

室内设计中非遗文化的传承、转化与创新探究

曾颖

广东创新科技职业学院

摘要: 近几年来国潮风蓬勃发展, 非遗文化逐渐成为室内设计热点, 不仅可以营造别致的空间美感, 还可以增添室内软装设计、家具设计艺术性, 满足客户个性化审美需求。设计师要积极传承非遗文化, 并把其融入室内设计中, 打造新中式风格, 巧妙利用剪纸元素, 创新室内装饰设计, 增添室内设计艺术性; 运用刺绣挂画巧妙分割室内空间, 增加空间利用率; 莞草编织品, 营造返璞归真、浑然天成的室内设计风格; 巧妙融合传统色彩文化, 营造温馨舒适的居住环境, 促进非遗和现代室内艺术设计的融合, 提高室内设计质量。

关键词: 室内设计; 非遗文化; 莞草编织; 传承与应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.06.225

引言

非物质文化遗产是中华民族优秀传统文化的重要组成部分, 包括了社会习俗、传统节日、语言、舞台艺术和传统手工艺品等, 展现了中华民族独特的审美理念和工匠精神。非物质文化遗产为室内设计提供了丰富素材, 例如剪纸、书法、刺绣、国画和草编艺术等, 这些元素不仅体现了传统文化独特的文化底蕴, 还可以激发设计师灵感, 根据整体装修风格来巧妙融入非遗文化元素, 在软装设计、家具设计中增加一些中国特色, 彰显主人独特审美理念, 更好地保护和传承非遗文化。

一、非遗文化融入现代室内设计的价值

(一) 丰富现代设计语言

现代室内设计运用非遗文化, 既是对非遗文化元素的解构过程, 也是重构非遗文化的过程, 进一步创新室内设计色彩、图形、造型等建筑语言表达方式, 让室内设计更加多元化, 丰富现代室内设计语言。室内设计师要根据客户要求来挑选非遗文化元素, 巧妙把非遗文化融入室内设计中的各个环节, 让非遗与现代室内设计融为一体, 避免生硬地套用非遗文化元素, 例如根据室内设计色调, 挑选搭配的国画、刺绣屏风, 让整体色彩搭配更加和谐, 摆放一些草编地毯、坐垫等小物品, 为整体设计增添趣味性和艺术性。

(二) 体现区域文化特色

非遗文化大都具有明显的地域性特征, 反映了不同地区手工艺术特点、风俗习惯和审美理念, 这为室内设计师提供更多设计素材, 也为非遗和室内设计融合提供了参考。设计师要积极挖掘地域文化特色, 把当地特色非遗文化融入室内设计中, 例如客家独特的莞草编织艺术, 把精致的莞草编织灯罩、地毯、储物罐等融入室内设计中, 让家乡文化和室内设计相得益彰。同时, 设计师还可以利用国画、剪纸等艺术品来进行室内装饰,

把不同地区非遗文化融合起来, 让室内设计整体风格越来越有中国特色、中国风格、中国气派, 打造兼具功能美、技术美和文化美的室内设计方案。

(三) 满足客户个性化审美

由于学历、年龄、地域和职业等因素的要求, 人们对室内设计的要求也各不相同, 千篇一律的室内设计方案可以让客户满意。非遗文化包括了舞台艺术、传统手工艺、风俗习惯等元素, 有利于满足不同群体室内设计需求, 根据客户需求把非遗融入隔断设计、电视墙设计、软装设计、家具设计中, 满足他们的个性化审美需求, 从而提高他们的满意度。此外, 设计师可以利用非遗文化打造独特的新中式设计风格, 把祥云纹、凤鸟纹等运用在背景墙设计中, 设计竹编茶桌和竹编椅子, 营造典雅、大气、自然的新中式设计风格。

(四) 保护和传承非遗文化

非遗文化融入现代室内设计中有利于转变设计师理念, 督促他们积极推广新中式风格, 端正部分人们盲目追捧日式简约风、美国工业风和北欧简约风等国外设计风格, 进一步推广新中式设计风格, 让非遗通过室内设计走进千家万户, 更好地推广和传承非遗文化。设计师要肩负起保护和传承非遗文化的责任, 把非遗文化元素融入不同风格室内设计中, 为设计方案增添一抹亮色, 让更多人了解非遗独特的设计价值和美学价值, 进一步弘扬非遗文化。

