

陕西民间艺术在室内设计中的应用研究

孙景荣¹, 陈永贵², 雷亚芳^{1*} (1. 西北农林科技大学机电学院, 陕西杨凌 712100; 2. 西北农林科技大学林学院, 陕西杨凌 712100)

摘要 在对陕西民间艺术,特别是具有典型性的民间工艺的艺术特征和民俗文化寓意分析的基础上,结合实例探寻陕西民间艺术在室内隔断、室内陈设艺术等方面的应用,从而有效地借助设计艺术的手段传承陕西民间艺术和民间文化。并希望以此为借鉴,努力发掘各个地域的民间艺术设计元素并将其运用到现代室内设计中,推动室内设计的民族化、本土化,传扬地域特色的设计理念。

关键词 陕西民间艺术;室内设计;传承

中图分类号 S26 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2013)07-02995-04

The Application of Shaanxi folk Art in the Interior Design

SUN Jing-rong et al (College of Mechanical and Electrical Engineering, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100)

Abstract On the basis of the analysis of Shaanxi's folk art, especially of the typical artistic features of folk crafts and folklore, combined with the practical application, the application of Shaanxi folk art in interior partition designing and display art and so on were explored, which effectively inherits Shaanxi folk art and folk culture. On the basis of this, various regional folk art design elements should be explored and utilized in modern interior design to promote nationalization and localization of interior design, announcing the design concept of the local characteristics.

Key words Shaanxi folk art; Interior design; Inheritance

陕西民间艺术以其悠久的历史 and 深厚的文化底蕴成为民族文化、民族艺术中的瑰宝,具有独特的地域特色^[1]。探讨并分析陕西民间艺术,特别是其中承载民间技艺,反映民俗心态,美化装点室内空间的各类民间工艺的造型特点、色彩搭配、文化内涵等设计语言,并加以提炼,运用到现代室内设计中,有助于使陕西民间艺术的民俗文化价值与艺术形态在现代室内设计领域得以传承发展。

1 陕西民间艺术种类

陕西的民间艺术种类繁多,各具特色,包括民间音乐、民间文学、民间游艺与竞技、民间工艺4个大的艺术门类^[2]。其中前3类比较抽象的民间艺术表现形式一般不直接运用到室内设计中,在设计时可以取其意象加以利用,透过这些民间艺术的形式和内容,可以传达出陕西人的生活状态、审美情趣和精神追求。

陕西的民间工艺按其艺术造型可分为平面造型、立体造型和综合造型^[3]。其中平面造型有剪纸、刺绣、印染花布等;立体造型有凤翔泥塑、面花、社火马勺脸谱、石雕、木雕、砖雕等;综合造型有皮影、布堆画等。

1.1 剪纸 陕西民间剪纸是一种艺术符号,更是一种特殊的地方民俗语言,具有丰富的内涵和外延。在陕西农村,逢年过节或嫁娶都用剪纸装点屋子,门头上贴挂帘,窗棂上贴窗花,还有仰棚花和墙花等^[4],剪纸内容多反映出人们对自然的崇拜和各种心理诉求,诸如生殖繁衍、延寿纳福、驱灾辟邪等,如表达美好愿望的《喜鹊登枝》,驱灾辟邪的《送病娃娃》等,从一个侧面表达出人们向往幸福生活的民俗心态。

1.2 刺绣 陕西民间刺绣与农村婚嫁、孩子满月等乡俗息息相关,是女性表达自己情感、寄托情思的艺术品。选料多为布、绸和编织品,图案纹样除人物外,多是花鸟虫鱼、龙凤狮虎。常见的品种有布制玩具(挂件、摆件)(图1)、香包、枕

头顶、虎头鞋等。比如结婚时,要绣枕头顶子、兜肚、鞋垫、香包等送给男方,一方面反映准媳妇的心智与巧手,另一方面一针一线、图案纹样也倾注了对心上人及家人的浓浓爱意和美好祝福;孩子满月时,长辈要送虎头鞋、虎头帽等,保佑孩子健康、虎虎生气。

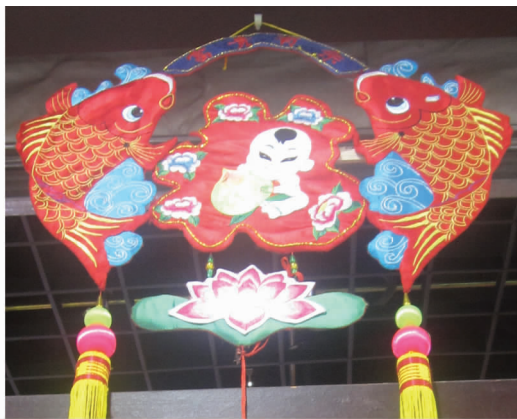

图1 双鱼挂件

1.3 凤翔泥塑 凤翔泥塑是我国民间艺术中独具特色的泥制工艺品之一,具有很高的美学研究价值。色彩上以红、绿、黄、黑为主;造型上多用夸张的手法表现出人物、动物的性格特点;装饰纹样上多以花鸟虫鱼、祥禽瑞兽为主,特别是坐虎、狮、牛等动物,深受群众喜爱。凤翔泥塑作为具有美观效果的室内装饰用品主要有两类,一是泥玩具,以动物造型为主,多塑十二生肖形象;二是挂件和摆放类,有社火马勺脸谱、挂虎、坐虎、牛等^[5](图2~3)。

