

The exploration of the spatial application of traditional arts and crafts elements in modern interior decoration design

Tiao Hao

HaoTao Planning (Shandong) Co., Ltd. Zaozhuang, Shandong, 277100, China

Abstract

With the sustained development of the economy and society, people's demands for interior decoration design have evolved from functional requirements to increasingly diverse needs encompassing cultural, aesthetic, and spiritual dimensions. In this context, traditional craft art elements—carriers of China's outstanding traditional culture—are being increasingly utilized in interior design. These elements, steeped in profound historical and cultural heritage along with national aesthetic sensibilities, manifest distinctive decorative effects through various spatial configurations. The challenge of effectively integrating traditional craftsmanship with modern design to achieve harmonious coexistence has become a focal point in both academic and design circles. This paper conducts an in-depth study on the spatial application of traditional craft art elements in contemporary interior design, focusing on three key aspects: research significance, current challenges, and implementation approaches. The aim is to provide innovative strategies for both interior design innovation and the preservation of Chinese traditional culture.

Keywords

modern interior decoration design; traditional arts and crafts; space application

现代室内装饰设计中传统工艺美术元素空间应用的探究

郝涛

郝涛企划(山东)有限公司, 中国·山东 枣庄 277100

摘要

伴随着经济社会的持续发展,人们对于室内装饰设计有了越来越多的要求,从功能性需求逐步转变为文化性需求、美学性需求与精神性需求。在这种形势下,传统工艺美术元素作为中华民族优秀传统文化的载体,越来越多地被应用在室内装饰设计领域。传统工艺美术元素承载着深厚的历史文化积淀与民族审美精神,经由各种形式在空间中作为装饰内容呈现出特色装饰效果,传统工艺美术元素如何应用到现代设计中,达到现代性和传统性的有效结合,已经成为时下学界和设计界的关注热点。本文以研究意义、研究现状问题及使用途径三方面为主线展开文章关于传统工艺美术元素在现代室内装饰设计中空间运用的深入研究,旨在为室内创新设计与中华优秀传统文化保护提供思路。

关键词

现代室内装饰设计; 传统工艺美术; 空间应用

1 引言

室内装饰设计属于艺术性和实用性双重因素构成的产物,它的发展深受社会经济及科学技术发展水平影响,但却更多受到文化环境及审美意识的深刻影响。在当下全球化、现代化不断加强的背景下,西方设计与现代化技术大量引入我国设计领域,为其发展提供了多种发展契机,但却造成我国传统工艺美术元素被大量忽视,许多室内装饰设计缺乏精神内核和根基。为了防止设计趋同及文化失根的问题出现,在现代室内装饰中挖掘和创新运用传统工艺美术元素,成为重要问题。

【作者简介】郝涛(1975-),男,中国山东枣庄人,博士,从事艺术与科技研究。

2 传统工艺美术元素融入现代室内装饰设计的价值意涵

2.1 推动中华优秀传统文化的赓续与弘扬

传统工艺美术作为中国的文化瑰宝,包含了丰富的历史积累、民族智慧,不论是雕刻、织绣还是漆器、陶瓷,在工艺上都体现出了高超的技能技巧,在图案、造型、色彩中也凝结着中华民族的哲学思维和审美情趣。在室内空间环境设计中应用,可以使其具有更高的文化感染力和精神文化,对于传统工艺美术进行再创造和再利用,可以防止那些古老的文化符号因为当代的发展而被边缘化甚至遗忘,让古老的文化通过空间这一浸入的介质在当代生活空间之中萌动与生长,也可以让人们通过环境艺术的形式来潜移默化地触摸传统文化,实现人们的文化认同感及归属感。

2.2 拓展现代室内装饰设计的艺术表现力

在现代室内空间设计中,强调空间的设计功能和当代性特征,但是往往在表现形式上会出现重复或设计形式的一致性,进而缺乏对室内空间的表现能力。传统工艺美术元素的介入则可以为空间注入新的艺术张力和表现视觉上的纵深感。传统工艺美术中的造型、纹样、色彩、材质等表现出较强的多样性特征,可以为空间设计表现注入更加丰富多变的艺术语言。比如,传统纹样可为空间提供节奏与装饰效果,传统工艺材质的添加,可为空间增添质感与文化氛围感受。这种来自传统艺术的表现感,可以补充或者与现代设计理念在空间的表现效果相适应,让空间在体现实用功能的同时,具有观赏价值。

2.3 回应人们日益增长的审美与精神需求

新时期社会经济的进展已经使得人们对室内空间功能性的舒适与方便不够满意,对空间的感知更多地体现在精神上的满足与审美层次的提升。传统的工艺美术的加入能够契合人们对精神文化生活的需求,传统工艺美术承载的历史文化记忆与意象往往能引起人们情感上的共鸣,给人们在空间中带来一种心理上的平静与对历史文化的认可,从而完成一种情感上的连接,进而使得室内空间不再只是一个冰冷的功能集合体,而变成一处人们寄托文化与审美的场所^[1]。

