号,为后续设计提供素材基础。例如,黑龙江北大荒开垦精神可以通过农耕场景、耕作工具和劳动人物形象进行视觉化处理。

其次,符号再造是创新策略的核心环节。通过对传统红色符号的简化、抽象化处理,将其转化为具有现代视觉语言的设计符号。例如,将革命旗帜、军帽或工具等元素进行几何化和色块化处理,既保留象征意义,又符合现代平面设计和数字媒体表现方式,从而形成独特的视觉风格和识别系统。符号再造有助于提高红色文化在现代受众中的辨识度与亲和力。

再次,跨媒介应用强调在不同载体和表现形式中整合红色文化。绘画、装饰画、雕塑、公共艺术、数字媒体和新兴交互技术可以结合应用,实现多维度传播。例如,在展览空间中,二维平面作品可以与三维雕塑装置、互动屏幕或 AR/VR 数字展示结合,使红色文化呈现出更丰富的表现层次和沉浸感。跨媒介应用不仅拓宽了传播渠道,也增加了文化表达的层次感和现代感。

最后,互动体验设计旨在提升公众参与感和教育效果。在博物馆、纪念馆、学校或公共空间中,加入互动元素,如触摸屏、动态投影、沉浸式场景和游戏化体验,可以让观众主动参与红色文化的理解和体验。这种方法不仅增强了文化传播的趣味性,也能够帮助年轻群体更深入地理解红色精神,实现情感共鸣与价值认同。

2.3 设计实践路径

在具体实践中,黑龙江红色基因美术创新设计可以在教育空间、公共空间和文创产品等三个方面展开应用。

教育空间应用:在中小学及高校美术课程中开发红色基因相关课程,将红色文化融入课堂教学和创作实践。通过绘画、雕塑、数字创作等形式,学生不仅能够学习美术技能,更能在创作中理解和感受红色精神,提高文化认同感。

公共空间展示:通过城市雕塑、纪念广场装置、主题墙绘、灯光艺术等形式,将红色文化元素引入公共空间。这不仅丰富了城市文化景观,也形成可持续的文化传播场景。例如,在哈尔滨或牡丹江的红色纪念地设置雕塑或互动装置,既美化空间,又强化红色文化的社会影响力。

文创产品设计:将红色文化符号应用于文具、服饰、包装、礼品和数字周边产品中,实现文化价值的日常化传播。通过符号提炼、色彩创新和材质组合,使红色文化以现代消费品的形式进入公众生活,增强文化认同感,同时为地方文化创意产业提供设计指导和创新实践案例。

通过设计原则、创新策略和实践路径的系统结合,黑龙江红色基因的美术设计不仅能够实现历史文化价值的视觉化表达,也能够现代社会中获得新的传播力和影响力,为红色文化的创新传承提供可操作的路径和方法参考。

3 实践探索与案例分析

3.1 案例选取与研究方法

为了探索黑龙江红色基因在美术创新设计中的具体应用路径,本研究选取了具有代表性的实践案例,包括装饰画、雕塑装置和数字艺术展示等。案例的选择标准主要考虑以下三个方面:一是地域性与典型性,确保案例能够

反映黑龙江地区红色文化的核心精神与历史特色;二是创新性与可视化程度,强调视觉表现力和现代设计理念的结合;三是社会传播效果与公众接受度,关注作品在教育、公共文化和文创产品中的应用价值。

在研究方法上,本研究主要采用实地调研、访谈与视觉分析相结合的方式。通过前往红色文化纪念馆、公共艺术空间和高校美术教学现场,收集作品实物及创作信息;通过访谈设计者、教师和观众,了解设计意图、创作过程及受众反馈;通过视觉分析法,对作品的构图、色彩、符号化程度、材质应用以及互动体验等进行系统评估。这种方法不仅能够从理论层面分析红色文化与美术设计的结合路径,也能够为实践优化提供科学依据。

3.2 案例分析

案例一:东北抗联精神装饰画。

该系列装饰画以东北抗联历史事件为创作主题,通过现代绘画手法再现战斗场景与抗联战士形象。作品在构图上采用动态透视与层叠构图,强化历史事件的紧迫感和视觉冲击力;在色彩上,红色象征革命热情与信念,黑色表现坚毅与沉重,形成强烈的色彩对比,增强观者的情感共鸣。符号化处理方面,将战士形象、旗帜和武器进行简化与抽象,使画面既保留历史信息,又符合现代视觉审美。该系列作品在教育空间和展览场所中广泛应用,对青少年群体的红色文化认同具有显著促进作用。

案例二:铁人精神雕塑装置。

以铁人王进喜为原型创作的雕塑装置,结合公共空间环境,如纪念广场、工业园区和高校校园。作品采用金属材料,线条硬朗、造型抽象,通过夸张的动态姿态表现奋斗与奉献精神。雕塑的材质反映了工业劳动属性,形态设计兼顾现代美学与历史精神,既有纪念意义,又具有艺术感染力。此外,该装置在夜间通过灯光投影实现视觉效果增强,使公众在不同时间段均能获得视觉与情感体验。此案例体现了红色文化符号与公共空间艺术融合的创新路径,为社会化传播提供了示范。

