

传统剪纸元素在现代室内设计中的运用策略

□ 程 坦

摘 要:如今,房屋不仅限于居住,还能够显示出居住者的审美水平。在现代室内设计中融入传统剪纸元素,不仅可以赋予室内环境淳朴的民风,也能够打破室内设计的雷同,使室内装饰跳脱出来,彰显居住者独特的审美主张,对人们文化自信的建立有明显的帮助。文章概述了传统剪纸艺术,并介绍了其现代室内设计中的运用原则,对其在墙地、室内物品、屏风中的具体应用展开论述,希望对剪纸艺术与现代室内设计的发展有所帮助。

关键词:传统剪纸元素;现代室内设计;运用策略

剪纸艺术具有很强的民族艺术性,具有明显的民族情节,在地域之内发挥着情感链接作用,给予地区独特的精神风貌。将剪纸艺术融入现代室内设计中,凸显了现代人的精神回归,放下了冰冷的繁华,走向了温暖的简约,卸下了繁重的精神负累,获得了轻松和从容。另外,剪纸具有的喜庆含义也迎合了人们讨喜的心理。想要有效地将剪纸艺术融入现代室内设计中,需要了解其历史以及运用原则和策略。

1 剪纸艺术的发展概述

剪纸艺术并非我国某一地区专有,江南、东北等地区都有其踪影。剪纸艺术的历史可追溯到南北朝时期,即 546 年,距今有 1500 余年的历史,其发源于中原地区,受到了当时中原大众的普遍欢迎。到了隋唐时期,剪纸艺术进入空前发展阶段。迄今为止,陕西仍然是剪纸艺术的传承之地。剪纸艺术最初流行于上层社会,有名人名士来为剪纸出具设计图稿,这种流行于上层社会的剪纸艺术因为缺乏生命力而最终消失于历史长河中,唯有那些代表着普罗大众喜怒哀乐的剪纸艺术世代相传,这才成就了今日的剪纸艺术。在剪纸艺术发展过程中,女性一直都是其制作主体,人们通常用剪纸水平来衡量女性的内秀水平。总而言之,剪纸艺术在 1500 年的历史中不断发展,成为华夏的非物质文化遗产,成为中华文化的标识之一。

2 传统剪纸元素在现代室内设计中的运用原则

剪纸艺术属于镂空艺术,具有很强的华夏风格,寄托着劳动人民对美好生活的期望。将剪纸艺术融入现代室内设计中,会让人感觉到浓厚的复古风,其对室内气氛、房屋主人审美艺术水平都有很好的反映作用。传统剪纸元素在现代室内设计中的运用应当遵循以下原则。

2.1 地域原则

地域原则即传统剪纸元素必须与房屋所在地域承载的传统剪纸艺术有关联性,只有如此,才能使室内设

计具有地域风情,具有别样的美。例如,陕西剪纸、山东剪纸、黑龙江剪纸由于存在地域差别,导致剪纸技术以及作品的韵味都有一定的区别,前两者隶属黄河流域,具有很强的豪放气概,而黑龙江剪纸则有着明显的北大荒气息,这也是“一方水土一方人”的现实佐证。

2.2 创新原则

创新体现在材质创新、素材创新、技法创新等方面。材质创新指的是将传统剪纸元素转移到其他材质之上。例如,现代房屋设计中的窗格可以采用四角镂空材质,其不影响采光,而且具有剪纸艺术特有的美感。素材创新是指在传统剪纸素材内容的基础上,加入现代社会元素,用老瓶装新酒,别有一番滋味。技法创新是现代室内设计融入现代设备所决定的,“圆、尖、方、缺、线”是剪纸的传统技法,现代室内设计中的剪纸元素融入“钻、磨、切、割、漆”等,融入了传统或者现代烤漆技艺,使室内设计作品的纹理更突出、质感更强。

2.3 适度原则

正所谓合适才是最美的,不管是色彩利用还是造型,必须控制其占据的空间大小以及平面面积。现代室内设计融入剪纸元素必须遵循适度原则,即充分发挥剪纸元素的装饰作用,而非大面积铺张,否则会使整个房间缺乏现代感,成为传统的中式装修。

2.4 环保原则

随着人们环保意识的觉醒,人们对室内装修环保问题越来越关注。尤其是具有创意的室内装修,其因为融入了一些特别材料以及工艺,会增加室内污染的几率。现代室内设计中剪纸元素的融入遵循环保原则,指的是现场制作剪纸元素或者是采购带有剪纸元素的材料时,需要注意工序以及产品含有甲醛的问题,必须保证室内环境安全,这是最基本的原则。

