

中华传统元素在环境艺术设计中的整合运用

阮煌胜¹ 曾楠鹏¹ 程越^{2*} (通讯作者)

1 共青科技职业学院 江西共青城 332020; 2 皖江工学院 安徽马鞍山 243000

DOI:10.12238/ems.v7i6.13808

[摘要] 环境艺术设计在当代社会的作用愈发重要,成为城市空间和公共环境塑造、提升美学价值和文化认同的关键因素。中华传统元素的融入则为环境艺术设计发展提供全新视角。本文首先阐述中华传统元素在环境艺术设计中的整合运用意义,然后明确整合运用过程中需要坚持的原则,最后提出具体的整合运用措施,旨在为如何在现代环境艺术设计中有效整合中华传统元素提供理论依据和实践指导,推动传统文化在当代设计中的创新与发展。

[关键词] 中华传统元素; 环境艺术设计; 整合运用

引言

环境艺术设计作为一种融合美学、功能与文化的综合性学科,已经成为塑造公共空间与生活环境的重要手段^[1]。随着社会经济的快速发展和现代化进程的推进,环境艺术设计不仅需要满足基本的实用功能需求,更要承担提升空间品质、传递文化价值的责任。但是,当前的环境艺术设计在全球化和商业化的影响下,存在着设计风格同质化、缺乏地域特色与文化内涵等问题,这使得设计作品在视觉上虽具现代感,但较为缺乏深厚的文化积淀^[2]。因此,挖掘并传承中华传统元素的整合运用已成为一种必然趋势。中华传统文化蕴含着丰富的象征意义、哲学思想及审美规范,这些元素不仅体现中华民族的历史智慧,也为现代环境艺术设计提供宝贵的灵感源泉^[3]。在此背景下,如何将传统元素有效地现代设计语言,避免形式上的简单堆砌,而是通过创新方式实现文化的传递与升华,成为当前设计领域亟待探讨的重要课题。

1 中华传统元素在环境艺术设计中的整合运用意义

1.1 有助于文化传承与创新

中华传统元素作为民族文化的核心符号,承载深厚的历史内涵与独特的审美价值。在文化的同质化趋势逐渐的今天,许多现代设计趋向单一化和标准化,缺乏本土文化特色。因此,中华传统元素在环境艺术设计中的整合运用,成为文化传承与创新的必要路径。通过对传统文化符号、建筑形式、园林景观、工艺技艺等元素的提炼与再创作,不仅可以让传统文化得以延续,还能在现代环境设计中形成独特的艺术风貌。其中传统文化在设计中的再现,既不是对过去的简单复刻,也不仅是形式上的装饰,而是通过现代设计手段,将传统元素进行功能性与艺术性的融合,传递出当代社会对于传统文化的新理解和新认知。这一过程中的创新更是其背后蕴含的哲学思想和文化价值的现代诠释。

1.2 有助于提升设计作品的文化深度

现代环境艺术设计既要求视觉效果创新和空间功能合理布局,还注重文化深度的挖掘与呈现。在现代设计过程中,单纯追求形式上的美学表现导致其忽略对其文化背后的深层次意蕴的探究,而将中华传统元素融入其中,能够有效弥补这一不足^[4]。比如,通过传统建筑元素如屋脊、飞檐、木窗等的创新应用,可以使设计作品呈现出具有历史感的艺术效果,同时在空间结构、色彩搭配、材料选择等方面引入传统工艺,强化空间的文化氛围和历史语境。此外,传统文化元素还通过其哲学思想,如“中庸”的平衡观等,渗透到设计的空间布局与功能配置中,使得设计作品不仅在外观上具备美学价值,更在思想层面提供深刻的文化层次。这种设计深度,能够唤起用户的文化认同感,赋予空间更为丰盈的文化内涵,进而提升设计作品的艺术性与历史价值。

1.3 有助于促进环境和谐共生

环境设计的核心价值之一是通过空间塑造、景观配置,创造一个人与自然和谐共生的环境^[5]。而中华传统元素则向公众展示人与自然和谐共处的智慧。例如,中国古代园林设计中强调“天人合一”的思想,注重自然景观与人工环境的有机融合。环境艺术设计通过将传统园林中的“借景”、“对景”等设计手法,以及“山水相依”与“意境”营造的哲学思想,进行融入运用,可以在空间布局上实现人与自然、人与环境的互动和共生。例如,通过巧妙地配置水体、绿植、岩石等元素,在现代建筑或公共空间中创造出一个与自然和谐互动的生态环境,既能够满足人们的审美需求,又能提升环境的舒适度与宜居性。与此同时,传统元素运用还能够引导设计师在材料选择、结构构建、色彩搭配等方面注重自然的和谐性与可持续性,避免过度人工化的设计和对自然资源的过度消耗,同时回应当今社会对环境可持续性 with 生态文明的呼声。