二、室内设计中非遗文化的传承路径

(一) 非遗文化元素的借鉴运用

非遗文化涵盖了舞台艺术、手工艺术、风俗习惯和传统纹样等, 文化底蕴深厚, 为室内设计提供了更多选择。设计师可以借鉴不同非遗文化元素, 把非遗文化和室内设计完美融合起来, 例如借鉴传统纹样, 把云纹、凤鸟纹和龙纹等运用在电视墙设计、家具设计中, 利用

云纹来装饰电视墙四周，利用藤编和竹编来制作灯具，提高室内设计舒适度和艺术性。同时，设计师可以尝试把非遗文化运用在空间设计、软装设计中，例如在客厅悬挂梅兰竹菊国画作品，营造古典、雅致的审美效果，彰显出房主的优雅与博学，让非遗文化提高室内设计视觉效果。

（二）非遗文化元素的重构运用

室内设计本身就是一个艺术元素重建和应用的过程，不仅要保证室内功能，还要提高室内装饰效果，营造温馨、舒适的居住环境。设计师要积极搜集不同类型非遗文化元素，对这些非遗文化元素进行分解和重构，筛选出更符合客户设计需求的非遗元素，为客户量身定制室内设计方案。例如设计师可以为岭南地区客户设计带有醒狮文化的方案，把醒狮元素融入室内装饰设计、家具设计中，在墙壁上悬挂醒狮脸谱，摆放一些带有醒狮元素的瓷器，更贴合当地文化特色，满足室内设计的新要求。设计师在运用非遗文化元素的过程中打破常规，可以尝试把非遗文化和文创设计结合起来、把不同非遗文化元素融入室内软装设计中，探索出非遗文化融入室内设计的新路径。

（三）非遗文化元素的色彩提取

色彩设计是室内设计的重点，能够带给人强烈的视觉冲击，通过色彩搭配来凸显空间层次，营造温馨的居住氛围。设计师要借鉴非遗文化中独特的色彩搭配方式、独特的中国色彩，例如借鉴中国青绿山水画中青绿色来进行设计，利用青绿色作为餐厅墙壁主色，点缀金色和红色，通过强烈的色彩对比来营造生机勃勃的感觉，舒缓房主一天的疲惫。此外，设计师可以借鉴非遗文化中巧妙的色彩搭配，例如广西壮锦中利用红色和橙色做背景色，搭配绿色和蓝色，通过强烈的色彩对比来表现壮族人民热情好客的一面，可以把壮锦的色彩运用在室内软装设计中，摆放一些带有壮锦元素的抱枕、利用壮锦做地毯，实现室内设计中巧妙的色彩搭配。

三、室内设计中非遗文化的传承与应用路径

（一）运用非遗文化元素，打造新中式风格

设计师要转变传统中式室内设计理念，利用非遗文化设计新中式风格方案，把内在文化底蕴和室内设计有效融合，在室内设计中融入更多中式元素，更好地传承与弘扬非遗文化。首先，设计师可以根据客户需求设计新中式装修方案，做好室内功能分区，提高空间利用率，把握好新中式风格的层次感，可以利用镂空门、中式屏风等来分割空间，既可以增添空间设计的艺术性，又可以获得更大的空间余量，让室内空间变得更加简约

而富有层次感。例如设计师可以利用非遗木雕屏风来进行室内空间隔断，利用雕刻着精美山水图案的木雕屏风来分割客厅与入门廊，既可以合理划分空间，又可以利用精美的木雕艺术提高设计艺术性。其次，设计师可以选择中式风格家具，例如中式博古架、藤椅和红木家具等，色调以深红色、深灰色为主，尽力挑选一些款式相对简约大方的家具，让家具和整体设计风格、色调保持一致。同时，设计师可以借鉴图腾、纹样等来进行设计，例如挑选一些浅色系、带有云纹、水波纹的壁纸来装饰卧室墙面，挑选浅色系中式家具，主打简约、温馨风，让客户在舒适的设计氛围中放松身心，凸显室内设计的人性化和艺术化特质，提高室内设计质量。非遗文化元素包罗万象，可以满足不同地区室内设计需求，满足不同客户审美和设计需求，进一步推广新中式设计风格，设计师要继承和弘扬非遗文化，发挥工匠精神，让非遗文化为室内设计注入活力。

