

传统建筑装饰元素在建筑装饰设计中的实践探析

赵 航

北京首钢建设集团有限公司 北京 100000

摘 要: 本研究旨在探究传统建筑装饰元素在建筑装饰设计中的实践。通过对传统建筑装饰元素的内涵进行深入研究,分析了其在建筑装饰设计中的作用。研究采用文献综合分析和实例分析的方法,对传统建筑装饰元素在建筑装饰设计中的实践进行了探讨。结果显示,传统建筑装饰元素不仅能够增强建筑结构功能,提高建筑审美情趣,还能够传承中华优秀传统文化。研究结论将为今后的建筑装饰设计提供了借鉴和发展的方向,强调了传统建筑装饰元素在现代建筑设计中的重要性,对于保护和传承中华优秀传统文化具有重要意义。

关键词: 传统建筑; 装饰; 设计

Practice analysis of traditional architectural decoration elements in architectural decoration design

Hang Zhao

Beijing Shougang Construction Group Co., Ltd., Beijing 100000, China

Abstract: This study aims to explore the practice of traditional architectural decorative elements in architectural decoration design. Through the in-depth study of the connotation of traditional architectural decoration elements, its role in architectural decoration design is analyzed. The method of comprehensive literature analysis and case analysis was used to discuss the practice of traditional architectural decorative elements in architectural decoration design. The results show that the traditional architectural decorative elements can not only enhance the structural function of the building, improve the aesthetic taste of the building, but also inherit the excellent Chinese culture. The research conclusion will provide a reference and development direction for future architectural decoration design, emphasize the importance of traditional architectural decoration elements in modern architectural design, and have great significance for the protection and inheritance of Chinese excellent culture.

Keywords: traditional architecture; Ornament; devise

前言

在当代社会,建筑装饰设计作为一门重要的艺术和设计领域,对于建筑的审美性和实用性有着重要的影响。目前,随着中华民族伟大复兴的步伐不断加快,传统建筑装饰元素被越来越多的人重视与使用。基于此,本文旨在回归传统建筑装饰元素的研究,探索其在建筑装饰设计中的实践应用。通过研究传统建筑装饰元素的内涵和历史传承,以及其在现代建筑装饰设计中的应用路径,可以更好地理解传统文化的价值和意义,为建筑行业的可持续发展做出贡献。

1. 传统建筑装饰元素的内涵

传统建筑装饰元素是中国建筑文化的瑰宝,它是古代中国建筑文化的重要组成部分,代表了中国古人的思想、文化、审美和生活方式。这些元素以其独特的造型、精湛的工艺和广泛的使用,极大地丰富了中国古代建筑风格的内涵。首先,传统建筑装饰元素的内涵体现在其所表达的文化思想上。传统建筑装饰元素以吉祥、美好、团结、和谐等文化思想为主题,例如,山水图案代表着居所里的清新自然、平和宁静;花鸟图案表达了对自然美的追求和喜爱;龙凤图案则代表着吉祥如意、昌盛发达等寓意。这些元素细腻的刻画和巧妙的结构使得建筑装饰既有美学效果,同时也寓意深刻。其次,传统建筑装饰元素的内涵体现在其所表现的审美文化上。中国传统建筑注重整体对称、形态丰富和精细雕刻,建筑的每一个细节都是对美的追求。例如,在建筑门楼、亭台、屏风、门窗等部位的装饰,我们可以看到栩栩如生的雕刻、精巧的刻线、深深浅浅的彩绘,这些都展现了中国传统建筑的独特美学特征^[1]。最后,传统建筑装饰元素的内涵体现在其所展示的工艺技能上。中国传统建筑工匠的雕刻技艺和绘画技艺都是十分精湛的,如封泥、木雕、石雕、灯笼、陶瓷等各种装饰元素都采用了细致的加工技术,其所表现出来的纹饰、线条、色彩、形状等都把中国传统建筑文化的高超工艺表现得淋漓尽致。这些工艺技能在今天的传承中也得到了精心保护和传承。总之,传统建筑装饰元素是中国文化的瑰宝,它们代表了中国古代建筑文化的精髓,充分展现了中国文化的博大精深。这些元素所蕴含的文化思想、审美文化和工艺技艺,都值得我们认真学习和研究,以保护和传承中国传统文化。

