

中华传统文化元素在装饰艺术设计教学中的运用

张雪贝

(河套学院, 内蒙古 巴彦淖尔 015000)

摘要: 中华传统文化元素不仅可以激发设计师灵感, 还可以丰富装饰艺术内涵, 营造更加个性化、舒适的室内环境, 展现独具特色的装饰艺术设计魅力。高校教师要积极把传统文化融入装饰艺术设计教学中, 带领学生探寻传统工艺美术、地域文化、传统家具和传统装饰图案魅力, 激发学生的室内装饰设计灵感, 引导学生把这些传统文化元素运用在装饰艺术设计中, 为学生讲解传统室内陈设艺术, 布置中国风装饰艺术设计项目任务, 进一步提升学生设计能力, 全面提升室内艺术设计教学质量。

关键词: 传统文化; 装饰艺术; 重要性; 运用策略

中华传统文化元素具有神秘感、美感和动感, 让现代建筑兼具古典美的同时又不失现代时尚感, 木雕、传统纹样和地域文化等元素为室内装饰艺术设计注入了新活力, 展现出独特文化底蕴, 提升装饰艺术设计水平。高校装饰艺术设计教师要积极融入中华传统文化元素, 引导学生挖掘地域文化元素, 让他们设计具有地域特色的室内装饰设计方案, 精心设计项目教学方案, 鼓励学生把传统文化运用在室内装饰艺术设计中, 融入独具特色的工艺美术图案, 激发学生设计灵感, 让学生更加了解传统纹样、目标、木制家具等传统室内装饰元素, 提升高校装饰艺术设计教学水平。

一、中华传统文化中蕴含的装饰艺术元素

(一) 独具意境的装饰图案

装饰图案历史悠久, 不仅仅是传统文化的重要分支, 还体现了传统工匠的智慧结晶, 带有浓郁的地域特色, 例如祥云纹、龙纹、回族的“回字纹”等, 这些装饰图案带有独特的意境, 展现出劳动人民对美好生活的向往。装饰图案兼具了审美和实用需求, 视觉形态比较独特, 例如祥云纹类似于飘逸的云朵, 具有很强的流动感, 还带有独特的象征意义, 让人感受到祥瑞之意, 让建筑空间变得更有韵味, 在室内设计中有着广泛运用。一些少数民族还会把图腾运用在服饰设计、建筑设计中, 例如蒙古族把狼绘制在蒙古包内、运用在民族服饰中, 狼图腾成为蒙古族骁勇善战、豪迈团结的象征。

(二) 汉字结构审美艺术

汉字具有独特的形体美, 具有很强的视觉表达能力, 在建筑室内设计中有着广泛运用, 例如汉字结构屏风、汉字变形多宝格等, 兼具了审美和实用性。汉字被运用在服饰设计、家具设计和建筑设计领域, 例如中式风格室内设计中, 设计师会选择一些雕刻有梅兰竹菊图案的实木家具, 还会选择一些书法作品来装饰客厅。设计师可以把书法中的意、形、神和现代装饰艺术相结合, 把汉字元素运用在室内装饰设计中, 例如把汉字运用在书房设计装饰中, 利用隶书、草书等不同笔体汉字制作屏风, 打造富有书香气息的氛围, 展现汉字结构审美艺术。

(三) 独特的色彩艺术

在我国传统色彩文化中, “五行五色”是最具代表性的色彩思想, 黄色、青色、黑色、白色和红色被运用在传统服饰、绘画和建筑设计中, 注重色彩搭配与和谐。例如江南园林室内装饰中习惯运用黑白色和原木色, 凸显江南水乡青砖黛瓦之美, 运用黑白色对比进行区域划分, 再运用原木色家具, 体现返璞归真的感觉。北方园林室内装饰中则大量运用朱红色与黄色, 营造出富丽堂皇、庄重肃穆的感觉, 这给现代装饰艺术设计提供了参考。

