

建筑装饰施工中现代设计理念与传统工艺结合的探讨

曹 未

北京阳光丽景建筑装饰有限公司 北京 100028

【摘要】在我国建筑行业快速发展的背景下，能够应用于建筑装饰施工中的设计理念与工艺技术越来越多，设计师与施工人员需要做好现代设计理念与传统工艺的结合，在提升装饰视觉审美效果的同时展示手艺人精妙的工艺技术。本文讲解了建筑装饰施工中现代设计理念与传统工艺结合的意义与结合的难题，并对结合策略进行了浅析，期望可以给予建筑企业设计师与施工人员一定的参考意义。

【关键词】建筑装饰；施工；现代设计理念；传统工艺；结合策略

引言

建筑装饰行业是一个融合了现代设计理念和传统工艺技术的独特领域。在当前建筑装饰施工中，如何将前沿的设计理念与历史积淀的传统手工技能巧妙结合，是业内专业人士长期思考的重要课题。现代设计理念注重追求美感与功能的完美平衡，体现了人类对美好生活的向往；但传统手工工艺凝聚了历代匠人的智慧结晶，蕴含着独特的文化内涵。在建筑装饰施工中，将现代设计理念与传统工艺巧妙结合，不仅能提升工程的整体品质，满足用户多样化的审美需求，更能为中华优秀传统文化的传承发展注入新动力，推动建筑装饰行业的可持续发展。因此，建筑装饰企业在打造施工方案的时候，既需要考虑到现代设计理念的应用，又需要合理融合传统工艺，并保障融合方案具有施工条件，打造出独特、有文化内涵、有良好居住体验的建筑。

1 建筑装饰施工中现代设计理念与传统工艺结合的意义

1.1 充分发挥两者的优势特点

建筑装饰行业的发展历程中，现代设计理念和传统工艺一直并行共存，将这两者有机结合，能充分发挥各自的优势特点，实现装饰效果的创新升级。现代设计理念强调追求时尚、个性化，注重人性化设计，满足当代消费者日益多样化的需求。比如，一些建筑装饰采用前卫别致的造型、流畅动人的线条，配合高科技材料和现代化工艺技术，呈现出时尚摩登的装饰效果。而传统工艺则凸显手工制作的独特韵味，往往运用自然素材如木、石、陶等传统原材料，体现古老文化的内涵特色。将两者结合，不仅可以创造新颖别致的装饰风格，也能满足不同消费群体的审

美需求^[1]。

1.2 实现装饰效果的创新升级

将现代设计理念与传统工艺相结合，能够在保留历史文化特色的基础上，实现装饰效果的创新升级。在传统中式建筑装饰中融入现代元素，既保留了典雅古朴的韵味，又增添了时尚前卫的气息；在现代建筑表面运用传统的砖雕、木雕等传统工艺，不仅增添了视觉亮点，还为整体建筑提升了艺术价值。随着时代发展，人们对建筑装饰的要求也越来越高，追求更加丰富多元的装饰效果，将现代设计理念与传统工艺相结合，能够满足消费者个性化的审美需求，创造出更加独特、富有创意的装饰作品。

1.3 满足当代消费者的多样需求

当前，人们对建筑装饰的需求更加多元化，不仅追求美观大方，还希望体现个性特点和文化内涵，将现代设计理念与传统工艺相结合，能够充分满足消费者的多样化需求。审美并不是单一方向发展的事物，并且不同的人群有着不同的审美观念，现代设计理念与传统工艺的融合，使建筑装饰具有层次化的视觉效果，更能够体现出建筑装饰的重点与多元特征，符合当下受众的审美需求。在融合现代设计理念与传统工艺的过程中，设计人员可以考虑到业主的个性化需求，选择具有代表性的传统工艺或现代元素，可以在装饰中体现出业主的个人特征^[2]。

2 建筑装饰施工中现代设计理念与传统工艺结合的难点

2.1 两者在材料、工艺、审美等方面的差异

建筑装饰设计中现代设计理念与传统工艺在材料选用、施工工艺以及审美追求等方面存在着较大的差异。现代设

计追求简约、时尚、创新的视觉效果，常使用钢化玻璃、金属、复合材料等工业化、标准化的材料。而传统装饰工艺更注重使用木、石、陶瓷等天然材料，强调手工制作的精细技艺和文化内涵。两种风格在材质、质地、色彩等方面存在明显区别，在实际施工中很难完美融合。

