

明清木雕的艺术特质及其在室内设计中的运用

封佳帝

(商丘工学院 476000)

[摘要]随着现代主义设计潮流的影响,室内设计的趋势发生了变化。当下的室内设计大量吸取外来文化,使室内设计越发趋于雷同,丢失了本土特色和宝贵的文化底蕴。面对这种情形,中国传统文化底蕴运用到设计上,则是为当下室内设计注入新活力。中国传统木雕艺术历史悠久,明清时期更是木雕艺术的辉煌时期,同时也是古代木雕艺术的巅峰。将中国传统木雕艺术融入现代室内设计是当下的一种流行趋势,不仅是设计方法的创新,还是中国传统文化传承,传统元素与现代设计的结合也会增强室内环境和室内视觉效果。本文通过分析明清时期的木雕艺术特质,探讨其在室内设计中的运用。

[关键词]明清木雕;室内设计;应用价值

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.034

现代室内空间对氛围的要求越来越高,而中国传统木雕正是我国传统文化的代表,有着浓郁的文化氛围。无论时间发生了多大变化,木雕作品本身所蕴含着的文化内涵不变。木雕艺术作品中大多数都表达了人们对美好生活的热爱,又具有教导后人的教育意义,既反映了中国传统哲学的深刻思考,同时又表达了人们对美学艺术的向往。在室内设计中,简洁的整体设计风格里用蕴含传统思想的木雕做装饰,继承发扬中国传统的木雕思维与技巧,注重吸收本民族的设计传统与形式,古为今用,具有重要的意义。

1 传统木雕艺术

1.1 中国传统木雕概述

在漫长的发展历程中,中华民族创造了各种技艺文化。与其他艺术一样,木雕艺术一开始就是伴随人类生产而出现的。中国木雕艺术起源于新石器时代。我们的祖先本山取土,雕刻了许多具有独特创造力的艺术品。古代人将图腾和象形文字刻画在器物上,在祭天和祭祖时表达美好的祝愿;魏晋南北朝时期,由于书法和绘画艺术的长足发展,使雕刻艺术的发展空间得到拓宽;唐宋时期的造型艺术得到了空前繁荣,表现形式丰富多样。我国的木雕从春秋、秦汉、唐宋、元明清直到现在,经历了从形成、发展、鼎盛到现在赋予新的意义的整个过程。

中国传统木雕艺术的内容丰富多彩,图案大多表现人们的生活,多数内容传达祝福、吉庆、驱邪等含义。中国传统木雕艺术常运用到装饰上,主要表现在传统建筑装饰和室内点缀装饰上包括家具等。随着社会的发展,人们的物质生活极大丰富,需要更高的精神满足感,而木雕艺术中所包含的丰富精神内涵仍未改变,满足人们所需的文化内涵。现如今研究中国传统木雕艺术,吸收本民族文化,古为今用,将传统与现代设计相融合这也是我们眼下保护传统文化的一种方式。

1.2 明清木雕艺术概述

明清两代木雕是指明清时期著名的木雕。在清代,木雕艺术的写实因素逐渐增强,主要是受到了西洋艺术的影响。特别是到了清代晚期,木雕人物的创作,

融合了西洋绘画的构图与人物比例分析的优点,在雕刻时要求人物骨架肌肉的比例匀称,并力图贴近于真实中的人物造型。这也无形中增加了雕刻的难度,需要匠人不但艺术

技能娴熟,还具有相当的文化涵养。晚清时期的木雕工艺,更加强调雕琢的精致程度,而与之相对应的是装饰性的木刻作品更趋向复杂。

明清木雕在历史发展的长河中发挥了重要作用,有独特的艺术特色。明清时期的花板、家具等雕刻木制品是中国传统建筑的精髓,也是传统文化精神在建筑中的集中体现。明清木雕丰富简洁,统一又有变化,与现代室内设计理念相协调。虽然现在的室内空间面积相对过去较小,无法将原有的明清木雕家具等照搬进室内,但将木雕吊坠,雕花盒,屏风隔板等小部件装饰到室内空间中,会使得室内空间的现代设计包含传统,表现深刻的文化内涵。

