

苗族传统造型元素在当代空间设计中的应用

王清燕 揭成威 韦绍甲 吴周来
南宁理工学院 广西南宁 530200

摘要: 本文探讨了苗族传统造型元素在当代空间设计中的开发与应用。苗族传统建筑和服饰以其独特的风格、材质和装饰技艺,为现代空间设计提供了丰富的灵感来源。苗族建筑的古朴典雅、与自然和谐共生的设计理念,以及服饰中丰富的色彩、图案和银饰装饰,均被现代设计师们所借鉴和转化。通过将苗族传统造型元素与现代设计理念和科技相结合,设计师们创造出既具有民族特色又符合现代审美需求的空间设计作品。这些作品不仅展现了苗族文化的独特魅力,也为当代空间设计领域注入了新的活力和创意。

关键词: 空间设计;苗族;传统元素

引言

苗族传统造型元素,作为空间设计的灵感源泉和深厚的文化底蕴,不仅是苗族族群的文化象征,更是他们历史发展的真实写照和宗教信仰的具体体现。这些独特的艺术样式在苗族族群中代代相传,承载了强烈的民族自我认同意识,并蕴含着丰富的人文内涵。

然而,随着工业化和城镇化的快速推进,以及全球化带来的文化趋同,苗族传统造型元素所处的文化生态环境正面临前所未有的挑战。许多苗族年轻人对本民族优秀的传统文化艺术缺乏认识,认为它们代表了落后,这使得苗族传统艺术所蕴含的文化内涵逐渐淡化。原本依赖记忆和口传心授传承的图案、图饰、图腾等元素,失去了生存和发展的土壤,依附于族群母体之上的地方性知识和文化认同感也随之减弱。

为了拯救和保护这些濒临灭绝的民族传统艺术,现代空间设计领域方也积极承担起研究和应用苗族传统造型元素的责任。设计师们从当代审美角度出发,将传统艺术的造型元素融入空间设计中,通过解构和重组传统符号,挖掘其内在的审美价值,设计出具有独特风格和深厚文化内涵的空间作品。这不仅为苗族传统造型元素的发展开辟了新的生存空间,也为现代空间设计注入了新的活力和创意。

课题来源: 2024年国家级和自治区级大学生创新创业训练计划项目;课题名称:锦绣苗山-苗族刺绣的活态传承与发展研究;课题编号:S202413645085

作者简介: 王清燕(1990年2月),性别:女,民族:苗族,籍贯:广西西林,学历:硕士研究生,单位:南宁理工学院,研究方向:环境艺术设计方向。

一、苗族传统造型元素概述

(一)苗族传统造型元素的分类

苗族传统造型元素丰富多彩,涵盖了服饰、建筑和艺术等多个方面。在服饰造型上,苗族的头饰、服饰图案和饰品等独具特色,展现了苗族人民的独特审美和手工艺技巧。这些服饰造型不仅具有实用性,更是苗族文化的重要载体。在建筑造型方面,苗族传统建筑以其独特的风格和特点,展现了苗族人民对自然和生活的深刻理解和追求。艺术造型方面,苗族的绘画、雕塑等艺术形式中的元素,以其独特的艺术魅力和文化价值,吸引着世人的目光。

(二)苗族传统造型元素的文化内涵

苗族传统造型元素蕴含着丰富的文化内涵,体现了苗族人民的历史背景、文化传承、民族精神和审美追求。这些造型元素不仅记录了苗族人民的历史变迁和文化传承,也展现了他们的民族精神和对美好生活的向往。苗族人民通过服饰、建筑和艺术等形式,将自己的文化理念和审美追求融入其中,形成了独具特色的苗族传统造型元素。这些元素不仅是苗族文化的瑰宝,也是中华民族多元文化的重要组成部分。

二、当代空间设计的现状与趋势

(一)当代空间设计的多元化发展

随着时代的进步和人们审美观念的转变,当代空间设计正呈现出多元化的发展趋势。在设计理念上,现代设计师们不再局限于传统的思维框架,而是勇于尝试新的设计理念和思路,使得空间设计更加富有创新性和个性化。这种设计理念的更新与演变,不仅推动了空间设计行业的不断发展,也为人们提供了更加丰富多彩的生活空间。

同时,设计材料与技术的创新也为当代空间设计注入了新的活力。随着科技的不断进步,新型材料和技术不断涌现,为设计师们提供了更多的选择和可能性。这些新型材料和技术不仅具有更高的性能和质量,还能更好地满足人们的实际需求,使得空间设计更加实用和舒适。

(二) 民族元素在当代空间设计中的融合趋势

在全球化的大背景下,民族元素在当代空间设计中的融合趋势越来越明显。国内外许多成功案例都表明,将民族元素融入空间设计中,不仅能够增强空间的文化底蕴和艺术魅力,还能更好地满足人们对于文化认同感和归属感的追求。

