

非遗艺术展陈空间设计策略研究

郭星汝

西安培华学院 陕西西安 710125

摘要: 非物质文化遗产是国家和民族历史文化的宝贵遗产,展陈空间的设计策略对有效地展示和传播非遗文化至关重要,有助于促进非遗的传承和发展。通过精心设计的展示和互动体验,可以提高公众对非遗的认识和兴趣,增强文化自信和民族认同感;良好的展陈空间设计能够为访客提供更加丰富和深入的体验,使非遗艺术更加生动和亲切,从而吸引更多的访客参与。因此,对展陈空间设计运用策略,实现将传统艺术与现代设计相结合,促进非遗的创新和发展的目标,并且使得非遗艺术展陈空间使其更加符合现代审美和市场需求。本文针对非遗艺术展陈空间进行理论概述,然后分析非遗艺术展陈空间设计现状及其特点,重点分析非遗艺术展陈空间设计的影响因素,然后探索非遗艺术展陈空间设计策略。

关键词: 非遗; 非遗艺术展; 空间设计

前言

王雯君、吕刚、郑晓莹(2020)指出,集合旗袍展示的性能和特色需要,通过营造符合旗袍气质的意境,要发挥创意工作坊与旗袍橱窗展示的功能,注重创意工作坊与旗袍橱窗展陈空间设计的策略[1]。关山、郝阿娜、李冰(2016)指出,非物质文化遗产展示空间设计可以应用的三个策略包括:营造活态的展示空间展现其活性,塑造地域的情境空间体现其地域性,以及创造参与的互动空间实现其传承性[2]。

非遗艺术展陈空间设计策略的研究不仅对于非遗本身的保护和传承具有重要意义,也对促进社会文化进步、经济发展和国际交流具有深远影响。通过对展陈空间设计策略的研究,可以探索非遗的可持续发展路径,使其在现代社会中找到新的生命力。本文主要研究非遗艺术展陈空间设计策略。

1 非遗艺术展陈空间的理论概述

非遗,即非物质文化遗产,是指人类创造的、传承下来的、非物质的文化表现形式,如传统艺术、手工艺、节庆活动、口头传统等。非遗艺术展陈空间的理论基础包括非物质文化遗产保护理念、空间设计理论、教育学理论、传播学理论,还包括心理学理论、文化人类学理论、博物馆学理论等。基于这些理论,非遗艺术展陈空间设计要注重非物质文化遗产的保护,运用展品的展示方法,尊重观众的参观心理和行为,理解观众在展陈空间中的心理反应和行为模式,从而设计出更符合观众需求的展陈空间。在展陈空间设计中,可持续发展理论可以指导设计者如何在使用材料、能源等方面实现环保和可持续性。综合运用这些理论开展非遗艺术展陈空间设计,更好地实现非遗艺术的保护、展示和传播。

2 非遗艺术展陈空间设计现状及其特点

当前,中国的非遗艺术展陈空间主要包括博物馆类、文化中心类、虚拟空间类等,博物馆类主要包括综合性博物馆、民族民俗博物馆、工艺美术博物馆等。这些博物馆专注于展示和保护非物质文化遗产,如昆曲、传统美术和传统技艺等;文化中心类主要包括文化馆、非遗馆、剧院、音乐厅等。这些文化中心不仅展示非遗项目,还提供教育、研究和交流的平台;虚拟空间类主要指永数字技术在虚拟空间呈现非遗展。比如,中国非遗艺术互动展览空间,设有手工作坊,供访客学习剪纸、书法和陶艺等传统手工艺,空间内还包括互动数字显示屏和虚拟现实体验,让访客以创新的方式与展品互动。

2.1 传统元素与现代元素融合

现代的非遗艺术展陈空间设计突出传统元素与现代元素的融合,不少区域的非遗艺术展陈馆,深入挖掘和展示非遗项目的历史渊源和文化内涵,同时运用现代技术手段,如数字多媒体和虚拟现实技术,以增强观众对于非遗文化的参与感和体验感。

2.2 多元方式呈现与个性化展陈结合

非遗艺术展陈空间的作品展陈大多采用了多样化的叙事方式,包括使用文字叙述、实物展示、互动体验等,这些方式相互补充,使得非遗项目能够以更加生动、形象的方式呈现给观众[3]。有一些非遗艺术展陈馆,为了更好地吸引观众,许多展陈采用主题化的方式进行呈现,通过选择与人们生活密切相关的主题来引发观众的共鸣。同时,展陈也注重个性化设计,结合地域特色和非遗项目的特点进行策划和展示。

2.3 注重传统文化与现代科技的融合

一些非遗馆的设计不仅强调传统文化的展示,还注重融入现代科技元素。通过多媒体技术的应用,结合动静结合、虚实响应的手法,提升非遗文化的特点和时代感,让观众在观展的同时能以小见大,以微探全。不过,这些非遗艺术展陈空间的叙事内容需要深化。

3 非遗艺术展陈空间设计的影响因素

非遗艺术展陈空间设计的影响因素包括但不限于以下几个方面:

