

现代室内设计中传统建筑装饰的应用

韦小武

广西民族大学相思湖学院

摘要：室内设计直接影响着人们的居住环境与居住体验，而今，国民对生活品质的追求逐步上涨，对现代室内设计的品质也提出了更高的要求。在现代室内设计中，适时加入传统建筑装饰，展现出现代与传统的碰撞、融合，能为人们带来更加鲜明的视觉冲击力。传统建筑装饰中富含中华优秀传统文化元素，更符合中国人的审美思想以及对艺术表现形式的视觉要求。因此，探讨传统建筑装饰在现代室内设计中的应用原则及应用方法，是新时代下室内设计发展的必然趋势。

关键词：现代化；室内设计；传统建筑装饰；应用

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2023.05.100

近些年，我国室内设计行业的发展极为迅猛，在行业内也出现了诸多新的设计风格。随着人们对居住水平的要求日益提高，传统的室内设计思路已难以满足现代人的审美需求，因此，现代室内设计行业亟待发展。中式传统建筑风格在中华儿女的心中一直占据崇高的地位，是中华优秀传统文化的核心体现，也是民族精神的外在表象。在时代的发展之中，中式传统建筑风格并未被时代所抛弃。但在室内设计领域，现代室内设计与传统建筑装饰元素的融合并不多见，在崭新的市场环境下，现代室内设计与传统建筑装饰元素的融合发展，无疑是室内设计行业创新与发展的新路径。基于此，文章讨论了传统建筑装饰的基本要素及其应用价值，讨论了传统建筑装饰在现代室内设计中的应用原则与应用现状，探究了在现代室内设计中传统建筑装饰的应用形式，希望能够为行业的发展与进步提供支持。

一、传统建筑装饰及其应用价值

（一）传统建筑装饰分析

中国传统建筑在我国流传了千百年，衍生出了多类建筑风格，多以木质结构为主，涉及的建筑装饰元素种类丰富，具有极高的艺术张力。以现代人的眼光欣赏传统中式建筑，便可感受到雕梁画栋的艺术之美，鲜艳明快却不失大气与稳重的色彩搭配，古色古香的艺术屏风、木质家具，以及各式各样的镂空纹样、艺术图腾、壁画等诸多元素。

从外在表现形式上分析，中式传统建筑装饰可以分为纹饰类、家具类、装饰品类以及典型的中式建筑结构（如榫卯、斗拱、雀替等），其中中式建筑结构用于现代室内设计中，多以陈列品、装饰品或小家具的形式呈现，此处不予赘述。

传统建筑纹饰类装饰元素大多体现在室内墙面装饰、地面装饰、家具构件、工艺品的装饰之上，人们为此类纹饰图案赋予了极其丰富的内涵以及寓意，代表着人们对美好生活的憧憬及向往。

传统工艺品应用于室内设计中，可用于营造空间氛围或室内艺术气息，常见的工艺品如陶瓷工艺、书画作

品、刺绣、古法雕刻摆件/屏风等。

中式传统家具用于现代室内装修设计，可直接用于塑造中式装修风格。例如极具中国古典特色韵味的黄花梨、紫檀等木质家具，古朴大气，只需一眼便能让人们感受到浓厚的“中国风”气息。

（二）传统建筑装饰的应用价值

将传统建筑装饰应用于现代室内设计中，有利于传播中华优秀传统文化，继承传统文化精神。现当代，我国愈发重视传统文化的传承发扬及创新发展，将传统装饰与现代设计风格有机结合，能够凸显中国特色的传统文化，彰显中华民族的精神力量，让业主受到中华优秀传统文化的熏陶与感染。除此以外，将传统建筑装饰应用于现代设计之中，还可以为设计师带来全新的灵感，在传统与现代碰撞融合的过程中，可以使设计师探索全新的设计思路，促进现代室内装修设计行业的创新及发展^[1]。

二、传统建筑装饰在现代室内设计中的应用原则

（一）注重传统建筑装饰的神韵表达

传统建筑装饰元素是具有中国特色的传统文化的载体之一，具备特殊的文化属性，将其应用于现代室内设计方案中，是为了传承民族文化、发扬民族文化，并创新民族文化在现代生活中的应用。因此，设计师应借助传统建筑装饰的文化内涵及其特殊的古典韵味，在室内设计中，打造出独具中国特色思想及美感的空间造型与艺术风格，将传统建筑装饰的神韵及其精神内涵呈现出来，彰显出在室内设计方案中，应用传统建筑装饰的价值，把控传统建筑装饰元素的精神内核。