2.2 缺乏系统的整合设计和施工协调机制

建筑装饰项目涉及多学科、多专业，如建筑设计、结构、水电等，要实现现代设计理念与传统工艺的有机结合，需要设计、施工各方的紧密配合。但目前业内普遍缺乏系统的设计整合和施工协调机制，各方专业之间的配合往往存在脱节。设计人员专注于整体视觉效果，未能充分考虑传统工艺在施工中的实际可行性，而施工单位受自身专业局限，难以全面把握设计意图，在现场实施中容易产生偏差。

2.3 传统工艺人才的培养和传承问题

传统装饰工艺源于悠久的中华文化，凝结着丰富的历史智慧和精湛的手工技艺。但在现代建筑装饰行业中，这些宝贵的传统技艺正面临断层的威胁。一方面，年轻一代普遍缺乏对传统文化的认同和学习热情，传统工艺技术难以得到有效传承。另一方面，行业内普遍重视现代技术，忽视了对传统工艺人才的培养和保护。以砖雕为例，这是我国古典建筑装饰中的经典工艺，但如今能够熟练掌握此项技艺的工匠日益凋零，一些历史建筑修缮项目，由于缺乏合适的砖雕工匠，不得不采用模仿或简化的方式，无法真正还原传统工艺的精髓^[3]。

2.4 现代设计与传统文化的融合难度

现代建筑装饰设计追求时尚、前卫的视觉冲击力，而传统工艺则往往带有浓郁的文化特色和人文情怀。每一个建筑装饰设计师都有着个人化的审美观念，其在融合现代设计理念与传统工艺的过程中也会出现主观上的偏颇。在设计师个人更偏好现代设计时，其呈现出的设计图纸便具有浓重的现代风格，即使融入了传统工艺或传统文化元素，传统化事物在现代化的建筑中也会出现突兀、融合不彻底的现象。对于建筑装饰来说，现代设计理念与传统工艺存在着审美诉求上的差距，实现二者间的有机融合，需要考虑到文化应用与实际施工多方面的因素，存在着较高的融合难度^[4]。

3 建筑装饰施工中现代设计理念与传统工艺结合策略

3.1 建立跨界融合的设计创新机制

当代建筑装饰设计不仅需要紧跟时代发展潮流，满足功能性需求，更应该注重文化传承和社会价值的呈现。为此，建筑装饰企业需要建立跨学科、跨领域的设计协作机制，集合建筑设计、艺术美学、工艺制作等各方专业力量，通过头脑风暴、案例分享等方式，激发设计灵感，提升设计创新能力。在完成建筑装饰施工方案的过程中，设计团队需要根据施工需求调研与地区相关的历史文化，并收集业主的意见，选取出具有代表性且能够融入到装饰中的传统工艺。无论是陶瓷，还是石雕、木雕，都需要以业主的喜好为导向进行选择。在选定了传统工艺种类以后，设计团队便需要根据建筑的使用目的及功能，合理的运用现代设计理念，将动感、简约的视觉语言应用于建筑装饰中，打造出有特色、有时尚感、有文化内涵的装饰空间。另外，为了保证融合设计的创新性，建筑装饰企业还可以在内部开展头脑风暴，由不同的设计师提出不同的设计观点，通过业主投票的方式，选择出最符合建筑设计方向及业主喜好的设计方案，使建筑装饰在施工中，既能够体现出现代设计理念，又能够展示出传统工艺中蕴含的文化内涵^[5]。

3.2 优化传统工艺与新材料的配合

建筑装饰设计离不开物质载体的支撑，在保留传统工艺特色的同时，设计师需要给出新型环保材料的运用方案，保障传统元素与现代元素能够在建筑装饰施工中进行完美融合。在开展建筑装饰设计的过程中，设计师不能只站在理论的角度考虑设计元素的应用，需要积极的与施工人员进行深度沟通，了解不同施工技术的应用条件、施工流程，并与传统工艺手艺人探讨新型材料在传统工艺中的应用可行性，以此来提升融合设计的施工可行性。比如：在历史文化名城在进行建筑修复、翻新更新时，往往会遇到如何保护传统建筑外观的难题，设计团队可以通过调研当地常用的砖雕、石雕等装饰手法，将其与新型复合材料相结合，不但延续了历史韵味，还大幅提升了装饰工艺的耐久性和安全性^[6]。

3.3 加强传统工艺人才的培养和传承

精湛的手艺人是传统工艺的守护者和传承者，在新时代的建筑与装饰行业中，现代设计理念与传统工艺的结合离不开传统工艺人的指导，设计师需要通过传统工艺人了解不同工艺技术的特征及施工要点，以此来正确融入现代元素，提升施工方案的合理性。但随着社会经

