

民俗艺术元素在非遗景区公共空间中的体验应用研究

刘卓^{1,2}, 王柳³

(1.天津理工大学, 天津 300384; 2.西北工业大学 陕西省工业设计工程实验室, 西安 710072;
3.天津职业大学, 天津 300410)

摘要: **目的** 以非遗景区为载体, 研究民俗艺术元素在其中的保护传承和再开发。**方法** 从民俗的表现性、体验性、传承性、特征性 4 个维度, 对非遗景区环境中的民俗性表现进行分析, 阐述民俗艺术与非遗景区的双重导向性, 找到其内在的天然联系。**结论** 以凤凰古城为例对民俗艺术空间进行体验应用设计, 总结民俗艺术在非遗景区公共空间中的设计表达方式。通过对民俗艺术元素的再设计, 探讨民俗艺术元素融入非遗景区公共空间的设计方法, 构建保护传承民俗艺术的非遗景区体验空间。

关键词: 民俗艺术; 非遗景区; 公共设施; 体验设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)18-0021-05

Applied Experience Research on ICH Scenic Spot by Using Folk Art Elements

LIU Zhuo^{1,2}, WANG Liu³

(1.Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China; 2.Shaanxi Engineering Laboratory for Industrial Design, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China; 3.Tianjin Vocational Institute, Tianjin 300410, China)

ABSTRACT: Taking ICH scenic area as the carrier, it studies the protection of folk art elements inheritance and development. From four dimensions of representation, experience, inheritance and characteristic of folk custom, it analyzes the performance of the ICH scenic spot environment, expounds the double guidance of folk art and the ICH scenic spot, find its inherent natural connection. By taking an example of the ancient city of phoenix folk art space experience for application design, it summarizes the design approach of folk art in the public space of the ICH scenic spot. Through redesign of the folk art elements, it explores design method of folk art elements into the ICH scenic area of public space, build ICH scenic spot experience space to protect the folk art.

KEY WORDS: folk art; ICH scenic spot; communal facilities; experience design

民俗艺术是我国 5000 年传统文化的见证和载体, 为非遗景区公共空间设计带来了丰富的创意来源, 可以作为主要的艺术元素在非遗景区的整体设计规划、公共设施、导视等方面产生深入影响^[1]。这里通过探讨非遗景区中的民俗性表现, 以及民俗艺术与非遗景区的天然联系性, 以凤凰古城为例的民俗艺术空间体验设计应用, 说明了民俗艺术在景区体验中的具体应用,

构建了民俗艺术的体验空间新形式。

1 非遗景区环境中的民俗性表现

1.1 民俗表现性

民俗是生长于民间的文化形式, 表现出的视觉、感官形式是极具民间特色的。民俗艺术化的表

收稿日期: 2016-05-29

基金项目: 联合国教科文组织亚太中心委托课题 (CRIHAP201602)

作者简介: 刘卓 (1982—), 男, 河北人, 西北工业大学博士生, 天津理工大学副教授, 主要从事产品设计方面的研究。

通讯作者: 王柳 (1989—), 女, 湖南人, 硕士, 天津职业大学助教, 主要从事产品艺术设计理论方面的研究。

现形式是将民俗特有的符号语言、展示状态、文化内涵、民俗要素等关键点,集合为一身用艺术的表达能力去设计传播的方式。设计传播的效果在于将民俗所代表着的民间文化、民间艺术、精神象征更好地表现给体验者。

1.2 民俗体验性

随着社会的高速发展,艺术体验所包罗的种类是多种多样的,民俗从艺术的角度去表现其体验性,从某种程度上是对民俗的创新性发展。民俗体验性的传统表现形式多为定点演出、定位演出、收费参与等传统形式,这些形式本身并不能很好地表现民俗的参与性和体验性。民俗体验性从当代艺术体验的角度出发应往大格局,更加全面的体验空间来设计创作以实现更好的民俗体验性。

1.3 民俗传承性

民俗文化具有传统文化的性质,中华上下5000年的璀璨文明中,民俗文化是其中最亮的星之一,如何更好更有效地传承是需要不断尝试努力实现的目标。民俗的土壤在民间,这些远离庙堂,以口耳相传的形式保存至今的珍贵文明,构成了当代依然充满活力的民俗文化。民俗聚居环境的形成是通过好几代人经营建立的,在我国湘西南少数民族地区就有着兼具民俗文化艺术和非遗景区双重属性的地域。

