

传统建筑装饰元素在现代室内设计中的创新应用

赵扬

上海恩威建筑设计有限公司 上海 201400

【摘要】：近年来，随着中国社会的飞速发展，人民的整体经济生活水平得到了很大提升，在物质生活得到提升的同时，人们也开始追求精神层面的满足。现如今对于室内装修设计，除了要有实用性，整体建筑风格还要符合个人审美，并能与人们的精神领域进行互动交流。中国是有着浓厚思想内涵的五千年历史文明古国，中国人将对艺术的向往与工匠技艺相结合，一定会设计出既能满足视觉享受，又能填补人们对于现代化室内空间设计的心灵追求。中式古典建筑文化是我国民族文化遗产之一，该建筑风格具有十分鲜明的民族特色，传统建筑元素的运用不仅可以打造出富含文化韵味的室内空间，还能发扬与继承中国的传统文化。为此，本文从传统建筑装饰元素的艺术表现形式出发，针对如何创新传统建筑装饰元素在现代室内设计中的应用进行了论述，仅供参考，希望可以为中国传统建筑的继承与推广贡献属于自己的一份力量。

【关键词】：空间设计；建筑装饰构件；建筑屋顶装饰

引言：

中国古代那些能工巧匠的建筑家，已在漫长的岁月流逝中，逐渐发展出了一套完整的建筑装饰体系，将极富中国传统特色的元素通过建筑内外部的装饰、结构层次的变化，与民居设计相结合，可以创造出富含地域特点与标志的建筑物。这些优秀的建筑物也为多年后的今天，无数现代室内设计师们提供了精彩的样本，助其激发设计灵感。在科技快速发展的今天，互联网将全世界轻松联系在一起，人们更容易受到多元文化的强烈冲击，西方文化和审美以及亚洲其他国家的文化审美都对中国传统文化的传承与发扬产生了影响。因此，如何在继承传统建筑装饰因素的同时，巧妙将其应用于现代室内空间装修设计中，是社会各界人士共同关注的问题。

1 传统建筑装饰元素的几大类型

1.1 天花与藻井装饰

中国传统建筑的装饰可以根据空间的层次分为上、中、下三个部分，中国传统建筑在空间的构造上主次分明，整体协调统一，而且最为花费设计心思的部分就是建筑物的上半部分，比如屋顶、屋檐、滴水、雀替、斗拱等结构。天花装饰是一种十分普通的屋顶装饰物，由木条搭建而成，作用是用来遮挡屋梁，也有在窄小的空间内用木板、糊纸简单彩绘过的天花装饰。而相较于天花的亲民性，藻井装饰在古时就并非寻常人家会选择使用的建筑结构了，通常只有佛家的神座上方、帝王宝座顶才能使用以彰显地位与品位。藻井是天花的一种，建筑内顶部呈穹窿状的天花俗称藻井，装饰的花纹图案以方格为主。比如敦煌的莫高窟精美屋顶就是藻井，图案多以莲花纹、飞天纹、火焰纹为主，整体色调以红、蓝、黄、绿为主，鲜艳明丽，令人眼花缭乱。

1.2 建筑墙面装饰

墙面主要是在建筑房屋时用于将空间院落划分，形成内部

与外部互不干扰的隔断装置，随着历史的漫长发展，墙面的区域、空间、材料不同，也有了不同的装饰手法。壁画就是墙面装饰的一种，早在春秋战国时期，就已经有以历史人物、山河湖泊为主题的壁画装饰了，而且在时代的变迁中，壁画艺术不仅没有被时代抛弃，反而演变成了富含历史价值的古典艺术代表。早期壁画多被设计在寺庙、石窟中，比如敦煌壁画举世闻名，规模巨大，是敦煌艺术的重要组成部分。到了现代，壁画结合了现代文化特征，内容逐渐多元个性，成为室内装修最常见的装饰构件。中国56个民族每个民族都有属于自己的文化典故以及宗教信仰，根据民族特点进行丰富多彩的壁画创作，极具文化价值。壁画也有属于自己的门类，这些古代时期的壁画艺术是现代人去了解那些特定历史发生的事件的重要突破口。汉代画像石多存在于祠堂、墓室墙面以及石碑上，画像内容主要围绕神话传说、历史人物进行创作。雕刻的形式分为画面突出的凸刻以及画面凹进去的阴刻两种，当然也有一些作品将两种雕刻方法结合。画像石上的人物常常有着非常夸张的造型，以及复杂的人物关系，利用动与静结合，人物大小变化的方式来表现人物的诸多细节，细致讲述神话传说以及历史典故。

