

中国传统插花艺术在室内设计中的应用研究

陶圆

(兰州现代职业学院, 甘肃 兰州 730300)

摘要: 随着人们生活水平和生活质量的提高, 人们对生活环境、室内设计的要求也越来越高。在室内设计中融入中国传统插花艺术, 不仅能够美化室内环境, 满足居住者的审美需求, 还可以在在一定程度上提升加剧环境的舒适度, 净化室内空气, 有着重要的应用价值。本文便立足于此, 分析了中国传统插花艺术在室内设计中的应用价值与应用途径, 并针对传统插花艺术与当代设计理念的结合展开探讨, 希望可以为相关领域人员提供有效参考。

关键词: 中国传统文化; 插花艺术; 室内设计; 应用

所谓的插花艺术就是将大自然中的植物进行艺术创作, 使之更适合在室内空间中展现出来。插花艺术中的艺术手段本身就是对花材的一次重新整理与思考, 它既要能够发挥花材本身的特色, 同时还要具有新颖的创意, 只有这样才能吸引消费者的关注, 达成情感传递的目标。

一、中国传统插花艺术在室内设计中的应用价值

(一) 激活空间活力

现代建筑普遍采用混凝土和钢筋, 这类材质构建的室内环境常带给人单调和压抑的感觉, 长期生活其中容易使人失去自然的生气。传统插花艺术源于大自然且超越自然, 能够有效地冲破这种冷漠空间的束缚, 注入活力和艺术气息, 丰富空间的层次感。具体到视觉感受, 多样化的花材为室内空间增加了多彩的装饰元素。传统插花艺术在选材上独具匠心, 主要选用鲜花、嫩枝、叶片、根茎、果实, 为生活空间引入了大自然的韵味。

(二) 提升构图美学

作为自然灵性的载体, 传统插花艺术在作为装饰品时, 通常作为视觉焦点置于空间中心, 它的存在旨在强化空间的构图和谐。心理学研究表明, 人们通常将小物件视为主题, 大背景视为陪衬; 完整对称的部分被视为图像, 而零散的则被视为背景; 凸出的物体被视为主体, 平整的则为背景; 表达主题的形状为图像, 而平淡的形状为背景。比如, 在一个简单的空间中, 以竹子插花为装饰, 以其独特的形态作为焦点, 与光幕背景形成对比, 创造出诗意的画面。在这样的设计中, 仿佛以光幕为宣纸作画, 竹子的立体感则像底景, 强化了东方韵味, 实现了“花与画”的完美融合, 提升了空间的艺术层次。

图1 竹子光幕背景设计

(三) 陶冶情操

中国人历来崇尚“敬畏生命、尊重自然”的美德, 花草树木因其生命力而值得我们敬仰。自古以来, 众多文人墨客通过生动的描绘赞美各种花卉, 如周敦颐赞美莲花的纯洁: “出淤泥而不染”; 徐庭筠颂扬竹子的高洁: “未出土时先有节, 便凌云去也无心”。从这些诗词中可见, 插花艺术有助于提升人的道德品质和修养。在当今纷繁的社会环境中, 将插花艺术融入室内空间, 可以舒缓

焦虑情绪, 体现出插花艺术陶冶情操的功能。

二、中国传统插花艺术在室内设计中的应用途径

(一) 插花艺术在“门厅”中的创意运用

在住宅的室内布局中, 门厅作为必经的通道, 是装饰的重点区域, 也是塑造第一视觉印象的关键。因此, 巧妙融合插花艺术于门厅装饰中, 能显著提升空间的艺术品位。尽管门厅的物理形态影响着插花设计的细节, 但总体上仍需遵循插花艺术的基本原则。首要关注的是色彩、象征意义以及摆放策略。在色彩选择上, 通常倾向于选用温馨的色调, 如琥珀色、桃红或艳红, 以营造热情洋溢的氛围。象征层面, 传统上, 像金钱橘、绿萝和招财树等植物常用于门厅插花, 它们各自蕴含吉祥如意(金钱橘)、生机勃勃(绿萝)和财富累积(招财树)的美好寓意。然而, 值得注意的是, 避免使用如仙人掌等带刺的植物, 以免触犯风水禁忌。总的来说, 插花艺术在门厅的应用需兼顾深厚的文化内涵, 灵活处理。至于摆放位置, 鉴于门厅的实用功能, 如存放衣物和鞋子, 插花作品需保持整洁而不突兀。应选择适度大小的作品, 安置在不妨碍通行的地方, 如柜子边缘或顶部, 同时考虑其空气净化化的能力, 以应对可能的气味问题。

