

中国传统文化元素在现代室内装饰设计中的运用

袁金辉

(上海杉达学院, 上海 201209)

摘要: 近些年以来, 我国的经济水平正在逐渐提升, 人们对于建筑设计的要求也在不断提高, 这些都促使室内装饰领域也要与时俱进。我国现代室内装饰特点不局限于自身, 而是开始接纳国内外的设计理念, 除了本土设计外, 欧式设计也风靡我国, 这些对于传统设计是巨大挑战。我国传统文化元素在室内装饰设计中, 也在不断发生改变。随着我国文化自信的提出, 以及社会主义核心价值观的提出, 弘扬我国的传统文化成为各领域的共同目标。本文以现代室内装饰设计为例, 对我国传统文化元素在其中的应用展开了研究, 文章从多个方面加以阐述, 就此推动室内装饰的发展, 以供参考。

关键词: 中国传统文化元素; 室内装饰设计; 关系; 应用

在我国室内装饰艺术的发展过程中, 产生了许多独特的、带有鲜明民族文化特色的传统元素, 它不但可以增强室内装潢设计的文化底蕴, 而且可以提高室内装潢设计的品位。然而在当前由于设计师们对传统元素的研究不够, 许多设计师都受到了西方的装饰观念的影响, 在设计中呈现出一种“千人一面”的现象, 不利于提升城市建筑的文化品位。因此室内设计从业者要进行深入的思考, 继续加强对传统文化的研究与学习, 让传统的元素在现代室内装饰中发挥更大的作用。在当前国内装饰业中, 关于装饰风格有多种不同的观点, 一种认为随着时代的发展, 装饰风格要与时俱进, 在持续发展的过程中, 旧的、传统的元素要被淘汰。另一种认为装修行业虽然在持续发展, 但也要保持原有的工艺和传统, 跟上时代的步伐的同时, 要保持传统文化的元素。

一、我国传统建筑文化元素与传统装饰元素概述

(一) 传统建筑文化元素

1. 屋顶斗拱

中国的传统建筑, 在屋面设计中, 大部分都采用了斗拱, 它的作用是通过木梁和柱子来承受荷载、支撑屋面, 这类建筑对斗拱的设计有很高的要求。其不仅要能承受一定的荷载, 而且还要有优美的外形和精致的结构, 对建筑材料的要求很高, 具有深厚的文化底蕴。在屋顶上, 还有着许多传统的文化因素, 例如, 屋顶的装饰脊条, 独立的屋脊兽, 不同材料的瓦片, 都有着很强的文化特色, 同时也体现出了古代严格的等级制度, 只要能够将其运用到当代的建筑装饰设计之中, 从而极大地提高了现代建筑的文化内涵。

2. 装饰设计

与现代建筑有很大的区别, 传统建筑在斗拱、门窗等方面都有很高的要求, 装饰内容十分繁复, 以更好地凸显建筑的美感与宏伟。在传统文化建筑中, 对斗拱、门窗等进行了精心雕琢, 运用多种颜色的纹饰、雕刻等, 让人体会到雕梁画栋所带给人的美感, 体现了古人对人居环境的追求, 同时也体现了各地特有的民间文化。

3. 附属建筑

中国传统建筑文化中, 为突出主楼的宏伟气势, 往往在主楼周围修建辅助建筑, 形成较强的高、低差, 衬托出主楼的宏伟。比如在古代皇宫建筑中, 经常会有这样的布局, 在大门两侧的华表、石狮子和汉白玉建造的石桥, 这些辅助建筑能够更好地衬托出主楼的宏伟, 也能够营造出气势, 给人一种建筑带来的威严。

(二) 中国传统装饰元素分析

我国的传统文化底蕴深厚, 在悠久的历史进程中, 积淀了丰富多样的艺术形态, 具有无可替代的艺术价值。在我国传统的装

饰元素中, 比如雕花装饰、中式家具、油画、印花、陶瓷等, 别具风味。而且在我国各个地方, 传统装饰元素在题材、技法和技艺上都有着各自特征, 它们的表达方式也各不相同, 有着很强的区域特征, 把它们运用到现代的室内设计当中, 可以赋予建筑空间一种文化特性、传承性、审美特性和实用特性, 以提高当代室内设计的美学价值, 赋予它更多的传统内涵。

二、中国传统文化元素与现代室内装饰设计的关系

现代家居艺术中的传统文化因素自古就被人们所接受。翻阅古建筑材料, 雄伟的宫殿, 幽静的寺庙, 典雅的名宅图案随处可见。故宫遗址、颐和园遗址、圆明园遗址保存到今天, 乔家与其他江南住宅一样, 都是中国传统文化的精华所在。这些传统的文化因素, 在历史的长河中逐渐被遗忘。在当代室内装修中, 传统的要素更多的是作为一种点缀的功能。在当代, 人们对当代的室内装修有了新的认识, 它是对室内的静止表面的装修和活动的布局所作的表面的、视觉的整体效果的设计, 着重于室内地板、墙壁、天花等界面的美术处理, 并对门、窗、家具、窗帘、地毯、灯具、陈设等进行细致的构思, 它满足了当代人民对形式形式的要求, 也适应了国内、个性化、多元化的审美需要。

