

传统文化元素在现代建筑设计中的应用研究

文 / 朱魏媛 山东龙建筑设计集团有限公司

韩冠生 山东龙建筑设计集团有限公司

岳蓓蓓 山东龙建筑设计集团有限公司

摘要：随着全球化的加速文化的多元化发展，科学合理在现代建筑设计领域中添加传统文化元素受到广泛重视，需重点结合现代建筑设计的发展需求，不断完善优化传统文化元素的融入模式，提升整体的设计水平。基于此，本文全面分析传统文化元素在现代建筑设计中的应用价值，提出应用措施，为提升设计工作水平提供助力。

关键词：传统文化元素；现代建筑设计；文化认同；创造性转化

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2025.11.105

引言

建筑具有实用功能，更是文化传承与表达的重要媒介。随着时代的发展，现代建筑设计在追求技术革新与形式创新的同时，也越来越注重文化内涵的挖掘表达。传统文化元素是民族智慧的结晶，具有丰富的艺术价值，使得现代建筑设计期间能获得更多创作素材。因此，如何在现代建筑设计中科学融入传统文化元素，成为建筑设计领域的重要议题。

一、传统文化元素在现代建筑设计中应用的重要性

（一）增强文化认同感

全球化的背景下文化的同质化趋势使得各个国家的文化特色趋于模糊。随着外来文化的冲击，多数年轻人对本土文化的分析逐渐减少，甚至产生疏离感，而建筑作为文化的物质载体，融入传统文化元素可在公共空间内生动展现本土文化的魅力与价值，每个民族都有其独特的历史、信仰、习俗艺术风格，共同构成民族文化的内核。在现代建筑中运用传统图案、色彩、造型等元素，可突出民族文化的特色，使其在众多外来文化中脱颖而出。例如：中国传统建筑设计中存在雕梁画栋、飞檐翘角等元素，具有美观性，更是中国传统文化的象征。现代建筑设计中融入此类元素可彰显中国文化的独特魅力，增强人们对本土文化的认同感。随着经济的发展与社会的进步，人们对本土文化的自信心逐渐增强，将传统文化元素融入现代建筑，是对本土文化的认可，更是对民族精神的弘扬^[1]。

（二）促进文化传承与发展

当前的设计工作中可延续传统文化的生命力，促进其在现代社会的创新性发展。现代社会中随着生活方式的改变科技的进步，在现代建筑中运用此类元素，可使其得到更好的保护传承。例如：将传统手工艺如剪纸、刺绣等元素融入现代建筑装饰中，可展现手工艺的独特魅力，使更多人分析传统技艺。在现代社会中，人们的生活水平有所提升，对建筑方面的内涵要求不断增加，科学合理进行建筑设计创新十分重要，而积极渗透传统文化元素，能改善整体的设计效果，提高设计水平，具有创新发展与传承的作用^[2]。

（三）促进建筑与环境的和谐共生

传统文化对于现代建筑设计具有重要的指导意义，传统文化中，人们注重与自然环境的和谐相处，追求“天人合一”的境界。将传统文化元素融入其中，可引导建筑师在设计过程中更加注重建筑的生态性能环境适应性。例如：在中国传统建筑设计中利用自然光照、通风等方式，改善室内环境，体现人们对自然环境的尊重。随着全球气候变化的加剧，绿色化的建筑设计受到广泛重视，需科学合理分析建筑结构的特点，完善优化相应的设计模式，利用传统文化元素，促使建筑和环境的良好和谐发展。

