

传统建筑元素在现代室内装饰设计中的传承与延展

王凌宇

(江南影视艺术职业学院, 江苏 无锡 214000)

摘要: 作为中华文明的重要载体的中国传统建筑, 历经数千年的传承与发展, 已形成独具东方美学特色的建筑艺术体系。这种独特的艺术体系, 不仅承载着中华民族的传统文化与民族特色, 更以其鲜明色彩与风格特征和深厚的文化底蕴, 在世界建筑史上占据了一席之地。本文分析了中国传统建筑室内空间的主要特征、传承过程, 并探究了传统建筑元素在现代室内装饰设计中的运用方式和具体应用策略。

关键词: 传统建筑元素; 现代室内装饰设计; 传承; 延展

引言

在现代化进程加速推进以及全球化浪潮席卷的当下, 人们对居住环境与品质的追求日益呈现出多样化的态势, 而这一转变在室内设计行业表现得尤为突出。传统建筑作为中华文明的关键承载形式, 凭借其别具一格的审美特质与源远流长的文化内涵, 赢得了广大中华儿女的青睐。在室内装饰艺术范畴内, 设计师借助精巧绝伦的造型语言以及丰富多元的文化符号, 能够有条不紊地将传统建筑元素以及东方美学的核心要义展现出来。这些传统建筑所蕴含的智慧, 不仅为现代设计提供了取之不尽、用之不竭的创意源泉, 还进一步提高了中华儿女的审美水平。

一、中国传统建筑室内空间的主要特征

(一) 空间关联性

空间关联性, 本质上是描述在同一空间范围内, 不同要素或事物彼此关联、相互作用的特性。在传统建筑空间规划领域, 设计师惯用虚实交融的技巧, 借助通达路径、过渡区域、空间拓展、借景手法等, 巧妙模糊室内与室外的明确分界, 让阳光、清新空气、室外景致等自然元素自然融入室内环境。比如, 以廊檐作为过渡地带, 构建起室内与室外的紧密联系; 通过操作可开启、闭合、拆卸的隔扇门, 让室外阳光与风景无障碍地渗透至室内空间。

在传统建筑室内设计方面, 同样运用模糊界限的策略来强化空间关联性。例如, 采用屏风、落地罩、博古架等家具, 既能对室内空间进行合理划分, 又能实现空间的灵活连接。这种设计不仅满足了日常使用功能, 还增添了室内的装饰艺术感。借助通透性家具实现借景效果, 在不妨碍室内空气、视线和声音自由流动的基础上, 拓展了室内空间的视野范围, 营造出一种虚实相生的空间意境。

(二) 分隔对称性

中国传统建筑的设计及空间布局尤以轴线对称见长。无论是在室内的家具陈设, 还是空间的衔接上, 都十分注重对称性的分隔, 以及遵循对称均衡的原则。在设计空间规划时, 规则图形(如多边形、圆形、矩形等)的应用, 能极大增强室内空间的秩序感, 同时还能展现出一种古朴庄重的美感。在传统建筑中, 这种对称的美几乎无所不在, 行走在建筑的各个角落, 都能给人视觉上一种和谐的、安定的享受。例如, 室内的灯具布置, 往往以中轴线为基准, 左右两侧的灯具样式、大小完全相同; 在室内的屏风设计上, 往往是绘画或雕刻有对称的图案, 而木制屏风的摆放, 或呈矩形排列, 或呈多边形组合; 在窗户布局上, 两侧的窗户大小相等、形状相似, 且相对而立, 通过这种分隔对称性的设计, 可以使室内光线均匀分布到各个地方, 既保证了室内的采光需求, 又增加了室内空间的规整感, 从而使室内的光线更加明亮。

二、传统建筑元素在现代室内装饰设计中的传承过程

(一) 本土建筑走向世界(20世纪30年代)

20世纪30年代, 国际建筑界开始探索东西方建筑风格的融合。

中国建筑师在这一时期提出了“本土化”的概念, 将其视为传承民族建筑特色的重要方向。他们主张“本土为体、西学为用”的设计理念, 在借鉴西方建筑技术的同时, 逐渐认识到中国传统营造体系的独特价值。

(二) 中式建筑风格的复兴(20世纪80年代)

到了20世纪80年代, 中国建筑界开始系统性地回归传统土木结构体系。此阶段的建筑实践主要以复古的表现形式, 设计师们通过模仿和重组传统建筑形式, 运用经典建筑语汇, 最终形成现代建筑, 历史风格鲜明。

(三) 传统元素在现代室内设计中的创新运用

进入21世纪以后, 传统的建筑元素在室内设计中获得了新的诠释, 传统建筑元素不再是以简单的方式进行复制, 而是在对传统建筑中空间组织逻辑、装饰纹样、材料质感等方面进行提炼, 然后以符合现代审美的设计语言的方式进行表达。例如, 可以将传统建筑的木构架转化为空间隔断的构成方式, 或通过运用抽象化的窗棂图案进行装饰。这种继承的方式既保留了传统文化, 又具有时代特征。