1.4 民俗特征性

在非遗景区中,构成非遗景区的内涵底蕴就是其地域民俗特点,因此民俗的特征性是非遗景区的空间灵魂,为实现非遗景区的民俗体验性,将民俗的特征点点滴滴地渗透进环境景观设计中,令游客置身于非遗的景区中即置身于这片民俗艺术的海洋中。运用人与环境的交融层面创意设计,让人们全方位地感受地域民俗艺术的魅力特征。

2 民俗艺术与非遗景区的双重导向性

民俗艺术是民俗的艺术表现形式,非遗景区可看作历史造就的特定文明聚居地,它们都是民俗文化的载体,并且承载着乡愁这一情感要素,双重属性交叠在一起即产生了双倍的民俗特色环境效果,

因此给人们带来了双重的空间导向性^[2]。

2.1 民俗艺术的情怀

民俗艺术反映了当地民族特有的艺术语言及生产生活方式,是民间智慧的产物,体现了社会生产力水平和历史因素,具有独特的审美价值。从某种意义上说,民俗艺术能够承载乡愁的审美情怀。

2.2 非遗景区的承载

在中央城镇化工作会议上提出了“让居民望得见山、看得见水,记得住乡愁”^[3]。非遗景区承载着意识形态、民众的生产生活方式,民族文化的外在表象以及传承与发展。非遗景区景观体系一般由3个部分构成,分别为自然、人工以及活动景观。

自然景观是非遗景区自有的天然形态,包括山川、湖水以及环境气候等综合环境影响下形成的景区天然环境表征。人工景观是非遗景区的主要景观,包括景区的建筑村落及整体外貌轮廓、景区整体空间、景区中艺术小品等。景区中的建筑风貌、历史古迹是民间集体艺术智慧的结晶,不但具有文化意义,而且承载了非遗景区厚重的历史感。活动景观体现了非遗景区原住民的日常起居、当地民俗民情的生产生活方式。活动景观给游客的印象比较深入,如特色的民族集市、商业街的门庭若市以及当地原住民的日常生活方式等。

非遗景区是历史的见证,是民俗文化的载体,在其有形的历史环境、街道、桥梁、水系和古民居这些物质文化与历史街区里,承载着内涵丰富和独具特色的精神文化与非物质文化遗产,两者有机地融汇在一起^[4]。

3 民俗艺术在非遗景区公共空间中的体验设计表达

以凤凰古城为例,凤凰古城作为湘西少数民族聚居地中的一座历史文化古镇,承载着厚重的湘西少数民族民俗风情和文化,具有湘西少数民族代表性的民俗特色,同时这也是一座充满魅力的非遗景区。以保护弘扬湘西少数民族的民俗艺术为设计的灵魂,运用构建空间体验设计的方式,实现置身于湘西凤凰古城中感受这片土地上少数民族特有的民俗艺术风情。游客置身在内看得见凤凰的山,看

得见凤凰的水，记得住凤凰苗族民俗艺术的情怀。凤凰古城内景见图 1（图片摘自太平洋摄影博客）。

图 1 凤凰古城内景

Fig.1 Interior of ancient city of phoenix

3.1 非遗景区公共空间设计中的民俗艺术应用范畴

凤凰古城所处的湘西少数民族聚居地，民俗艺术特点以占总人数多数的苗族文化艺术为代表，因此将湘西苗族的民俗艺术语言提炼出可视化的湘西苗族民俗艺术符号，应用于凤凰古城的公共空间设计中。

通过对湘西苗族民俗艺术与凤凰古城景区的公共环境两者进行分析，两者之间的关系是相互渗透，相互融合无界限的。在本次设计中将对湘西苗族代表性的图腾元素所具备的内在民俗文化艺术底蕴，引其精华运用于凤凰古城景区公共空间设计中，将其打造为湘西少数民族民俗艺术的展示窗口，对游客以空间环境体验者的身份进行定位，运用游客体验的思维去进行空间设计。民俗的特征影响着空间设计所要呈现的视觉效果和表现元素等多方面的设计考量，因此对本土民俗艺术的深入了解是树立本土民俗艺术设计形象的最佳途径，苗族民俗艺术的底蕴基石是实现设计更大影响力的坚实后盾。

3.2 民俗艺术空间体验应用设计

本次民俗艺术空间体验设计从对凤凰古城景区标准识别图案创作设计开启，在环境空间中，导视系统在满足使用功能的前提上，将结合民俗特征符号进行创新设计，公共设施对于景区是游客体验感受最强烈的一个环节，是否与古城景区搭配得相得益彰，直接影响这座景区的体验质量。让湘西苗族民俗艺术以视觉标准图形“点”、导视系统“线”、公共设施“面”，点线面最后成体完整地构建成为凤凰古城民俗艺术的空间体系^[5]。

