

非遗元素在当代环境艺术设计中的应用探究

唐唯嘉

湖北交通职业技术学院 湖北 武汉 430000

摘要：非遗元素在当代环境艺术设计中展现出独特的应用与创新价值。非遗不仅是文化的瑰宝，其重要性不言而喻。非遗元素在环境艺术中的融入，丰富文化内涵，加强设计的独特个性，同时促进传统文化的传承与创新。当前环境艺术设计面临的挑战，如设计同质化、忽视自然等问题，需要我们重新审视。非遗元素在建筑设计、艺术装置等领域的实践应用，以及“非遗+现代”设计理念的探索，为环境艺术设计注入新活力。通过设计方法论与策略的探讨，旨在为非遗的创新应用开辟新的方向。

关键词：非遗元素；环境艺术；应用探究

1 非遗（非物质文化遗产）的概念

非物质文化遗产，简称“非遗”，是指各种以非物质形态存在的，与人们生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。这些文化遗产包含口头传统和表述、表演艺术、社会风俗、礼仪、节庆、有关自然界和宇宙的知识和实践，以及传统手工艺技能等。非遗是民族文化和历史传承的重要载体，它体现了一个民族的独特智慧和艺术创造力。它们不仅仅是文化遗产的瑰宝，更是连接过去、现在与未来的桥梁，承载着一个民族的精神记忆和文化认同。非遗的传承往往依赖于特定的社群和传承人，通过口传心授、师徒传承等方式代代相传。在全球化背景下，这些传统文化表现形式面临着冲击和挑战，但同时也迎来新的发展机遇。通过保护、传承和创新，非遗可以焕发新的生机，为世界文化多样性贡献独特的价值。非遗的保护不仅仅是保存和传承其原有的形态和内容，更重要的是要挖掘其深层的文化内涵和时代价值^[1]。要尊重非遗的多样性和原真性，同时也要注意创新和发展，使其更好地融入现代社会，为人们的生活和审美需求提供新的选择。非遗的传承和发展需要全社会的共同努力，让我们携手为保护和传承这些宝贵的文化遗产而努力。

2 非遗元素在当代环境艺术设计中的意义

非遗元素在当代环境艺术设计中具有深远的意义。这些历史悠久的文化遗产，不仅仅代表着民族的传统和记忆，更是连接过去与未来、自然与人文的桥梁。在当代环境艺术设计中，融入非遗元素，不仅能够丰富设计的文化内涵和艺术表现，还能够增强设计的独特性和辨识度。非遗元素所承载的深厚文化底蕴和独特艺术魅力，能够为环境艺术作品注入灵魂和活力，使其更具感染力和吸引力。同时，非遗元素的融入还能够促进文化

传承与创新。通过对非遗元素的深入挖掘和重新诠释，设计师可以在现代设计语言中融入传统文化的精髓，让传统文化在当代社会中焕发新的光彩。这种文化传承与创新的方式，不仅能够让更多的人了解和认识非遗文化，还能够激发人们对传统文化的热爱和尊重，从而推动非遗文化的传承和发展。另外，非遗元素在当代环境艺术设计中还能够提升人们的文化自信和民族自豪感。通过展示和传承非遗文化，能够让人们更加深入地了解自己的文化根源和历史脉络，增强文化自信和民族认同感。这种文化自信和民族自豪感能够激励人们更加积极地投身于文化事业和社会建设之中，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

3 当代环境艺术设计中存在的问题

当代环境艺术设计中存在的问题多样而复杂，涵盖了文化、社会、经济及环境等多个层面。（1）设计的同质化现象严重，缺乏独特性和创新性。许多环境艺术作品缺乏深刻的文化内涵和艺术魅力，过于追求形式上的华丽和表面上的视觉效果，导致设计缺乏灵魂和深度。（2）设计过程中往往缺乏对自然环境和生态环境的尊重与保护。在城市化快速发展的背景下，一些环境艺术设计项目盲目追求经济效益和视觉效果，忽略了对自然环境和生态系统的保护，导致资源的浪费和环境的破坏^[2]。（3）设计中的文化缺失也是一个不容忽视的问题。当代环境艺术设计在追求现代化的同时，往往忽视传统文化的传承和融合。这使得一些设计作品缺乏文化底蕴和历史传承，难以与当地文化环境相融合，也难以得到人们的认同和共鸣。（4）设计中的可持续性问题也日益凸显。随着环境保护意识的提高，人们对环境艺术设计的可持续性要求也越来越高。目前许多设计项目仍然缺乏可持续性的考虑，如材料的选择、能源的利用等方面，