1.4 面花 又称花馍、礼馍,是广泛流传于陕西民间的一种风俗礼馍。其造型多样,装饰精美,可作为人们生日祝寿、嫁娶、走亲访友等活动的礼品,实用性与观赏性兼具。在造型形式上,无论是盘馍上点缀花鸟虫鱼的贴花型和插花型,还是动物题材的单纯造型(图4),均色彩艳丽、栩栩如生,具有浓郁的民俗文化意蕴,寄托人们的真实情感,反映出人们对美好生活的期盼。

作者简介 孙景荣(1978-),女,青海西宁人,讲师,从事家具与室内设计研究,E-mail:sjr1998@126.com。*通讯作者,教授,从事家具设计与木质材料研究,E-mail:leiyafang@sina.com。

收稿日期 2013-03-04

1.5 社火马勺脸谱 社火马勺脸谱为陕西民间所独有,由中国民间社火脸谱演化而来。马勺即水瓢,是旧时民间舀水和取粮食用的工具,一般采用桐木、柳木制作而成。社火马勺脸谱即绘制有陕西社火脸谱图案的马勺。社火马勺脸谱的图案多取自神话传说中的正义人物,并以人物的容貌和性格特征出发^[6],采用云纹、火纹、水纹(图5)等不同纹饰的组合,以夸张的手法描画人物的五官部位和肤色,强调色彩对

图2 陕西凤翔泥塑挂件

图3 陕西凤翔泥塑

图4 动物花馍

1.7 木雕 陕西传统民居中的木雕艺术独具特色,蕴涵丰富的传统文化,是民族文化的瑰宝。在陕西,木雕艺术主要集中在隔扇、窗棂、匾额、梁枋、雀替等建筑构件上,极大地丰富了建筑艺术的形象和审美价值。木雕的装饰题材涉及花卉果木、祥禽瑞兽、人物以及大量的吉祥组合图案,如“五福捧寿”、“双凤牡丹”,以及充满农耕生活情调的装饰图案卧牛、奔马等。

1.8 砖雕 在陕西传统民居建筑装饰艺术中,砖雕是重要的组成部分,具有很高的鉴赏和研究价值。在陕西,砖雕艺术广泛应用于建筑门头、影壁、土地神龛以及侧墙等重点部位^[7]。砖雕的装饰题材广泛,思想内涵丰富。如:象征吉祥富贵的狮子、麒麟、牡丹、芍药等图案纹样;蕴涵求取功名思想的“一路连科”(鹿、莲、荷)的图案纹样等,充分体现出院院主人的心理诉求和文化修养。

1.9 布堆画 布堆画是陕北延川地区具有鲜明地域性的

比,具有强烈的象征性。在陕西民间,多将马勺脸谱悬挂在厅堂居室,多取其辟邪、求祥之意。

1.6 石雕 陕北绥德被誉为“石雕之乡”,民间的石雕工艺历史悠久。石雕中最常见的有镇宅的石狮、柱础、抱鼓石等,其上都有浮雕或阴刻石纹。富裕讲究的家庭,多在抱鼓石的鼓面、柱础等上雕刻狮子滚绣球、蝙蝠、牡丹、祥云等装饰,反映出宅主希冀全家幸福美满的心理。

传统民间艺术,其雏形来自婆姨们打补丁的针线活。渐渐地,人们在缝制新衣或其他针织品时,缝缀上一些吉祥图案,表达出一种对家人祝福、对美好生活祈盼的心理诉求。人们以此为借鉴,以棉纺织土布为原材料,以民间传说、民俗生活、花鸟禽兽为题材,绘出图样或剪出样品,然后依样配料配色,在底布上进行贴块、拼接、镶花、堆叠、缝合,制作出造型丰富、意象生动、极具地域特色的布堆画(图6)。