3 传统工艺美术元素空间应用中面临的主要困境

3.1 应用层面的形式化与表面化

传统工艺美术元素在当前的现代室内环境设计中只是简单地进行形式上的运用,并没有涉及到深层次的文化内涵。设计人员对于空间元素设计时,经常会采用传统纹样、雕塑、手工艺等符号进行简单的搬移,将其附着于室内环境的墙面、装饰家具、陈设物品之上,却不涉及这些传统形式符号背后的文化背景、象征意义、哲学内涵等。这样的单纯视觉化处理,虽然可以在当下产生较高的室内环境装饰设计效果,但造成了传统工艺美术文化内涵的消解,甚而形成符号,仅仅作为室内环境装饰设计的符号符号存在。而且,当这些工艺美术符号简单进行形式仿效,导致室内设计内容不具有原创性,单纯相同形式元素的叠加造成的空间环境缺乏了设计感和文化深度,从而限制了传统工艺美术文化内涵的发挥,也导致其本身艺术内涵不能真正融入现代室内环境设计和设计元素中去,仅仅作为形式符号而存在,无法真正创造出良好的室内设计环境。

3.2 缺乏系统化的研究与理论指导

在传统工艺美术元素对现代室内设计的应用过程中,大多是对已有的经验进行总结,或者个案进行剖析,较为缺乏理论上的相关研究。也就是说,在设计过程中的选择使用、对空间的编排等方面通常都由设计师从自身的设计经验和市场导向、流行元素等方面进行,没有形成完整的思路或者

一套设计系统,在这种现状下进行的设计也容易流于经验化、不可持续性问题,也就难免出现因设计者对传统工艺美术元素的选择、应用及装饰的水平有所不同,导致设计作品的质量和水平差距较大。一方面,不能发挥其文化内涵在空间上的体现,另一方面在进行创新实践以及应用的过程中,自身对于传统工艺美术元素的理解和使用则缺乏理论依据,出现盲目、片面利用传统工艺美术元素,或者千篇一律、符号化使用等现象。同时,传统工艺美术元素在室内装饰空间的应用往往局限于在某种工艺上的一个方面,或者某一个设计,从综合角度来说,对多种传统工艺和学科间的全面、统筹性应用较少涉及,从而导致传统工艺美术在现代室内装饰空间中的科学设计和理论研究严重缺失,这对于传统工艺美术在现代室内装饰空间的应用和普及是不利和欠合理的^[2]。

3.3 现代材料与传统工艺融合不足

在传统工艺美术被不断融入现代室内装饰设计技术的过程中,越来越多的建筑或空间设计要采用工业化的材料和工艺。传统工艺美术有着非常明显的手工化特征和区域属性,因此与现代材料的工业化特征和标准化特点不完全吻合。在现代设计过程中,通常情况下,往往会出现设计师对现代材料本身所具有的性能较为关注,而对于传统工艺美术中所蕴含的视觉触觉等方面的艺术氛围被忽略的问题。在现代空间中,传统的元素与其空间环境难以融为一体,带来的后果是对设计艺术氛围表现力的缺乏以及文化感受力的丧失。对于传统工艺美术的材料与现代材料的融合,成为制约设计师在现代空间设计中融合传统工艺美术元素的主要障碍,降低了设计作品本身的丰富和多维,在一定意义上会造成对于传统工艺美术元素的审美与文化误读和错用。

4 传统工艺美术元素在现代室内空间中的优化应用路径

4.1 基于文化内涵的深度挖掘

在现代室内装饰设计中,如何与传统工艺美术元素实现无缝化对接的问题,则是把握策略,体现对传统工艺美术元素文化内涵全盘、多维度挖掘的问题,而非只是对形式进行生硬堆砌的问题。对工艺美术元素在具体应用中的文化内涵挖掘,需要充分把握其历史背景、区域文化特色以及工艺所蕴含的吉祥如意、精神文化的哲理思考、艺术创作上的工匠精神等。具体应用中,要挖掘文化内涵,通过文化解读、梳理文献资料和剖析工艺细节的方式,将元素的整体价值含义进行提炼,然后将其转化为相应空间语境。在具体应用时,要明确传承传统工艺美术元素文化语义的路径。比如在具体应用时,可通过图案的改绘、符号的提炼、比例的调整和色彩的呼应,传统工艺美术元素不仅拥有其固有的历史意象,也能够适应现代装饰空间和环境的表达需要。比如可以将传统雕刻进行概括,将其放置到墙面、家具等空间环境中,通过现代材质与其他材质融合,使得工艺美术元素呈现不同的

