

中国传统文化元素在现代室内设计中的运用探讨

田菁

湖南应用技术学院

摘要:在人类社会不断进步,都市环境日益发展的大历史背景下,怎样美化室内空间环境,营建适宜的生活环境,已成为当前人们日益关注的装饰与室内设计问题之一。把由传统社会主义人文元素所表达的新美术形态渗入室内空间装饰之中,以各种室内设计理念、新设计思维等方式加以体现,便可达到对传统社会主义人文美术在审美行为与观点上的根本转变。设计体验既是现代社会装修建筑设计事务所追求的,也是人类审美理想和价值观不断更新的主要反映。中国传统建筑人文元素在现代装修空间设计中的运用不仅仅需要仰人鼻息的建筑设计,同时还要结合室内空间环境,以增加室内装饰的美学层次,从而提升了室内装饰的美学价值。

关键词:中国传统文化;现代;室内设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.02.221

引言

现阶段,中国建筑已经步入了一个全新的历史发展阶段,在新的背景下人们对于居室住宅环境的选择,更加突出了民族性和人文性。我国传统文化发展源远流长,内涵丰厚、形式多样,为了能适应现代人们对室内装饰民族性与人文性的要求,更多的现代室内装饰人员选择从我国传统文化因素当中汲取灵感和改善室内装饰效果。所以,就当前对我国传统文化要素在现代室内装饰中的运用进行探讨有着很大的现实意义。

一、将传统的文化元素与现代室内装饰设计互相融汇的方法

(一)直接运用法

传统文化元素是中国传统装饰元素具有独具特色的艺术符号,经过演变和传承,在现代室内装饰设计中可以进行直接引用,将中国传统的文化元素为现代室内空间所使用,例如回纹、卷草纹等传统装饰图案纹样,应用到现代室内装饰设计当中,既要复合当代人的审美标准,又要与室内环境相适宜,从而达到协调统一。

直接运用法是指在室内装饰的设计过程当中,选择了传统文化方面的相关因素,在不增加装潢或者雕刻的基础上,直接选用传统文化因素进行室内装饰设计,如堆砌的建筑构件结构和符号,将这些堆砌的建筑构件结构与符号随意组合,形成不同的设计风格。此外,在墙面、地面或者吊顶上,也可以通过中国传统壁画、装饰画作,中国传统文化的墙体彩绘或者壁纸来进行实现;其次是通过装饰物与装潢设计相互沟通的主体,使其其中的人文和传统元素互相融入,如在家具上,可以把原始彩陶纹样结合到椅子、橱柜的柜门等各方各面,或者进行传统彩陶纹样的再创造运用到家具设计当中,不仅具有装饰性,同时与设计环境相互协调和相互统一。通过传统的文化元素的直接引用,较为抽象的概括后进行不

断创新来满足现代室内设计的需求。

(二)传统文化元素的再利用

中国传统文化元素是古代劳动人民在生活中运用智慧创造的文化元素。这些文化元素反映了人们对美好生活的向往和对自然的感恩和赞美。中国传统文化元素是多种多样的,不同的文化元素意义也不同。因此,将中国传统文化元素运用到室内设计中,设计师充分理解中国传统文化元素的含义,并配合现代风格发挥传统文化元素的作用,创造出优秀的设计作品。主要内涵有抽象有简约,运用最先进的科学技术,形成艺术组合形式,并由此提炼相关有用信息,强调对其神韵的传达,从而与先进的工艺技术、审美观念和设计技术等互相结合,构成了一个美妙的设计风格。移植和嫁接。它可以借助于对传统各种元素的研究与拆解,使之产生了传统式的新面貌与新思路,如龙凤吉祥图案和各种传统化元素之间的交叉嫁接等。有时也可以利用现代化的装修手段,促使之产生了传统的借鉴手法。

