

汉字艺术在室内设计中的应用

靖 婧

泰国格乐大学Kirk University 泰国 曼谷 20220

摘要：汉字艺术作为中华文化的重要组成部分，不仅在文字表达中具有独特的美感和文化内涵，还在现代室内设计中展现出广泛的应用前景。本文探讨了汉字艺术与室内设计相结合的创新应用，从墙面装饰、家具设计、照明与灯饰等多个方面分析其具体应用方式，并阐述了汉字艺术在室内设计中的文化意义和艺术价值，旨在通过汉字艺术提升室内空间的文化内涵和艺术品质，促进中华文化的传承与创新。

关键词：汉字艺术；室内设计；应用

1 概述

汉字艺术是以汉字为主要创作元素，通过书法、篆刻、绘画等形式表达汉字美感和文化内涵的艺术类别。汉字艺术不仅是一种文字表达手段，更是一种融汇了中国传统文化、历史、哲学和美学的综合艺术形式。它通过汉字的形态、结构、笔画和章法，展现了汉字作为符号体系的独特美学价值和艺术魅力。它通过汉字的形态、结构、笔画和章法，展现了汉字作为符号体系的独特美学价值和艺术魅力。^[1]

2 汉字艺术在室内设计中的应用

2.1 空间结构设计

首先，汉字的演变是独一无二的，世界现存的其他文字几乎都无法与之媲美。汉字经历了从象形到指事、会意、形声、转注，再到现代汉字的确立的全过程，能够根据不同的商业空间需求进行形式的设计调整，并根据具体的表现形式无缝对接。^[2]在室内设计中空间结构的布局与划分。汉字的“意”与“形”汉字在书写中造型出的线条、笔画之韵都可在室内空间中进行运用。四川成都汉易酒店楼层中庭设计中可见一斑。该酒店楼层中庭设计不惜损失掉每层两个房间的面积，因为设计师欲在楼层中庭展现中国传统建筑的四合院文化，这种文化体现了中国人居文化中人与人见面交流的“和”文化。具体设计呈现中庭的四合院概念，选用了汉字“回”，每层“回”字中间的口字，用不同形态的石头雕塑置于正中表示，与四周围合的建筑形成回字。这是设计师将个人灵魂中对中国人居住环境文化的理解，运用汉字艺术的具体形态于现代酒店公共环境设计并得到消费者广泛认可的成功案例。

2.2 墙面装饰

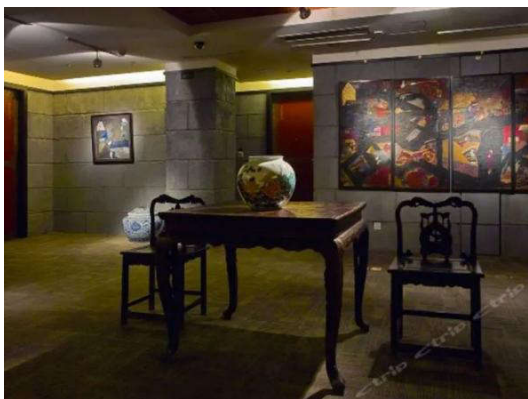
书法墙：书法墙是将书法作品直接书写或悬挂在墙面上的装饰形式。书法作品具有独特的笔触和韵律，能

够营造高雅、古朴的氛围。通过选择不同风格的书法作品，如楷书、行书、草书等，可以为空间增添不同的艺术气息。如在家庭客厅中悬挂一幅草书作品，可以让整个空间显得更加生动和富有活力。

墙面刻字与镶嵌：墙面刻字与镶嵌是通过雕刻或镶嵌技术将汉字艺术与其他材料（如木材、石材、金属等）结合的装饰方式。这种设计不仅美观，还能展现出深厚的文化底蕴。例如，在酒店大堂的背景墙上刻字古诗词或名言警句，可以营造出浓厚的文化氛围，提升空间的文化品位。

在一些中式餐厅的设计中,设计师在墙面上采用了书法墙和雕刻汉字的背景墙,使整个餐厅充满了浓厚的文化氛围。书法墙上悬挂的书法作品展示了中国传统的书法艺术,而背景墙上雕刻的古诗词则为餐厅增添了文学气息,让顾客在用餐时不仅能享受美食,还能感受到中华文化的独特魅力。

2.3 家具设计

传统家具上的汉字装饰:在传统家具上雕刻或绘制汉字,如在屏风、桌椅、柜子等家具上加入汉字元素,可以提升家具的文化价值和艺术感。例如,在屏风上雕刻“福”、“禄”、“寿”等吉祥字样,既美观又寓意吉祥。这种设计不仅使家具具有使用功能,还具有艺术欣赏价值。

现代家具设计中的汉字元素:在现代家具设计中融入汉字元素,通过现代设计手法和材料,将汉字艺术与现代生活方式相结合,创造出既具有传统文化气息又符合现代审美的家具作品。例如,可以在沙发靠垫上印染汉字图案,或在茶几桌面上设计汉字装饰,使家具更加独特和有趣。将汉字艺术运用到现代民族家具造型设计中,需要我们了解和掌握一些家具造型设计的基本要素和空间构成方法,它包括点、线、面、体、材质、空间布局等基本要素,并结合与汉字的笔画、笔画间的相互结合方式以及汉字各部分的空间组合方式等汉字构形中的方法、比例:将汉字的形式美法则和思维方式中的精华去进行中国现代家具的造型设计。