(四) 精美的木雕艺术

我国木雕艺术历史悠久, 古代匠人把栩栩如生的图案雕刻在木头上, 例如巨龙、猛虎和雄鹰等, 还会在室内木制家具上雕刻

一些花草图案, 这一设计风格一直延续至今, 在室内装饰设计中也有着广泛运用。设计师可以把木雕运用在客厅门廊、屏风和隔断设计中, 雕刻梅兰竹菊、汉字等, 增添艺术气息, 促进传统文化和现代室内装饰设计艺术的融合, 全面提升室内装饰设计品位。此外, 设计师可以选择木雕作为室内装饰摆件, 例如书房内可以摆放一些木雕花卉、木雕小动物来进行装饰, 起到画龙点睛的作用。

二、中华传统文化元素对装饰艺术设计教学的重要性

(一) 有利于丰富装饰艺术设计教学内容

随着近几年来中国风设计在室内设计中的流行, 教师要积极把传统文化融入装饰艺术设计教学中, 增加木雕、传统工艺美术、传统纹样、传统色彩艺术等内容, 进一步丰富教学内容, 让学生深入了解中国风室内设计元素, 提升学生专业课学习积极性。教师可以搜集优秀设计案例, 让学生了解传统文化元素在室内装饰设计中的运用, 引导学生自主设计中国风室内装饰设计方案, 培养学生学以致用能力。

(二) 有利于激发学生设计灵感

很多学生把学生重点放在了日式极简风、美国现代工业风和北欧风等设计风格学习上, 反而忽略了探究传统文化在室内装饰设计中的运用, 限制了学生设计想象力和创造力发展。教师可以引领学生一步步探究传统文化中蕴含的装饰艺术设计元素, 带领学生了解传统木雕艺术、工艺美术、纹样、色彩艺术等, 导入优秀设计作品, 激发学生设计灵感。例如学生可以在中式风格室内装饰中, 利用刺绣屏风来做隔断, 选择红木色家具, 在客厅悬挂书法作品, 把不同传统文化元素运用在装饰设计中, 凸显书香人家韵味, 提升个人设计能力。

(三) 有利于渗透工匠精神教育

装饰设计是室内设计的重要组成部分, 追求色彩、空间的和谐统一, 古代匠人追求色彩浓淡相宜、空间合理运用, 巧妙运用纹样、雕刻和装饰图案等, 展现了中国匠人精雕细琢、精益求精的工匠精神, 这是每一个建筑师、室内设计师要继承的职业素养。教师可以利用木雕艺术、传统纹样和工艺美术作品等开展教学, 激发学生对传统文化的热爱, 鼓励他们把传统文化运用在室内装饰设计中, 引导他们仔细推敲室内颜色、家具、壁纸、灯具和摆件的搭配, 培养学生追求极致、精益求精、吃苦耐劳的工匠精神。

(四) 有利于提升装饰艺术设计教学质量

教师可以利用传统文化为装饰艺术教学注入新活力, 一方面可以搜集课外优秀设计案例, 对教材内容进行拓展, 逐步提升学生艺术审美能力, 另一方面可以贯彻课程思政理念, 增强学生对传统文化认同感, 激励他们继承和弘扬传统文化, 提升装饰艺术设计育人质量。例如教师可以带领学生挖掘地域文化, 搜集当地特色建筑、室内装饰风格, 进一步开拓学生设计视野, 让他们真正感受博大精深的传统文化, 提升学生自主探究和设计能力, 全

