

·艺术与设计·

手工艺品在室内装饰设计中的研究与实践

□ 郑伟超

摘要:随着时代的发展,人们对室内装饰提出了新的要求,除了舒适温馨外,还要增加文化品味。文章对手工艺品中蕴含的图形、造型、文化等元素能为室内装饰设计提供素材进行了分析,指出设计原则和实践应用方式,对获得更好的应用效果具有重要意义,原则包括艺术与实用相结合、和谐统一、适度到位等,应用方式包括延续其形、提炼其意、传达其神等。

关键词:手工艺品;室内装饰;装饰设计

手工艺品具有独特的魅力,显示了制作者的技巧、想象力和创意。手工艺品不仅可以作为礼物或纪念品,还能用于装饰家居。而在实际应用中既需要深入挖掘装饰元素,还结合实际情况进行灵活应用,才能获得更好的室内装饰设计效果。

1 手工艺品装饰元素的分析

1.1 图形元素

在手工艺品中,图形元素是十分重要的元素,可以增加手工艺品的美感和表现力。图形元素包括各种形状、线条、点阵等,比如手工织品中的对称图案,如六边形、菱形、星形等;手工陶瓷中的花鸟纹、各种几何图案等,都是图形元素的重要内容。手工艺品中的图形元素具有很强的表现力和多样性,不同图形元素的组合可以形成不同的艺术效果,进而增强作品的视觉冲击力,比如方格图案渗透出稳重、端庄的感觉,而花卉、动物等图案则可以增加艺术作品的生动性和趣味性,两者结合后能够塑造动中有静之感。图形元素的运用也会受到不同文化背景和历史时期的影响,呈现出各种不同的艺术风格,比如中国传统工艺中的龙凤、五福、云纹图案流传了几千年,渗透出浓郁的中华文化气息。图形元素是一个非常重要的装饰元素,它具有丰富的表现形式和文化内涵,是手工艺品艺术价值的重要载体。

1.2 造型元素

造型元素它能够决定工艺品的形状和外表,具体包括以下三个类型:一是“流畅性”造型元素。这类元素强调流畅、光滑,使手工艺品传达出一种和谐、平静和优雅的感觉;二是“几何形状”造型元素。这类元素包括各种不同形状的几何图形,如正方形、三角形和圆形等,该类造型元素多出现在金属、陶瓷等工艺品中,并且很少单独存在,而是相互搭配;三是“有机形状”造型元素,这类元素往往来源于自然界中,形状上会更为复杂,如仿树木形状的陶艺作品、流动的纺织品等。该类造型元素能带给人们生机勃勃、自然开放的感觉,让人们体会自然之美。造型元素不仅可以塑造手工艺品的独特美感,还能体现个性化和大胆创新提供载体。

1.3 文化元素

手工艺品蕴含着丰富的文化元素,让人们可以感受并了解不同地区、不同人群的文化特性。首先,手工艺品中的文化元素可以体现不同地域的文化特征。比如基于剪纸作品风格可以判断属于哪个区域,北方剪纸往往率性简洁,而南方剪纸则构图复杂。手工艺品中的文化元素也能支撑其进行跨文化交流,促进不同民族之间建立友好的关系。其次,手工艺品还可以传承特定的历史文化价值。如不同朝代的陶瓷工艺品具有不同的技术水平和审美特征,能够让人们了解当时的文化发展水平。同时手工艺品还能向人们展现某个时代的社会发展状况,让人们进行更有针对性的研究和学习。最后,手工艺品还蕴含着人们对美好生活的追求与渴望。无论是细腻柔美的珠宝首饰、精巧的木雕,还是精美的刺绣工艺都代表着人们对高品质生活的热爱。

2 手工艺品在室内装饰设计中的应用原则

2.1 艺术与实用相结合的原则

手工艺品在室内装饰设计中要遵循艺术与实用相结合的原则,将艺术美、文化美与实用美三者更好结合起来,使得居室更具美感和个性化。首先,手工艺品的艺术美能给室内带来极富个性的艺术力量,让人们感受强烈视觉冲击。艺术价值的表现常常以具有某种文化价值为基础,通过创造和处理材料的方法,从形式上来对这种文化赞颂和演绎,设计出生动、悦目、富有想象力的室内装饰产品。其次,手工艺品的实用美能让人们获得更好的生理感受,比如符合人体工程学的家具可带给人舒适之感,同时这类家具搭配相关挂饰后,其观赏性能得到增强,从而使其实用性达到更高水平。最后,手工艺品在室内装饰的设计中要借助相关技术将不同装饰元素良好的融合,如丰富多彩颜色与形态各异图案融合后不仅具有独特的美感,还能将设计者的心声表达出来,为室内设计带来丰富多彩与个性化的装饰效果。