设计师罗耀灿设计的一款Resting衣帽架就巧妙的结合的汉字的结构。受汉字启发的衣帽架设计,灵感源自篆书《彝山刻画》中“止”字和谐的结构和流畅的线条。据设计师介绍,他决定根据这个角色设计这款衣帽架有两个原因,一方面是这个角色的结构非常适合功能。另一方面是希望传达给人们,在快节奏的生活中,你总可以停下来休息片刻,哪怕只是一会儿。Resting希望做到的是少用符号,通过书法的线条感,深刻表达中

国设计的真正精神,为人们的家居提供一种有意义的东方艺术。Resting追求功能性和美观性,各部件均采用榫卯结构连接,方便用户自行组装,增强了自己组装家具的愉悦体验。

2.4 照明与灯饰

汉字形态的灯具设计:设计灵感源自汉字形态的灯具,如以“福”、“寿”、“喜”等吉祥汉字为造型的灯具,不仅具有装饰效果,还能传递美好祝愿,营造温馨和谐的氛围。例如,可以设计一个“福”字形状的吊灯,当灯光亮起时,整个空间都被祝福环绕。如很多线型装饰灯销售商家,在门店进行宣传时,没有进行传统意义上的讲解,而是选择了很多带有“口”字部首的汉字,通过广告设计公司将之进行艺术加工并放大之后,将线型装饰灯围绕“口”字铺设,通过不同色彩的灯光变换,使有需要的消费者自行选择。很多街边的小吃店,通过此种装饰灯,不仅能够调和店面灯光色彩,还能够使主打产品在远距离即可被清晰看到,从而起到宣传作用。^[3]

汉字元素在灯光效果中的应用:通过灯光投影技术,将汉字图案投射在墙面或地面上,形成独特的光影效果。这种设计方式可以在商业空间、文化展览等场所中应用,增强空间的艺术氛围和文化特色。例如,在文化展览中心,可以通过投影技术将古诗词的汉字投射在墙上,增加展览的文化内涵。

我们常在一些文化展览中心或者博物馆等公共室内空间中看到,设计师通过灯光投影技术,将古诗词的汉字投射在展览墙面和地面上,形成了独特的光影效果。观众在参观展览时,不仅能欣赏到展品,还能感受到汉字艺术带来的文化熏陶。这种设计不仅提升了展览的艺术价值,还增强了观众对中华文化的认同感。

2.5 其他装饰品

在不同的室内空间中我们会搜寻到设计带有汉字元

素的挂件和摆件,如带有“福”字的挂饰、篆刻汉字的石雕摆件等,不仅可以美化空间,还能传递文化内涵,增添空间的文化氛围。例如,可以在客厅摆放一个篆刻“福”字的石雕,不仅美观,还能增添吉祥的氛围。在布艺品(如窗帘、靠垫、地毯等)上印染或绣制汉字图案,将汉字艺术融入日常生活用品中,提升空间的文化品位和艺术感。例如,可以在窗帘上绣制“春”、“夏”、“秋”、“冬”四季的汉字,不仅装饰效果好,还能表现四季的变化。

艺术家彭成雄利用汉字的笔画结合标点符号设计的十二生肖及百家姓汉字陶瓷摆件。“它有一种趣味性、猜谜性在里面,不是一眼就能看出来的。”彭成雄说,“但多解读几个字,结合象形、会意、指示等造字手法,你就会找到规律,很容易读出来。”这一套可以是摆件也可以说是字体设计,就好比中国传统文化的活字印刷术,每个字都是灵活的,可用于不同场景。再形象一点说,每个字就像是一颗螺丝钉,是配件,在不同地方可以产生不同的效应。

3 汉字艺术在室内设计中的意义

汉字艺术的多样性为室内设计提供了丰富的表现形式。书法、篆刻等不同的汉字艺术形式可以应用在墙面、家具、灯饰等多种设计元素中,通过不同的材质和

工艺,形成独特的视觉效果,增加设计的多样性和创造性。汉字不仅是一种文字,更是一种艺术形式,它承载着丰富的人文价值。在室内设计中融入汉字艺术元素,可以赋予空间更多的文化和艺术价值,使设计不仅仅是美观的,更是有内涵和意义的,提升空间的整体品位。

将中国汉字艺术融入室内设计,增强空间文化内涵。汉字,中华文化的瑰宝,承载深厚的历史和文化。其艺术运用让空间充满文化气息,日常中感受传统文化的熏陶。在全球化的今天,此举有助于增强文化自信。通过接触使用中华文化设计元素,人们会更认同和珍视自己的文化,增强文化自信和民族自豪。汉字艺术在室内设计中,不仅是装饰,更是文化的传承与展示。

4 结论

汉字的发展经历了多个时期,从远古象形符号开始,逐渐简化,到今天的简体汉字,但其内在的文化精髓并没有随着时间的流逝而减少,依然具有旺盛的生命力。当人们看到汉字,能够直观地通过这些经过设计加工的文字迅速“脑补”出由字到实物的转化过程,由此产生的艺术美感正广泛应用于城市商业空间设计中。

汉字艺术融入室内设计,丰富文化内涵与艺术价值,传承弘扬中华文化,增强文化自信。现代设计巧妙运用汉字元素,创新表现形式,赋予空间人文价值,创造美观兼具文化意义作品。汉字艺术在室内设计中的应用,既是文化传承,也是设计创新的重要路径。

参考文献

- [1]黄瑞.汉字艺术在室内软装设计中的应用研究[J].北京印刷学院学报,2019(8):24-26.
- [2]周琦.文化自信视域下汉字文化的当代价值及传承路径[J].中国艺术家,2022(7):43-44.
- [3]范昕.汉字艺术在中国现代家具设计中的应用研究[D].东北林业大学,2010.4.10