木雕在历史发展的长河中也形成了不同种类的流派,在明清时期发展最为繁荣的则是东阳木雕,东阳木雕大约始于唐而盛于明清。其艺术特色主要是平面浮雕,浅浮雕,深浮雕,高浮雕和多层雕刻。双面雕刻,锯切空雕,地板雕刻,彩色木镶嵌雕刻,圆木浮雕等层次丰富,不缺乏平面装饰的基本特征。东阳木雕的艺术特色也体现了明清木雕的独特艺术特色。为我们研究明清木雕提供了相关的内容。

2 明清木雕艺术形式

明清木雕的历史文化内涵想要更好地运用到现代室内空间中,就要深刻挖掘其有的艺术表现形式,通过这种方式,明清木雕的艺术历史背景和文化内涵可以更好地丰富我们的生活,让传统文化渗透到现代生活中。

2.1 明清时期雕刻花板艺术

明清时期雕刻的花板是中华民族数千年的精湛技艺。花板盛行于明清时期,既能满足功能实用性,又有装饰作用。明清时期雕刻的花板在内容和刀法方面都非常巧妙,并且具有独特的风格。明清木雕花板的工艺形式多种多样,如深浮雕,镂空,圆雕等。大多数常用的工艺都是浮雕,有的花板采用空心浮雕和圆形相结合。这增强了花板雕刻的空间感,并形成了类似圆形雕塑的雕刻。精美的雕刻展示了古代匠人们的高超手艺。明清花板雕刻的木材质地细密、结实,因此在选材上需要选用具有一定硬度的木材,特别是用于浮雕的雕刻。明清时期雕刻木板的图案通常具有神话人物,历史人物和世俗人物的形态。明清木雕花板呈现着本质的木色,运用到现代室内空间中散发着古典韵味,木质的质感也为冰冷的现代设计带来一丝人情味。

2.2 明清时期雕刻工艺品装饰艺术

明清时期的陈设工艺品就是陈列、摆设于窗台、桌、案几等之上,供人欣赏的小巧的艺术品。明清木雕陈设工艺品属木雕工艺中的一个传统的品类,它是利用立体圆雕的工艺技术雕制的。明清时期的陈设工艺品木雕在造型制作和题材内容上,都突破了原有局限。表现的题材内容广泛,有花卉、飞禽、走兽、仕女等,还有一些反映现实生活的木雕作品;造型别出心裁。各有千秋,深受人们的喜爱。

明清时期的实用工艺品指利用木雕工艺装饰的实用与艺术相结合的艺术品。如木制宫灯、落地灯、壁灯、漆器屏风、木刻屏风、镜架、笔架、木刻钟座等木雕装饰。明清木雕主要是为其他工艺品配制装饰的几、案、座、架。这一类型的木雕工艺在传统木雕工艺中被称之为木雕“小器作”,这些艺术品配以木雕装饰,烘托了主题,丰富了整体,并增加了艺术欣赏价值,更可以看出木雕装饰效果的艺术魅力。

2.3 明清时期雕刻家具装饰艺术

中国古典家具,特别是明清家具,在雕刻的应用上都非常广泛。无论从雕刻的传统造型、装饰结构,以及装饰图案要素上,都有我们值得借鉴和发扬的地方。

明清家具是独一无二的。明朝是中国古典家具发展的黄金时期。明代家具符合人的生理特点,是艺术与实用的结合。雕刻也简洁精致,没有太多的装饰,但也体现了木材的质感和纹理,形成清新淡雅,简约明快的风格。清代的家具也制作精心,但比明代家具更繁琐。明清时期的民居家具造型洗练,不繁琐,不堆砌,处理的比例适当,线的应用简洁利落,家具的雕刻与装饰题材广泛,民间特色风格的雕刻纹样看似没有太多繁复装饰,只一些含而不露的装饰,呈现淳朴,平淡无奇,实际是含蓄微妙的雕刻装饰手法,使整体融合一体,在雕刻图案上,取材贴近生活,具有自然活泼的艺术特征。总体说明清时期家具的高度成就,成为木雕艺术发展的重要推手。