案例三:红色文化数字交互展。

数字交互展通过 AR/VR 技术和多媒体交互设计,将红色文化故事以沉浸式体验方式呈现。观众可以通过虚拟现实设备“进入”历史场景,与虚拟人物互动,了解抗联战士的英勇事迹或北大荒开垦的艰苦历程。展览在色彩、音效和空间布局上进行多感官设计,使红色文化不仅停留在视觉层面,更形成情感体验和行为参与。该案例充分体现了数字化技术在红色文化美术创新中的应用潜力,尤其

对年轻受众的教育意义和吸引力显著。

3.3 实践总结与优化建议

优点:

(1) 视觉表现力强: 作品在构图、色彩和符号化处理上具有现代感, 能够有效吸引观众注意力。

(2) 历史文化价值明确: 设计过程中注重历史真实性, 核心精神得以准确呈现。

(3) 现代感与情感感染力兼具: 通过色彩、材质和互动设计, 增强观众的情感认同感和参与感。

问题:

(1) 部分设计在创意上仍显局限, 缺乏突破性的表现手法。

(2) 互动性不足, 尤其是平面作品在现代数字化传播中参与感有限。

(3) 传播渠道单一, 红色文化的多平台、多场景传播尚未充分实现。

优化建议:

(1) 加强跨学科合作: 设计团队可引入美术、设计、历史学、数字媒体等多领域专家, 实现创意和技术的融合。

(2) 拓展数字化呈现方式: 结合 AR/VR、投影互动、数字装置等新媒体手段, 提高作品的互动性和沉浸感。

(3) 提升教育与社会影响力: 将红色文化美术设计与学校课程、社区教育及文创产品结合, 扩大红色文化在不同群体中的传播面和认同度;

(4) 注重设计系统性与连续性: 建立红色文化符号体系和视觉语言规范, 使作品在不同场景和媒介中保持一致性和识别度。

综上, 黑龙江红色基因美术创新设计的实践探索显示, 通过符号化处理、现代视觉语言和互动技术的结合, 红色文化能够在现代社会获得新的传播力和影响力。未来的设计实践应进一步融合技术创新与文化价值, 实现红色基因在教育、公共文化和文创产业中的持续传承与创新发展。

4 结语

本研究围绕黑龙江红色基因的美术创新设计进行了系

统探讨, 旨在探索红色文化在现代视觉传播中的创新路径。研究表明, 黑龙江丰富的红色文化资源, 如东北抗联精神、铁人精神和北大荒精神, 不仅承载着历史记忆, 也蕴含着鲜明的精神价值与视觉表达潜力。在美术设计创新理论的指导下, 通过符号化表达、色彩策略、材质创新以及跨媒介与互动设计, 可以将抽象的红色精神转化为直观、可感知的视觉语言, 实现历史文化价值与现代审美体验的有机融合。案例分析显示, 装饰画、雕塑装置以及数字交互展等实践不仅在视觉表现力和情感感染力方面取得显著效果, 也增强了红色文化在教育空间、公共空间和文创产品中的传播力。然而, 研究也发现部分设计仍存在创意局限、互动性不足及传播渠道单一等问题, 这提示在未来实践中需要加强跨学科合作、拓展数字化呈现方式、完善视觉符号体系, 从而提升红色文化的现代传播效果与社会影响力。总体而言, 本研究不仅为黑龙江红色基因的美术创新设计提供了系统策略和实践路径, 也为红色文化在新时代的创新传承提供了理论依据和操作参考, 为文化教育、公共艺术建设及文创产业发展提供了可持续的支持与借鉴。

参考文献:

- [1] 袁媛. 吉林省红色文化融入美术基础课程建设研究[J]. *Integration of Industry and Education*, 2024, 6(5): 105-116.
- [2] 甘鸿. 红色基因融入高校思想政治教育价值意蕴与路径探究[J]. *Journal of Yangtze Normal University*, 2024, 40(6).
- [3] 靳芳芳. 红色文化背景下江西地区旅游文创产品的设计研究[J]. *Design*, 2024, 9: 1567.
- [4] 贾辉, 陈佳媛. 浅析红色文创产品设计发展的路径研究[J]. *Chinese Traditional Culture*, 2022, 10: 104.
- [5] 罗泽原. 基于红色景区文旅服务的品牌设计研究[J]. *Design*, 2023, 8: 1107.
- [6] 权水. 弘扬龙江红色精神——以数字设计课程思政教学实践为例[J]. *Advances in Education*, 2023, 13: 2737.

基金项目: 2023年黑龙江省艺术科学规划一般项目《黑龙江省红色基因传承的美术创新设计研究》(2023B095)。