这种融合趋势不仅体现在设计元素的运用上,还体现在设计理念的传承和创新上。设计师们通过深入挖掘民族文化的精髓,将其与现代设计理念相结合,创造出既有传统韵味又有现代感的空间作品。这种融合不仅丰富了空间设计的表现手法,也推动了民族文化的传承与发展。

三、苗族传统造型元素在当代空间设计中的开发应用

苗族传统造型元素以其独特的魅力和深厚的文化内涵,为当代空间设计提供了丰富的灵感和创意源泉。这些传统元素不仅丰富了空间设计的表现形式,还使得设计作品更具民族特色和文化底蕴。下面将从服饰、建筑和艺术三个方面,探讨苗族传统造型元素在当代空间设计中的开发应用。

(一) 服饰造型元素在空间设计中的应用

苗族服饰独具魅力,展现出浓厚的民族特色。其色彩鲜艳且多样,常以红、蓝、黄等明亮色调为主,象征着苗族的热情与活力。服饰上绣有精美的图案,如花鸟、山水、云雾等,每一个细节都透露出精湛的工艺和丰富的文化内涵。苗族服饰的款式也有非常多样,包括雷山苗服、雷公山苗服、三穗苗服等,每一种都代表了当地苗族的独特风格。此外,苗族服饰还善于运用银饰作为点缀,如银冠、银梳等,不仅增添了服饰的华丽感,也体现了苗族人民的精湛技艺和审美情趣。苗族服饰作为苗族文化的瑰宝,以其绚烂多彩的色彩和别具一格的材质,为当代空间设计领域带来了无尽的灵感与借鉴。

在空间设计中,设计师们可以深入研究和借鉴苗族服饰中的色彩搭配,汲取其中明亮的色彩对比和丰富的色彩层次,巧妙地运用这些元素,为室内或室外空间注入生机与活力。从热烈的红色到宁静的蓝色,从温馨的橙色到清新的绿色,苗族服饰的色彩运用让空间焕发出别样的魅力。苗族服饰中常用的天然材质,如柔软的棉

麻、飘逸的丝绸等,也为现代空间设计提供了新颖的材料选择。这些材质不仅让空间显得更加自然与和谐,还能带给人们舒适和亲近自然的感觉。设计师们可以通过巧妙的材料运用,让空间充满质朴与纯粹的气息,营造出独特的空间氛围。

设计师们可以将苗族服饰中的精美绣花图案巧妙地融入墙面装饰或家具设计中,不仅能为空间增添独特的艺术效果,还能营造出浓郁的民族风情,让人们在空间中感受到深厚的文化底蕴。

(二) 建筑造型元素在空间设计中的应用

苗族建筑风格古朴典雅,多以木材为主要建材,结构简洁而稳固。苗族建筑通常采用吊脚楼的形式,依山傍水而建,既适应了自然环境,又展现了与自然和谐共生的理念。在建筑装饰上,苗族人民善于运用木雕、石雕等技艺,雕刻出精美的图案和纹饰,赋予建筑以独特的艺术魅力。此外,苗族建筑还注重空间的通透性和采光性,使得室内光线充足,空气流通。整体上来说,苗族传统建筑具有独特的建筑风格、精湛的装饰技艺和舒适的空间布局。为当代空间设计领域提供了丰富的灵感和重要的借鉴。

设计师们可以借鉴苗族建筑中的经典元素,如坡屋顶、挑檐和木构架等,将这些传统元素巧妙地融入现代建筑设计中,使得建筑不仅展现出时尚的线条和现代的审美,更透露出浓郁的民族特色和文化底蕴。苗族建筑中的空间布局和流线设计也值得现代设计师们学习和借鉴。苗族建筑注重空间的合理划分和流线的顺畅。这种空间布局和流线设计的理念,可以为现代空间设计提供新的思路和方法,使得空间更加符合人体工学和人们的生活需求。

苗族建筑中的装饰元素和细部处理充满了独特的艺术价值和内涵。例如木雕、石雕、砖雕等装饰元素,以其精湛的技艺和独特的风格,展现了苗族人民的智慧和创造力。设计师们可以将这些元素进行提炼和重构,创造出新的装饰形式和细部处理方式,为空间设计增添独特的艺术效果。将苗族建筑中的木雕元素巧妙地应用于室内装饰或家具设计中,营造出独特的空间氛围。

(三) 艺术造型元素在空间设计中的应用

苗族艺术就像一座璀璨的宝库,鲜明独特的艺术形式,为空间设计师带来无尽的灵感与创意。在空间设计中,设计师们可以从苗族艺术中汲取养分,将雕塑和绘画等艺术元素巧妙地融入设计之中,为空间赋予更深厚的艺术底蕴和文化内涵。

苗族雕塑,最具代表的是生动逼真的动物形象和惟

妙惟肖的人物形象，都充满了浓郁的民族风情和艺术魅力。设计师们可以将这些雕塑元素进行巧妙的提炼和转化，使之成为室内装饰或景观设计中的点睛之笔。无论是栩栩如生的苗族风情雕塑，还是抽象简约的雕塑元素，都能为空间增添独特的艺术氛围，让人们在其中感受到苗族艺术的独特魅力。