(一) 室内设计是社会文化的有机组成部分

从横向维度来看, 不论哪一种形式设计, 其背后都有其独特的精神与文化心理结构, 是在特定的文化背景下展开并得以实现的, 它折射出了不同的价值观与美学理念, 折射了时代的文化特征。无论哪个时期的室内设计, 从纵向上讲, 都离不开社会的生产力水平和社会文化水平。设计形态是从文化中产生的, 人类根据自身的体验(历史和传统)对所有与存在相关的印象进行加工。

(二) 传统文化影响了室内设计

当代一些设计师, 特别是先锋派的, 口口声声说要摒弃一切传统, 以“无传统”自居, 然而现实却并非如此。就算是最“反传统”的设计者, 在对“传统”进行界定和推演时, 也要把它当作反面的参照物。从媒体、语言和表达方式等外在的传统到对设计认知的文化心理, 设计绝不是单纯的个人活动, 从媒介、语言、表现手法等显性传统到对设计认识的文化心态、思维方式、审美观点等隐性传统, 都在潜移默化地影响着每个室内设计师。

(三) 科技的发展和时代的进步使当代的设计师拥有前人不曾具的条件

技术的发展, 时代的进步, 给了现代设计师更多的机会。电脑的应用, 资讯的发展, 使得设计的作品更具时代气息。但是, 在艺术手法上的丰富, 并不能取代人对艺术精神的追求, 在室内设计中, 要从实用性的角度出发, 去思考作品的质感和温度, 要创造出优雅的室内环境, 就必须走“大象无形”和“大音希声”

的艺术道路,才能使观众感受到与之相对应的美学形象。这一“美”和“美”的创作对应法则,就是我们几千年传统文化来一直传承下来的。

三、中国传统装饰元素在现代室内设计中的应用措施

(一) 重视传统装饰元素及造型的运用

在传统的建筑装饰要素中,不同种类的装饰物,在形状和尺度上都有一些差别,这些差别可以给现代的室内空间设计带来更多的装饰元素。当今社会,由于科学技术的发展,传统的手工艺也在不断地进行着创新的发展。在现代室内设计中引入中国传统的装饰元素,既能继承传统文化,又能取得较好的设计效果。浙江嘉兴汉服博物馆是一个展示中国汉服文化和传统艺术的场所。博物馆内展示的各种文物和艺术品,如古琴、屏风和编钟等,都是中国传统文化的重要组成部分。至今遗留下来的古琴曲有3000余首,其中代表作有《梅花三弄》《高山流水》《阳关三叠》等。古琴不仅具有演奏的功能,还有人格修养的功用。作为“琴、棋、书、画”四艺之首,古琴在中国文人雅士修身养性的追求中有着无可比拟的地位。古琴既受儒家文化“兴于诗、立于礼、成于乐”的影响,又蕴含道家“道法自然”的思想。文人雅士借琴颐养神性,培养自己宁静致远的心性。屏风是中国传统建筑物内部挡风用的一种家具,所谓“屏其风也”。它一般陈设于室内的显著位置,起到分隔、美化、挡风、协调等作用。屏风作为传统家具的重要组成部分,历史由来已久。屏风的形制多种多样,有立式屏风、折叠式屏风等。而且屏风的用材也非常广泛,有木制、铜制、漆制、玉制、景泰蓝等等。编钟是中国古代重要的打击乐器,也是钟的一种。编钟兴起于西周,盛于春秋战国直至秦汉。它由若干个大小不同的钟有次序地悬挂在木架上编成一组或几组,每个钟敲击的音高各不相同。由于年代不同,编钟的形状也不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。除此之外,嘉兴汉服博物馆设计中的传统元素还有假山、罗汉榻、陶俑等。