2 中华传统元素在环境艺术设计中的整合运用原则

2.1 尊重传统文化本质

在环境艺术设计中,中华传统元素的整合运用应始终秉持尊重传统文化本质的原则。中华传统文化历史悠久,包含着丰富的思想体系、哲学理念、审美标准及符号体系。这些元素不仅是一种艺术形式,更是文化认同和社会价值的象征。因此,在设计过程中,必须充分理解和把握传统元素的文化内涵,而不是仅追求表面的装饰效果。换言之,尊重传统文化的本质要求设计师深入研究这些元素背后的历史背景、象征意义以及其与社会生活的密切联系。在运用这些传统元素时,不能简单将其作为设计符号或装饰品,而要结合现代设计语言和技术,进行文化内涵的再创造与传递。总而言之,尊重传统文化本质既是对历史的敬畏,也是在设计作品文化深度的追求,是整合中华传统元素过程中最为重要的基本原则。

2.2 兼顾现代审美与功能需求

在现代环境艺术设计中,除文化传承与艺术价值的体现外,设计还必须考虑到现代审美需求和功能要求。在这一过程中,设计师需要在传统文化的框架内进行创新,寻找符合现代生活方式与空间需求的设计语言。这要求设计师既要保留传统元素的符号特色,如宫廷建筑中的雕花窗棂、园林景观中的假山石材,又要根据现代人的审美情趣和生活习惯进行调整。例如,在传统文化中,线条常具有严谨的结构性和秩序性,而现代设计则更注重简洁和流畅,因此,如何在现代空间中对这些传统元素进行转化,使其既符合现代简约风格,又不失传统的精致与精髓,是整合传统元素时需要考虑的重要因素。此外,功能需求的满足同样重要,传统元素不

仅是装饰,更应该与空间的功能性、可持续性等需求紧密结合。通过合理的空间布局、材料选择和元素配置,确保传统元素设计在实际使用中的舒适性与实用性,最终达到文化价值与现代实用功能的有机融合。

2.3 重视情感表达

情感是设计中不可或缺的核心要素,而是在环境艺术设计中,情感表达往往能够直接影响空间的氛围与使用者的体验感受。中华优秀传统文化注重人与自然、人与社会的情感联系,强调通过设计创造人与环境的亲密关系。在这一背景下,设计师应当通过对传统文化中情感象征的理解,如“和谐”“宁静”“温暖”等情感符号,进行创意与情感的表达。比如,中华园林中的“曲径通幽”便是一种通过空间设计引导人们情感流动的方式,其通过不断变化的景观布局,使人产生探索与发现的愉悦体验。情感表达的精准把握,需要设计师在传统元素的选择和运用上融入对空间心理效果的理解,并通过色彩、材质、形式等设计语言,传达情感的层次感和丰富性。通过这种情感维度的运用,环境艺术设计能够实现空间与人的心灵共鸣。

3 中华传统元素在环境艺术设计中的整合运用措施

3.1 深入挖掘与提炼传统元素

在环境艺术设计中,中华传统元素的整合运用首先需要对这些元素进行深入挖掘与提炼,确保其在现代设计中的应用既能够保留其文化精髓,又能符合现代审美需求。而深入挖掘和提炼传统元素,首先需要回归到传统文化的根源,理解这些元素在历史、社会及文化发展中的重要性及变迁。设计师应通过考古学、历史学、文学等多学科的交叉研究,全面了解传统元素的多重内涵和历史演变,确保在现代设计中不失其原本的文化精髓。例如,在中国传统园林设计中,“借景”是园林设计的重要手法,通过外部景物的引入,使空间充满变化和层次感;而在建筑设计中,飞檐翘角、斗拱和脊饰等元素不仅具有装饰性,也体现中国古代建筑的结构美学和功能性。通过对这些元素的细致研究,设计师能够提炼出具有代表性的符号和形态,并将其转化为适应现代环境需求的设计语言。即在现代建筑立面设计中,可以通过曲线与直线的结合,借用传统建筑中“层层递进”的结构特征,创作出既有传统气息又具现代感的外立面。

