

中国传统文化元素融入现代环境艺术设计的方法

董培基 张依然 杨茹婷 柴晗旭 杨冬楠
西京学院 陕西西安 710000

摘要: 传统文化是古代先民遗留至今的精神文明, 中国传统文化更是集中华民族历代先民的生活、科技、医疗、教育、礼乐、艺术、宗教等多方面于一体, 充分展现着“天行健, 自强不息”的奋斗精神, 这种精神影响着社会形态和人民意识, 在各个方面推动着环境艺术设计审美的演变与水平的提升。没有精神底蕴作为文化支撑的设计作品, 很难形成自身独具特色的艺术风格, 也难以屹立于世界环境艺术设计之林。如何在现代环境艺术设计中真正融入中国传统文化的元素和特点, 使其在新时代环境下散发出独有的光辉, 是现代环境艺术设计者需要认真探讨的一个课题。

关键词: 环境艺术设计; 中国传统文化; 元素; 融入

The method of integrating Chinese traditional cultural elements into modern environmental art design

Dong Peiji, Zhang Yiran, Yang Ruting, Chai Hanxu, Yang Dongnan
Xijing university, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract: traditional culture is the spiritual civilization left by the ancient ancestors. Chinese traditional culture integrates the life, science and technology, medical treatment, education, etiquette and music, art, religion and other aspects of the ancestors of the Chinese nation, and fully demonstrates the fighting spirit of “heaven is healthy and self-improvement”. This spirit affects the social form and people's consciousness, and promotes the evolution and improvement of the aesthetic level of environmental art design in all aspects. Design works without spiritual foundation as cultural support are difficult to form their own unique artistic style and stand in the forest of world environmental art and design. How to truly integrate the elements and characteristics of Chinese traditional culture into modern environmental art design and make it emit unique brilliance in the new era environment is a subject that modern environmental art designers need to seriously explore.

Keywords: environmental art design; Chinese traditional culture; Elements; integrate into

1 现代环境艺术设计与中国传统文化的关联

现代环境艺术设计主要通过一定的组织、围合手段, 对不同地域、不同空间界面进行艺术化处理, 包括空间结构形态、材料质地、色彩表现等语言要素的处理, 使整个建筑物、空间自然环境呈现出统一的风格, 以满足不同社会受众的实用性功能、视觉审美需求。因而从这一意义上来看, 现代环境艺术设计, 涵盖了空间物质形态设计、人文环境设计两方面内容。空间物质形态设计包括人类生存、居住的所有空间, 小到房屋内建筑结构、家居及装饰的布局规划, 大到旅游景区、工业园区乃至整座城市的环境艺术设计; 而人文环境设计则根据不同空间区域的群体阶层、功能使用作用, 进行环境图案、

色彩及结构形态的设置, 使其符合特定人群的文化心理、审美品味与价值追求。

在我国传统文化元素引入到现代环境艺术设计活动的实施中后, 该设计工作所涵盖的要素或内容进一步扩展为单一信息语言、空间物质形态、文化环境内涵三方面内容。首先, 单一信息语言是中国传统文化元素的基础, 也是现代环境艺术设计所涉及到的最基本内容, 文字、线条、花纹等传统文化元素, 处于空间环境设计的最底层, 但也是表现自然环境、现代建筑形态最重要的结构要素, 决定着环境艺术设计的风格取向、呈现效果。其次, 传统文化元素包含的物质形态, 如文字、书法、剪纸、砖石、壁画等属于建筑物外部、内部空间的实用

物或装饰物,通过多种文化元素的独立设置、组合拼接,可以为普通民众提供多种实用性物质功能,或者展现出多样化的物质美学形态。最后,传统文化元素的文化环境内涵,是多种物质元素所构成的文化情境或氛围,能够带来整体的艺术观感、文化内涵,因此,更需要现代环境艺术设计过程中予以重视。从这一单一元素、整体观感的概述中,可以发现现代环境艺术设计与中国传统文化之间,存在着紧密的关联性关系,传统文化元素既属于环境艺术设计的一部分,也很大程度决定着空间环境设计的艺术走向,二者相辅相成、互为衬托^[1]。