以凤凰古城为例的民俗艺术空间体验应用设

计构思，苗族民俗艺术代表符号元素分析：蝴蝶是苗族服饰中应用最常见的元素，苗族视蝴蝶为本族的祖先，未能保存下本族文字的苗族，保留下来本民族传统的花纹样式，比如苗女戏蝶，蝴蝶探花等，这些都是苗族民俗艺术的重要代表图案^[6]。

苗族每逢重大节日和庆祝的日子里，族中女性就会穿着盛装庆祝，女性的月牙形压领银质留穗项圈和已婚妇女的银质牛角花冠，都是极具特色的本民族象征元素。

凤凰古城中传统建筑具有其民俗特色之处，在古城中每一座民居建筑均为雕花飞檐屋顶，飞檐的造型为飞鸟，写意形式的翅膀向外呈现翘起的弧度。沿凤凰母亲河的沱江水畔建造的民居建筑，以杉木为支撑一半立于沱江之上，苗族特色民俗建筑吊脚楼因此得名^[7]。

以上例举的最具有象征性的地方民俗艺术特征，均将作为设计灵感注入在实际设计中。

3.3 以凤凰古城为例的民俗艺术空间体验应用

3.3.1 凤凰古城景区标准识别图形设计

苗族民俗象征元素图样化应用在凤凰古城景区标准识别图形设计中，标准识别图形设计见图 2（图 2—9 均由笔者设计），古城民居建筑的飞檐造型应用在凤凰两字的字形结构框架构成中，运用与文字比划象形的民俗图形元素衍义填充，例如蝴蝶、牛角、吊脚楼等民俗元素，最终将苗族银饰特色的月牙压领项圈简化为半封闭的圆形，整合成完整的凤凰古城标准识别图形，并围绕其展开标准图形应用^[8]。

图 2 标准识别图形设计

Fig.2 Standard recognition of graphic design

3.3.2 凤凰古城导视系统设计

苗族民俗艺术在导视系统设计中应用在凤凰古城主导视牌造型上，主导视牌是每位来到此处的

游客最重要的提示信息界面,地域特色民俗元素需要在设计中重点显示^[9]。上下不对称的两部分造型组合,不对称式的结构大面积在上部分,造型上为古城建筑民俗特色的飞檐;不对称式结构的下部分基座用主标示为视觉焦点,四周连续排列以吊脚楼形式为图形元素的镂空造型,层叠的镂空效果好似水面上的吊脚楼剪影,将环境中的氛围置入到设计中,让其不仅作为功能设施服务于古城,而且融入古城的整体建筑中,总景区导视牌设计见图3。景区中导视具体应用设计见图4。

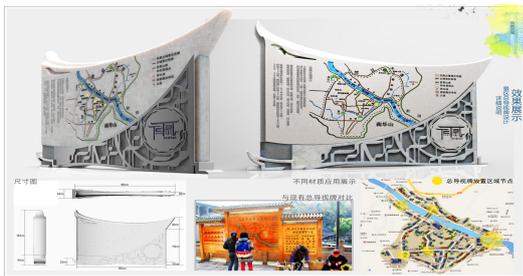

图3 总景区导视牌设计
Fig.3 Total area visual brand design

图4 景区中导视具体应用设计
Fig.4 Scenic spot guide system application design

3.3.3 凤凰古城公共设施设计

凤凰古城景区有山水的美,有人文的美,有氛围的美,这些美从体验角度出发让游客在静止中也能感受到,这就需要在设计时对公共设施加以用心。江边的公共休憩区域座椅的设计,运用了与主导视牌同样的元素,层叠的镂空吊脚楼图案与江面的水波纹交相呼应。将民俗艺术元素的这一特点揉入景区的自然环境中^[10-11],公共座椅设计见图5,垃圾桶设计运用了蝴蝶镂空雕花装饰,采用圆柱向上斜切顶面造型,垃圾桶设计见图6。

古城景区井盖的设计运用了与古城标识设计相协调的简化苗族图腾符号,带有其使用功能的特性文字,在这座古城景区中的每一处细节设计中都展现着苗族的民俗艺术魅力。井盖设计与使用环境见图7,井盖设计与元素来源见图8。

图5 公共座椅设计
Fig.5 Public seat design

图6 垃圾桶设计
Fig.6 Trash can design

图7 井盖设计与使用环境
Fig.7 Manhole cover design and application environment

图8 井盖设计与元素来源
Fig.8 Manhole cover design and element source

3.3.4 古城艺术雕塑

凤凰古城雕塑设计将苗族特有的艺术图形元素运用在雕塑设计中,加上将古城沱江之水的水流图案化,衬托在主题雕塑下,整体效果呈现出水中映月的感觉。细节设计中呼应整个体系的仍为镂空剪影,不同之处在于镂空的图腾为明确的蝴蝶探花纹饰,直观地表达这座雕塑设计的中心点是为体现苗族民俗艺术置身于凤凰古城这一方灵山秀水之地,艺术雕塑设计见图9。

