

文化元素融入公共建筑室内设计的实践与思考

徐万强

中国建筑西南设计研究院山东分院

摘要：在当今社会，随着全球化的推进和文化多元化的崛起，公共建筑室内设计不再仅仅是空间布局与功能规划的问题，更涉及如何在设计中融入丰富多样的文化元素，以实现空间的文化表达和社会价值的传递。论文对文化元素融入公共建筑室内设计的实践与思考展开研究，为设计领域的专业人士提供理论支持和实践指导，推动公共建筑室内设计向更加富有文化内涵和社会价值的方向发展。

关键词：文化元素；融入；公共建筑室内设计；实践；思考

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2024.04.102

引言

在当今社会，公共建筑不仅仅是功能性的场所，更成了文化与社会交流的中心。在这个背景下，室内设计作为打造空间氛围和传递文化价值的关键因素之一，扮演着愈发重要的角色。文化元素的融入，既是对地域特色、历史传承的尊重，也是对社会共鸣、价值观的表达。论文探讨了文化元素在公共建筑室内设计中的实践与思考，通过对文化的深度挖掘，提出有效融入文化元素的实践方法，以期设计师和相关从业者提供启示，促使他们在创作中更好地平衡功能性与文化的表达，创造出具有独特魅力的公共建筑室内空间。

一、文化元素在公共建筑室内设计中的重要性

（一）获得身临其境的文化体验

通过巧妙地将地方特色、传统符号和艺术元素融入设计中，设计师能够创造出引人入胜的环境，使人们仿佛置身于特定文化的历史和故事之中。这样的设计不仅是对过去的致敬，更是对当代社会认同感的构建。

当人们踏入一个富有文化元素的公共建筑时，他们不仅仅是进入了一个物理空间，更是走进了一个富有情感、故事和传统的场所。这种身临其境的文化体验激发了人们的好奇心和对文化的深刻理解，使空间不再仅仅是功能性的，更成为一个引人入胜的文化故事的一部分^[1]。

通过这样的设计，人们在公共建筑中能够感受到文化的独特魅力，增强对社区的认同感，形成更加紧密的社会联系。这样的空间不仅仅是建筑物，更是社区共同体的象征，通过文化元素的渗透，使建筑成为一个集体记忆和身份认同的象征，加深了人们对空间的情感连接。

（二）建立社区认同感和凝聚力

当设计师巧妙地将当地特有的文化元素融入空间设计中，它们不仅成为装饰，更是社区身份和共同体认同的象征，这样的设计使得公共建筑不再仅仅是冷冰冰的

建筑物，而是成为社区精神和文化传统的延伸。

通过文化元素的引入，居民和访客在公共建筑中能够感受到一种深厚的文化氛围，这不仅激发了对文化的自豪感，也使社区成员在共享这一文化认同的过程中建立了更为紧密的联系。这种共同体验有助于增强社区的凝聚力，使居民更加愿意积极参与社区事务、共同推动社区的发展。

文化元素的融入不仅仅是对过去的回顾，更是对未来的引导。这样的设计不仅弘扬了当地的传统，也为新一代提供了一个理解和传承文化的平台。社区成员在共同的文化认同中找到了共鸣，形成了一种共同的价值观和归属感，使得公共建筑成为社区生活的核心。

（三）传承历史文化和展示城市的现代风貌

通过巧妙地结合传统文化元素和现代设计理念，设计师能够在公共建筑中创造出既富有历史底蕴又具有现代氛围的空间。

在文化元素的运用中，建筑空间成为历史文化的承载者，使得居民和访客在其中仿佛穿越时光。传统的符号、图案、甚至建筑形式，都成为城市历史的见证者，为居民提供了对城市演变过程的直观认识，不仅是对过去的致敬，更是对城市根基的重温，使得城市在不断发展同时保留了丰富的文化记忆。

同时，文化元素的融入也为现代城市注入了独特的艺术和审美价值。通过将传统元素与现代建筑技术相融合，设计师能够创造出具有独特现代感的建筑形态，使公共建筑既能承载历史，又能体现城市的现代风貌，这种设计既满足了城市现代化的需求，又使城市在国际舞台上展示出独特的文化魅力^[2]。

