

传统木雕艺术在现代室内设计中的应用探究

李琼

(长沙环境保护职业技术学院, 长沙 410004)

摘要: **目的** 探究传统木雕艺术在现代室内设计中的实际应用。**方法** 通过对现代室内设计现状的了解和研究, 采用实地走访调查、文献研究、比较分析法对传统木雕艺术现状进行分析, 并将两者进行有机结合, 从人性化、个性化、情感化 3 个角度论证了传统木雕艺术在现代室内设计领域中的应用与创新。**结论** 在当代工业文明急速发展的背景下, 现代室内设计的现状过于依赖西方工业文明成果, 而忽视了对中国传统文化的传承与创新。中国传统木雕作为中国传统文化的重要表现载体, 将其通过解构、重组、简化、再造等手段巧妙地运用于现代室内设计中。这种应用不仅有利于传统木雕艺术的发扬与传承, 而且还有利于现代室内设计的人性化发展、个性化发展以及情感化发展。

关键词: 现代室内设计; 传统木雕艺术; 传统文化; 应用设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0041-04

Application of Traditional Woodcarving Art in Modern Interior Design

LI Qiong

(Changsha Environmental Protection Professional Technology Institute, Changsha 410004, China)

ABSTRACT: It explores the practical application of traditional wood carving art in modern interior design. On the status of modern interior design knowledge and research, based on field investigations, literature research, comparative analysis of the status of traditional wood carving art of analysis and research, and the organic combination of both, from the human, personal, emotional three directions, the application and innovation of traditional art of wood carving in modern interior design field is demonstrate. In modern industrial civilization booming background, modern interior design is too dependent on the outcome of Western industrial civilization, at the expense of traditional Chinese culture and innovation. Traditional Chinese wood carving as an important expression vector Chinese traditional culture is used in modern interior design through its deconstruction, reorganization, simplification, clever recycling and other means. This application is not only beneficial to carry forward the tradition and heritage of the art of wood carving, but also conducive to modern interior design human development, personality development and emotional development.

KEY WORDS: modern interior design; traditional wood carving art; traditional culture; application design

伴随着国际新思潮的带动与引入, 现代室内设计方向千面万化。表面上它们吸取了大量先进的外来文化, 但却丢失了自身最为宝贵的文化内涵与本土特色, 这一现象让现代室内设计变得越发雷同。面对这种情形, 中国传统文化的介入则成了当下最

受欢迎的设计方式。传统木雕作为中国传统文化的重要表现载体, 印刻着历代劳动人民淳朴精妙的生活和思想。而传统木雕艺术是传统木雕经艺术升华过后的产物, 集传统文化与艺术于一体, 是现在室内设计中不可或缺的元素之一。

收稿日期: 2016-02-28

作者简介: 李琼 (1981—), 女, 湖南人, 硕士, 长沙环境保护职业技术学院高级工艺美术师, 主要研究方向为室内设计。

1 现代室内设计

1.1 现代室内设计的现状

近年来,由于经济全球化的推进,海外的新思潮、新观念开始悄然介入中国市场,许多本土的传统文化正在慢慢被后人所遗忘。在中国现代室内设计领域中,时常呈现出西风压倒东风的现象,西方思想在国内占主导地位。随着这一现象的加强,中国传统文化艺术在现代室内设计中开始逐步失去自身的特质和底蕴。

1.2 现代室内设计理念的利弊

中国现代设计理念以“五四”学者的基调为主,提倡吸收欧美各国的艺术理念,奉行“拿来主义”的创作思路,并大量运用于设计领域的实践中。“拿来主义”是把双刃剑,这种“模仿”一方面使我国设计工作者“放眼看世界”,对当代世界的设计理念与设计方式有了更深程度的了解和认识。然而,另一方面,盲目地“模仿”容易促使人们逐步丧失自我的个性以及主观能动性。正如前人说:“工艺美术产业内仿制和侵权现象长而久之容易造成市场混乱,行业声誉受损,创新主动性挫伤^[1]。”这种忽视本土文化以及本土理念的趋势,将不利于我国现阶段室内设计的进步与拓展。室内设计是艺术,更是科学。现代室内设计理念应加强地域性文化特征,充分了解和运用不同地域文化的人才能够展现出不同的设计特色,这也是现代室内设计的重要宗旨。