（二）融入现代审美理念

现代社会下，人们的审美观念呈多元性发展，不同群体的审美理念皆有不同。考虑到现代社会的审美特征，设计师需要在设计时分析业主的需求，考虑业主的审美偏好及审美水平，采取适宜的手段，将传统建筑装饰元素以符合现代审美的方式呈现在设计中。设计师需要梳理在现代室内设计中常用的各类传统装饰元素类型，并从中提炼出其内涵的传统文化价值以及文化底蕴，将其整合至符合现代审美观念的场景之中，打造浑然一体的室内设计风格。

（三）体现新材料及新工艺

现代室内装修设计会使用大量的新式建筑装饰材料及新工艺。实际上，室内装修设计行业发展至今，无论该室内设计方案中是否添加传统的建筑装饰元素，都需要设计师将各类新工艺与新材料应用于室内设计之中，坚持以绿色装修与可持续发展为导向，使用无毒害、绿色、无污染的新型建材，打造更加健康舒适的室内环境^[2]。而在此基础上，用各类新式建材呈现出传统的建筑装饰风格，则可以起到锦上添花的作用。因此在设计时，设计师需要掌握行业市场的最新发展动态，积极学习市场前沿的最新工艺、最新技术，了解新材料的

相应属性，使用新材料搭建传统装饰元素，赋予其传统文化的精神内涵，方能促进传统建筑装饰元素与现代室内设计的有机融合。

（四）确保室内风格的统一

在现代室内装修设计中，应用传统建筑装饰时，必须注重整体设计风格的统一性，实现传统与现代的有机融合，真正让各类传统的建筑装饰元素融入设计之中，而并非生硬地添加至设计方案之中。例如，在以欧式为主的室内装修设计中，绝不可以添加中式红木质感的隔断，这不仅无法呈现出对比的效果，还会使室内的风格呈现出空间断裂感，并不符合室内设计的基本原则。因此，设计师必须注重各类传统元素的合理搭配，确保元素与空间及整体设计方案统一、协调。

三、传统建筑装饰在现代室内设计中的应用现状

随着建筑装饰装修领域的发展与创新，当前在我国建筑室内设计中，各类新型材料以及创新的构造愈发常见，推动了现代室内装修设计行业的整体性发展。近些年来，国潮风气兴盛，使得在现代室内装修设计中，各类传统建筑装饰元素的应用越发广泛。将传统建筑装饰应用于现代室内设计中，能够体现出中国特有的民族特色，并反映出中国的民族精神^[3]。但实际上，绝大部分室内装修设计中传统装饰与现代设计风格、设计材料的融合效果并不好，二者之间的割裂感较强。另外，部分设计师的设计理念相对传统，设计思路略显狭隘，在现代室内设计方案中，应用传统建筑装饰的方法单一，缺乏新意等问题相对常见。因此，从传统建筑装饰的分类入手，分析各种装饰在现代室内设计中的创新应用形式极有必要。

四、传统建筑装饰在现代室内设计中的应用形式

（一）传统图案、纹样的应用

中国的传统建筑图案及纹样极为丰富，蕴含着吉祥如意，是千百年来中华传统文化的具象化表现形式之一，囊括了我国古人对美好生活的祝愿，也包含了古人的智慧与审美，是文化传承与发展的载体之一。中国传统的建筑图案及纹样可以分为传统纹样与叙事纹样。传统纹样中包含各式各样的形状，进一步细分则可分为建筑类、植物类、人物类、动物类等。此类丰富多样的图案、纹样应用于现代室内装修设计中，既可以达到美观目的，又能够为现代化的室内装修设计增添一份古典韵味，呈现出较为强烈的时代感，给人带来一种美的享受。叙事类图案或纹样，主要是通过画面记录某一特定的历史场景或某一特定的事件，是一类记录的方式。在发展过程中，叙事类图案纹样的表现形式越来越多，表现方式也呈多元化发展，此类图案的表达清晰、直观，人们可以直接阅读画面，从中获取信息^[4]。