3.1 非遗文化内涵与特色

非遗文化体现了不同地区、民族和社群的独特文化特色,是人类文化多样性的重要组成部分。非遗文化包含了丰富的传统知识和技能,如农业、手工艺、医药、天文等。不同的非遗艺术具有不同的文化内涵与特色[4]。因此,非遗艺术展陈空间的设计需要深入理解和挖掘非物质文化遗产的内涵和特色,确保设计能够准确传达非遗的精神内核。

3.2 非遗艺术展陈空间的目标受众

不同的观众群体对展陈空间的需求和期望不同。设计时需考虑目标受众的特点,如年龄、文化背景、参观目的等。在设计时,还要考虑目标受众的感受,比如运用现代科技手段如多媒体、虚拟现实、增强现实等丰富展陈方式,以提高观众的参与感和体验感。

3.3 考量非遗艺术展陈空间的经济与成本

设计非遗艺术展陈空间时,需考虑经济成本和预算限制,确保非遗空间设计的可行性和可持续性。结合非遗艺术展陈空间的传播目标,设计时不仅需要考虑美观、功能、布局等,还要结合经济与成本因素选择合适的材料等。

4 非遗艺术展陈空间设计策略

非遗艺术展陈空间设计需要综合采用多元化策略。

4.1 深度挖掘非遗文化内涵与现代元素

首先要深入研究和理解所要展示的非物质文化遗产的内涵,包括其历史背景、文化价值、技艺特点等,确保设计能够准确传达非遗的精神内核。设计时需考虑如何在保留传统元素的基础上融入现代设计理念,使得展陈空间既不失传统韵味,又能满足现代观众的审美需求。通过专业的设计团队与非遗传承人、文化学者的紧密合作,打造出既尊重传统又符合现代需求的展陈空间。

4.2 营造非遗艺术展陈空间的情景

展陈空间设计应努力营造与非遗项目相匹配的氛围,通过环境设计、声光电技术等手段,让观众在参观时能够身临其境地感受到非遗的魅力[5]。展陈空间内可以设置舞台,进行传统音乐、舞蹈、戏剧(如京剧、昆曲)等表演,让访客直观感受非遗艺术的魅力;可以在展陈空间展示手工艺,让观众参与体验,比如展示剪纸、泥

塑、刺绣、木雕等传统手工艺,并设置互动区,让访客在专业艺人的指导下亲手体验这些技艺;通过场景重现,如古代书房、传统作坊等,让访客仿佛穿越时空,亲身体验非遗文化的历史背景。

4.3 注重互动性体验设计

在展览或活动中设置手工艺制作区域,如剪纸、陶艺、织布等,让观众在专业艺人的指导下亲手制作,体验传统手工艺的魅力;举办音乐和舞蹈工作坊,教授传统音乐演奏和舞蹈动作,让参与者亲身体验非遗的艺术形式;通过角色扮演和故事讲述,让观众参与到传统戏剧、民间故事等表演中,增加体验的趣味性和参与感;为了提高观众的参与度和体验感,可以设置互动体验区,让参观者亲手尝试非遗技艺,或通过虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术手段,提供沉浸式体验,提供互动展示和多媒体体验,让观众以新颖的方式了解非遗。通过互动性体验设计,非遗文化得以更生动、更真实地展现给公众,同时也激发公众对非遗的兴趣和参与。

4.4 注重非遗艺术展陈空间的多元化设计

中国的非遗艺术展陈空间设计呈现出多元发展的趋势[6]。因此,有的非遗艺术展陈空间可以基于文物建筑为一定的载体,利用寺庙、宅第、民居等历史建筑进行展示;有的则可以与现代公共文化设施相结合,如博物馆、图书馆等;还有的可以以旅游景区为载体,结合当地的文化旅游资源。此外,还有行业或单项非遗专题馆,专注于特定非遗项目的展示和传承。

结论

综上所述,非遗艺术展陈空间设计策略强调了非遗艺术展陈的多样性、互动性和教育性,需要通过创新的展陈方式和叙事策略来提升观众的体验和参与度,注重非遗艺术展陈空间的多元化设计等,这些都对于非遗的保护、传承和推广具有重要的实践意义。

参考文献:

- [1]王雯君,吕刚,郑晓莹."采艺"艺术实践工作坊展陈空间设计[J].艺术品鉴,2020(17):106-107.
- [2]关山,郝阿娜,李冰.非物质文化遗产展示空间设计策略研究[J].华中建筑,2016,34(5):148-152.
- [3]蔡文斌.地方文化在博物馆展陈设计中的运用思考——以郑正秋蔡楚生电影博物馆为例[J].文物鉴定与鉴赏,2023(6):80-83.
- [4]王成洪,朱媛,胡秋艳,等.马楠乡蜡染刺绣的传承与创新路径探索[J].天工,2022(22):39-41.
- [5]李志勇.非物质文化遗产博物馆建设理念初探——以南京博物院非遗馆为例[J].东南文化,2015(5):107-112.
- [6]邓璐."天地同和——中国古代乐器展"展陈设计及文化意义[J].艺术与设计:理论版,2021(6):61-65.