

基于沉浸式体验的白族扎染非遗活态传承空间设计研究

董媛祎

天津师范大学，天津，300387

摘 要 本研究围绕白族扎染艺术文化馆展示空间设计，探讨如何通过空间设计深化公众对白族扎染文化的认识，加强文化认同感，保护并创新传承非物质文化遗产。白族扎染作为一种具有深厚文化积淀的民族手工艺，其传统展示方式已难以满足现代展示需求，未能充分展现其独特性和文化价值，故本课题旨在通过创新的展示设计，重新激活这一传统艺术的生命力。研究采用了案例分析、参与观察及设计实验方法，通过对现有文化馆展示方式的分析，结合白族扎染的文化特征和现代展示技术，对展示空间进行系统设计。

关键词 白族扎染；自然而染；展示空间设计；创新传承

1. 概述

1.1. 研究背景及意义

在全球化的浪潮中，我们见证了许多具有地域特色的传统文化逐渐边缘化，白族扎染艺术便是其中一例。这种源于中国云南省的独特染布技艺，不仅承载了白族丰富的民族历史和文化，更是白族人民生活的真实写照和精神寄托。然而，随着现代化生产方式和市场经济的冲击，白族扎染技艺的传承正面临严峻的挑战，新一代对于这一传统艺术的学习和传承兴趣逐渐减弱，使得这一艺术形式逐渐淡出公众视野。

为了保护和振兴这一非物质文化遗产，推动地方文化的可持续发展，我们提出设计并实现一个名为“自然而染”的白族扎染艺术文化馆。这一设计主题旨在通过创新的空间布局和展示策略，重新解读白族扎染的文化内涵，并强调其与自然的和谐共生关系。此文化馆不仅将展示传统扎染的技艺和美学，还将探索如何将这种传统艺术与现代设计理念和技术相结合，以此吸引更多公众，特别是年轻一代的参与和关注^[1, 2, 4]。

Received: April 7, 2026

Revised: May1, 2026

Accepted: May19, 2026

Published: June 16, 2026

Copyright: © 2026 by the authors. Licensee Axon Academic Publishing Institute, Hong Kong, China. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).
DOI:10.67148/fssh-2026-216

1.2. 传统手工艺展示的模式演变

白族扎染作为中国云南省非物质文化遗产之一，其研究在国内外呈现不同的发展态势。在国内，白族扎染的研究主要集中于其技艺的保存和传承，学者们通过田野调查、历史文献研究等方法，深入探讨扎染的工艺流程、色彩使用、图案设计等方面^[5, 8, 9]。近年来，随着非物质文化遗产保护意识的提升，国内学者也开始关注扎染文化的现代转化及其在现代社会中的应用，研究不仅仅局限于传统技艺的保护，更加重视如何将传统艺术与现代生活方式、市场需求相结合^[2, 4]。此外，随着文化旅游的兴起，一些研究开始聚焦于如何通过博物馆、文化展馆等平台提升扎染艺术的公众认知度和市场价值^[5-7]。

然而，在国际上，对于白族扎染的研究相对较少，多数学者的研究侧重于整体的东亚区域传统手工艺，而非具体到白族扎染。国际上的研究多停留在对扎染技艺的基本了解，例如其染料的自然来源和基本染色技术，缺乏对扎染文化深层次意义及其艺术价值的深入探讨。这种情况一方面由于地域和文化差异导致的信息不对称，另一方面也反映出国际学界对中国少数民族文化特有元素的研究还不够充分。

如何通过现代技术和创新手段增强文化遗产的吸引力和教育意义，使其能够在全球化的背景下保持生命力和影响力成为新的难题。因此，本研究在分析国内外现状的基础上，提出通过系统的展示空间设计，结合互动科技提升展览的参与性和体验性^[6, 7]，旨在为白族扎染艺术创造更多的国际关注和文化交流的可能，同时也探索其在现代社会中的新价值和新功能。

1.3. 展示空间设计的趋势与创新

在当代，展示空间设计的趋势正在迅速演变，特别是在非物质文化遗产的展示领域。这一趋势的核心在于利用创新的技术和方法，如虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、多媒体互动展示等，来增强展览的吸引力和教育价值^[7]。虚拟现实技术为观众提供了一种全方位的沉浸式感受，让他们有机会沉浸在一个高度模拟的场景之中。虚拟现实技术可以让参观者身临其境地感受真实场景并进行交互操作。这项技术在展示复杂的工艺流程或难以直接接触的文化遗产时，展示了巨大的潜力。增强现实技术通过在真实世界中加入数字元素，为观众呈现了丰富的文化和历史背景知识。