1.3 斗拱、瓦当、雀替装饰

中国的传统房屋建筑中，屋顶所占的比例最大，所以对屋顶的装饰也是最复杂、最壮观的。通常屋顶部分的装饰要立体、鲜艳、夸张一些，也就是要有很强的观赏性，一般屋顶装饰分为两种：第一种，利用滴水、瓦当等材料进行装饰，第二种是以斗拱材料进行的装饰。瓦当从中国古代开始就已经被广泛应用与屋顶覆盖了，指的是房屋垄缝之间的瓦片，可以起到很好的遮风挡雨作用。而且清晰可见，因为瓦当的颜色为灰色和黑色，稳重大方，具有很浓厚的中式装饰风格，所以装饰作用也很强。瓦当的形状主要分为圆形和半圆形两种，其上多刻有文字和花纹图案，或者古代的祥瑞仙兽，比如青龙、白虎、朱雀、玄武。在南北朝时期，因为佛教的传播，瓦当的装饰图纹逐渐

变为莲花纹, 皇宫则使用龙纹图案的瓦当。也有一些富含地方特色的纹样, 总之纹样丰富多彩, 可带给人极高的视觉刺激。瓦当的纹饰是手工刻绘, 西周时期出现过大量弦纹、同心圆和重环纹, 战国时期, 出现了大量圆形瓦当, 饕餮纹、云纹等, 汉代时期瓦当艺术的发展达到了巅峰。滴水装饰, 指的是屋檐边缘的内凹性构件, 雨水顺势流下的最后一块瓦片。水滴上的纹饰与瓦当类似, 也是带有明显的时代特征和地域特征。斗拱装饰的历史可以追溯到战国, 在皇家墓室中就可见那些繁复、精致的斗拱设计, 而同时期的壁画、古典书籍中也对斗拱的实用性和装饰性进行了较为详细的描述。唐代的斗拱是建筑中的重要构件, 宋元时期斗拱的尺寸可以自由更改, 所以对比实用作用, 其装饰作用更大。斗拱的外形演变也在一点一点的发展过程中, 建筑技艺提高, 美观度也相应提高。雀替是最能体现中国传统建筑中能工巧匠智慧的体现, 雀替利用三角稳定结构的原理, 在房屋的梁柱结合处起到固定作用, 做到有效防止横竖构架倾斜。雀替装饰出现的时间较晚, 最开始知识简单的水彩画, 后来才逐渐有了精美的雕刻和图文, 无论是皇宫内院, 还会达官贵人, 还是普通百姓家里都可以雕刻装饰精美细腻的雀替。

1.4 传统建筑室内家具

传统家具在历史的长河中不断发展, 古人创造出了许多让人眼花缭乱的家具类型。比如, 非常具有个人风格特色的明式家具, 明式家具并非代表比制造的朝代, 而是代表一种家具的风格, 明式家具的比例适中、纹样优美, 多选用紫檀木、黄花梨等硬质木材。按照功能可将家具分为坐具类、卧具类、架具类、隔离类等。因为现代人的生活方式发生了改变, 所以一些传统家具的尺寸和样式已经不再适合引入现代室内空间了, 所以必须要对传统家具进行再次设计。比如, 古时候的架子床三面围合结构, 只有一面可以上床下床, 这种解决结构就是明显不符合现代住宅的空间条件以及现代人的生活习惯, 如果不改造是不可能被日常使用的。所以经过改造后的架子床只保留了四角立柱, 这样床的三面都可以上下床, 设计更能满足现代人的使用需求。