济发展,这些工艺性技能正面临着后继乏人的困境,因此,必须采取切实有效的措施加强对这些匠人群体的培养和保护。首先,地方政府和行业协会可以着手推出相关扶持政策,通过建立工艺大师工作室、组织技艺展演等途径,给予传统工艺人才创业、就业途径,助力这些工艺人才发展,传承优秀传统文化。其次,教育院校也要加强对年轻一代的职业教育,将传统工艺知识纳入校企合作培养体系,鼓励更多年轻人投身这一充满魅力的行业。只有这样,我们才能确保这些珍贵的手工艺薪火相传,为建筑装饰注入持久活力。再次,建筑装饰企业可以聘请传统工艺人才作为设计指导、施工现场管理人员,这不仅能够提高建筑装饰企业设计师与传统工艺人才的沟通深度,还能够保障所有传统工艺在施工实践中进行正确运用,体现出文化内涵的传承。

3.4 创新装饰施工管理和成本控制模式

有部分建筑装饰设计师设计出的融合方案在施工实践中无法推进,这是因为设计师的设计忽视了施工实践的条件与要素,没有考虑到传统工艺的应用要点,只站在理论层面考虑了二者之间的融合。为了有效解决这一问题,建筑装饰企业需要创新装饰的施工现场管理方式,并合理地控制装饰成本,保障装饰的施工与方案有较高的贴合性。装饰企业可以尝试采用BIM技术,提前在数字平台上模拟施工全过程,这样能够让设计师更快地了解到自身设计方案中存在的施工缺陷,并及时作出方案的修改,最大限度地减少现场变更和返工,从而降低资源消耗。另外,在融合现代设计理念与传统工艺的过程中,设计师需要与传统工艺手艺人进行沟通,了解不同工艺技术应用的人力资源成本,并通过市场调研了解建筑材料的使用成本。根据建筑装饰企业给予的施工预算,合理地作出方案的调整,用科学的管理方式,保障建筑装饰施工项目的正常推进^[7]。

3.5 制定符合实际的监管标准和验收体系

为规范建筑装饰行业的发展,相关部门应当根据行业实际情况,制定切实有效的监管标准和验收体系。这不仅有利于提高工程质量,也能推动传统工艺与现代设计的深度融合。首先,建筑装饰企业需要成立专业化的施工现场监管队伍与验收队伍,必须将施工管理职责与监督职责区分开来,由现场监督人员保障传统工艺技术的合理应用,一

旦发生机械替代传统手工艺的状况时,监督人员可以及时制止并采取有效的处罚措施,使现代元素与传统文化元素在新时代的建筑装饰中都能够得到更加真实、美观的体现。其次,行业协会与相关部门也需要针对区域内建筑装饰项目制定相应的施工要求、材料使用标准、验收标准,以此来规范行业的发展,促进建筑装饰行业整体水平的提升,也为推动传统与现代的融合创新提供了有力支撑^[8]。

4 总结

综上所述,建筑装饰行业自身正经历着从高速发展向高质量发展转型,人们对美好生活品质的追求也在不断升级,当下各地区建设的建筑物功能越发多样,并且大众对建筑装饰艺术的审美诉求也日益丰富。建筑装饰企业要顺应时代发展趋势,大胆吸收现代设计理念,在装饰施工中运用新材料新工艺,不断突破、创新,满足人们追求高品质生活的新需求,展示出具有设计感、现代感的建筑装饰空间。但是,为了传承我国传统文化,也为了避免建筑装饰的同质化问题,突出建筑装饰艺术的创新元素,建筑装饰企业还要深入挖掘中华优秀传统文化的内蕴,并将其巧妙融合到现代设计之中,让传统文化在新的载体上绽放异彩,为建筑装饰艺术发展注入新的动力。

参考文献:

- [1]陈高杰. 闽南"出砖入石"在室内设计中的创新与传承[J]. 湖北文理学院学报, 2020, 41(7): 5.
- [2]郭丁铭. 中国传统装饰元素在现代室内设计中的运用研究[D]. 东北师范大学, 2014.
- [3]蔡韩琦. 现代建筑设计中传统工艺美术理念的应用[J]. 建筑发展, 2023, 7(6)
- [4]张媛, 申思, 李美莹. 传统工艺美术在现代室内装饰设计中的运用[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(05): 159-161.
- [5]朱蒙蒙. 传统工艺美术在现代艺术设计中的转换路径探讨[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(01): 119-121.
- [6]夏琳. 现代设计中传统工艺美术的影响及应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(01): 97-99.
- [7]李榕玲. 传统工艺美术在现代艺术设计借鉴中的转换策略[J]. 普洱学院学报, 2021, 37(06): 99-101.
- [8]程永胜, 徐骁琪. 现代设计与传统工艺的差异[J]. 轻纺工业与技术, 2018, 47(09): 27-30.