下面是一个展示非物质文化遗产利用新技术的数据表，说明不同技术在当前展示中的应用比例：

表 1 非物质文化遗产利用新技术的数据表

技术类型	应用比例（%）	典型应用形式
虚拟现实（VR）	30%	沉浸式工艺复原
增强现实（AR）	25%	图像识别叠加解说
互动多媒体展示	35%	触控屏、体感互动
传统展示方式（如实物展示）	10%	实物陈列、图文

注：数据来自作者对国内 20 家主要非遗博物馆展示手段的抽样统计（2025 年）

这个表格反映了在非物质文化遗产展示中，现代技术通过什么手段被广泛应用，以及它们各自占据的市场份额。这些数据表明，虽然传统展示方式依然存在，但新技术的应用正在逐步增加，这点对于吸引更广泛的观众具有重要意义。

2. 基于白族扎染的空间设计哲学

在设计白族扎染艺术文化馆的展示空间时，核心设计理念聚焦于将传统文化与现代审美的结合，创造一个既展示白族扎染艺术精华也促进观众深度参与和学习的环境。通过现代设计手法来重新诠释这门古老艺术，使其不仅仅被动地展示，而是成为一个互动和教育的平台^[5-7]。

在策划展览的过程中，我们应该把注意力集中到如何通过展示形式来更好地实现传统扎染工艺传承与创新这一问题上来。通过运用现代化的展示技术，如动态图像展示、光影互动设备以及声音艺术，我们旨在提高传统扎染图案展示的整体质量^[7]，为了更好地满足现代审美和吸引力，我们需要重视作品所包含的深厚文化意义^[3,8]。

2.1. 核心理念：自然与人文的共生

在白族扎染艺术文化馆的设计实施过程中，技术的选用和材料的选择是关键因素，这些决策直接影响到展馆的可持续性、教育效果及访客体验。

在设计和实施白族扎染艺术文化馆的过程中，我们高度注重技术的前沿性和材料的生态可持续性。从展厅选址到布展方案都是以当地民族文化为背景进行构思，并充分结合现代科技手段，使它成为一种可持续发展的绿色展示方式^[6]。例如，竹子作为一种快速可再生的资源，被用于制作展示架，这不仅体现了对自然资源的合理利用，还赋予空间以自然和谐的美学风格。在此基础上，我们以可持续发展为目标进行场馆布局以及空间设计的探索实践，

最终形成了一种全新的展示模式“自然而染—再生循环—绿色低碳”的展示模式。

重视设计的可持续发展性。从生态视角出发，将扎染作为一种文化载体来保护和传承民族优秀文化。在选择材料和技术应用方面，我们更倾向于环保和节能，这不仅是对白族自然崇拜的一种敬意，这也与当前社会对于绿色进展的期望相吻合。

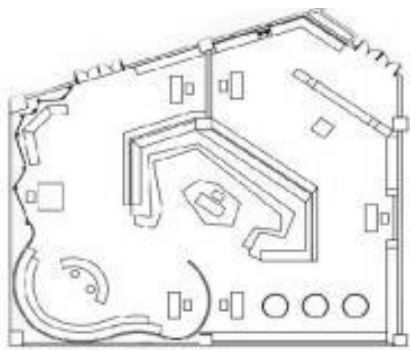

图 1 空间布局规划图

2.2. 叙事结构：动态流线与多模态感知的架构

展馆的整体布局巧妙地采用了动态流线设计，自然地将观众引领至不同的展区，并在各个重要节点设置了互动和休憩空间，鼓励观众深入互动，并给予足够的时间去吸收所获得的信息^[5,6]。整个展馆精心分割为几大功能区域：入口区域，作品展示区及互动体验区等。路线图十分灵活，有多种选择的可能，使观者不局限于单一的路线，在一定程度上避免了拥挤。