这在一定程度上限制了设计的可持续发展。

4 非遗元素在当代环境艺术设计中的应用实践探讨

4.1 非遗元素在建筑设计中的融合

在当代建筑设计的领域中，非遗元素的融合不仅为建筑注入丰富的文化内涵，也为其带来了独特的艺术风格和审美体验。非遗元素在建筑设计中的融合体现在多个方面。（1）建筑师们常常从非遗中汲取灵感，将传统的手工艺、图案、色彩等元素巧妙地融入到建筑的外观设计中。例如，采用传统雕刻技艺的门窗装饰、运用传统色彩搭配的立面设计，或是将传统图案以现代手法进行演绎，都使得建筑在视觉上更具吸引力和辨识度。

（2）非遗元素在建筑设计中的融合也体现在空间布局和功能划分上。建筑师们借鉴传统建筑的空间组织方式，结合现代人的生活方式和需求，创造出既符合传统韵味又符合现代功能的空间布局。这种融合不仅让建筑更具文化气息，也提高其使用的舒适性和实用性^[3]。（3）非遗元素在建筑材料和构造技术上的运用也是建筑设计中的一大亮点。许多非遗技艺都涉及到建筑材料的加工和构造技术的应用，这些技艺不仅具有很高的艺术价值，同时也具备实用性。例如，传统的木雕技艺可以应用于建筑内部的装饰，而传统的砌筑技艺则可以用于建筑的外墙构造。这些非遗技艺的运用不仅让建筑更具艺术美感，也提高其结构的稳定性和耐久性。总之，非遗元素在当代环境艺术设计中的应用实践为景观设计带来了深远的影响。它丰富景观设计的文化内涵和艺术表现，拓宽了设计思路和发展方向，同时也促进了景观设计向更加生态、绿色、可持续发展的方向发展。

4.2 非遗元素在艺术装置及公共艺术中的应用案例

非遗元素在艺术装置及公共艺术中的应用案例丰富多彩，其中一种令人瞩目的例子是结合传统剪纸艺术的公共艺术装置作品。在这个案例中，艺术家深入挖掘了中国剪纸艺术的精髓，将这一古老的非遗元素与现代设计理念相结合，创作出了一件独特而富有创意的艺术装置。该装置采用大量的剪纸元素，通过精心设计和巧妙剪裁，创作出一系列生动活泼、色彩丰富的剪纸图案。这些图案不仅展示了剪纸艺术的独特魅力，还融入现代艺术的表现手法，形成一种全新的视觉体验。该艺术装置被放置在城市的公共空间中，成为一道亮丽的风景线。它不仅吸引了众多市民的驻足观赏，也引起社会各界的广泛关注。市民们纷纷表示，这件艺术装置让他们重新认识剪纸这一传统艺术，感受到传统文化的魅力和价值。同时，该艺术装置也为城市增添一份独特的文化氛围，提升了城市的文化品位和形象。

通过这个案例，可以看到非遗元素在艺术装置及公共艺术中的应用具有巨大的潜力和价值。通过深入挖掘和传承非遗文化，可以将其与现代设计理念相结合，创作出更多富有创意和文化内涵的艺术作品，为城市的公共空间增添更多的艺术魅力和文化内涵。同时，这种结合也有助于传承和弘扬传统文化，提高公众对传统文化的认识度和兴趣。

5 非遗元素在环境艺术设计中的创新路径探索

5.1 设计方法论与策略

在环境艺术设计的创新路径探索中，非遗元素的融入不仅为设计注入丰富的文化内涵，还推动设计方法论与策略的创新。第一，采用“深度研究”的设计方法论。这种方法强调对非遗元素的深入剖析和理解，通过系统研究其历史背景、制作工艺、文化寓意等方面，挖掘其独特的艺术魅力和文化价值。这种深度的理解是后续设计创新的基础，帮助我们更好地将非遗元素融入现代环境艺术设计中。

第二，采取“跨界融合”的设计策略。在设计过程中，注重将非遗元素与不同的艺术风格、文化元素相融合，打破传统界限，创造出独特的设计语言。这种跨界融合不仅丰富了设计的表现形式，也拓宽了设计的思路和视野^[4]。第三，强调“以人为本”的设计原则。在环境艺术设计中，我们注重人的需求、感受与体验，将非遗元素融入到设计中，创造出符合人们审美需求和情感需求的空间环境。这种人性化的设计使得非遗元素更加贴近人们的生活，让人们在欣赏和使用的过程中感受到非遗文化的独特魅力。第四，采用“可持续发展”的设计策略。在环境艺术设计中，注重资源的合理利用和环境的保护，通过采用环保材料、节能技术等手段，实现设计与环境的和谐共生。这种可持续的设计不仅符合当今社会的发展趋势，也为非遗文化的传承与发展提供了更加广阔的空间。