二、传统文化元素在现代建筑设计中的应用要点

（一）提炼与转化

传统文化元素浩如烟海，从古老的图腾、传统建筑样式到民间工艺、节日庆典，而直接照搬或简单模仿此类元素，难以在现代建筑中达到预期的效果，在应用传统文化元素时首要的任务是对其进行提炼转化。提炼意味着从众多的传统文化元素中筛选出最具代表性的特征与精神内涵，需全面分析其文化内涵以及象征意义，准确把握其精髓所在。例如：现代建筑设计中，设计人员可提取龙与凤的形态特征，以蜿蜒曲折的线条、华丽的羽毛作为设计的灵感来源。转化则是将提炼出的传统文化元素以现代设计手法进行再创造演绎，设计人员在保持传统文化元素精神内涵的基础上，运用现代设计理念、材料技术对其进行创造性转化。例如：设计人员可将传统的剪纸艺术转化为现代建筑的装饰元素，以激光切割技术将剪纸图案精准雕刻在建筑表面，赋予建筑以独特的文化韵味与艺术美感。提炼与转化的过程既是对传统文化的尊重，也是提升设计创新性的方式，因此需予以重视，完善设计模式，提升工作水平^[3]。

（二）融合与创新

将传统文化元素与现代设计理念、材料、技术等进行有机融合与创新，能提升设计工作水平，且融合创新的过程需要设计人员具备跨界合作与跨界思维的能力，打破传统与现代之间的界限，创造出全新的建筑语言与

表现形式。融合意味着将传统文化元素与现代设计理念进行有机结合,要求设计人员在设计过程中充分考虑传统文化元素与现代设计理念的契合点将其融为一体。例如:中国传统建筑设计中主要运用称布局、中轴线对称等原则的运用。在现代建筑设计中,设计人员可借鉴此类原则,以现代设计手法将其转化为更加灵活多样的布局形式,创造出独具特色的建筑作品。设计人员可将传统的砖雕、木雕等手工艺与现代建筑材料相结合,创新加工技术与表现手法,将其转化为现代建筑的装饰元素,丰富现代建筑设计的表现手法。需要重点注意的是,设计人员在设计过程中积极寻求与传统手艺人、艺术家、工程师等多领域的合作交流,打破学科界限,拓展设计思路,同时设计人员还需要关注国际建筑设计的最新动态与趋势,借鉴其他国家在传统文化元素应用方面的成功经验,不断提升自身的设计水平与创新能力^[4]。

(三) 注重域性与时代性

不同域的传统元素具有鲜明的域特色,应用过程中设计人员应充分考虑建筑所在域的文化背景,选择与域文化相契合的传统元素进行融入,还需要关注时代变迁对传统文化的影响,为此,设计人员对建筑所在域的历史、理、民俗、宗教等方面进行深入研究,准确把握其域文化的精髓所在。例如:在江南水乡区,设计人员可借鉴传统水乡民居的建筑风格与布局形式,凭借现代设计手法将其转化为具有域特色的现代建筑作品,体现对域文化的尊重,保持域文化特色的基础上,关注时代变迁对传统文化的影响至关重要,例如:在现代化城市建设中,设计人员可将传统的建筑风格与现代城市风貌相结合,选择新颖的设计手法将其转化为具有时代特色的建筑作品,丰富城市的审美价值,为城市居民提供更加多元化的生活体验。

(四) 强化文化表达与体验

实际工作中需注重形式上的创新,关注文化表达与体验深化。科学运用传统文化元素构建具有叙事性与象征意义的建筑空间,设计人员可引导人们深入体验传统文化的魅力,文化表达与体验的提升有助于增强建筑的文化感染力,强化文化表达要求设计人员对传统文化元素进行深度解读提炼,准确把握其象征意义与叙事逻辑,并将其科学融入建筑设计中。在中国传统建筑设计中存在龙凤呈祥、麒麟送子等吉祥图案的运用,在现代建筑设计中设计人员可借鉴此类图案的象征意义与叙事逻辑,凭借创新的设计手法将其转化为具有文化表达功能的建筑元素,引导人们深入理解传统文化的精髓所在。强化文化体验要求设计人员在设计过程中充分考虑人的感知特点,以科学的空间布局营造出具有浓郁文化氛围的建筑空间。例如:实际工作中需利用创新的设计手法将其转化为具有文化体验功能的公共空间,为人们提供休闲与娱乐的场所,