（二）运用剪纸文化，提升室内设计艺术性

剪纸艺术是我国非遗文化的一颗璀璨明珠，图案多种多样，寄托着各类吉祥如意，一直备受大众喜爱。设计师可以把剪纸艺术融入室内设计中，营造独特的视觉艺术，把剪纸纹样、图案等运用在灯具设计、家具设计和空间设计等方面，凸显室内软装设计的中国风格。第一，设计师可以把剪纸图案运用在客厅软装设计中，挑选花开富贵、松鹤延年和年年有余等寓意吉祥的装裱好的作品，并把其悬挂在沙发上方的墙面上，在茶几上搭配几盆绿植，凸显出红色与绿色的对比，营造浓郁的中国风味道，并展现屋主独特的审美理念。此外，设计师还可以在踢脚线设计中融入一些剪纸元素，借鉴剪纸中的牡丹、福字等图案，寄托对屋主的美好祝愿，也为整体室内设计增添一些非遗文化元素。第二，设计师可以挑选一些带有剪纸元素的灯具、剪纸杯垫等产品，例如带有剪纸镂空图案的吊灯、台灯，增添灯具的艺术性，带有剪纸图案的杯垫和地毯，让非遗文化元素融入软装设计、家具设计中，强化了室内典雅大气、古朴自然的设计风格。此外，设计师可以挑选一些剪纸纹样的壁纸，尽量挑选米色或淡黄色壁纸，这样可以营造温馨、放松的氛围，更好搭配家具和软装艺术品，为室内设计增添一抹亮色。设计师要把非遗文化融入室内软装设计、灯具设计、家具设计等领域，以剪纸艺术为亮点，挑选一些带有剪纸元素的艺术品，把剪纸纹样和吉祥图案融入墙面设计中，进一步提高室内设计艺术性。

（三）利用苏绣挂画，凸显地域文化特色

苏绣凭借巧夺天工的针法、栩栩如生的造型享誉世

界,是非物质文化遗产的重要组成部分,在家居装饰用品设计、文创设计和室内设计等领域有着广泛运用。设计师要积极了解苏绣艺术,了解苏绣挂画、苏绣屏风等在室内设计中的应用,根据客户设计需求巧妙融入苏绣挂画,打造典雅清新、清新自然的新中式软装饰风格。例如设计师可以根据室内整体设计风格来挑选合适的苏绣挂画,挑选寓意吉祥的苏绣图案,例如水果篮、荷花和金立等苏绣作品,同时要注意苏绣作品色调和室内壁纸、家具颜色保持一致色系,便于更好地融入苏绣挂画。苏绣挂画可以选用浅色的实木画框进行装裱,避免图案因为受潮而褪色,可以悬挂在餐厅一侧的墙壁上,色彩鲜艳的苏绣挂画让单调的餐厅鲜活起来,让人在舒适的氛围中用餐。此外,设计师可以挑选一些牡丹花、石榴等图案的苏绣挂画,并把这些作品悬挂在家中老人的卧室,传递牡丹花代表的花开富贵、石榴代表的多子多福的美好寓意,满足老人审美需求。苏绣挂画可以进一步优化室内软装设计,把非遗文化和室内软装完美融合,让客户感受典雅温柔的江南文化,满足他们的审美需求,为他们营造良好的居住环境。设计师要根据客户需求精心挑选苏绣挂画,满足老人、儿童等群体不同的审美诉求,既可以凸显室内设计特色,又可以传承非遗文化。