视觉层次表达；比如将传统漆艺或纺织类图案，通过重复、分割、展开等方式放置到天花板、屏风、软装等中，通过物质属性上的重叠，达到传递工艺美术元素自身文化符号和空间功能化语义整合的目标；将传统工艺美术元素与空间环境功能深度融合，在具体应用中，需要打破简单的、机械化的静态认知，即不仅要实现视觉上的表达，还要能够促进空间环境使用者能够引发其自身对传统工艺美术元素的认知与文化认同，从而突出空间环境中的深度文化积淀和艺术魅力，使空间环境表达从单一、平面走向空间化、纵深化的视觉效果，从而不断提升空间环境的品质和使用效果^[3]。

4.2 推动传统元素与现代设计理念的融合

现代空间设计中，功能性、灵活度以及当代感是空间设计追求的方向，而传统工艺美术造型常常是复杂、精致的纹样与工艺美术表现手法，设计上来容易造成与现代简约化的空间形式或空间功能上的违和。因此，传统元素在现代设计中实现共融不失为一种较为恰当的解决方案。譬如对传统元素通过线条纹样做抽象、模块化分割雕刻或手工造型等的设计处理，让元素的比例、尺度契合现代空间环境，使元素造型的形式特征在视觉上既保留其传统韵味又符合空间当代风格审美；对传统元素可嵌入家具、屏风、隔断、装饰面板中，配合空间的功能，保留元素本身的文化底蕴；对雕刻或刺绣类传统元素也可通过组配延伸设计形成软装或灯具，在空间形成局部与整体关联；在理念层面可结合空间的动线、人体工学以及现代生活的使用需求，将文化元素和传统文化以功能的形式融入到设计中，空间元素的特性不再是孤立的存在，而是融合在空间语言中，使元素所发挥的作用形成整体性张力的流露，使传统文化与现代设计理念有效结合，既让空间具备功能性、装饰性以及文化性的相互统一。

4.3 加强材料与工艺的创新结合

现代室内设计需要将传统工艺美术融入其中，但是在材料和工艺方面会产生不匹配，所以，加强材料创新和工艺的融合是当前必须要采取的一种方法。现代设计充分应用的是材料技术以及工艺技术，并且在应用过程中需要大量的新材质以及新技术的支持，传统工艺美术更多是应用手工艺以及自然材料，二者有着一定差异；设计可以在应用现代的技术手段如激光加工、数码打印、CNC切割、3D打印等，对

传统元素纹样进行高清晰的立体化再现，也能够较好地保留传统元素纹样的细节和纹理质感；利用复合性的环保材料、复合性的改性材料以及金属和玻璃的组合，保持传统元素纹样手工艺质感和现代新型材料的应用性能的一致性；在应用过程中需要利用现代的表面技术、涂层、烤漆、金属氧化等手段对传统元素的质感光感以及空间立体感进行完善和补充，突出材料表面肌理质感和空间的层次感受；在与现代技术进行配合的同时，需要关注传统元素与空间的功能性结合，如材料的耐磨损性、环保的环保性、施工便捷的易施工性以及安全的安全性，以此保证传统元素在空间中的实用价值与功能展示，让传统元素在空间中既美观又易施工，从而使传统元素能够全面地、可控地、高质量地应用在现代室内设计中，使传统工艺美术元素既能够满足功能美感与艺术审美需求，又能够充分表达其施工可行性和设计的造价限制要求，使得传统的艺术特色得到延续与继承，为现代设计提供室内装饰风格、营造及装饰意蕴上的表现性和表达性^[4]。

5 结语

传统工艺美术是中华文化的精髓，在现代室内装饰设计中有着重要的地位与价值，对丰富和提高室内装饰空间的艺术美感与提高设计的整体含金量有着显著的作用，也可促进传统文化的发展与继承。但由于应用上的简单化、理论指导性弱、不协调等诸多因素存在，需要加强文化内涵提炼、设计理念拓展、工艺融合、整体营造、多学科联合、理论支撑与应用创新。由此可见，传统工艺美术应用在现代室内装饰设计中的价值，在未来的室内装饰设计市场中随着设计理念的变化和多姿多彩的社会文化需求必将呈现出其自身宽广的前景与更深层的意义。

参考文献

- [1] 徐佳卉. 中国传统工艺美术元素在现代设计中的应用浅谈 [J]. 美术文献, 2025, (02): 131-133.
- [2] 杨霞. 当义文化创意产业下的中国传统工艺美术新思维研究 [J]. 中国民族博览, 2023, (09): 206-208.
- [3] 刘可涵. 传统工艺美术元素在现代室内设计中的创新运用及影响 [J]. 上海服饰, 2023, (02): 47-49.
- [4] 裴进. 试析传统工艺美术在室内装饰设计中的应用 [J]. 天工, 2023, (05): 51-53.