引导人们深入体验传统文化的魅力。强化文化表达与体验的过程需要设计人员具备深入的文化解读与空间设计能力,关注传统文化元素的象征意义与叙事逻辑,深入挖掘其背后的历史背景,还需要关注人的感知行为特点以及现代设计理念、材料、技术的发展趋势,不断提升自身的空间设计水平。设计人员科学运用传统文化元素构建具有叙事性与象征意义的建筑空间,使其成为传承与弘扬传统文化的重要载体。

三、传统文化元素在现代建筑设计中的应用思路

(一) 以和谐统一为原则

设计的过程中需要考虑的是如何使此类元素与建筑的整体风格、周围环境以及社会文化背景相协调,营造出既传统又现代的和谐氛围。在建筑的整体风格方面,传统文化元素的运用应避免过于突兀或生硬,而应以细腻的点缀装饰,使建筑在保持现代感的同时,透露出传统韵味。例如:在建筑的立面设计中科学融入传统图案或纹理,现代材料及技术的处理使其与现代建筑风格相得益彰。建筑是城市的一部分,其设计应充分尊重并融入城市的历史文脉自然环境。实际设计中借鉴传统建筑的空间布局景观营造手法,由于不同的域、民族文化背景孕育丰富多样的传统文化元素。应用此类元素时应深入挖掘其背后的文化内涵,避免片面追求形式上的模仿或复制。理解并尊重此类元素的文化背景,设计人员可更加准确把握其与现代建筑设计的契合点,提升设计水平^[5]。另外,需积极应用传统色彩于现代建筑,做好色彩选择与提炼工作,中国传统色彩体系中的“五色”(赤、黄、青、白、黑)具有极高的文化象征意义,红色代表喜庆、庄重,黄色象征尊贵、华丽,青色寓意生机、平和,白色代表纯洁、高雅,黑色则给人以沉稳、庄重之感,需按照建筑的功能定位、地域文化、审美需求,科学选用传统色彩进行应用。且建筑外立面是城市景观的重要组成部分,也是传统色彩展示的最佳舞台,可借鉴传统建筑的配色原则,利用高纯度的色块交错布置展现建筑的威严与气势,运用色彩的冷暖对比、明暗变化营造丰富的空间层次感,提升设计水平;室内空间是人们日常生活的主要场所,传统色彩的应用需注重舒适性、和谐性,可借鉴传统民居的色彩搭配原则,例如:北方民居的青灰色砖瓦与白色墙面的简约组合,或南方民居的黑白两色与青翠竹林的清新雅致,室内装饰中利用传统色彩的点缀与呼应,营造温馨、雅致的氛围,将传统色彩与现代材料、工艺相结合,创造既具有传统韵味、不失现代感的室内空间。需要注意,现代建筑设计中传统色彩的应用并非简单的复制粘贴,而是需要与现代设计理念相融合,需深入挖掘传统色彩的文化内涵与审美价值,结合现代建筑的功能需求、空间布局、审美趋势进行创新性应用,采用色彩渐变、图案抽象等方式,将传统色彩与现代建筑形式相结合,提升设计水平。

（二）建筑实用性

实际的设计工作中，需科学运用传统文化元素，做好现代建筑流线设计等方面的优化，提升建筑的使用效率。功能分区层面设计人员可借鉴“动静分离”、“公私分明”等传统建筑的空间布局原则，以现代设计手法进行转化创新，创造符合现代生活方式的空间，例如：建筑流线设计期间，设计人员也可借鉴“曲径通幽”、“步移景异”等传统建筑中的流线组织原则，现代设计手法的运用可创造出既富有变化又便于使用的流线空间，在提升建筑的使用效率的基础上，还可增强建筑的空间趣味性。除此之外，在建筑材料结构的选择上，设计人员也应充分考虑传统文化元素对其实用性的要求。例如：在运用传统木构建筑元素时，设计人员需要关注木材的耐久性、防火性能等问题；在运用传统砖石建筑元素时，设计人员需要关注其承重能力、抗震性能等问题。设计人员综合考虑此类因素，可保证传统文化元素在满足实用功能的同时，实现与建筑的有效融合。