2. 建筑装饰设计中传统建筑装饰元素的作用

2.1 利于增强建筑结构功能

传统建筑装饰元素是古代建筑文化传承下来的具有特殊意义的装饰元素,这些传统建筑装饰元素不仅仅是为了美化建筑,还可以为建筑增强结构和功能做出贡献。例如,在古代建筑中,柱头可以通过柱头的形状设计来增加建筑物的稳定性和行之有效的功能,门窗的设计往往是非常复杂的,可以针对性地改变门窗的材质和形状,以达到增强建筑结构的目的。壁画、雕刻和彩绘也可以通过厚实的建筑结构来减轻建筑物的重量和重心,从而增加建筑物的结构和稳定性。因此,在建筑装饰设计中,运用传统建筑装饰元素可以为建筑增强结构和功能,提高建筑物的稳定性,优化建筑实用功能。

2.2 利于提高建筑审美情趣

传统建筑装饰元素作为古代建筑文化的重要组成部分,具有独特的审美价值,可以为建筑设计带来丰富的审美情趣。传统建筑装饰元素的运用可以使建筑呈现出独特的风格和特色,从而给人带来视觉上的享受。例如,传统建筑中常见的壁画、雕刻和彩绘可以通过精细的工艺和细腻的表现方式,为建筑增添艺术氛围,使建筑更加引人注目和具有观赏性。此外,传统建筑装饰元素的材料和形式多样,如木雕、砖雕、彩绘等,它们的纹样和图案独特而精美,可以为建筑增加层次感和纹理感,使建筑呈现出丰富的空间感知立体感^[2]。传统建筑装饰元素还可以通过其特殊的符号意义和象征意义,为建筑注入文化内涵和精神寓意。例如,柱头和门窗的设计常常包含着深厚的历史和传统文化,它们代表着某种特定的意义和价值。这种文化的传承和呈现,使建筑不仅仅是一个空间的存在,更成为人们凝聚情感和认同的符号。

2.3 利于传承中华优秀传统文化

传统建筑装饰元素是中华优秀传统文化的重要组成部分,其运用不仅可以增强建筑的美观和功能,更重要的是可以传承中华优秀传统文化,展示中华民族的独特精神和价值观。传统建筑装饰元素的设计常常融汇了中华优秀传统文化的精髓,包括神话传说、历史故事、道德规范等。例如,龙柱和鹤柱是传统建筑中常见的柱头,它们寓意着权威与祥瑞,同时也代表着对自然界的敬畏和对和谐社会的向往。此外,传统建筑装饰元素的材料和工艺也体现了中华优秀传统文化的精髓。传统建筑中常使用的木雕、砖雕、彩绘等手工艺传承了中华民族丰富的手工艺传统,反映了中国人民勤劳智慧的精神和对物质世界

的敬畏和热爱。通过传统建筑装饰元素的运用,可以感受到中华优秀传统文化的价值观和审美观念,它们是中华民族几千年来智慧和精神的结晶。同时,这些装饰元素也传递了人与自然和谐相处、社会和谐发展的理念,对于当代社会的建筑设计和文化传承有着积极的意义^[1]。

3.传统建筑装饰元素在建筑装饰设计中的实践

3.1 传统图案的实践

首先,传统图案的实践可以通过应用于建筑外立面的设计来展现。传统图案的纹样和图案可以通过外墙的砖雕、石雕和壁画等方式来呈现。这些具有独特意义和文化内涵的图案可以通过精湛的工艺和细腻的表现方式,为建筑增添艺术氛围,使建筑更加引人注目和具有观赏性。例如,在传统民居的外立面设计中常见的如云纹、缠枝纹、如意纹等图案,通过其独特的美学特点和文化背景,使建筑呈现出鲜明的民族风格和传统文化。其次,传统图案的实践可以通过应用于室内装饰的设计来展现。在室内装饰中,传统图案可以应用于墙面、天花板、地板等部分。设计师可以运用传统图案的纹样和图案,通过色彩和线条的组合,创造出丰富多样的视觉效果,增加空间的层次和趣味性。例如,传统图案的使用可以通过墙面壁画、彩绘、屏风等来呈现,通过其独特的形式和意义,使室内空间更具文化内涵和艺术氛围。另外,传统图案的实践还可以通过应用于家具和装饰品的的设计来展现。家具和装饰品是建筑空间中的重要组成部分,它们的设计可以借鉴传统图案的纹样和图案,强化建筑风格和文化内涵的体现。例如,在家具设计中,可以运用传统图案的纹样和图案,通过雕刻、镶嵌和绘制等方式来体现^[2]。同时,装饰品的设计也可以运用传统图案的元素,通过陈列和搭配,为室内空间增添独特的文化氛围和艺术品位。除了家居建筑,在一些大型建筑项目中,传统图案已经成为建筑主体的主导因素(如图3-1所示)。在2008年北京奥运会的主火炬建设中,充分利用中国传统文化中的红色、祥云、纸轴等元素,整合建设成为富有中国气韵的火炬造型。