（四）激发人们的情感共鸣和审美体验

通过将文化元素巧妙融入设计中，建筑空间变得更加具有温度，使人们在其中产生深刻的情感连接。文化元素的引入可以触发人们对于过去历史的回忆和情感，如传统符号、民间故事等成为设计的灵感来源，使居民和访客在这样的环境中感受到文化的延续和传承。这样的设计不仅是对历史的致敬，更是为人们提供了一种与城市文脉产生共鸣的机会，激发了对自身文化身份的认同感。

同时，文化元素的精妙运用也为人们提供了独特的审美体验。通过色彩的运用、艺术品的展示，甚至是建筑空间布局的设计，文化元素为公共建筑注入了生动的艺术语言，使人们在空间中获得更为丰富和深刻的审美享受。这样的设计不仅使建筑本身成为一件艺术品，更为人们创造了一个富有灵性和趣味性的环境。

二、文化元素融入公共建筑室内设计的实践方法

（一）融入当地传统手工艺与工艺

将文化元素融入公共建筑室内设计，尤其是通过融入当地传统手工艺与工艺，是一种深刻而丰富的实践方法，不仅体现了对当地传统的尊重，也为公共建筑注入了独特的地域氛围。

首先，通过融入当地传统手工艺，设计师可以巧妙地将当地的工艺传统与现代室内设计相结合，包括传统的手工艺品、纺织品或陶瓷等，通过这些传统技艺的应用，设计不仅能够呈现出独特的美学特色，还有助于保护和传承这些悠久的手工艺传统。例如，在公共建筑的装饰中引入当地手工艺品，既为当地手艺人提供了展示的平台，也使得建筑空间更具人情味和历史感。

其次，融入当地工艺也涉及建筑材料的选择。使用当地特有的材料，如木材、石材、或其他具有地域特色的建筑材料，可以在空间中体现出当地建筑的独特风貌，这种选择不仅在材料的质感上具有特殊的魅力，同时也有助于支持当地产业的发展。

此外，通过与当地工匠和手工业者的合作，设计团队可以学习和吸取传统工艺的精华，将其巧妙地融入建筑细节中。例如，在建筑的装饰元素中加入手工雕刻、编织或铸造等工艺，不仅能够使设计更具个性，同时也为这些传统技艺提供了一种现代的传承方式。

总体而言，融入当地传统手工艺与工艺是一项综合性的实践方法，它不仅可以使公共建筑更加贴近当地文化，还有助于推动传统手工艺的传承与创新。通过这样的实践，公共建筑不再仅仅是一个功能性的空间，更成了文化传承的载体，展现了当地丰富的历史和独特的人文特色。

（二）利用符号与图案表达文化

在公共建筑室内设计中融入文化元素的实践方法之一是通过巧妙地利用符号与图案来表达当地的文化特色，不仅可以使设计更具深度和独特性，同时也能在空间中传递丰富而深刻的文化信息。通过选择具有象征意义的符号，设计师能够在建筑中注入一种深远的文化精神，包括当地的宗教符号、传统图腾或者是与当地历史相关的标志性图案。

图案的选择和运用也是表达文化的重要手段。设计师可以从当地传统的纹样、织物图案或装饰性图腾中汲取灵感，将其融入建筑的各个细节中，例如墙面装饰、地板花纹或者家具设计。这样的设计不仅使建筑空间充满生命力，也为人们创造出一种身临其境的文化体验。

符号与图案的运用还有助于创造出视觉上的统一感和空间的一致性。通过在不同区域或元素中重复使用特定的符号或图案，设计能够在整个空间中构建起一种内在的文化联系，使人们在空间中流连忘返，不仅强调了建筑的整体性，同时也使文化元素更为突出和引人注目^[3]。

在当代室内设计中，利用符号与图案表达文化还可以通过数字化技术得以推进。例如，通过数字化的方式将传统符号或图案应用于照明设计、墙面投影等，创造出充满科技感的文化元素，既传承了传统，又赋予了其新的时代内涵。

（三）采用可持续发展的材料与技术

采用可持续发展的材料与技术不仅在设计中彰显了对环境的关注，同时也与文化传承和发展相辅相成。通过选择可再生、环保的建筑材料，设计师能够将当地的生态理念与文化特色相结合。举例而言，使用本地可再生的木材、竹子或者其他天然材料，既可以减少对非可再生资源的依赖，也能够建筑中体现出当地独特的生态文化。