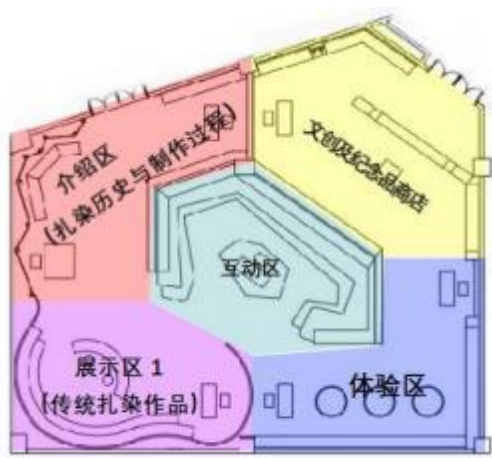

图 2 区域分布图

3. “自然而染”白族扎染艺术文化馆的空间转译

3.1. 白族文化核心的门头符号

白族扎染博物馆门头采用白族古建筑的风格，白族传统建筑门头具有鲜明的地域特色。它们不仅反映了白族人民的生活方式和审美观念，也体现了白族地区独特的自然环境和气候条件。这些门头作为白族建筑的代表之一，成为展示白族地域文化特色的重要窗口。在此基础上采用标准 logo，使展馆更加醒目突出。

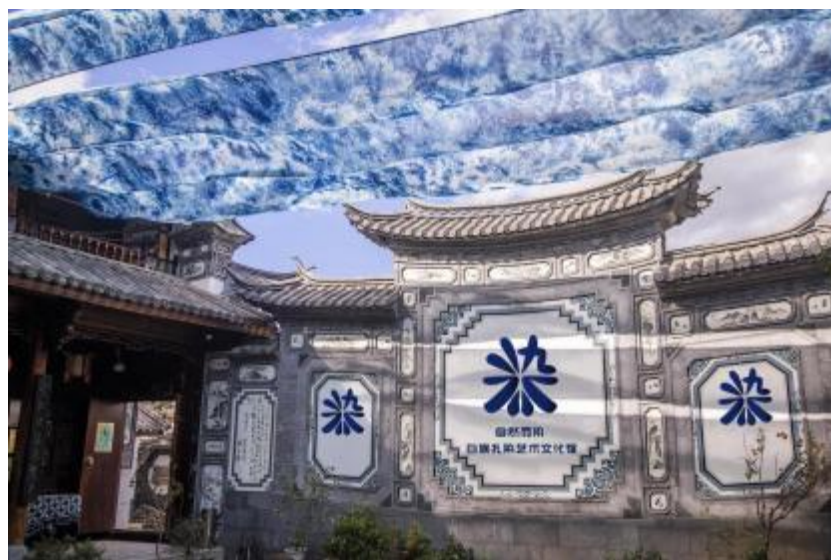

图 3 门头设计

3.2. 白族文化核心展示

作品展示区的设计致力于创造一个既展示白族扎染工艺精华也增强观众参与感的空间。这一区域是整个文化馆的核心，专门用来展示白族扎染的历史、技术和艺术成就^[1, 3, 8]。设计策略涵盖了对传统和现代元素的融合，强调可视性和互动性，以确保每位访客都能从中获得丰富而深刻的文化体验^[2, 4, 5]。

展示区的设计从布局上确保了流畅的观览路线，让访客能自然地从一个展项过渡到另一个展项，同时避免拥挤和视线阻碍^[5, 6]。空间中使用了多层次的展示手段，包括墙面挂帖、独立展柜和中央展台，每一种都针对性地展示不同类型的扎染作品。例如，墙面挂帖用于展示大幅的扎染布料，让访客能够近距离观察扎染的细节；而独立展柜则用来展示扎染工具和小型作品，配以文字和图像说明，帮助访客理解扎染的技术过程和文化背景^[9]。

图4 作品展示区

3.3. 白族文化核心互动体验

在“自然而染”白族扎染艺术文化馆中，互动体验区的设计的初衷在提供一个富有教育意义且参与性强的环境，使访客能够通过直接体验来深入了解白族扎染的艺术和工艺^[6,7]。

互动体验区初衷在鼓励访客学习扎染技艺，能通过实际操作深刻领悟扎染文化的核心。为此，我们特别设立了一个模拟扎染工坊，利用VR技术为访客提供虚拟环境下的扎染创作体验^[7]。这种展示方式使得每一次的欣赏都成为了一次深度的学术探索，让访客能够深入了解每件作品背后的故事与制作历程^[1,3]。

本区域特别设立模拟扎染工坊，利用VR技术将复杂的扎染步骤—从扎结到染色—进行数字化拆解与模拟^[7,9]。观众不再是被动的观看者，而是通过多维感知设备，直观地“看见”并“操作”工艺流程。这种可视化呈现将抽象的工艺逻辑转化为具体的感官体验，让非遗技艺在动态交互中实现活态传承。