2.4 明清时期雕刻建筑装饰艺术

建筑中的木雕艺术可以简称为建筑雕刻,是指依附于建筑构件上的雕刻。我国的建筑以木结构为主,所以木雕在建筑中的应用最为广泛,流传下来的也最多,影响也最大。木雕的广泛应用,使我国的建筑魅力四射,光彩夺目,有别于西方

建筑,为世界各国效仿,借鉴。在明清时期木雕艺术,最重要的发展是徽州木雕,徽州木雕是中国民间木雕史上最具有影响力的类型之一。徽州木雕艺术追求儒家文化的氛围,使其成为具有鲜明儒家文化特色的木雕艺术。徽州木雕是基于建筑构件的需求和可能性,使用圆雕、浮雕和镂空雕刻形式。徽州建筑木雕,不仅考虑美感,还注重实用性。窗户下方、天井四周上方栏板、檐条,采用浮雕较多,在梁,斗拱,雀替以至月梁上使用圆雕较多。在檐条、楼层栏板、花板、窗后、栏杆等处也常使用木雕艺术,雕花富丽美观。

3 明清木雕在现代室内设计的运用

3.1 明清木雕符号作为室内装饰的运用

明清木雕作为室内装饰元素的运用,明清木雕的一些装饰符号可以运用到室内空间设计中,例如天花板上的雕花样式,或者徽州建筑上雕花元素,都可以进行元素提取,简单的抽象概括化、符号拼贴、延伸拓展等手法再设计,这些文化符号现如今仍然有着积极的意义,进行再设计运用,不仅能起到宣传作用,对于室内空间传统文化的营造也是有效的手段。

3.2 明清木雕工艺品作为室内装饰的运用

明清木雕工艺品在室内空间上可以起到点缀作用。在室内空间环境中,人们更喜爱摆放一些装饰摆件来丰富整个空间氛围,增加美感。这时摆放一些精美的木雕工艺品对于创造优美雅致的环境起到很大的作用。诸如在客厅、窗台等地方摆放一些雕刻的花瓶,配以插花,能够展现出别样的美感,不仅起到装饰作用还能增加艺术气息陶冶情操。

3.3 明清木雕在不同室内空间的运用

明清木雕运用到室内设计中,不仅可以作为简单的装饰点缀和抽象概括符号来使用,还可以根据室内空间的功能来应用。例如,在室内的公共空间区域,可以使用传统的明清木雕花板在客厅和餐厅的交界处进行隔断。在实用性的空间中,厨房、卫生间等区域,使用频率较高,考虑到木材的不易清洗等特点,使用的木质材料较少,但在细节处可以使用雕花装饰,如浴室洗手柜装饰明清木雕花板。在私密空间卧室、书房等空间,木雕在空间要简化运用,营造温馨的感觉,考虑卧室和书房的用途,设计要体现功能性。

现在的室内空间相对于过去尺度较小,明清家具可能无法直接照搬进室内,但是在明清家具的基础上,可以采用简化设计,将一些桌椅、柜子、衣柜等家具使用到室内空间中,也可以打造出典雅的空间氛围。

4 结语

中国传统木雕文化具有典型的中国古典魅力。在使用木雕作为装饰时既要考虑不同空间功能的具体要求,又要考虑装饰手法和形式。如今,人们对艺术的热爱和追求,对传统文化的继承,不断创新,不断探索,使得木雕艺术在室内设计中的取得巨大的发展。

参考文献

- [1]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.
- [2]石晶.明清木雕花板人物纹基本形态和雕刻形式研究[D].东北林业大学,2014.
- [3]刘哲一.木雕花板在现代家居设计中的应用[J].美术大观,2012.
- [4]董洪全.明清木雕鉴赏(上)[M].杭州:西冷印社出版社,2005.
- [5]董洪全.明清木雕鉴赏(下)[M].杭州:西冷印社出版社,2005.