(二) 插花艺术在“客厅”中的个性化呈现

在住宅空间中, 客厅既是日常生活的核心区域, 也是社交活动的中心舞台。因此, 设计时需充分考虑住户的多元需求, 运用诸如焦点式、装饰性的插花手法, 让居住者能在其中体验到插花艺术带来的清新和高雅。如图2所示, 设计师根据客厅的整体风格, 如绿色基调的墙壁和家具, 选择了如翠竹等绿色植物的插花材料, 使其与环境融为一体, 加上茶几上的小型插花, 为整体家居设计增添了一抹自然气息, 仿佛置身于宁静的绿色世界, 满足了休闲和舒适的生活需求。因此, 客厅内的插花艺术不仅追求多样化的艺术表达, 还需与整体布局和使用者的个性化需求紧密契合。

图2 插花艺术在客厅中的应用效果图

（三）插花艺术在“卧室”中的独特定位

卧室作为我们的休憩之地，其照明设计不仅要兼顾日常活动，还需考虑到夜间使用的便捷性，过于复杂的插花布置可能不适宜。因此，对卧室插花艺术的需求有着独特的定位与考量，包括香气、功能性和个性化元素等方面。首先，卧室的核心功能是为休息提供宜人的环境。研究表明，人们大约三分之一的时间在此度过，因此，花艺作品不仅要赏心悦目，更要具备空气净化能力，以提升居住者的舒适度和身心健康。选择能散发出宁静气息的花卉，有助于营造一个放松的休息空间。其次，针对不同的使用者，插花艺术需作出相应调整。比如在儿童卧室，应挑选色彩柔和且无尖锐部分的植物，确保安全；而对于老年人，插花作品应偏向于暖色调，如褐色系列，以避免过于鲜明的颜色引发情绪波动。此外，考虑到视觉障碍的可能性，可考虑设置背景灯，确保在光线不足时也能避免意外碰触。此外，对于特殊情况，如卧室内有病人或体弱者，花艺的选择尤为重要，应避免选用气味强烈或可能引起不适的花材。同时，考虑到卧室家具的丰富性，插花应以简洁、雅致为主，通过少量精选的花卉传递温馨与祝福，让每日醒来都能感受到生活的美好与活力。

三、中国传统插花与当代设计理念的有机结合

（一）根植传统，汲取中华美学精髓

作为古代文人生活艺术的重要组成部分，传统插花承载着丰富的文化内涵，其与音乐、品酒等活动交织，展现了古人对生活艺术的深刻理解和审美情趣。因此，持续发扬插花艺术的传统魅力，应深深扎根于这种雅致的精神之中，不断从古代智慧中汲取养分，让传统美学与时代并进，共同绽放。同时，遵循中国美学的整体观念，以花卉艺术为核心，将园林的自然元素，如岩石、水池、草木、小径等融入室内设计，创造出深远的空间感和诗意环境。如同古典园林建筑对视线的巧妙运用，室内花卉布置也可以借鉴此法，利用借景技巧调整视线角度，通过提升观赏点的高度，捕捉到俯瞰或平视的广阔视野，探索构建最佳的室内花卉氛围。此外，结合虚实、动静，与框景、移步换景相协调，借助多感官体验，增强空间情感的丰富性。