1.5 窗饰艺术

窗户是建筑物的重要组成部分, 常见的窗子类型可大致分为直棂窗、漏窗、长窗等。窗子对于建筑来说既有很好的实用性, 比如为房屋遮风避雨, 为房子通风采光, 将房内外联系起来[1]。同时, 又有较强的视觉刺激, 造型别致的窗子可以为建筑物整体增设不少, 可以说是实用和艺术完美结合的代表之一。窗子窗芯的类型有许多, 常见的有正方形图案、菱形图案、植物图案、人物图案等, 传统的窗饰经过创新后, 现在已在室内空间设计上被广泛应用, 可以在墙上悬挂窗格, 美观装饰作用, 也可以利用传统建筑长窗具备的划分空间的功能, 将

窗子当成隔断, 既分割开各自区域的空间, 又不会册第隔断房屋的整体联系, 丰富了空间层次, 满足人们对空间私密性的需求。

2 传统建筑装饰元素在现代室内设计中的运用

在对中式传统建筑中的装饰元素进行细致的分析后, 提取出将建筑结构中的纹样和丰富的色彩, 然后搭配合理不突兀的应用到室内空间设计上。如此一来, 室内的整体设计风格更为丰富有层次, 文化气息强烈, 同时又算是对中国传统文化进行了一次继承与推广。

2.1 纹饰应用

装饰纹样可分为动植物纹样、山水建筑纹样、几何图形纹样, 还有专门用来表达历史传说、神话故事的纹样, 以及书法字体。纹饰的常用色彩主要有红、白、蓝、绿、黄等。寓意吉祥的传统纹饰在现代家居设计中的应用较为普遍, 从天花、墙面, 到梁柱、家具陈设都有这些元素, 比如, 北京现在重点保护的四合院结构, 现在几乎所有的四合院内部的装饰都是中西结合; 广东佛山的楼兰工程, 设计师勇敢创新, 通过对海市蜃楼、风沙、天圆地方几个关键词的理解, 将神话故事中的楼兰作现代化展现, 选取沙地形态, 以大面积有规律的水涡纹进行墙面装饰, 创造出宁静祥和、至简至纯的现代空间; 传统建筑装饰中纹样图案主要分为基础纹样与叙事性纹样两种, 基础纹样是指建筑物、动植物、自然山水以及不规则图样, 根据设计风格的不同, 将这些纹样灵活运用到现代化设计中, 自然山水与动植物的图案可以让室内景象趋向于自然化, 塑造出一种轻松和谐的气氛; 几何图案可以缓解人们的视觉疲劳, 减轻人们的生活压力; 叙事性纹样主要是对历史人物、事件的概括, 以表达人们所希望达到的某种精神状态, 比如在中国家喻户晓的‘孔融让梨’事件, 宣传的就是谦让的传统美德; ‘孟母三迁’形容教子有方、‘囊萤映雪’比喻人勤学好问[2]。传统建筑纹样具有较强的装饰效果, 将其应用到地毯、壁画、家具的构建中, 不但是一种美好的寓意, 还可以营造出浓厚的民族气氛。

2.2 色彩和文字的应用

在中国传统文化中, 五色分别代表了五种不同的含义, 黄色代表了权利与地位, 一般为帝王家专用颜色; 红色是喜庆吉祥的象征, 婚宴时多使用红色装饰物; 黑色代表严肃, 一般被置于庄重的场合; 白色则代表朴素、纯净; 绿色代表希望与自然, 每一种颜色都有属于自己的魅力, 装饰起来都代表不同的含义。现代室内装饰过程中, 通过对颜色的选择, 就能体现设计师的文化内涵。颜色会影响人们的观感与情绪, 比如上海世界博览会中的中国馆, 整个场馆的主颜色就是能代表中国的红色, 面对全世界前来观赏的客人们, 颜色就是展现民族特色的象征。再比如中国人民大会堂的大厅采用了代表富贵的黄色和金色, 天花采用古代藻井设计, 壁画精美细腻[3]。汉字是中