(二) 注重传统装饰元素和现代科技的结合

材质质地对使用者的使用感受有很大影响,是建筑造型中比较重要的一部分。我国传统建筑一般都崇尚“返璞归真”的装修思想,所采用的材质主要是各种木材、石头、藤条等,都是自然性物质,这种材质在造型上还具有一定的审美价值,色彩呈现出一种优雅庄严的风格。近几年来,随著科学技术的进步,室内装潢材料的运用也从原来的自然材质,向金属材质、墙纸材质、玻璃材质转变,新的地面材料等也被包括在内,得到了越来越多的关注。在这样的背景下,简单的套用传统的装饰元素,是很难保证它与现代社会的和谐统一的。在运用传统装饰要素时,要注意与现代科技相结合。如果可以将传统的装饰材料运用到现代的加工工艺中,例如激光雕刻的方式、曲轴加工技术、热转印技术等,就可以将传统的建筑装饰元素更好地运用到现代的室内设计当中。同时,在运用传统的装饰元素时,要改变以往烦琐的装饰细部,运用现代技术对其进行改造,例如选取中国传统禅椅的装饰要素,就可以模仿瓦西里椅子的造型,以天然木料为原料,经现代技术处理后制成的,是极具古典风格的现代室内装饰。同时,还可以将我国的圈椅的传统形式继续运用到室内设计中,利用新的塑料材料对其进行加工和重组,再将其与中国红色相结合,将传统的装饰元素和现代科技结合起来,创造出适合个人使用的舒适环境。另外,在装饰板材、灯具上也可以进行秦砖汉瓦元素、祥云元素等的设计,把多种传统的装饰元素与现代的材料和工艺相结合,让传统的元素与现代的科学技术发生碰撞,把中国的传统文化内涵融入到现代的室内环境之中。

(三) 重点应用传统装饰的色彩元素

现代室内设计应该对传统的装饰颜色进行合理的选取,保证传统的装饰元素能够很好地运用。我国传统建筑的各种空间,都是通过提高颜色的纯度和亮度来表现出来的,比如皇宫,为了与一般的民居区分开来,一般都会采用红、黄、青、金等为主色调。而房屋内部则以青灰色为主,颜色上的反差很大,给人强烈的反差。在现代的室内设计中,我们可以参考传统的装饰元素的颜色组合方法,运用各种颜色在室内的细部上,创造出很好的空间视觉效果,给心灵上的冲击。如果在室内布置上使用红色,可以营造喜庆的视觉效果,而使用传统的灰色和绿色,则可以使中国风中带有某种现代气息。同时,也可以对传统的形状进行独特的色彩设计,比如在窗户的形状上,设计白色的外漆材料,既能体现出古典的美感,又能体现出现代的色彩美感,来满足现代人的个人审美需要。

(四) 合理应用传统装饰的图案元素

中国的传统装饰纹样有着非常丰富的特征,它的形式和类型非常多,其中包括植物纹样、动物纹样和几何纹样等。如果把它们恰当地应用到室内设计中,不仅可以提高人们的视觉审美能力,而且可以营造出不一样的氛围。例如,将我国原始时期的彩陶纹样运用起来,可以通过点线面等多种要素的组合,将相关的几何、植物和动物的纹理,在综合使用了多种元素之后,就可以从原来的单体图案,变成二方、四方连续形式,既能体现出原始人的审美文化,又能与现代建筑相适应。在中国传统的装饰元素当中,装饰纹是各个民族文化发展的结果,它有着自己特有的含义。虽然每一种纹样所蕴含的内容和含义都有所不同。但是,它却能突出各族人民的美好心愿,表现出某种文化意蕴。所以,我们可以把不同的图案要素中所蕴含的民族文化特征与之相融合,把它们与现代室内环境相融合,例如:传统的如意装饰,具有吉祥的美好寓意,还可以进行组合设计,形成龙凤呈祥图案,从而更好地将中国传统的装饰图案元素在当代室内设计中的功能与价值充分展现出来,推动当代室内设计的深入贯彻与发展。

四、结束语

总而言之,中国的传统建筑装饰元素内涵丰富,类型多样,既有时代内涵,又有自己的民族特色,运用到当代的室内装饰设计中,将会发挥其特有的功能与优势。所以,在室内装饰设计中,我们要对传统的建筑装饰元素进行充分关注,深入挖掘传统的建筑装修中的图案元素、色彩元素、造型元素和材质元素。本文中,我们首先分析了传统文化元素与现代室内装饰设计的关系,随后针对二者如何融合提出了建议,具体为视传统装饰元素及造型的运用、注重传统装饰元素和现代科技的结合、重点应用传统装饰的色彩元素、合理应用传统装饰的图案元素,其中融入了浙江嘉兴汉服博物馆的实际设计案例,对观点进行论述,借此使传统文化和现代室内设计融为一体。

参考文献:

- [1] 崔蒙.《居住空间室内装饰设计》课程思政建设研究与实践——删繁去奢,绘事后素,感知大国工匠精神[J]. 财富时代, 2021(08): 208-209.
- [2] 姬灿.《现代室内设计与装饰艺术研究》:文化创意元素在室内装饰设计中的运用[J]. 建筑学报, 2021(11): 127.
- [3] 杨志勇, 邱寿银, 曾庆贵. 利用LED探索出乡村古建筑室内装饰设计的契机——江西万安夏木塘村为例[J]. 工业设计, 2018(11): 88-89.