图3-1 2008年北京奥运会主火炬

3.2 传统空间的实践

在建筑装饰设计中,传统空间是一种室内空间的设计风格,它注重开敞、连续、通透,以及对自然的融合和尊重。传统空间的实践可以通过以下几个方面来进行。传统空间的实践可以通过建筑的布局 and 结构来展现。传统建筑中常见的庭院和天井的布局可以借鉴到现代建筑的设计中,以实现建筑内外的无缝衔接和自然光线的充足。通过合理设置庭院和天井,可以使室内空间与自然环境相互渗透,增加通风和采光效果。此外,传统建筑中的廊道和走廊也是传统空间的重要组成部分,其连续开放的空间形式可以增加空间的流通性和通透感。传统空间的实践还可以通过色彩和材质的运用来展现。在传统建筑中,常用的装饰材料如木材、石材、砖瓦等具有自然的质感和纹理,可以通过现代的工艺和技术来应用。在色彩方面,传统空间常运用柔和的自然色调,如米黄、淡蓝、浅绿等,以营造出温馨和舒适的氛围。通过运用传统空间的色彩和材质,可以使室内空间具有温暖的感觉和丰富的感情。另外,传统空间的实践还可

以通过室内家具和装饰品的选择和布置来展现。传统空间注重与自然的融合和尊重,因此,在家具的选择上可以考虑使用天然材料如木材、竹子等,以及手工制作的家具,以体现人与自然的和谐关系。同时,在装饰品的选择和布置上可以运用传统的工艺和图案,如传统的壁画、陶瓷器皿等,以展示传统文化的独特魅力和民族精神。在富春山居馆(如图3-2所示)的建造中,以《富川山居图》为灵感,抽象出“山体”的建筑,并按照中国传统的山水序列进行富川山居馆的空间布局,形成具有中国传统特色的山水写意型的艺术馆造型。

图3-2 富春山居馆一景

3.3 传统材料的实践

传统材料的实践可以通过建筑外立面的设计来展现。传统建筑中常见的木材和石材可以应用于外墙的装饰,以增加建筑的质感和自然的美感。木材可以用于外墙的装饰和搭建结构,通过其纹理和色彩的特点,为建筑带来温暖和亲切的感觉。石材则可以用于外墙的石雕和壁画等,通过其坚实和稳重的特点,为建筑带来庄重和独特的氛围。通过运用传统材料的实践,可以为建筑增添独特的艺术魅力和文化内涵。如上述“富川山居馆”强调石材与木材的有机结合,形成带有“天人合一”神韵的建筑气质。其次,传统材料的实践可以通过室内装饰的设计来展现。在室内装饰中,传统材料的运用可以营造出温馨、舒适的氛围。木材可以用于地板、天花板、家具等的制作,通过其天然的质感和纹理,为室内空间增添温暖和自然的感觉。石材可以用于墙面的装饰和地面的铺设,通过其坚实和稳重的特点,为室内空间增加质感和独特的氛围。传统材料的实践可以使室内空间更具文化内涵和艺术品位。另外,传统材料的实践还可以通过室内家具和装饰品的选择和布置来展现。室内家具和装饰品是建筑空间中的重要组成部分,它们的材料选择和制作工艺可以体现传统材料的特点和价值。例如,可以选择使用天然的木材和竹子来制作家具,通过其天然质感和独特纹理,为室内空间增添温暖和自然的感觉。同时,在装饰品的选择和布置上也可以运用传统材料,如陶瓷器皿、木雕

4.结束语

综上所述,传统建筑装饰元素在建筑装饰设计中具有重要的作用。它不仅可以增强建筑结构功能,提高建筑的审美情趣,还可以传承中华优秀传统文化。透过传统图案的实践、传统空间的实践、传统材料的实践以及传统理念的实践等方面,传统建筑装饰元素为建筑装饰设计注入了独特的个性和价值。因此,在现代建筑装饰设计中,应积极挖掘和利用传统建筑装饰元素,以丰富建筑的表达形式,传承文化传统,创造出具有时代意义的建筑作品。

参考文献:

- [1]李赫.传统建筑装饰元素在现代建筑设计中的运用探析[J].中国建筑装饰装修,2019(11):119.
- [2]陈良,伍忠庆,黄武等.传统建筑元素在现代建筑装饰设计中的传承与应用[J].陶瓷,2023(03):14-16+20.
- [3]张留洋,高文.论我国传统建筑装饰元素在建筑装饰设计中的应用[J].中国建筑装饰装修,2022(02):150-151.

作者简介:赵航(1997年6月),男,汉族,河北省唐山市,建筑装饰设计---助理级,本科,北京首钢建设集团有限公司,研究方向:建筑装饰设计的理论基础与实践探索。