(四) 运用莞草编织品,创新室内设计理念

莞草编织是广东省东莞市的传统手工技艺,巧妙运用草的自然肌理来创作各种图案,具有质朴、低调和禅意美学价值。设计师要继承和创新莞草编织品艺术,巧妙把其运用在室内家具设计中,创新家具设计理念,设计出更有中国风格的新式家具。首先,设计师可以根据整体室内设计颜色来确定莞草编织的颜色,让二者颜色保持一致,例如选择原木色家具,搭配不染色的莞草编织家具,例如莞草编织的圆形茶桌、圆形茶凳,利用草的自然肌理来充当家具花纹,不进行染色,这样的莞草编织家具更加环保,也更加富有禅意,可以展现出古朴自然、返璞归真的设计趣味。此外,设计师可以挑选一些莞草编织的台灯、花瓶,并把这些独特的装饰品摆放在餐桌、客厅茶几等显眼位置,起到画龙点睛的作用,展现莞草编织浑然天成、返璞归真的美学和禅意价值。其次,设计师可以挑选莞草编织的卷帘,可以利用卷帘代替百叶窗和纱帘,可以运用在书房或酒店茶室设计中,还可以尝试利用莞草编织的卷帘来为做书房的隔断,营造出古色古香的书香气息,便于阳光照进屋内,保证书房的采光。此外,设计师可以为新中式风格装修方案搭配莞草编织的地毯、灯具,地毯可以挑选一些带

颜色的,把莞草编织的地毯铺在茶几下、茶桌旁,营造禅意的氛围,凸显屋主独特的审美品位,从而提高室内设计质量。

(五) 运用传统色彩文化,优化室内软装设计

色彩是最直接的视觉艺术之一,也是室内设计的重点。设计师要积极学习传统色彩文化,灵活运用黄色、红色、蓝色等颜色,并融入少数民族色彩艺术,进一步丰富室内设计色彩艺术内涵,从而提高室内软装设计。第一,设计师可以把醒狮文化融入室内软装设计中,利用可爱的醒狮卡通形象、醒狮色彩搭配艺术来进行室内软装设计。红色、黑色和黄色是广州醒狮的三种主要颜色,红色代表胜利、财富、热情;黄色代表仁义、贵气和权威;黑色代表霸气、勇猛,这为室内软装设计提供了灵感和素材。设计师可以挑选一些印有醒狮图案的抱枕、冰箱贴和挂画等艺术品,并把红色和黄色醒狮图案抱枕放在客厅沙发上,可以在儿童房悬挂一些醒狮挂画、醒狮小玩偶,增添软装设计的趣味性,满足家庭居住需求。第二,设计师可以尝试把少数民族非遗文化融入室内设计中,增添一些别样的异域风情,例如广西壮族自治区的壮锦、西藏地区的唐卡等,把这些带有少数民族特色的艺术品摆放在客厅、书房等,增添室内设计的文化底蕴。例如设计师可以挑选一些壮锦制作的地毯,并把其铺在客厅地面上,利用壮锦独特的蓝色、绿色、红色和橙色的搭配,带给人强烈的视觉效果,为室内带来一些活力和生气,提高室内设计艺术审美价值。

结语

总之,非遗传统文化为现代室内设计提供了优质素材,打开了设计师的新思路,有利于把图腾、剪纸、苏绣和草编等非遗融入室内设计中,打造独特的新中式风格,进一步弘扬非遗文化,打造具有中国传统文化特色室内设计风格。设计师要挖掘各地不同非遗文化元素,把剪纸融入装饰设计中,营造独特的视觉效果,把草编、苏绣等融入空间设计和装饰设计中,营造古色古香的艺术氛围,让非遗文化在室内设计中焕发生机,让更多人通过室内设计了解非遗文化,促进我国室内设计行业健康发展。

参考文献

- [1] 谢雪甜. 非遗文化在室内设计中的运用[J]. 建筑结构, 2021, 51(04): 142.
- [2] 何泽雨, 陈英杰. 浅析非物质文化遗产在室内软装设计中的应用[J]. 艺术大观, 2019.
- [3] 钟妍. 非遗元素在当代环境艺术设计中的应用探究[J]. 新美域, 2021, 000(004): 80-82.