2 现代环境艺术作品中传统文化元素的价值体现

社会发展中,传统文化元素文化发展过程中遗留下的宝藏,展现国家深厚的文化底蕴,在艺术设计的过程中应用符合发展观念的文化元素对艺术设计的发展也有帮助,为其带来新的发展机遇,使其迸发出强大的生命力。中国传统文化元素指的是具体的意象在绘画、服饰以及建筑等方面的运用,并展现出中国传统文化的精髓。构成中国传统文化的重要元素需要充分体现出国家利益和强烈的民族风格特色,具有代表和象征性意义的文字、符号等;此外,古人传承的思想例如儒家思想、道家思想、对立统一思想等都属于传统文化元素的一部分。近年的环境艺术发展中,不断涌现出新的发展学科。现代环境艺术设计是综合性较强的应用学科,但学科的发展时间较短,缺乏充足的技术和经验优势,因此设计过程中出现了各种问题。但这个综合性学科对现代艺术设计仍然产生了重要影响。设计人员的设计原理和思想观念需要通过设计作品表达,从而展现出文化、艺术和环境之间的关系。环境艺术设计的过程中需要展现设计比例、材质肌理、光影色彩等方面的内容,借助不同元素实现融合的优势突出更好的环境艺术设计工作^[4]。

3 现代环境艺术设计中中国传统文化元素的应用

3.1 中国传统文化元素中物件的应用

现代环境艺术设计是西方理念与我国传统文化相结合的产物,在设计过程中,运用传统文化因素,赋予作品新的价值,给人们一种全新的体验,将传统文化内涵充分展现出来。现代思想与传统文化的交融,加快环境艺术设计理念创新的步伐,需要设计师综合分析作品价值与实际情况,在作品中增添更多的传统文化内容,保证作品符合相关要求。

3.2 图形元素的应用

应用图形元素在现代环境艺术设计中是一种常见的

设计方式。传统文化元素的创新应用体现在整合图形元素,科学组合不同的图形,发挥其良好的应用效果。如春节期间,家家户户都会张贴对联和福字,在门口摆放狮子,悬挂红灯笼,这是中国的传统,也是不变的文化传承。图形元素在现代化环境艺术设计中展现让人们倍感亲切,理解并接受这些艺术作品,也感到了中国传统文化无处不在。融入传统的图形元素是为了获得特定环境下人们的认同感,避免由于不同文化背景的影响出现不接纳艺术作品的情况。这一项建筑看似本土化元素突出,但设计人员却不是中国人。考虑到建筑的本土元素,在设计的过程中融入了图形元素,因此设计完成后的建筑能够被人们接受,让人倍感亲切。此外,苏州的园林设计中,也融入了传统文化元素,环境与之有效的融合,和谐共处,彰显文化内涵和设计创新性^[2]。

3.3 传统文化色彩元素在现代环境艺术设计中的融入

现代环境艺术设计的另一重要环节,就是对某一区域空间内建筑形态、装饰景观元素的色彩搭配,如何选择合适的色彩元素,与现有环境中自然景观、人文景观形成融合,是现代环境艺术设计需要关注的主要问题。现代环境建筑设计应避免使用高纯度色彩,包括纯红、纯绿、纯蓝等颜色,饱和性过于高的颜色会使空间显得闭塞、压抑,而中国传统文化具有的建筑色彩,则能够有效解决不同空间景观的颜色搭配问题。朱红、明黄、天青、石青、绛紫与粉黛等颜色,为中国传统文化的常见颜色,将其融入到现代环境艺术设计之中,是要对建筑组成构件的外观进行上色,或者选取本身就带有传统色彩的建筑景观部件。如上海万科第五园的别墅群环境设计,就以徽派建筑结构、色彩搭配为主导,使用直线、矩形线条,以及洁白色墙体、青黑色房檐,在特色广场设计上运用淡黄色、辅以绿色植物,形成一种简约、大气、规范的古朴美,可以与周围现代化的景观环境、建筑样式融为一体^[5]。