此外，采用可持续发展的技术也是实现文化元素融入设计的重要手段。例如，运用先进的绿色建筑技术，通过太阳能、风能等可再生能源，为建筑提供能源支持。这种绿色技术的应用不仅符合当代环保的理念，同时也体现了当地文化对于环境和可持续发展的重视。

在材料选择和技术应用中，设计师还可以将当地传统的工艺和技术融入可持续发展的理念中。例如，采用传统的建筑方法，如土墙建筑、绿化屋顶等，不仅具有文化遗产的价值，同时也符合环境友好的原则。这种整合可以使建筑更加具有地域性，突显当地文化的可持续发展观念。

可持续发展的设计方法还可以通过建筑的设计理念和功能性方面体现文化元素。打造多功能的公共空间，使之适应当地居民的日常需求，既是对文化需求的尊重，也是对可持续发展的实际贡献^[4]。例如，设计一个集合社区活动、文化展示和可持续生活方式的公共建筑，既能满足当地居民的文化需求，又能够促进社区的可持续发展。

（四）艺术品与雕塑的展示

通过在建筑内巧妙地安置艺术品，设计师得以为空间注入独特的审美体验和文化氛围，这不仅是对当地文化的赞美，也是对城市精神的表达。艺术品的展示可以包括当地艺术家的作品，为他们提供一个展示创作成果的平台。通过展示当地艺术家的作品，不仅能够弘扬当地文化，还能够激发艺术创作的活力。这种交融既强调了建筑空间的独特性，也为当地的艺术社区提供了一个共享创意的场所。

雕塑作为空间装饰的一种形式，也是表达文化的有力手段。通过雕塑的巧妙布局，设计师能够创造出引人入胜的环境，使建筑本身成为一件艺术品。这种三维的表现形式有助于打破空间的平面感，为人们带来更加立体且富有层次感的文化体验。

除了当地艺术家的作品，设计师还可以运用雕塑来呼应当地的传统与历史。雕塑可以是对当地英雄人物的致敬，也可以是对传统神话或故事的演绎。通过这样的设计，不仅可以唤起人们对历史的记忆，还能够将文化元素深度融入建筑的各个角落。

通过艺术品与雕塑的展示，公共建筑不再仅仅是一个实用的空间，更成为一个令人陶醉的文化殿堂，既强调了建筑空间的艺术性，又为人们提供了一个参与文化的场所。

（五）文化故事的叙述

通过巧妙地在设计中编织文化故事，设计师能够创

造出一个充满灵性和历史意义的空间，为人们提供更为深刻的文化体验。这种设计方法可以通过墙上的艺术壁画、地面图案、装饰元素等形式，将当地的传统故事、神话或重要历史事件融入建筑的各个细节中。每一处设计元素都成为一个富有意义的象征，向人们讲述着关于这个地方的独特故事。这样的设计不仅在形式上呈现了文化元素，更通过叙述文化故事，使建筑成为一个身临其境的文化场所。

文化故事的叙述也可以通过虚拟现实（VR）或增强现实（AR）技术得以进一步增强。通过这些先进技术，设计师可以创造出一种全方位的文化体验，让人们仿佛置身于故事中。例如，在公共建筑的某个角落展示一个虚拟的历史场景，让人们通过互动感知技术参与到文化故事中，创造出一个交互式的学习和体验空间。

此外，设计师还可以通过建筑的布局 and 空间组织来讲述文化故事。例如，通过设置展览区、休息区、互动区等不同功能的区域，设计师可以将文化元素巧妙地串联起来，使整个建筑成为一个富有层次的文化叙事场所。

三、文化元素融入公共建筑室内设计过程中的考虑因素

（一）文化研究与调查

首先，对社会文化背景的深入了解是设计的基石。通过对当地社区的历史、传统、价值观以及艺术形式的仔细研究，设计师能够更好地把握当地文化的特质，确保文化元素的融入既贴切又有深度。