面提升装饰艺术设计教学水平。

三、中华传统文化元素在装饰艺术设计教学中的运用策略

(一) 挖掘传统工艺美术图案, 丰富教学内容

教师可以积极搜集传统工艺美术图案, 运用微课呈现不同风格传统工艺美术图案, 例如云纹、棋格纹、回形纹、水纹和卷草纹等, 让学生了解这些传统纹样造型美和寓意美, 进一步丰富装饰艺术教学内容。首先, 教师可以介绍传统纹样在室内装饰设计中的运用, 并导入相关设计案例, 例如传统纹样经常被运用在墙面设计中, 如传统纹样壁纸、石膏线花边以及电视墙设计中, 可以让室内装饰设计更加明快、大气, 体现典雅大气的装饰风格。其次, 教师可以引导学生对设计案例进行分析, 让学生对其中的色彩、纹样运用、空间利用和整体搭配等进行分析。例如教师可以在微课中分享北京四合院室内设计案例, 让学生分析屏风、纹样在室内装饰设计中的运用, 例如很多屏风四周都会雕刻祥云纹、水纹等传统纹样, 再加以汉字、花卉等元素, 既可以对室内空间进行隔断, 又可以装饰室内空间。有的学生还分析出北京四合院中会在门框、立柱上雕刻一些动物图案, 例如巨龙、蝙蝠等图案, 寓意着多子多福、强身健体的美好祝愿。传统工艺美术图案进一步丰富了教学内容, 让学生意识到传统文化在室内装饰艺术设计中的广泛运用, 从而激励学生搜集相关案例, 提升学生自主设计能力。

(二) 挖掘地域传统文化, 激发学生设计灵感

传统文化具有浓郁的地域特色, 教师要积极开发地域文化素材, 带领学生鉴赏独特的地域建筑文化, 激发学生室内装饰设计灵感。第一, 教师可以利用微课搜集内蒙古特色民居——蒙古包, 带领学生分析蒙古包内部装饰风格, 引导学生对蒙古包内部室内空间格局、家具装饰和毡毯装饰等进行探究, 让学生真正了解蒙古族特色装饰设计艺术。第二, 学生可以进行小组合作, 分析蒙古包室内装饰设计风格, 绘制蒙古包内部设计图纸, 更加直观呈现其独特的室内装饰设计艺术。蒙古包室内空间划分比较明显, 以灶火为核心, 划分为三个圆圈活动区域, 紧靠壁围摆放各种生活用品和家具, 中心一圈是生活起居空间。蒙古包室内家具也比较有特色, 包括了箱子、橱子、碗架、桌子等, 家具多为主控色、深红色和棕色为主, 图案多是以金彩、蓝色、绿色和白色等进行装饰, 与底色形成强烈对比, 还会描绘动物、植物和几何纹样。蒙古包铺设了制作精美的地毯、挂毯和垫毯, 毯子中央会绘制圆形团花、夔龙纹和云纹, 多是以红色、金色和白色为主, 展现蒙古包大气、浓郁的民族风情。每个小组可以提交一份蒙古包室内设计图, 把电视机、冰箱和洗衣机等融入室内设计中, 利用蒙古族民族图腾、蒙古文字等进行设计, 进一步激发自身设计灵感, 加深地域文化的了解。

(三) 积极开展项目化教学, 提升学生设计能力

教师可以围绕传统文化来开展项目教学, 以茶楼设计作为项目主题, 让学生自由结组, 提交一份茶楼室内装饰设计方案, 让学生真正把传统文化融入室内装饰设计中。首先, 各个项目小组可以查阅一些茶楼设计相关资料, 明确客户设计需求, 进一步完善小组设计图纸。例如学生把屏风、镂空门窗、木雕和摆件等作为茶楼设计重点, 明确茶楼室内装饰设计重点。其次, 各个小组可以利用 CAD 软件绘制三维模型, 呈现最终的茶楼室内装饰设计效果, 例如每个房间内利用木质屏风做隔断, 镂空门窗设计茶楼, 将园林中的山石、流水等元素融入茶楼设计中, 每个房间内还可以摆放陶瓷、木质摆件, 营造古色古香的氛围, 带给顾客安静、舒适的感觉。最后, 教师可以安排各个小组进行项目成果展示, 让学生阐述本小组设计理念, 结合 CAD 图纸进行展示, 介绍本校茶楼装饰设计中采用的原料、摆件和木雕艺术等。各个小组之间