1.10 皮影 皮影戏是中国民间最古老的光影传播艺术,而皮影戏偶则是一种地道的工艺品。陕西是皮影戏的发源地,历史悠久。陕西皮影在取材上以牛皮为主,造型上以人物为主,兼有景物和道具,广泛吸收了陕西民间画、剪纸、社火脸谱等民间艺术的造型特点^[8],而且采用了大量在木雕、剪纸等民间艺术中广泛使用的龙凤、牡丹、芍药、祥云等吉祥的装饰纹样,既丰富了皮影的造型,又反映了人们的艺术审美观念和民俗心态(图7)。

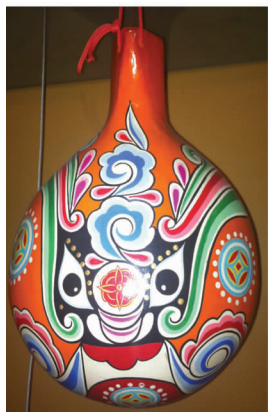

图5 水纹装饰的马勺脸谱

图6 陕北民俗风韵的布堆画

图7 剪纸元素的皮影

2 陕西民间艺术在室内设计中的应用

陕西民间艺术形式多样,富有深厚的内涵和表现力。一方面,可将剪纸、木雕、刺绣、面花、泥塑等传统的民间技艺加以提炼,应用于设计实践;另一方面,可以将这些民间技艺不加提炼和改造地直接应用于陕西民俗村等以旅游为特色的

农村景观设计和室内展示设计中。如:陕西凤翔六营村的“民俗主题小院”,家家户户院中琳琅满目的泥塑作品,以其独特的造型、艳丽的色彩,形成一道亮丽的风景线,成为室内不可或缺的装饰品。

2.1 剪纸艺术在室内设计中的应用 剪纸作为一种独特

的艺术表现形式,在现代室内设计中的应用十分广泛。带有剪纸元素的隔断、灯具、家具等^[9],是一种艺术符号,更是一种特殊的民族语言和地方文化。如图8所示,设计师提取了剪纸元素中的红色,又提取了剪纸的造型来装饰座椅,给现代造型的座椅营造了浓浓的文化韵味;镂空的大幅剪纸墙壁装饰,把整个空间装饰得大气、喜庆(图9)。

图8 剪纸元素的座椅

图9 剪纸元素的墙面装饰

2.2 刺绣艺术在室内设计中的应用 刺绣在室内设计中的应用主要有两种表现形式:一是将刺绣工艺和装饰材料相结合,如领袖刺绣将手工刺绣技艺嫁接到墙布上,营造出室内高贵大气的奢华感(图10);二是将纯刺绣以装饰画或屏风、隔断的方式作为室内的陈设艺术品来表现现代装饰艺术。

图10 刺绣墙布的墙面装饰

2.3 面花艺术在室内设计中的应用 在陕西,面花随着生活环境的变化,已经逐步由过去的“吃”转为现在的“看”,成为稀罕的民间手工艺。但面花的保存存在着一个很大的障碍:面湿了会发霉,干了又会干裂碎掉,为了保护这一传统的民间艺术,面花的转型势在必行。一些捏面花的手艺人,尝试用泥代替面,将面花的创作形式和题材用于花瓶、日用器皿,如茶具、酒具、咖啡具等陶制品的设计中,使其在室内成为具有实用价值的陈设装饰品,起到点缀空间的作用,使人从中享受美的意境和情趣(图11)。

2.4 泥塑、社火马勺脸谱艺术在室内设计中的应用 泥塑、社火马勺脸谱以独特的表现形式,大胆夸张的造型和高纯度

的色彩,传达出特有的视觉信息,在装饰设计时,可直接用于室内作为独具特色的欣赏类工艺品陈设,亦可将凤翔泥塑中比较典型的十二生肖动物造型形象加以提炼和改造,并借鉴凤翔泥塑独特的色彩语言——大红大绿等对比色的应用,设计并制作出造型新颖的动物泥塑的工艺品(图12),将其用于室内陈设的艺术品,可以起到调节室内环境色彩的作用,成为室内陈设设计的点睛之笔。

社火马勺脸谱艺术亦可作为陶瓷类家居饰品、室内装饰的设计元素,如花瓶、瓷盘、茶具、壁龛设计等(图13),成为室内美观与实用性相结合的艺术品;或将西安大明宫遗址公园马勺隔断设计方案用在餐饮环境的隔断设计中,不仅有

图11 鱼形面塑花瓶

图12 小猪泥塑工艺品

图13 抽象的马勺脸谱的壁龛设计

着强烈的视觉冲击力和浓厚的陕西民俗文化韵味,还有祈福、纳祥之意。

2.5 木雕艺术在室内设计中的应用 陕西传统民居木雕艺术以其独具特色的装饰艺术效果,在现代室内设计中的应用空间很大。带有步步锦纹、冰裂纹、灯笼锦纹等装饰纹样的窗棂装饰、木雕构件装饰的室内天花、隔断屏风、摆设于室内供人欣赏的木雕工艺品等,在美化室内环境,给人以美的