2.2 和谐统一的原则

首先是材质和色彩的协调。在室内装饰中手工艺

品的材质和色彩应与室内的其他元素相协调,如果室内的主色调是灰色系列,手工艺品就应该选取灰色或与之搭配的颜色,这样才能将手工艺品与整个室内的装饰风格完美融合。其次是形态和尺寸的统一。不同形态和尺寸的手工艺品摆放在同一个空间会显得杂乱无序,因此在设计中应该按照不同的尺寸、形态和类型来搭配,既展现个性又不失整体感。比如可以将各种尺寸的石头摆放在一起,营造一种逐步增大或减小的视觉效果,给人以规律感。最后是手工艺品的布局 and 位置。手工艺品的布局要根据整个室内空间的亮点来确定,通常布置在室内的主要位置,比如在客厅的墙壁上挂上一个手工艺品便可以成为整个客厅的亮点,使得客厅的空间不再单调,而在摆放时还要考虑手工艺品与其他物品的距离和相互关系,让整个空间更加和谐。

2.3 适度到位的原则

手工艺品的运用要遵循适度到位的原则,避免过度或不足影响最终装饰的效果。首先,手工艺品的数量应该适度。在不同的空间设置合理的数量,不要过多或过少,过多的手工艺品容易造成空间的拥挤和杂乱,过少则会单调无趣。除了控制数量外,还要根据空间的面积、家具的布局 and 要表现的风格来进行搭配和摆放手工艺品。其次,手工艺品的材质应与室内的整体风格相协调。比如传统风格的房间可使用木质、纸质、刺绣等材质的手工艺品,而现代风格的房间可用金属、陶瓷、玻璃等材质的手工艺品。最后,手工艺品的色彩应与室内整体色彩相协调。在整个房间内使用一两主色,手工艺品则充当点缀物进行衬托,这一过程中手工艺品的色彩要慎重选择,避免整个房间的视觉效果失衡。在适度到位的原则下,手工艺品的数量、材质、色彩等要进行综合的考虑,才能使手工艺品发挥最佳的装饰效果,使整个空间更加完美地呈现出所期望的效果。

3 手工艺品在室内装饰设计中的应用方式

3.1 延续其形

手工艺品的“延续其形”应用方式可以通过多种手段实现,比如在卧室中使用手工制作的花环、环形枕头等,这些可以增加室内的温暖感,增强居室的亲和力;在客厅中使用手工制作的壁挂、手绘的画作等可以传递出主人的文化品味和艺术情趣。除此之外,手工艺品还可以与其他元素相结合,呈现出多种不同的效果。比如在餐厅中使用手工制作的陶瓷碗、餐盘等,这些可以在视觉上增加居室的活力和趣味性;在书房里使用手绘的挂画、文具等,不但能体现主人的个性和品味,还能增加阅读之余的愉悦感。手工艺品的“形”在室内装饰中具有多种功能和效果,因此设计者应充分利用手

工艺品的优势,并将其融入设计中,才能创造出独具特色的居住空间。

3.2 提炼其意

设计者通过材料选择、工艺技巧、形式造型等方面为室内空间注入各种不同的气质和文化元素,这一过程中离不开对手工艺品的提炼。首先,手工艺品的美学价值是重要的提炼内容。比如在现代化的公寓中,一个手工漆器餐具套装既可以增加生活的仪式感,还能融入古朴之感,与现代化气息形成呼应,通过融合和反衬过程将手工艺品的美学价值充分的展现出来。其次,手工艺品的情感内容是重要的提炼内容。它可以赋予室内装饰更多的人性色彩,比如设计者通过每一个细微的笔触和每一种特别的材料来塑造家庭记忆,让人们在生活中感受温情,时时刻刻认为自己是家庭的一部分。最后,不同的手工艺品之间的呼应性是重要提炼内容。不同的手工艺品之间存在着一定的联系,挖掘这一联系可以打造出一座不同文化之间的桥梁,使得室内空间融入更多文化风格,彰显独特性与和谐性。

3.3 传达其神

在室内装饰设计中,手工艺品的应用要以满足居住者精神需求为重要目标,而想要实现这一目标,需要挖掘手工艺品的文化内涵。比如手工花艺在增添室内自然和温馨的气氛方面具有优势,鲜花可以让整个房间变得轻松愉悦,并传达出热情和生命力,而在实际应用中需要找到适合的鲜花,因为每类花都有自身独特的“花语”,只要深入理解,便能选择适合的花装饰室内空间,使得房间主题更加凸显,也更具灵魂。手工织品既有天然纹理感,也有人工编织过程中体现出的内在追求,在应用到室内的装饰设计中后,自然特色与人文特色可以良好的融合,进入其中后能获得更好的感受,使人们感觉在平淡中不乏激情,温情中不乏活力。该方式在应用时要长期观察,对居住者的习性、爱好等深入了解,才能更有的放矢地设计出更好的室内空间。

参考文献

- [1] 王小林.传统工艺美术在现代室内装饰设计中的运用[J].佛山陶瓷,2022,32(10):81.
- [2] 陆叮叮.茶馆室内装饰设计创新研究[J].时尚设计与工程,2022(3):21.
- [3] 苗凌童.传统工艺美术在现代室内装饰设计中的运用[J].天工,2021(12):114.
- [4] 刘文辉.室内装饰设计中的情感表达研究[J].建材与装饰,2019(33):110.

(作者单位:周口师范学院设计学院)