要进行互评, 可以对其他小组茶楼设计图纸进行提问, 例如房间内屏风摆放位置、家具尺寸大小等, 营造积极向上的学习氛围, 评选出班级最佳设计。项目化教学可以激发学生自主学习性, 引导学生把传统文化运用在装饰设计中, 运用传统元素激发学生设计灵感, 进一步提升学生室内装饰设计能力。

(四) 渗透传统工艺美术, 增强学生文化自信

传统工艺美术类型多样, 例如雕刻、篆刻、刺绣和布贴画等, 设计师可以根据室内设计整体风格来融入传统工艺美术元素, 让装饰作品更有审美价值和实用性, 为室内装饰设计增添一抹亮色。教师可以带领学生了解不同类型工艺美术作品, 可以展示一些苏绣、木雕和篆刻摆件作品, 为学生讲解这些工艺美术作品独特的色彩艺术、造型艺术和美好寓意, 鼓励学生把这些传统工艺美术元素运用在自己的设计中。例如学生可以把传统工艺美术元素融入文玩店铺设计中, 把实木材质和玻璃相结合, 保留原有传统工艺特色, 设立具有古典气息的展柜, 可以在展示柜木质边框上雕刻一些祥云图案, 凸显文玩店特色, 还可以选用原木色或棕红色家具, 让家具色调与室内装饰整体色调相一致, 带给人明亮、古色古香的感觉。此外, 教师可以带领学生学习刺绣、篆刻等传统手工艺术, 鼓励学生利用废旧装饰材料制作一些传统工艺美术作品, 从而提升学生艺术素养。例如学生可以学习基本的刺绣针法, 在屏风或隔断上绣一些简单的竹子、汉字或花卉图案, 既可以展现私人定制装饰设计的优点, 又可以提升客户满意度, 让自己的室内装饰设计更有个人风格, 逐步提升自身设计能力。

(五) 讲解传统陈设艺术, 提升学生审美能力

我国室内设计与家具陈设也体现了“中庸”“和谐”理念, 讲究家具陈设布局与色彩、灯具、整体装修风格相得益彰, 还要兼具良好的实用价值, 这体现了传统陈设艺术魅力。教师要积极把陈设艺术融入室内装饰设计教学中, 选用不同风格室内设计案例来进行讲解, 帮助学生了解传统陈设艺术, 培养学生精益求精、追求完美的设计精神。例如教师可以出示餐厅装饰设计案例, 餐厅整体色调以浅色调为主, 避免复杂的设计, 餐椅摆放要与餐桌中心对称, 墙壁上可以悬挂家人照片或绘画作品, 让客户在用餐同时享受家庭温馨, 展现出传统陈设艺术的对称美。此外, 我们在设计中也会运用不对称艺术, 例如在客厅设计中, 通常会在客厅窗户两侧摆放不同的装饰物, 左侧可以摆放一些雕刻类作品, 右侧则摆放一些盆景、鱼缸或花卉, 带给人和谐的感觉。教师要引导学生把传统装饰元素和现代室内装饰设计理念相融合, 鼓励他们把传统元素融入设计中, 体现传统文化与现代设计的完美融合, 把高雅端庄与现代时尚相融合, 进一步创新室内装饰方法, 把传统文化发扬光大, 提升我国室内装饰设计水平。

四、结语

高校装饰设计教学要全面渗透传统文化, 把传统色彩、工艺美术、地域文化、陈设文化等融入装饰设计中, 运用和谐统一、浓淡相宜的传统色彩艺术可以激发学生灵感, 满足客户设计需求, 体现古典与现代的完美融合, 让学生继承和弘扬传统文化, 逐步提升学生室内装饰设计能力, 为学生就业奠定良好基础。

参考文献:

- [1] 言雅琴. 中国传统纹样在当代室内装饰设计中的艺术融合和升华 [J]. 艺术大观, 2021 (34): 90-92.
- [2] 徐文艳. 地域文化元素在室内装饰设计中的应用 [J]. 北京印刷学院学报, 2021, 29 (12): 44-46.