(三)依据传统文化元素进行借鉴与应用

在对中国传统文化元素的借鉴和选用中,往往也可以从搜寻与中国传统精神相关的元素纳入室内设计当中。传统的文化元素体现了一个时代的特征,相关设计者可以从传统装饰元素当中收集灵感,然后设计出与当时时代和与当时民风民俗相吻合的新的装饰元素,推陈出新、革故鼎新。这样不仅可以让传统文化元素得以应用,同时也可以让传统的文化元素得以继承和发扬,以及不断地完善和丰富。相关设计师需要认识到作为一个设计行业的从业人员,其思想不应该仅仅只局限于借鉴和拿来主义的束缚。同时也需要认识到,中国传统文化元素历经沧桑之后仍旧可以闪闪发光的原因在于其内部不朽的精神和文化。

在现代室内装饰应用的发展过程中,中国传统文化

因素也有着极为重要的影响，而中国传统室内装饰设计之间的总体统一性，不但代表着现代室内装饰的总体思想，同时也代表着传统室内设计中装饰装修部位的构成层次等。

二、传统艺术元素在室内设计中的表达和利用——以设计雕塑作品为例

从实际运用中所具有的含义上来看，室内装饰雕塑设计成为一个室内装饰能力的体现在于，它不仅仅注重的是建筑设计突出的观念，而且还应该融入建筑语言思想。通过融入使用功能，将建筑语言思想渗透到情感、形式和色调上的进一步融入，进而将室内装饰雕刻工程设计，融入建筑设计韵律、光影效果的形成，因为室内装饰雕塑设计既是对一个现代建筑环境的艺术反应，又同样也是整体建筑环境氛围的重要组成部分，必须通过工程设计与主体建筑环境相匹配，以表达出现代建筑环境的合理结构。在现代化的建筑设计环境系统中，往往允许装饰雕塑艺术独立出现，但同样又须配合更大的物质空间环境，因此在由大量物质空间所能表达的现代建筑文化特征所形成的建筑设计环境中，设计师们往往可利用浓厚的物质艺术空间来促进对装潢雕刻艺术的填充，并结合无机物构成一定特征的生物化空间。

（一）装饰雕塑表达简约明朗的现代审美

在现代社会中，由于经济社会、社会文化、素质教育等都在协调蓬勃发展，人类的生产劳动节拍在日益提高，其审美观意识也在日益提高，因而以传统装饰为中心的风潮不断兴起。特别在生活环境中对雕塑的肯定追求，以及结合了现代雕刻审美观意识的提高，使现代雕刻的艺术形式逐渐融入了人类的现代审美观之中。由于当时人类的审美意识，审美标准等趋于单纯，并处在简约、明朗的发展环境中，因而能够满足美丽堂皇以及雕龙画栋等的现代建筑与室内环境设计要求。

（二）通过装饰雕塑表达场所文化、表达艺术情感

装饰雕刻在新兴的建筑室内空间建筑设计中，其所表现出的装饰元素也很受欢迎，它能够根据建筑室内外的整体环境，营造出相对应的颜色、形状和主题的量化设计，从而表达出建筑设计的整体造型形式和主旨。

（如图1）为南京五十六研究院北入口处大堂雕刻工程设计，雕刻的造型形式以“追日”为主旨，表达出的是五十六所全体工程技术人员自强不息、勇攀科学顶峰的创新思想与事业精神，并在建筑设计上表现出的希望在各个领域中都能够有所突破、有所创造。以人造大理石为基底，并通过青铜铸造的特殊工艺技术，来展现浮雕原理，从而表现出古朴、厚重的建筑设计效果。而利用此装饰与装修，更能够表达出设计研究人员的奋斗理念

以及对设计空间的情感追求。

图1 南京市56研究所北入口大厅雕塑设计

三、传统文化在现代室内设计中的传承形式

在对中国传统文化进行深入了解与认知的基础上，将传统文化与现代室内设计合二为一，运用现代手法将传统文化元素重新设计组合，利用当代人的审美观念打造出独具传统文化韵味的现代室内设计风格，促进了我国传统文化元素的传承和发展。