1.3 现代室内设计中传统文化的重要性

传统文化艺术是一笔巨大的财富,但却长期没有引起学界的注意^[2]。对于中国现代室内设计而言,亟需将传统文化融入其中,并对其展开进一步的弘扬、发挥和升华。不能盲目地模仿与移植,应站在时代洪流前,秉持民族性的立场“整理国故”,使现代室内设计得到更完善的发展与升华。所谓“人事有代谢,往来成古今”,传统与现代的关系应该是一种多元共存、古为今用、洋为中用的互利关系。传统文化的存在是中国现代设计发展的源泉,现代室内设计宜采用以文化为主、科技为辅的处理方法进行创新设计,从而更好地满足现代人视觉与心灵的双重愉悦。由此可见,将中国传统文化融入到现代

室内设计中去,是当务之急^[3]。

2 传统木雕艺术

2.1 传统木雕艺术的性质

2.1.1 原料生态,工艺精致

传统木雕是我国传统装饰元素的一个重要组成部分,它的艺术文化宗旨与中国传统文化理念相似,都讲求“天人合一”以及崇尚自然^[4]。在原料选择上,中国传统木雕的材料以檀木、花梨、黄杨木、松木、樟木等天然木料为主,这些原料质感淳朴、纹路优美,极具生态感和亲切感。在工艺制作上,传统木雕时常以原料本身的形状和质地进行因材施艺,平雕、阳雕、透雕、贴雕、嵌雕等工艺手法交相辉映,层次繁多且生动精致。

2.1.2 历史悠远,内涵深刻

传统木雕艺术最早起源于新石器时代,古往今来,传统木雕艺术一直都是承载着我国悠远历史和深厚底蕴的重要媒介。在雕刻形式上,传统木雕艺术大多通过借喻、隐喻、谐音、象征等手法将雕刻图纹进行各种意象转化,以此来抒发古人的各种内心所想。在纹样主题上,大致可分为装饰性纹样主题和故事性纹样主题两大类。装饰性纹样主题常以动物、植物以及各种抽象图案为主,如如意纹、万寿纹、四君子、五福奉寿等。故事性纹样主题多以戏曲神话和宗教题材为主,如八仙过海、三国演义、西游记、二十四孝、福禄寿等。这些主题内容丰富,形式多样,有的期待生活吉祥如意;有的反映人高尚的精神情操;有的反映稳如泰山的精神期待等^[5],从某种程度上来说,这些都是中国传统历史文化真挚的印记与符号。

2.2 传统木雕艺术与现代室内设计相结合的意义

设计的主旨在于以人为本,如果缺少了对“人”的考虑,设计师设计出来的东西将是无根之木。而“人”作为社会生活当中的主要单位,不可避免地要受到传统文化艺术的熏陶与影响^[6]。为了更好地设计出符合社会的现代室内设计,大多设计师将传统木雕艺术中的元素进行分解、提炼和重组,然后结合现代设计中的设计手法,将木雕中蕴含的传统文化艺术在现代室内设计中形成一种文化空间氛围以及体现传统内涵,促使现代室内设计更具亲切感与

归属感。由此可见，创造“古意+今技”的现代室内设计模式，兼具“传承性”与“创新性”的双重特性^[7]，是建立在文化艺术层面之上，一种最大限度地实现“多元共存”梦想的处理方法，它既符合我国的国情，又是世界审美正能量的明智之举。