国文化的表现形式之一,汉字字体不同特性也不同,现在的室内设计常以文字书法作为墙面装饰来彰显房屋主人的内涵。

3 传统建筑装饰元素在现代室内设计中的创新

3.1 提取传统建筑元素

现代空间设计要遵循以人为本的设计原则,既要有现代化实用功能,又要符合现代人的艺术审美,保留并运用那些符合装修要求的传统建筑装饰的元素,大胆创新,这样设计即有古典建筑的韵味,又不会略显古板老旧。比如,北京的香山饭店,该饭店的建筑师是在国际享有盛誉的贝聿铭先生设计的,该酒店的古典气息浓重,而贝聿铭先生正是从传统的白墙灰瓦、花窗、月洞门等获得了设计的灵感,提取这些传统建筑的色彩、形状,再结合设计师自己的建筑理念进行的艺术加工处理。还有苏州博物馆新馆,也是贝聿铭的作品,该建筑物的设计理念是基于传统苏州建筑风格,提炼园林风景的精华,再与现代园林建筑的特点相结合。在色彩的选择上,主要选用灰、白、黄三种颜色,墙体的主色调是白色,勾勒轮廓的线条、窗框、屋顶为灰色,馆内的木质楼梯、地板则选用黄色。并设计了玻璃屋顶,在石屋顶和玻璃屋顶的相互映衬下,整个博物馆既有中式建筑气息,又有很强的现代感[4]。现代流派的苏州博物馆,是建筑设计的奇迹,也是一种人性关怀和民族亲情的彰显。总结可知,无论是香山饭店还是苏州博物馆新馆,都是将传统装修概念和构建与现代化设计理念相结合,利用两种理念的不同,碰撞出极具观赏价值与艺术审美的建筑。

3.2 现代装饰材料与传统建筑装饰的结合运用

随着科技进步,可以用于室内设计的材料与与时俱进花样繁多,不同的材料有着不

同的质地和使用感受。空间设计需要以现代人的生活习惯和审美作为设计的核心,勇敢革新传统建筑的结构和装饰元素,将新时代的材料与传统元素起来,比如传统的隔扇较为繁琐,为了简化隔扇,可以用门罩、珠帘分割室内空间,为了加强现代感,可以采用一些金属材质的材料[5]。

3.3 传统建筑装饰在现代室内空间的意境表达

现如今,各行各业的压力都很大,人们在快节奏的日常生活与工作学习影响下,更希望可以去追求一种既简单又舒适的生活方式和属于自己的生活空间。尽管中国传统空间布局与设计十分考究,为了舒缓情绪色彩都以淡雅朴素为主,但这样的空间给人感觉过于古板,缺少活力,不能满足绝大多数现代人的需要。因此构建富有变化设计层次递进丰富的空间设计,营造灯光氛围,室内陈设摆放,给空间赋予不同的意境好文化气息。

结论:

总而言之,中国传统建筑的装饰元素十分丰富,在现代室内装修设计的时候如果可以将这些富含中国魅力的传统装饰元素完美应用起来,那既可以继承与发扬中国传统文化,又能为室内空间注入古典优雅的人文气息。无论是五色、纹样,还是瓦当、水滴、斗拱,这些中国风的装饰元素都有极强的民族特征。创新是在取传统的精髓、弃传统与现代化理念的不符合的理念的基础上,优化空间设计。面对如今的现代化都市,传统建筑不应当被淘汰,我们需要用理性的思维去看待传统建筑装饰,找出可以将传统建筑理念、装饰元素与现代建筑理念与需求完美融合的方法。

参考文献:

- [1] 何珊珊.中国传统建筑元素在现代会所室内设计中的应用研究[D].中南林业科技大学,2017.
- [2] 史乃丹,李朝晖.传统建筑装饰在室内设计中的传承与创新[J].设计,2019,32(01):110-111.
- [3] 梁蓉.现代室内设计中传统民居门窗装饰元素的艺术性应用研究[D].西北师范大学,2017.
- [4] 吴昆.传统建筑装饰元素在现代室内设计中的创新应用[J].艺术教育,2017(Z4):209-210.
- [5] 段庆,李丽芬,张杰.传统建筑装饰元素在现代室内设计中的应用[J].居舍,2019(03):30.