三、传统建筑元素在现代室内装饰设计中的运用方式和具体应用策略

(一) 运用方式

1. 理念层面的运用

作为新时代的室内设计师, 在吸取、借鉴传统建筑设计理念时, 要遵循“取其精华, 去其糟粕”的原则进行守正创新, 让传统建筑设计理念在现代室内设计中得以传承与延展。运用“以人为本”的现代设计理念, 增加了室内设计的艺术性和文化氛围, 意在传承中国传统建筑以“人”为中心及对美好生活的向往的优秀传统。现代室内设计中, 要想实现传统建筑与现代室内设计的融合, 要在继承的基础上进行升华, 创新。如苏州博物院则借鉴了传统江南建筑的设计理念和地域性人文内涵, 结合现代的几何造型和材料, 钢质屋面结构, 几何形态花窗, 设计中模糊室内与室外的界限, 与周围景色相互借景与辉映。另外, 很多新中式风格的空间设计, 会将传统建筑的雕花纹样与工艺运用到现代的木质隔断上, 雕花的细腻与隔断的现代简约相得益彰, 将传统的纹样作为元素, 以现代艺术材料工艺为载体, 表达传统建筑元素的现代传承演绎, 这一手法还体现在建筑的门窗、牌匾、家具等方面。

2. 材料层面的运用

无论是在传统建筑中, 还是现代室内设计中, 建筑材料都是非常重要的建筑设计元素。

建筑材料既是建筑完成的主要构成之一, 也是展现建筑艺术性的关键因素。在建筑行业快速发展的今天, 建筑材料行业也在积极升级和转型, 因此, 现代室内设计师能够操作空间越来越大, 往往只需确定一个主题, 就能够快速找到适合的主题的建筑材料、建筑装饰品, 从而满足客户对建筑的使用要求。

不少设计师在地砖的设计上,选用的都是具有传统文化图案的地砖,这就是传统建筑理念和现代室内设计理念在材料方面融合的一种体现。建筑设计理念在建筑材料方面的融合,更多的是在木材上的融合。众所周知,传统建筑几乎都是纯木质结构,因此,从某种角度来说,木质材料即代表传统建筑。这一点,在很多餐饮空间都有所体现,例如,采用木质梁柱结构来营造古朴、温馨的氛围。这些木质梁柱不仅起到了支撑建筑的作用,还能成为店内装饰的重要元素,如梁柱上雕刻的精美花纹;一些现代餐饮空间中,会运用大面积的玻璃与木质材料相结合,玻璃可以让室内外的光线更好地交互,而木质材料则能带来自然、温暖的感觉,如采用半透明的木质屏风作为餐厅的隔断部分,既能起到分隔空间的作用,又不会完全阻挡视线,让整个空间显得更加通透、灵动,还能让顾客感受到历史的气息。

(二) 具体应用策略

1. 传统建筑色彩的应用

色彩的运用,一方面可以体现不同地域传统建筑的特点,另一方面可以增强建筑的立体感和层次感,使建筑更具艺术感和辨识度,同时不同颜色对应的用途和表现意义也是不一样的。如北方建筑多以庄重的红、黄色调为主,彰显大气;南方建筑多以淡雅的青灰色为主,表现细腻;红色、黄色多用于寺庙等建筑;白色多见于民居等另外,在传统建筑中色彩也有一定的等级体系。其中黄色最为尊贵,在传统的建筑设计中,设计师必须明确建筑使用者的地位,严格按照颜色的档次和使用方法,为使用者进行建筑设计。

随着新时代的到来,色彩的档次也在逐渐淡化,金色、黄色、红色不再是专属于宫殿的色彩,设计师们能够进行设计,只要客户有需求,只要符合设计逻辑。以全聚德前门店为例,店内大面积使用朱红色,像墙面、门窗边框,这种色调与传统宫廷建筑用色相呼应,在宫廷中,红色寓意庄严吉祥,彰显正统与尊贵,全聚德借此传递深厚的底蕴和喜庆的气氛,让顾客进店就能感受到传统的韵味。

2. 院落式布局的应用

在传统建筑设计中,庭院具有排水、采光、绿化、通风等作用,同时还可以为居住者提供良好的生活环境。庭院,在传统建筑设计中,通常采用多层次院落组合的方式构成。这种做法,在现代建筑室内装饰设计中,实现难度较大,主要原因在于房屋建筑面积有限,增加传统庭院耗资经费较多。因此,很少在现代建筑设计中看到完整的庭院。作为传统建筑中的代表庭院,深受大众的喜爱。为此,设计师们想到了按比例缩放或是部分呈现庭院的方法,既可以保留传统庭院的美感、意境,又可以凸现代室内设计理念。例如,在一些现代酒店的大堂空间设计中,会通过设置小型的中庭庭院来营造独特的氛围。中庭庭院通常采用玻璃顶设计,既能让自然光线充分进入,又能在视觉上延伸空间,给人一种开阔而通透的感觉。这种部分呈现庭院的方式,既满足了现代建筑对空间利用的需求,又保留了传统庭院的韵味,让人们在现代环境中也能感受到传统建筑的魅力。