3.2 融合现代科技的具体应用

现代科技的飞速发展为环境艺术设计提供前所未有的技术支持,设计师可以借助新的科技手段,推动传统元素的创新性运用。在传统元素的整合过程中,现代科技的应用可以使这些元素在形态、功能、材质以及空间表现上得到更为丰富和多样化的表现。例如,在传统园林景观设计中,水景的设计一直占据着核心地位,现代科技可以通过数字化水景模拟、虚拟现实技术以及动态水流装置,使水景效果更加生动与富有表现力。通过智能化技术的引入,可以实时控制水流的变化,借此呈现出传统文化中水象征“生生不息”的意境。此外,现代材料的应用也使传统元素的整合运用更加灵活。比如,通过现代复合材料和3D打印技术,传统木雕、石刻等工艺的元素可以在不改变其艺术精髓的基础上,进行功能性和结构性的优化,提高设计的可行性与耐用性。又如,现代光电技术能够将传统建筑中的窗花、格栅等元素通过投影与灯光的方式进行创新运用,在保留传统图案的美学价值的同时,还能够在夜间呈现出不同的视觉效果,增强空间的表现力和情感表达。因此,设计师应当充分利用现代科技手段,增强传统元素的表现力,使其更好适应现代空间的多元需求,

推动传统与现代的有机融合。

3.3 结合地域文化与传统元素

中华传统元素在环境艺术设计中的整合,还应根据不同地域的文化特色和环境背景进行差异化的应用。中国地域辽阔,各地的传统文化差异性较大,这为传统元素的运用提供丰富土壤。在设计过程中,结合地域特色对传统元素进行再创造,能够使设计作品更好契合当地文化与自然环境的特点。例如,在江南水乡的环境艺术设计中,可以通过引入水乡的“白墙黛瓦”建筑元素,配合典型的园林景观形式,打造出具有浓厚地方特色的空间氛围;而在西北地区的设计中,则可以通过结合传统的“黄土高坡”建筑风格,运用本土石材和黄土材料,使设计作品更贴近当地的自然景观与民俗文化。此外,地域文化的结合也表现在对传统元素的本地化应用上。在不同地区,传统建筑构件和装饰元素具有不同的表现形式,通过对这些地区性传统元素的使用可以强化与当地社区、居民的文化认同感。例如,四川的传统庭院中常见的“花格窗”和传统的木结构在现代设计中得到创新运用,通过对这些元素的再创造,形成富有当地特色的空间体验。通过地域文化与传统元素的结合,环境艺术设计能够实现文化的深度融入,推动设计作品从局部到整体的文化渗透,为不同地域的文化遗产赋予新的生命。

3.4 转变西方设计理念

在全球化背景下,西方设计理念对环境艺术设计产生深远影响,但在整合中华传统元素时,设计师需对西方设计理念进行有意识的转变与融合,以确保文化的独立性与创新性。西方设计注重功能性、简约性和现代感,而传统中华设计则更多地强调文化意蕴、精神表达与空间的层次感。因此,在整合中华传统元素的过程中,设计师需在尊重传统文化基础上,灵活转化西方设计理念,使二者能够相互补充、相互激发,而不至于发生文化冲突或割裂。具体需要需要调整过于强调功能的设计逻辑,将更多的关注点转向情境的创造与文化内涵的传递。

结语

中华传统元素在环境艺术设计中的整合运用应在尊重传统文化本质、兼顾现代审美与功能需求、重视情感表达的原则指引下不断深化。而通过挖掘与提炼传统元素、创新性应用现代科技手段、转变西方设计理念的功能导向、结合地域文化与传统元素等措施可以推动传统文化与现代设计的有机融合。与此同时,针对传统元素在环境艺术设计的整合运用中尚存在的过度形式化、文化符号浅尝辄止等问题,未来仍需继续晚上上述措施。同时,随着数字技术、智能化手段的不断发展,传统元素的应用将在更广阔的设计领域中展现更为丰富的创新潜力,进一步促进文化自信与设计创新的双向推动。

[参考文献]

- [1]张敬.传统元素在现代城市环境艺术设计中的应用[J].美与时代(城市版),2024,(11):72-74.
- [2]万剑波.环境艺术设计与中国传统元素的融合路径探究[J].鞋类工艺与设计,2024,4(16):93-95.
- [3]张亚平.中华优秀传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J].上海服饰,2024,(07):183-185.
- [4]王珂莉.环境艺术设计中传统文化元素的创新运用[J].绿色包装,2022,(08):122-125.
- [5]黄勇.融合中国传统文化元素的现代环境艺术设计[J].时尚设计与工程,2022,(01):27-30.