在现代室内装修设计中，传统图案及纹样的应用，主要体现在墙面装饰、装饰画之中，往往以原始的装饰材料，由设计师自主设计，创造成某一特殊的图案或纹样，或直接在建筑主体结构上雕刻、绘制传统图案或纹样，以配合设计方案的整体风格。例如在某些个性化的宾馆客房设计方案中，可以借助此类传统图案或纹样，打造古色古香的中式建筑风格，在某些国风主题的商业场所中，则可以在建筑主体外墙或天花板上，绘制传统

的中式建筑纹样，可以使室内建筑的整体风格区统一，展现出独特的中国韵味。

（二）传统色彩的应用

在室内设计中，应用传统的中式色彩以及国风色彩元素，往往可以达到“不见古董、尽显古韵”的效果。色彩的应用是设计风格的表达形式之一，能够增强室内设计整体的视觉冲击力，给人带来美的享受。以色彩的交替、变换、衔接与过渡，展现出室内设计的不同风格，能够产生差异性之下的视觉冲击感，也能在一定程度上影响人们的居住体验与心情。色彩心理学正是基于色彩的视觉冲击感，研究色彩与情绪之间的关系。因此在室内设计时，设计师可以以科学合理的色彩搭配，打造具有一定色彩对比性、色彩冲击性的设计方案，利用色彩影响居住者的心情，营造室内设计的整体效果^[5]。

传统色彩在现代室内装修设计中的应用主要有两种方式，即对比法与比照法。在对比法中，设计师会选用两种以上相近的色彩进行搭配与组合，以其中一类色彩作为主色，其他色彩作为辅助色。确保室内的色彩设计，既趋于统一，又不失变化，能够避免业主长期面对同一色彩时的审美疲劳。色彩的比照应用方法又称反差法，设计师会将两种截然不同的色彩搭配在一起，形成色彩上的色相互补关系，以实现补色的效果。比照法常应用于打造室内环境格调之中，或用于区分不同的室内活动空间，打造出区域整体性或突出室内设计的重点。

除此以外，在现代室内设计中引入传统色彩时，可以考虑具有民族特色的色彩元素（见图1、2），在我国传统的民族色彩中常见朱红、明黄、靛蓝、松石绿等鲜艳、明快的色彩，此类色彩排列组合后，能够带给人极其强烈的民族风情及异域特色，是符合中国人审美及中华传统文化的特色色彩。将其应用于现代室内设计中，能够让人一眼望去便产生极其强烈的民族情怀。

图1 唐卡中的民族色彩

（三）传统符号的应用

在中华传统文化中，传统符号的表现形式极多，此类传统符号既可以是中华民族的民族图腾，又可以是各个民族或宗教信仰的代表。在现当代的室内装修设计时，各类简约且独具中华文化韵味的传统符号，已经成了诸多室内装修设计师常用的建筑装饰策略之一，此类传统符号富有文化底蕴，又是中华传统文化或劳动者在

图2 苗绣中的民族色彩

日常工作中的记录，具有极其深厚的历史底蕴。

例如重庆戴姬连锁酒店，应业主要求，设计师在设计时使用了各类甲骨文这类十分典型的汉族文字符号。将其应用于酒店的墙体装饰、电视背景墙的装饰之中，以镂空、雕花、印刷、印刻等方式，配合多种材料呈现出了甲骨文这类传统的文字符号，使得酒店独具艺术气息与传统文化氛围，也让酒店的公共区域与客房之间形成了鲜明的对比。借助传统符号，将酒店的经营理念与风格，清晰、直观地呈现在客人面前，使用新材料，在传统文化独有的抽象概念及简洁概念之上加以演变，体现了现代简约与中式传统的结合之美。

（四）水墨及青花元素的应用

在中国建筑装饰元素中，水墨与青花是不得不提的重要元素。

从定义上讲，水墨是中国国画的特有表现形式，是一类独具中国韵味的艺术产物。将水墨元素应用于现代室内设计中，多以书法艺术、国画绘画艺术为主要表现形式，将此类独具中国特色的艺术品，加入室内设计方案中，可以营造建筑的艺术氛围，使建筑充斥着中国水墨元素以及典型的中式简约美。水墨元素富有中式传统的人文底蕴，能够展现出中国人简约、大气的思想观念。水墨元素在室内装修设计中的大面积应用，还可以强化室内空间的表现力，能够完善室内空间的整体构图，凸显空间的灵动性与古朴的神韵，强调空间质感。与其他装饰画或装饰元素搭配，可以打造独具诗意的室内装修风格，尽显东方艺术美感。