享受的同时,更能体现出一种文化韵味(图14~15)。

2.6 布堆画、皮影艺术在室内设计中的应用 陕西的布堆画、皮影艺术以其独特的艺术造型和色彩搭配作为室内装饰的设计元素,具有较强的视觉冲击力,能够提高人们的审美情趣。如以布堆画、皮影为题材的壁挂类陈设形成室内“软雕塑”,对室内气氛、意境的营造起着画龙点睛的作用;或在屏风、家具表面饰以皮影艺术元素的彩绘图案(图16),用于

酒店、宾馆等室内环境的隔断屏风或家具陈设,在丰富视觉效果的同时更多的是反映一种地方特色和民族传统文化。

2.7 石雕艺术在室内设计中的应用 石雕艺术在室内设计中的应用主要分为两类:一类是公共空间内大幅石雕壁饰,形成室内的视觉中心;另一类是石雕陈设品,其中最为典

型的“磐石文具”杂件作为石雕中的陈设小品,常被置于书桌或案桌之上,作为欣赏与实用相结合的工艺雕刻品,能够体现个人的喜好,营造室内环境的情趣;而石狮多用于宅院或某些公共建筑的入口两侧,起到装饰门厅的作用,也取其驱邪除恶的守护神之意。

图 14 墙面隔断装饰

图 15 木雕花式的隔断

图 16 皮影元素彩绘家具

3 结论与建议

3.1 重视陕西民间艺术的传承 陕西作为一个历史悠久的文化大省,蕴涵丰富的民间艺术和民俗文化资源。其中凤翔泥塑、民间刺绣等多项民间艺术被列为非物质文化遗产,如果能够发掘陕西民间优秀的艺术资源,并将其提炼、重构或直接应用于现代艺术创作领域,不但能够提供丰富的设计元素,而且能够借助设计艺术的手段传播陕西民俗文化,保留并传承民间有价值的技艺^[10-12]。

3.2 合理利用民间艺术资源,建设民俗文化旅游村 丰富的民间艺术资源使得陕西成为中国民间艺术的大省,如果陕西各民间艺术之乡能够合理利用民间艺术资源,将民间艺术与乡村旅游相结合,进行民俗文化旅游村的建设,势必会提升乡村旅游氛围和文化品位,促进农村经济发展^[13-14]。

3.3 传扬地域特色的设计理念 我国是一个多民族、多地区的国家,拥有丰富多彩的民间艺术资源。如果以陕西民间艺术的应用研究为依据和借鉴,以各个地域的民间艺术为纽带,努力发掘富有民族特色、地方特色的艺术元素,无疑可向今天的设计者提供民族的、有深厚文化内涵的既实用又唯美的设计元素^[15],从而有效地推动室内设计的民族化、本土化,传扬地域特色的设计理念。

参考文献

- [1] 黄任元. 中国民俗文化概论[M]. 北京:中国物资出版社,2012.
- [2] 杨景震. 陕西民俗[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2003.
- [3] 曹伟. 现代设计对民间艺术的善用与创新[D]. 西安:西安美术学院,2007.
- [4] 杨雨佳. 陕北剪纸特征及艺术风格分析[J]. 黄石理工学院学报:人文科学版,2010,27(3):65-68.
- [5] 贺鹏. 陕西凤翔泥塑视觉语言研究及应用探索[D]. 西安:陕西科技大学,2010.
- [6] 陈丽伶,于辉,陈登凯. 陕西社火马勺脸谱在现代设计中的应用[J]. 西北工业大学学报:社会科学版,2011,31(1):48-52.
- [7] 李琰君. 陕西关中传统居住建筑与居住民俗文化[M]. 北京:科学出版社,2011.
- [8] 韦凯. 华县皮影雕刻艺术研究[J]. 艺术理论,2008(1):80-81.
- [9] 李小红,于伸. 民间剪纸艺术在家居创意设计中的运用[J]. 家具与室内装饰,2007(7):24-25.
- [10] 田玮,杨涛. 花鼓灯艺术在室内设计中的运用[J]. 住宅科技,2012(6):27-28.
- [11] 杨晓春,韩维生. 陕西传统木艺制品的传承与创新[J]. 西北林学院学报,2012,27(3):229-232.
- [12] 韩维生,张书宝,王宏斌,等. 非物质文化遗产中的木作及其保护[J]. 西北林学院学报,2012,27(4):209-212.
- [13] 顾小玲. 新农村景观设计艺术[M]. 南京:东南大学出版社,2011.
- [14] 贺鹏. 民俗村景观设计与文化研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2008.
- [15] 吴昊. 陕北窑洞民居[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2008.