3.4 中国剪编元素的特色应用

现代环境中的编织品手工艺具有装饰性强、实用性强的价值。在室内设计中运用剪编的竹篮、风铃、竹垫、剪纸窗花等等元素,极具中国特色,符合现代人的审美。在现代环境艺术设计中,适当运用剪编艺术品进行点缀,不仅寓意吉祥,还能提升环境艺术的整体品质和内涵。

3.5 传统文化元素中意象的应用

环境艺术设计承担着弘扬传统文化的重任,需要设计师设计时,注重环境与传统文化的关系,充分在作品

中体现传统文化，将传统文化传承下去，进行改革创新。要想在现代环境艺术设计中运用传统文化因素，需要在设计时选择好传统文化元素，运用现代设计理念，从多角度出发，进行创新，便于环境艺术作品体现传统文化。在设计过程中，需要采用传统一项，注重意象内容的创新，提取相关内容，适当转变与重塑，使环境艺术作品具有传统文化气息。需要设计师根据实际情况，注重中西方文化的融合，找到两者融合的平衡点，让传统意象变成艺术作品中发光点^[3]。

3.6 在作品情感表达中应用传统文化

现代环境艺术设计除了造型方面要符合主流思想的审美意象，还需要在环境中融入一定的情感表达和人文价值。中国传统文化具有内敛特征，更加倾向于侧面表达，例如表达一个人内心坦荡、公正无私，通常使用对称的方式，讲求装饰工整、左右对称、横平竖直，气韵上给人刚正之感，依靠墙上装饰字画点露出情感内涵，在观赏和体会中感受其情感表达方式的妙用。西方环境设计更加注重直观的情感表达，用具体的形象将抽象的情感内涵具象化，例如，团结协作的动作代表就是两只手掌彼此交握，亲密关系的代表是两个人拥抱在一起的场景，这种情感表达方式通俗易懂，能够帮助观赏者快速理解其中的内涵。将传统文化融入现代环境艺术设计中，设计师可以将二者的特点结合在一起，降低传统文化情感运用的模糊程度，也给观者留下足够的思考空间，将激烈的情感以内敛的方式传递出去，强化设计作品的艺术魅力。

例如，设计师以宁静、生命等主题进行设计时，应从多个方面将设计要素融合进去。在庭院环境中，可以设置池塘、溪流，用流水活动之音将生机勃勃的情感内

涵融入其中。在环境设计中适当加入翠竹，遮挡阳光，避免阳光直射的燥热感，同时翠绿色的竹林也能更容易吸引观赏者的目光，竹子在传统文化中被文人墨客赋予了品格高洁的特点，这也是情感的表达。在溪流和池塘中可以加入几尾游鱼，充分利用场景优势，给整个环境增添了一定的鲜活感和生命力。真正将传统文化中事物所具有的情感表达融入环境设计中，通过多元素叠加的方式深化环境主题，完成传统文化与现代环境艺术设计的有机结合^[6]。

4 结束语

综上所述，在现代环境艺术设计中应用传统文化元素，将现代理念与传统文化完美融合，是时代进步发展的标志。因此，在现代环境设计过程中，有必要对传统文化元素进行详细的分析和思考，并运用恰当的设计方法，在满足人们审美需求的同时，还要提高传统文化元素的使用价值和环境作品的实用价值。

参考文献：

- [1] 杨海燕, 陈志芳. 现代环境艺术设计中中国传统文化元素的运用探究[J]. 西部皮革, 2021, 43(19): 88-89.
- [2] 种颖. 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, 43(17): 129+134.
- [3] 宫新鹏. 中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J]. 居舍, 2021(16): 97-98.
- [4] 郝金波. 浅谈中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J]. 明日风尚, 2021(08): 110-111.
- [5] 叶聪. 浅谈中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J]. 明日风尚, 2021(08): 138-139.
- [6] 王杰. 探析现代环境艺术设计中中国传统文化元素的运用[J]. 传媒论坛, 2020(9): 22-23.