青花也是中国传统文化及传统装饰品的代表之一，青花元素与水墨元素相得益彰，具有极强的视觉呈现效果，以简约、高雅著称，如最具代表性的青花作品——青花瓷，可谓是举世闻名。在室内装修设计中，巧用青花元素，并与各类中式传统装饰图案适配，如以青花元素绘制梅、兰、竹、菊四大君子，并在沿用传统的青花纹路基础上，借助现代绘画的创作技巧或设计思路，强调古今交融，塑造别样的视觉冲击效果。青花元素的白色区域依然维持其原有的清新自然风格，而青花图案又能彰显出中国传统文化的清雅韵味，能够在现代室内设

计与传统青花元素的碰撞之下，为居住者带来全新的居住体验。

（五）传统装饰物的应用

室内摆放的各类装饰品以及陈设物也是现代室内装修设计方案中极为重要的组成部分。以陈设品或装饰物与整体的设计风格交相呼应，能够使设计方案更加完整，营造出完整的空间感，同时各类装饰物品也能够丰富空间的表现内容，彰显出设计风格的特有魅力。中国的历史漫长且悠久，各个时代都衍生出了独具特色的装饰物或陈设品，将其灵活运用于现代室内装修设计中，能够使设计更加饱满、凸显空间立体感，以丰富多样的设计风格，彰显室内设计的艺术之美。例如，在客厅悬挂中式古典的艺术装饰画，或在玄关处摆放陈列柜，摆放各式传统中式陈设品，还能够凸显业主自身的艺术修养。在应用各类装饰物或陈设品时，应考虑整体设计风格与装饰品之间的适配度，例如以简约或朴素风格为主的房间，尽量选用带有水墨元素的饰品，以突出大气庄重、朴素简约的线条美感。

（六）传统家具的应用

将传统家具其用于室内设计中时，通常只需直接应用，确保家具与整体设计风格匹配、色彩搭配适宜即可。另外，设计师还需要考虑到传统中式家具尺寸样式与现代人生活习惯之间的匹配度。例如，传统中式床大多均为三面围合的构造，只留一侧，供人上、下床活动，且中式床周边，往往不需加设床头柜，这种构造与现代人的生活习惯相距甚远。若需使用，则需由设计师改造，打造新中式床架，仅保留具有古典韵味的四角立柱，即可营造出中式风格，能使该设计方案更人性化，更符合现代人的现实需求。

结束语

在现代室内设计过程中，合理应用传统建筑装饰元素，是中华文化传承的一种表现形式。在悠久的历史下，极其深厚的文化底蕴以及源远流长的民族精神，为中国人塑造了独特的艺术审美，将传统建筑元素应用于现代室内设计时，设计师必须要注重二者之间的融合、共生，既不能一味的追求中式装饰，也不能使传统建筑装饰在整体风格中过于突兀，强调二者的融会贯通，寻找“古味”与现代之间的联系，实现古为今用，促进传统建筑元素在现代室内设计中的应用与发展，以创新的设计理念，打造新中式建筑风格，让传统建筑装饰在现代化的室内设计中获得延续。

参考文献

- [1] 陈天虹. 中国传统建筑装饰在现代室内设计中的应用[J]. 中国建筑装饰装修, 2022, (07): 146-148.
- [2] 韩欣雨. 传统建筑装饰图案在现代室内设计中的应用研究[D]. 导师: 孙宝珍. 青岛大学, 2021.
- [3] 马丽梅. 中国传统建筑装饰在室内设计中的应用[J]. 工业建筑, 2020, (05): 215-216.
- [4] 黄玉洁. 传统建筑装饰元素在现代室内设计中的应用探讨[J]. 明日风尚, 2018, (17): 19+65.
- [5] 王琴. 传统建筑装饰元素在现代室内设计中的应用[J]. 艺术品鉴, 2018, (21): 245+262.