3 传统木雕艺术在现代室内设计中的相对应用

3.1 功能人性化

传统木雕艺术作为中国古建筑的重要装饰部件，在室内设计中，当属小木作构件的使用最为频繁。小木作简称装修，主要包括隔扇、挂落、门窗、家具、美人靠等，主要功能是给人们提供一些生活便利。然而，由于功能有限且可变性较低，传统木雕装修艺术开始逐步被人们丢弃。后来随着新中式设计风格的崛起，许多传统木雕艺术再次被人们关注，且广泛应用于现代室内设计中。现如今现代室内设计的风格和方向变幻莫测，越来越多的设计师为了更好地迎合大众需求，巧妙地将当地的传统木雕艺术完美地融入现代室内设计中，目的就是使其能够充分展现出更加多元化的使用功能和多样化的表现内容，从而让它们与现代室内设计风格相互融合和适应^[8]。

结合传统木雕艺术的现代室内设计，观察其结构特点，运用借景等手法，灵活地组织室内空间，从而使得现代室内设计充满文化内涵。从人性化的角度出发，发掘在室内设计中的传统木雕大小或者宽窄都要遵循固定的比例和标准，一旦这种比例或是标准有所变化，将会给人们的使用带来极大的不便。从使用功能的角度出发，充分挖掘传统木雕艺术在空间中的作用，隔断、家具、灯具、小型陈设等多样功能载体也由此应运而生。这些木雕艺术在符合现代室内环境设计风格的同时，也提高了它们自身的使用功能与人们居住空间的生活品质。

3.2 形式个性化

传统木雕艺术作为建筑装饰的主要组成部分，大多出现于木椽、梁架、额枋、斗拱以及门窗等大小木作构件之上。这些木雕装饰精美绝伦且古朴幽雅，在一定程度上充分体现了雕刻匠人的高超技艺和造型功底，但是由于这样的传统表现形式成本较高且过于朴实敦厚，完全不能满足现代室内设计的

需求。为了更好地迎合现代社会环境，在室内设计中，越来越多的设计师将传统木雕艺术进行适当提炼、解构与重组，通过与现代材料或是现代科技相结合的方式对其进行改造与创新，使传统木雕艺术变得更具环境亲和力以及艺术感染力。此外，在现代设计中，要时刻注重整体统一的原则，只有考虑到整体性的设计才能在各种细节中寻找出不同之处，室内空间才会更加和谐，因此，当代设计师宜结合现实社会，考虑当代潮流，将造型和应用完美结合，在达到美的享受的同时体现出它更多的使用价值^[9]。

中国传统木雕在造型、色彩、应用上都有自身固定的构成关系，要依据现实需求与设计理念进行适当再造，产生新的形式。一方面，在材质的运用上，可选用不同新材料与木材料混搭的方式构建设计形式的“反差美”，例如玻璃材质与木雕的结合，或是混凝土与木雕的结合等。传统木雕通过与新材料结合，在现代室内空间中有着“点睛”之笔的作用，在满足了现代室内设计对传统文化底蕴表达需求的同时，也促进了个性化设计的发展，进一步做到在继承中创新，在创新中张扬个性。另一方面，在造型的运用上，可适当结合现代形式美法则，将其进行多样有趣的改造，有时也可搭配色彩与科技等外界媒介的帮助，将木雕和其他媒介进行有机组合，然后形成便于人们平常使用的家具或器物，使传统木雕艺术变得更加科学与先进，为室内环境增添许多鲜活的文化气息。

3.3 空间情感化

传统木雕艺术作为古人寄情依托的精神支柱，情感要素十分浓厚。在传统木雕中，每个木雕艺术都附有一个自身的装饰图案。这些图案就是人们情感上慰藉与向往的实际表现。通常情况下，古人擅长隐喻，常将情感寄托于动物或者植物之上，美观与雅俗共存，因此，传统木雕艺术纹样的选材多以物体为主，且每一种都拥有着强大的生命力，它们是文化与艺术完美结合的经典代表。传统木雕装饰的寓意在中国历史文化的潜移默化下变得更加神秘和有趣，例如，鱼谐音同余，有富余、年年有余之意；葡萄、石榴等形似丰硕的水果，则意为家庭兴旺、多子多福等。木雕工匠师傅的“刀笔生花”，不仅展现了他们自身的超群技艺，同时也体现了我国深厚的文化底蕴以及不同时期劳动人民不同的审美情趣^[10]。