3 传统剪纸元素在现代室内设计中的运用策略

在现代室内设计中融入传统剪纸元素,一般都是在墙地、室内摆饰、屏风在具体运用,运用过程需要遵循地域、创新、适度、环保四项原则。

3.1 室内墙地中的运用

现代室内设计中,大部分主顾倾向于地砖、墙面的洁净素雅,但是大面积留白的形式往往使墙面、地面看上去非常单调,若是将剪纸元素融入到地砖、墙砖中,则可以有效地解决单调问题。目前,“剪纸地砖”已经有售,其采用3D打印技术将剪纸花纹印刷于瓷砖之上,繁复的剪纸元素打破了传统地砖、墙砖铺设的单调性。诚然,这样的剪纸图案采用的是素雅的轮廓,不至于影响人的视线。另外,因为现代房屋不似古代房屋内部具有相对封闭的墙面,基本都是贯通的,可以将剪纸元素融入到隔断或者软墙中,形成一种镂空的墙面,其既可以作为一种装饰,又具有隔断作用。另外,软包墙角木刻图案设计可以运用剪纸元素,如蝴蝶、鸟、鱼等,其具有富贵吉祥蕴意,可以改变墙面的单调性,给予其一定的地域特色。

3.2 室内展示物品中的运用

室内展示物与墙壁等构件不同,其存在于房间的各个角落,于细节处彰显了主人的审美水平以及文化爱好。室内装饰物种类繁多,如窗帘、镜子、花盆、挂画、坠饰物等。这些室内装饰物都可以作为剪纸元素的融入载体。例如,窗帘上可以融入地域风情的剪纸作品,镜子一角可以利用铁艺、漆艺设计铁质剪纸图形,花盆上可以有剪纸形成的人物、植物、动物,挂画中可以有剪纸形成的福禄寿喜等形象,坠饰物中可有微雕的剪纸元素例如凤头、龙头等,摆件上融入剪纸元素可以提升摆件的艺术气息。这些展示物品上的剪纸元素可以平印,也可立体隆起。一般而言,后者的成本更高,但是其装饰效果更好。

3.3 室内屏风中的运用

屏风是中式室内设计中常见的装饰形式,具有古典美,可作为空间的区隔工具。屏风之上融入古典艺术会使其更显典雅,融入具有镂空艺术特性的剪纸元素,能够提升屏风的韵味,使其成为室内靓丽的风景线。屏风中融入剪纸元素有多种形式:第一,大面积融入,如将“喜上眉梢”作品完整附于屏风上,利用大红色彩凸显喜庆氛围;第二,小面积点缀,在屏风的一角运用适当的剪纸元素,如窗格、窗花等,此种方式运用面积虽

小,但是同样具有很好的装饰功能;第三,平面印刷,指的是采用建材打印方式来实现平面印刷;第四,镂空,即将整个屏风作为传统剪纸元素的载体,利用镂空技术将剪纸形象制作出来。需要注意的是,若是现场镂空制作,则非常考验制作者的手法和经验。目前,镂空剪纸艺术屏风市面有售,这在一定程度上节省了装修工程的费用和时间成本。只是需要注意镂空剪纸艺术屏风材质的优劣,必须将污染风险降到最低。

4 结语

随着人们生活水平的提升,人们越来越注意室内装修的别致性,希望通过装修凸显自我个性。在现代室内设计中融入传统剪纸元素,考验了设计师对传统剪纸文化的理解能力以及融合能力。在现代室内设计中融入传统剪纸元素需要遵循地域、适度、环保、创新四项原则,需要首先考虑墙壁、地面,次之是屏风等较大的摆饰物,然后才是室内其他展示物,如摆件、镜架、窗帘、花盆等。在选择相应的剪纸艺术形式时,主要考虑平面印刷、立体镂空两种。因为剪纸艺术本身属于镂空艺术,故而那些具有镂空剪纸元素的装饰材料更适合室内装修。总的来说,剪纸元素融入现代室内设计可以彰显主人的审美,更可以活跃室内气氛,提升整体装修层次,给予房间不一样的文化底蕴。

基金项目: 本文系河南省哲学社会科学规划项目“河南浚县民间艺术生态变迁与当代建构研究”(项目编号:2019CYS031)的研究成果。

参考文献

- [1]施卉.分析传统剪纸元素在现代室内设计中的运用[J].艺术品鉴,2020(03):213.
- [2]藏潘.室内空间设计中不同剪纸艺术风格的研究[J].艺术品鉴,2020(15):141.
- [3]蒲翌.民俗剪纸元素在现代设计中的应用[J].西部皮革,2020(01):67.

(作者单位:开封文化艺术职业学院)