苗族绘画也非常具有民族特色，他们色彩鲜明，构图丰富，为空间设计提供了新的表现形式。设计师们可以借鉴苗族绘画中丰富的色彩搭配和独特的构图方式，创造出具有苗族特色的绘画作品或图案设计。这些作品或图案不仅可以为空间增添独特的视觉效果，还能让人们感受到苗族艺术中的深厚文化底蕴和独特魅力。

苗族艺术中的空间感和层次感，同样可以为现代空间设计提供新的思路和方法。设计师们可以从苗族艺术中汲取灵感，运用虚实结合、远近呼应等手法，打造出更加立体、丰富的空间效果。这样的设计不仅能让人们感受到空间的深度和广度，还能为空间增添更多的艺术魅力和文化价值。

四、苗族传统造型元素在当代空间设计中应用的挑战与对策

(一) 面临的挑战

在将苗族传统造型元素应用于当代空间设计时，我们不可避免地会面临一系列挑战。这些挑战主要来自于文化差异与融合问题，以及设计理念与技术的局限性。

文化差异与融合问题是最大的挑战之一。苗族传统造型元素承载着丰富的民族文化和历史记忆，具有独特的审美价值和艺术魅力。然而，在现代社会，随着全球化的加速和文化的多元发展，如何将这种传统元素与现代设计理念相融合，使之既保持民族特色，又符合现代审美和实用需求，成为了一个亟待解决的问题。

设计理念与技术的局限性也是一个挑战。设计师需要掌握先进的技术手段，在将苗族传统造型元素应用于空间设计时，我们可能会遇到一些传统的设计理念和手段无法满足现代设计需求的情况。这需要我们不断探索和创新，寻找新的设计理念和技术手段，以适应现代空间设计的需要。

(二) 应对策略

首先，我们应该积极推广苗族传统文化，让更多的人了解和认识苗族传统造型元素的独特魅力。同时，我们还可以通过举办展览、研讨会等活动，加强设计师之间的交流和合作，共同推动苗族传统造型元素在当代空间设计中的应用和发展。

其次，我们应该不断探索新的设计理念和技术手段，

以适应现代空间设计的需要。例如，我们可以运用现代科技手段，如虚拟现实、增强现实等，将苗族传统造型元素以更直观、生动的方式呈现给观众，创造出更具创新性和独特性的空间设计作品。

苗族传统造型元素在当代空间设计中应用具有重要的文化意义和实践价值。虽然我们在应用过程中会面临一些挑战和困难，因此我们加强文化交流与融合，利用创新设计理念与技术手段克服这些困难，推动苗族传统造型元素在当代空间设计中的应用和发展，让这些宝贵的文化遗产得以延续和发扬光大。

五、结论与展望

苗族传统造型元素不仅具有丰富的文化内涵和独特的艺术魅力，在当代空间设计中能够展现出其独特的价值和意义。这些元素不仅为空间设计提供了丰富的灵感来源，也为现代设计注入了深厚的文化底蕴。利用苗族传统元素与当代空间设计的融合模式，包括色彩与材质的借鉴、图案与纹理的创新设计、结构与布局的融合等多个方面，使用新技术和新理念，为苗族传统造型元素在当代空间设计中提供更多应用，使苗族传统造型元素在当代空间设计中的价值能够得到更广泛的认可和重视，为空间设计领域的发展贡献更多的力量。

参考文献

- [1] 李洁. 苗族传统造型元素在当代产品设计中的开发应用[J]. 贵州民族研究, 2015, 36(11): 121-124.
- [2] 黄彦琪. 地域文化视角下湘西苗绣符号在餐饮空间设计中的应用研究[D]. 吉首大学, 2023.
- [3] 戴志才. 文脉传承下的苗族传统符号在餐饮空间中的设计研究[D]. 广西师范大学, 2018.
- [4] 田蕙华. 苗族民居装饰构件在现代商业空间设计中的应用[D]. 吉林建筑大学, 2017.
- [5] 黄戴. 苗族银饰的艺术特征在酒店空间中的应用研究[D]. 西南交通大学, 2016.
- [6] 康婧. 民族文化元素应用于民宿空间设计中的价值[J]. 艺术品鉴, 2023, (36): 95-98.
- [7] 王一凡, 田原. 苗族装饰元素在餐饮空间中的应用[J]. 中国建筑装饰装修, 2023, (22): 111-114.
- [8] 田潇潇. 基于地域文化的湘西非遗馆室内环境设计[D]. 中南林业科技大学, 2023.
- [9] 肖赞. 湘西苗绣在民宿室内设计中的活态传承与应用研究[D]. 吉林建筑大学, 2023.
- [10] 王迪, 肖赞. “非遗”视域下湘西苗绣在民宿室内设计中的应用与研究[J]. 美术文献, 2022, (08): 125-127.