5.2 融合“非遗+现代”设计理念的探索

非遗元素在环境艺术设计中的创新路径探索，是一个融合“非遗+现代”设计理念的过程，旨在将传统非遗文化的精髓与现代设计审美相结合，创造出既具有深厚文化底蕴又富有时代感的艺术作品。首先，这种融合要求设计师对传统非遗文化有深厚的理解和认知，不仅仅是表面的形式模仿，而是深入挖掘其背后的历史、工艺、文化符号和审美价值观。在这个基础上，设计师可以提取非遗元素中的核心符号、色彩、造型等，作为设计的基础元素。将这些传统元素与现代设计理念进行有机融合。现代设计强调简约、功能性和人性化，非遗元

素的引入可以为现代设计增添独特的文化韵味和艺术表现力。设计师可以通过解构、重组、抽象等手法,将非遗元素巧妙地融入现代设计的框架之中,创造出既有传统韵味又符合现代审美趋势的作品。在融合过程中,设计师还需要注重跨界思维的运用。非遗文化往往与地域文化、民俗文化、历史文化等有着紧密的联系,设计师可以从这些方面汲取灵感,将非遗文化与其他文化元素进行碰撞和融合,创造出更加丰富多元的艺术表现。在非遗元素的应用过程中,设计师需要注重环保材料的使用和节能技术的运用,力求在保护传统文化的同时,也为现代社会的可持续发展做出贡献。通过对传统非遗文化的深入理解和现代设计理念的灵活运用,设计师可以创造出既具有文化价值又富有时代感的艺术作品,为现代环境艺术设计注入新的活力和魅力。

5.3 多元文化融合下的新创意

非遗元素在环境艺术设计中的创新路径探索,展现多元文化融合下的新创意。传统非遗文化,蕴含着深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力,在现代环境艺术设计中焕发新的活力。在这个多元文化交流与碰撞的时代,非遗元素不再是孤立的,它们开始与世界各地不同的文化、艺术风格和历史传统相融合。这种融合不仅丰富了环境艺术设计的表现形式,也为其注入新的创意灵感。在创新路径的探索中,非遗元素被巧妙地融入环境艺术设计之中^[5]。人们开始关注如何将非遗文化中的符号、色彩、材料等元素与现代审美趋势相结合,创造出独特的空间氛围。通过借鉴传统工艺和手法,人们能够在现代设计中感受到非遗文化的温度和情感。同时,不同文化之间的交流与融合也为环境艺术设计带来更多的可能性。西方简约主义与东方传统美学的结合,现代科技手段与传统工艺的碰撞,都为环境艺术设计注入新的活

力。这种多元文化的交融不仅使作品更具国际化水平,也让观众在欣赏中感受到不同文化的独特魅力。在创新的过程中,新技术和新材料的应用也起到了推波助澜的作用。通过虚拟现实、增强现实等先进技术,人们可以更加生动地展示非遗元素,为观众带来沉浸式的体验。而新材料的运用也为环境艺术设计增添更多的创意和可能性。

结束语

非遗元素作为中华民族的文化瑰宝,其在环境艺术设计中的创新应用不仅丰富了设计的文化内涵,也推动传统文化的传承与发展。随着全球化和多元文化的交融,非遗元素与现代设计理念的结合将展现出更加广阔的前景。期待未来有更多设计师能够深入挖掘非遗文化的精髓,将其与现代设计语言相融合,创造出更多具有独特魅力和时代感的艺术作品,共同推动非遗文化的保护与创新。

参考文献

- [1]钟妍.非遗元素在当代环境艺术设计中的应用探究[J].新美域,2021(4):80-82.DOI:10.3969/j.issn.1009-7066.2021.04.027.
- [2]钟颖.中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的应用分析[J].西部皮革,2021,(17).129,134.
- [3]张倩.传统文化元素在现代环境艺术设计中的应用[J].鞋类工艺与设计,2021,(12).DOI:10.3969/j.issn.2096-3793.2021-12-050.
- [4]邹梦倩.非遗传统文化元素在当代艺术设计中的应用[J].天工,2023,(5).DOI:10.3969/j.issn.2095-7556.2023.05.008.
- [5]郑亚敬,苏文灏,巴妍,etal.非遗文化与当代时尚消费市场的融合研究[J].辽宁丝绸,2019(1):17-23.