现代室内设计师可以向古人学习,利用木雕装饰的丰富含义,结合室内设计中色彩、造型、空间等设计要素,将现代室内设计变得更具情感化,使人们能够感受到更多的温暖和依托。在题材以及表现手法上,根据个人的喜好或需求,设计出理想的图案、样式、颜色、规格和主题,将更加满足当下人们最为欠缺的情感需求。

4 结语

现代室内设计的方向不是生搬硬套西方的外来设计,也不是抛开本土文化的陌生设计,而是符合时代大环境的以中国传统文化为灵魂基垫的再造设计。传统木雕艺术作为中国传统文化的重要表现载体,历史悠久且内涵深远,将其通过解构、重组、简化、再造等手段,巧妙地运用于现代室内设计中,这种方式不仅有利于传统木雕艺术的发扬与传承,而且还有利于现代室内设计的人性化发展、个性化发展以及情感化发展。

参考文献:

- [1] 张立.中国工艺美术发展初探[J].理论月刊,2001(8):44—45.
ZHANG Li. Development of Chinese Arts and Crafts[J]. The Theory Monthly, 2001(8): 44—45.
- [2] 刘新. 20世纪中国美术史中的装饰绘画体系——中央工艺美术学院的艺术文脉和绘学传统[J]. 装饰, 2014(7): 44—47.
LIU Xin. The Decoration Painting System in the 20th Century Chinese Fine Arts History: the Art Context and Traditional Painting Learning of the Central Academy of Arts and Design[J]. Zhuangshi, 2014(7): 44—47.
- [3] 罗方,戴向东,黄艳丽. 体验经济语境下的品牌价值塑造[J]. 包装工程, 2016, 37(2): 17—20.
LUO Fang, DAI Xiang-dong, HUANG Yan-li. Brand Value Building Based on the Economy Linguistic Context[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(2): 17—20.
- [4] 杜文超. 传统木雕文化艺术研究及其在室内设计的应用[D]. 南京: 南京林业大学, 2008.
DU Wen-chao. Traditional Wood Carving Arts and Cultural Studies in Interior Design Applications[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University, 2008.
- [5] 敬威. 祈福文化在中式家具设计中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(14): 72—74.
JING Wei. Application of Prayers Culture in the Chinese Style Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(14): 72—74.
- [6] 孙许方,付小莉. 设计中的传统文化传承[J]. 包装工程, 2007, 28(12): 227—229.
SUN Xu-fang, FU Xiao-li. Traditional Cultural Inheriting in Design[J]. Packaging Engineering, 2007, 28(12): 227—229.
- [7] 方方,关惠元. 新中式家具可成长式设计探析[J]. 包装工程, 2014, 35(12): 24—28.
FANG Fang, GUAN Hui-yuan. Exploration and Analysis of New Chinese Furniture Based on Growth Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(12): 24—28.
- [8] 王受之. 世界现代设计史[M]. 北京: 中国青年出版社, 2002.
WANG Shou-zhi. A History of Modern Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2002.
- [9] 赵槐松. 谈传统木雕艺术在现代室内设计中的应用[J]. 科技信息, 2011(28): 252.
ZHAO Huai-song. On Traditional Wood Carving Art in Modern Interior Design[J]. Science & Technology Information, 2011(28): 252.
- [10] 黄玮雯. 论传统图形在现代平面设计中的应用[J]. 包装工程, 2014, 35(18): 82—85.
HUANG Wei-wen. On the Application of Traditional Image in Modern Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(18): 82—85.