3. 木构架的应用

木构架是传统建筑中的主要结构形式,它由柱、梁、顺椽等主要构件组合而成,以榫卯等连接方式相互固定,柱承担建筑重量,并将其传至地基,梁、顺椽则起承托、承接作用,既可承重,又可承接。这种结构形式是中国传统建筑的重要特色之一,广泛应用于宫殿、寺庙、民居等各类建筑中,在现代室内装饰设计中,设计师可以根据自己对现代建筑设计的理解,赋予木构架新的时代特征。例如,在客厅天花板上,用木梁打造简化版的木构架造型,

并用现代金属连接部件固定,同时将暖色调的灯带嵌入梁间,营造出温馨的氛围。在局部的横梁上还可以雕刻一些中式的简约回纹,既保留了传统木构架的韵味,又融入了现代设计的简洁与实用,让传统元素在现代家居空间中焕发出新的活力。

4. 借鉴传统建筑风格

在我国,传统建筑具有较为明显的风格、特点,因此,当代不少设计师在现代建筑中融入传统元素时,通常会参考、借鉴传统建筑的设计风格、理念,从而形成全新的传统建筑。比如,设计师在设计上海金茂大厦时,参考了传统的佛教建筑,因此,在远远眺望上海金茂大厦时,给人的感觉就像一座传统佛教建筑,巍然屹立于现代都市之中。

5. 运用现代工艺简化构建

众所周知,传统木结构建筑中涉及的构件有斗彩、雀替、悬垂、隔扇等多种,如果按照一比一的方式复刻,不仅施工难度会加大,施工周期也会延长,因此各种构件的简化,可以尝试运用现代工艺手段。传统建筑中的一些构件随着建筑水平的提高,功能变小,因此在建筑的使用上,只需在外观和色彩上集中处理就可以了。例如,可以采用3D打印技术制作各种简化后的构件,一方面可以保证打印出的构建符合传统构建的外观特征,另一方面也可以省略传统雕刻的过程加快施工进度,则可以通过3D打印技术实现对构建的简化。

(三) 新材料背景下传统建筑元素的应用方式

材料是建筑成型的物质基础。随着科技的发展,能够用于建筑设计方面的材料越来越多,如具有良好的韧性的高强度钢材,可以替代传统建筑中的木质材料,用作传统建筑框架结构;新型复合材料,能够将不同材料的特性结合在一起,比如采用玻璃纤维增强塑料(FRP)复合材料制作传统建筑的屋顶瓦片,其轻质、高强、耐腐蚀的优点,可以在展现建筑传统外观的同时,延长屋顶的使用寿命。在传统建筑中木质材料使用众多,其主要原因是木质材料具有很好的承重能力和可塑能力。而在今天的建筑中,承重能力和可塑能力已经不是人们考虑的主要问题了。因此,在木质材料的选择上,可以放弃传统的木料,选用一些可再生能力强的木料,如竹子。竹子在现代室内设计中的应用,不仅可以增加房屋的观赏性,还可以给予人们接触自然、触摸传统文化的享受。

四、结语

总而言之,现代室内装饰设计是一个蓬勃发展的时期,各种创新理念、表现手法层出不穷,为了适应这种趋势,设计师肩负继承和发扬文化遗产的任务,把传统美学和现代设计创造性地进行结合,同时探索现代室内装饰设计和传统建筑元素在形式、功能、意境等方面的有机结合形式,使得传统建筑元素在现代室内装饰设计中焕发出新的时代活力。

参考文献:

- [1] 曾喜露. 传统建筑元素在现代建筑设计中的传承与运用[J]. 美与时代(城市), 2024(16):5-8.
- [2] 吴昊. 传承与创新——中国传统建筑元素在现代建筑设计中的有效运用[J]. 2024(5):310-312.
- [3] 吴凡. 中国传统建筑彩绘在现代室内设计中的传承和发展分析[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)社会科学, 2023(3):4.
- [4] 安鸿蕊. 乔家大院建筑装饰元素在履和堂酒店设计中的应用[D]. 山西大学, 2023.
- [5] 刘春霞. 传统建筑装饰元素在现代室内设计中的传承及创新[J]. 上海轻工业, 2023(3):48-50.
- [6] 闫莹莹. 基于明清室内装饰元素的当代商务酒店设计应用研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2023.