（二）兼容并蓄，创新融合现代技术

在东西方插花艺术的交融中，我们应积极接纳西方的创新理念，如引入玫瑰、郁金香等异域花卉，赋予传统以新的生命力。在花器选择上，除了保留传统的六类中国式花器，还可以借鉴西方的特色设计，如色彩鲜明的现代材料，如玻璃、金属等，或是结合时尚元素，拓宽花器的多样性和质感。在插花技巧上，我们可以借鉴西式简洁的流程，如使用环保的花泥代替传统工具，提升工作效率，科学地控制花材的水分和温度，降低损耗。如此，使得传统与现代、东方与西方在插花艺术中实现和谐共生。

（三）打破界限，多元交融促进创新

在现代花艺软装设计中，倡导跨学科知识的交融和广泛领域的汲取。首先，从设计策略出发，可以借鉴现代设计学的构图原理，如平面的点线面布局和色彩的黑、白、灰运用，科学地处理主花、陪衬枝与辅助枝的比例与节奏，以此避免因技术不足导致的繁复混乱。其次，我们应积极学习其他国家的设计思维与技艺。以日本为例，我们不仅限于学习其关于花道的技艺，还应探索其枯山水园林设计中的禅意美学、幽玄留白等思维，同时结合苏州园林的造园手法，将这些元素融入室内的小型花艺景观设计（见图3）。在理念层面，可引进西方设计理念，如阿尔瓦·阿尔托的人文建筑设计理念（强调北欧芬兰的地方特色）和通感设计原则。通过与珠宝、钟表、包装等不同行业的设计师合作，如与古驰等时尚品牌共享花卉元素，提升家居空间的奢华现代感（见图4），实

现跨界的融合创新。在艺术层面，可以从国画、版画、油画、卡通画、抽象画等多元艺术形式中汲取灵感，丰富花艺软装的表现力。此外，舞台美术与空间展示设计的结合也能为花艺软装带来新意，通过布景、灯光和道具，增强戏剧性的视觉冲击力。在室内设计中，纺织品、照明布置和主题展示品等元素同样能强化空间的主题感。例如，通过复古的手提电话、走马灯和留声机等物品，搭配清新的花艺和独特的照明效果，打造出民国风的雅致与新颖。医学角度上，花艺的疗愈力量不容忽视，它不仅能利用香气缓解情绪，还被应用于芳香疗法，甚至用于治疗抑郁和自闭症，这些特性也可与环境空间设计相结合，提升居住空间的舒适感。综上，通过整合现代设计理念，传统插花艺术的空间设计得以避免过于单一，保持实用性和多元性。

图3 日式枯山水造景

图4 时装品牌瓶器设计

（四）贯通古今，构建主题化情境氛围

陈设设计的原理指出，空间格调与陈设品相互作用，共同塑造环境氛围。花艺作为其中一环，能够深度刻画空间个性。传统中式陈设各具特色，如唐代的丰盈华贵、宋代的古朴高雅、明式的清新淡泊、清代的厚重华丽等，都蕴含了丰富的象征意义。利用中国传统花卉图案的吉祥象征，可以有效增添室内设计的文化内涵。比如，客厅中可以选择寓意富贵花卉，卧室则选择寄予长久和谐植物，单身公寓可选择象征桃花运旺的花卉，而老人房则可以选用松鹤寓言长寿……此外，古典花器如瓶花，常承载“平安”之愿，常见于厅堂和书房，营造出庄重的氛围；筒花则以竹为基，配以名草名花，适合置于书房，展现出花卉的高雅灵动，深受文人士大夫青睐。在现代室内设计中，融合古今特色能够适应多元化的室内主题构建。将传统插花艺术巧妙地融入时空变迁，创新应用于现代空间设计，不仅能丰富装饰艺术的表现形式，也为设计师提供无限创意灵感，推动我国室内装饰领域的发展。

四、结语

综上所述，随着生活品质的提升，人们对室内环境的需求日益多元化，插花艺术作为不可或缺的装点元素，能显著提升居家环境的艺术感和生活品质。对于当代室内设计师而言，应注重中国传统插花与当代设计理念的有机结合，不断提升室内设计品味，满足现代人的审美需求。

参考文献：

[1] 赵瑞洁, 高婷, 柴春昕. 中国传统插花艺术在现代室内设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2019(7): 2.