图9 艺术雕塑设计
Fig.9 Art sculpture design

4 结语

民俗艺术文化资源是非遗景区的灵魂,是非物质文化遗产赖以生存的基础。以凤凰古城为例,通过对民俗艺术元素的再设计,把凤凰古城富有层次的自然环境和人文景观与独特的民族艺术文化相融合,将其融入非遗景区公共空间中,结合人们在古城环境中的感官体验,构建保护传承民俗艺术的非遗景区体验空间。在保持非遗景区深厚的文化内涵和特有的文化氛围的基础上,达到对民俗艺术保护和传承的目的。

参考文献:

- [1] 张舸,魏琼. “静态”保护向“活态”传承的转身——非物质文化遗产保护与旅游业开发的互动研究[J]. 广西社会科学, 2013(8): 43—47.
ZHANG Ge, WEI Qiong. "Static" Protection to the Turn of the Inheritance of "Living State": Interactive Study of Intangible Cultural Heritage Protection and Tourism Development[J]. Social Sciences in Guangxi, 2013(8): 43—47.
- [2] 王玮,凌继尧. 中国民俗艺术在景观设计中的应用研究[J]. 创意设计源, 2015(2): 60—65.
WANG Wei, LING Ji-rao. Research on Application of China Folk Art in Landscape Design[J]. Idea & Design, 2015(2): 60—65.
- [3] 韩喜平,王一. 中国城镇化融入乡愁情愫之论析[J]. 学术交流, 2014(9): 207—210.
HAN Xi-ping, WANG Yi. Discuss of China's Urbanization into Nostalgia Feelings[J]. Academic Exchange, 2014(9): 207—210.
- [4] 顾晓伟. 历史城镇可持续发展的思考[J]. 现代城市研究, 2004(10): 45—49.
GU Xiao-wei. Thinking for the Sustainable Development of Historical Towns[J]. Modern Urban Research, 2004(10): 45—49.
- [5] 王柳. 民族文化在旅游景区的体现——湘西凤凰古城景观设计研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2013.
WANG Liu. The Embodiment of the Nationality Culture in Tourist Area: Landscape Design Research of Fenghuang Ancient City[D]. Tianjin: Hebei University of Technology, 2013.
- [6] 杨军林. 艺术人类学视野下的吊脚楼建筑景观研究[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2016, 37(1): 106—111.
YANG Jun-lin. The Anthropology of Art Under the Vision of the Diaojiao Building Landscape Architecture Research[J]. Journal of Jishou University(Social Sciences Edition), 2016, 37(1): 106—111.
- [7] 许抄军,刘沛林,王良健,等. 历史文化古城的非利用价值评估研究——以凤凰古城为例[J]. 经济地理, 2005(2): 240—243.
XU Chao-jun, LIU Pei-lin, WANG Liang-jian, et al. The Study of Non-market Valuation of the Ancient City of History and Culture in the Ancient City of Phoenix for Example[J]. Economic Geography, 2005(2): 240—243.
- [8] 吴玉宝,梁正海. 民族地区历史文化名城旅游吸引物与游客满意度关联研究——以凤凰古城为例[J]. 贵州民族研究, 2015(11): 170—174.
WU Yu-bao, LIANG Zheng-hai. Study on Correlation between Tourist Attraction and Satisfaction of Historical and Cultural Cities in Ethnic Area: Taking Fenghuang as an Example[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2015(11): 170—174.
- [9] 刘宇,方静. 基于公共空间视角下的标识设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(8): 59—62.
LIU Yu, FANG Jing. Logo Design Based on the Public Space Perspective[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(8): 59—62.
- [10] 王周,邢明文. 民俗文化 艺术空间——China 公社文化艺术酒店精彩呈现[J]. 家具与室内装饰, 2014(7): 80—85.
WANG Zhuo, XING Ming-wen. Folk Culture, Art Space: Show of China Commune Culture Art Hotel[J]. Furniture & Interior Design, 2014(7): 80—85.
- [11] 张海林. 基于引导性设计的城市公共设施生态性表达[J]. 包装工程, 2014, 35(12): 41—44.
ZHANG Hai-lin. Ecological Expression of City Public Facilities Based on Guiding Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(12): 41—44.