其次，用户群体的文化需求分析对于设计的个性化至关重要。通过深入调查社区居民，了解他们的文化背景、生活方式以及对于文化元素的偏好，设计师能够更加精准地满足用户的期望。这可能包括不同年龄层次、不同文化背景的用户需求，通过多维度的分析，设计可以更好地适应社区多元文化的特点。

文化研究与调查不仅要关注传统文化元素，也应关注当代文化的发展趋势。社会在不断演变，文化也在与时俱进，设计师需要通过调查了解社区对于当代文化表达的需求，以确保设计不仅具有传统文化的深度，同时也能反映社会的现代动态^[5]。

（二）创意与创新的平衡

在融入文化元素的公共建筑室内设计中，设计师需要平衡传统与现代的要素，找到创意与创新的和谐统一。首先，传统与现代的融合是一个关键考虑因素。通过将传统文化元素与现代设计理念相结合，设计师能够创造出一个既能够传承历史文化，又能够满足当代需求的空间。这可能涉及传统图案在现代建筑中的重新演绎，或是古老手工艺在现代工艺中的再次应用，使得设计既具有深厚的文化底蕴，又富有创新的现代感。

其次，创新设计中的文化延续也是一个重要的方面。在追求创新的同时，设计师需要保持对文化元素的敏感性，确保设计不仅在形式上创新，同时也延续和传承了当地文化。这可能包括采用新颖的建筑技术来表达传统文化的符号，或是在现代设计中引入古老传说的元

素，使得文化在创新中焕发新的生机。

创意与创新的平衡不仅涉及设计的外观，还需要考虑到空间的功能和用户体验。例如，设计师可以通过运用创新的空间布局和功能设计，为用户提供一个既能够体验传统文化，又能够感受到现代便利的多功能场所。这种平衡的设计方法不仅激发了建筑的独特性，也为用户创造了一个富有文化内涵的全新体验。

（三）可持续性与文化保护

在文化元素融入公共建筑室内设计的过程中，设计师必须综合考虑可持续性与文化保护，其中包括对文化遗产的保护与传承以及环境友好的文化表达。首先，文化遗产的保护与传承是设计中的核心要素。通过将建筑设计与当地的历史、传统、艺术相结合，设计师可以创造出一个有机的文化空间，以实现文化遗产的保护，包括建筑风格、传统工艺、符号与图案等元素的巧妙运用，使这些文化元素在现代设计中焕发新生，实现文化的传承与发展。

其次，环境友好的文化表达强调了在文化元素融入设计时考虑可持续性的重要性。设计师可以选择使用环保材料，采用可再生能源，以确保建筑的生态足迹最小化。此外，结合环境友好的技术手段，例如绿色屋顶、太阳能光伏板等，可以使建筑不仅仅是文化的表达者，同时也是对环境的尊重者。

整合文化保护与可持续性考虑的设计方法还强调了文化元素在建筑中的有机融合，使其成为建筑的一部分而非简单的附加物。通过寻找可持续性与文化保护的共通点，设计师可以在满足当代需求的同时，保护和传承丰富的文化遗产。

四、结论

在文化元素融入公共建筑室内设计的实践中，我们见证了传统与现代、创意与创新、可持续性与文化保护的巧妙交织。这样的设计不仅为建筑赋予了深刻的文化内涵，也创造了独特的空间体验。通过平衡传统价值与现代需求，设计师在实践中思考可持续性，将文化元素注入设计，使公共建筑成为文化传承的平台，呼应时代，引领未来。

参考文献

- [1] 穆嘉茜. 壮族元素在民宿室内空间的运用研究[J]. 明日风尚, 2021, (05): 126-127.
- [2] 张洪梅, 曲振通, 殷大雷等. 中国红色文化元素在公共文化空间室内设计中的应用[J]. 沙洲职业工学院学报, 2020, 23(02): 40-42.
- [3] 方敏. 地方文化元素融入建筑室内设计专业教学的探索与实践研究——以浙江东阳木雕纹样为例[J]. 居舍, 2019, (03): 26-27.
- [4] 张华锋. 蜀地域文化对本土室内设计影响的实证研究[D]. 西南交通大学, 2018.
- [5] 杨云. 云南少数民族传统文化元素在建筑室内设计专业教学中的应用[J]. 居舍, 2018, (12): 74-75+66.