（三）以文化艺术性为切入点

设计人员在实际工作中需关注传统文化元素与现代艺术之间的融合关系，以跨界合作与跨界思维推动传统文化的创造性转化与发展。现代建筑设计可将其运用于墙面装饰、面铺装、天花板造型等方面，提升设计水平，如图1所示，传统色彩与材质具有鲜明的地域特色，现代建筑设计可将其运用于建筑的外观与内部装饰中，营造出具有独特韵味的建筑空间。实际设计的过程中，需完善剪纸文化元素的应用模式，将剪纸元素直接作为建筑构件或装饰元素嵌入现代建筑设计中，在城市雕塑、建筑表皮、室内隔断等方面，运用剪纸图案进行装饰，丰富建筑的视觉效果，赋予建筑以深厚的文化内涵，采用3D打印、激光切割等技术，将剪纸图案精准地复刻在建筑材料上，实现传统与现代的完美结合。且剪纸艺术的造型原理主要是对称、均衡、重复、组合等，对现代建筑设计具有深刻的启示作用，设计期间可借鉴此类原理对建筑空间进行布局划分，创造既符合现代审美且富含文化底蕴的建筑形态。例如：建筑设计中运用剪纸艺术的“层层垒高”或“隔物换景”手法，营造丰富的空间层次，或是利用夸张变形和镂空花纹，为建筑设计提供独特的灵感来源，使建筑在形式更生动、趣。另外，现代建筑设计中，可运用剪纸色彩搭配原则，设计符合现代审美，富含传统韵味的建筑色彩方案。

为进一步提高设计的艺术性水平，还需积极运用传统的材料元素，例如：将传统青砖灰瓦的色彩搭配与现代建筑材料相结合，可创造出既具有历史厚重感又不失现代感的建筑外观效果，也可运用传统材质如木材、石材等进行内部装饰与点缀，营造出温馨舒适且具有文化韵味的居住环境。在现代建筑设计中，借鉴传统四合院

的布局方式，可创造出既具有私密性又不失开放性的居住空间；借鉴传统园林的流线设计手法，可营造出既具有景观美感又不失实用功能的公共空间。传统符号与象征意义是传统文化元素的重要组成部分。在现代建筑设计中，可将传统图腾或神话传说中的元素提取出来作为建筑的命名或标识符号，赋予建筑以独特的文化韵味。

图1. 剪纸文化的应用

结语

综上所述，传统文化元素在现代建筑设计中的应用是复杂而艰巨的任务，要求设计人员深入理解传统文化精髓的，与现代设计理念、材料、技术等进行有机融合。同时设计人员需提炼与转化、融合与创新、注重地域性与时代性，强化文化表达与体验，将传统文化元素科学融入现代建筑设计，传承与发扬民族文化、增强建筑文化认同感，推动现代建筑设计领域的创新发展与文化繁荣。

参考文献

- [1] 田晨. 传统文化元素在现代公共建筑设计中的应用与研究[J]. 建材与装饰, 2024, 20(25): 46-48.
- [2] 元子琦, 黄素涌, 张倩玉, 等. 中国传统建筑元素在现代茶室空间设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(5): 142-144.
- [3] 钟璐琦. 优秀传统文化元素在现代民居建筑设计中的应用与研究[J]. 世界家苑, 2023(16): 183-185.
- [4] 李沁媛. 中国传统民居建筑的装饰元素在现代居住空间中的应用研究[J]. 中国住宅设施, 2024(8): 25-27.
- [5] 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(3): 14-16, 20.