经过精心设计，互动体验区不仅变成了一个既有趣又具有教育意义的场所，还为游客提供了一个多感官的平台，使他们能更深入地了解 and 欣赏白族扎染这种传统的艺术手法^[7]。同时，在此基础上还可以对白族文化进行进一步挖掘整理，使之与现代生活相结合，形成新的旅游产品^[2,4]。这样深入的文化互动和学习经验，有助于更有效地保护和传承这些文化遗产^[9]。

图5 互动体验区

4. 设计实践总结

基于上述“自然而染”的设计实践，本研究总结出以下核心设计策略，旨在为非遗活态传承空间提供理论参考：

通过提取白族传统建筑元素与扎染纹样特征^[8]，将其转化为现代空间语言。这不仅解决了建筑外观的识别性问题，更在视觉层面建立了观众与白族文化的初步连接，实现了地域文化基因的转译。

在空间叙事上，采用“历史脉络”与“技艺可视化”双线并行的策略。一方面通过静态陈列梳理历史时间轴，另一方面利用 VR/AR 技术拆解复杂工艺^[7,9]，解决了传统非遗展示中“重结果、轻过程”的痛点，增强了展示的深度与教育性。

打破单一视觉展示的局限，引入光影、声音与触觉交互。通过模拟扎染工坊等互动场景，调动观众的多模态感知^[7]，将被动的“观看”转化为主动的“体验”，从而提升非遗文化传播的吸引力与记忆度。

5. 结论

白族扎染艺术文化馆展示空间设计，应以传承和弘扬白族扎染技艺为核心^[5,6]。空间布局需合理，突出扎染作品的视觉焦点，通过灯光、色彩等元素强化艺术氛围^[8]。同时，注重空间的功能性，确保观众能近距离欣赏扎染的精湛工艺。此外，展示设计还应融入现代元素，与扎染技艺的传统美相得益彰^[2,4]，让观众在感受传统文化魅力的同时，也能领略到现代设计的创新之美。

在展示白族扎染艺术时,可以运用现代技术来增强其吸引力和表现力^[9]。第一,利用数字仿真技术,可以模拟和重建扎染技艺的制作过程,让观众通过虚拟的方式参与到扎染的制作中,更直观地感受其独特的工艺魅力^[7]。数字仿真技术还可以模拟出不同扎染图案的效果,让观众在虚拟环境中尝试不同的设计,增强互动性。

第二,通过视频、音频、图像等多种媒体形式,展示扎染技艺的历史渊源、工艺特点和艺术价值,让观众在视听上得到全方位的体验^[7,9]。可以在展示区域设置多媒体互动屏,观众可以通过触摸、滑动等方式,自由浏览扎染艺术的相关信息和作品^[6,7]。第三,利用VR技术,观众可以佩戴VR设备,身临其境地感受扎染技艺的制作环境和氛围,增强沉浸感^[7]。在VR环境中,观众可以亲自尝试扎染制作,通过模拟操作来体验扎染技艺的精髓。第四,AR技术可以将虚拟的扎染图案叠加到现实场景中,观众可以通过手机或AR眼镜看到这些图案,增强互动性和趣味性^[7]。利用AR技术,还可以在展示区域设置互动游戏或挑战,让观众在参与游戏的过程中了解扎染艺术。

参考文献

- [1] 麦结新. 白族传统扎染应用现状“KJ”分析与动漫衍生产品创新研究[J]. 艺术与设计(理论), 2023, 2(10): 120-124.
- [2] 严志民. 大理白族扎染在包袋设计中的创新应用[D]. 昆明理工大学, 2023.
- [3] 展嘉禧, 杨蕾. 白族扎染图像的叙事解读[J]. 长春师范大学学报, 2022, 41(12): 186-191.
- [4] 邱千千, 耿妍佳, 韦雅菲等. 云南白族扎染在当代的创新应用[J]. 西部皮革, 2022, 44(09): 73-75.
- [5] 王欣. 非物质文化遗产博物馆的展示空间设计[D]. 云南艺术学院, 2018.
- [6] 姚懿恩. 扎染艺术展示空间应用研究[D]. 仲恺农业工程学院, 2022.
- [7] 汤科经. 基于感官体验的扎染数字化传播与展示探索[D]. 杭州师范大学, 2021.
- [8] 梅旸, 刘珊. 大理白族扎染纹样的色彩特征及动态化设计研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(15): 192-194.
- [9] 陈菊. 大理白族扎染技艺数字化保护研究[J]. 轻纺工业与技术, 2023, 52(01): 139-141.