“万物负阴而抱阳”的道家影响老子，以为，美在道，而道之本质在大自然界，即自然而然，称为“道法自然”，“大音希声”，“大象无形”，“道隐无名”。庄子的“道”呈虚空无名之态，没有逻辑、理性、文字等可以表达的，而是处于人的所有情感和语言世界之上，其所借重的并非人类话语，乃是借助于人超语言的形象符号体系来完成的，同时兼具抽象性与超验性。将老一辈道家的关于我国传统文化运用到室内装饰中，主要表现在中国建筑内部丰富多彩的空间内容，从空间设计上产生的很多虚实的围合，相互交叉、穿插、共享，如建筑物的窗户等，把窗外风景带到了居室；在室内空间相互的分隔上，把某个房间内的装潢融合到另一房间内，并相互借景，增强了空间流动感与宽阔感。道家的传统文化中应用于室内装饰的另一种格调就是“高雅”，营诗情，造文气。这个意象空间的营建工作过程关键在于能导入虚静，进入祥和的情境。“万物负阴而抱阳”，这个阴阳相应、轮回更迭的大自然法则，透过首尾相抱、彼此带动的旋转的黑白双鱼展现开来，代表着宇宙生生不息的活力；而且“鱼”与“余”字同音，则蕴含着连年有余的特殊含义。传统企业社会文化中的建筑造型从根本上就是一个形象造型艺术，是抽象式的，但也是具体的。如门厅就是一个虚置的空间设计，对暗示空间则虚怀若谷。

四、案例分析

（一）中华传统文化元素在茶楼室内装饰中的使用
中国传统文化元素在茶楼室内中的使用也是司空见

惯的。首先，室内空间设计中必须摆放相应数量的物品，与内部装饰设计所必需的建筑装饰材料融为一体，从而使其茶楼室内外空间设计尽可能的融汇在一块，实现对称式布置，从而给人一个端正，有序的、规整的室内空间设计的感觉。然后，茶楼室内外空间设计的内部设计要实现隔断，如可移动的墙壁结构等，如此可使茶楼室的内部空间设计更具有深度感。最后，也正是融合了中国的传统设计风格，通过插画、奇石、根雕等对室内外的周围环境加以装饰，并与书法、雕塑与彩绘等传统艺术作品共同融入在一块，以迎合现代消费者的怀旧心态。比如在西湖静茶、品茶悟禅店，就完全融入了中国传统文化建筑元素中的雕花和祥云等图案，并运用在了相应的建筑装饰构件体系中，让“静茶文化”的主题被广泛地应用。（如图2和图3）所示。

图2 传统雕花窗扇装饰顶棚 图3传统祥云纹样的隔扇

（二）中华传统人文因素在餐饮设计上的运用

20世纪末，随着中国经济的不断复苏，在建筑界涌现出了各种设计理念，毫不夸张地说是把欧美的各种设计风潮在中国重演了一遍。紧随其后的国学兴起，使得国人开始用中国传统文化的角度审视周边的事物，因此而起，随之而来的就是具有中华传统人文因素的餐厅就出现在我们身边，现如今，中华传统人文元素的运用逐渐被演变到餐厅设计上。国外的很多餐厅也沿用了关于中华传统人文元素以及人文因素的造型艺术符号进行相关设计。尽管，它所营造出的中华传统文化的氛围较为公式化，但是在西方的大环境中，它还是具有一定的识别性和冲击力的。

随着中国传统文化的兴起，全国各地也逐渐开始设计出具有中华传统文化主题与传统元素的餐厅，着重介绍的是河北郑州的传统文化餐厅，郑州也拥有着不少具有中国文化主题与传统元素的特色大餐馆，（如图四）和（图五）中所介绍的大丰饭店，它的建筑面积达到了600m²左右，整体风格以优雅著称，而且在室内装饰的整个过程中，还带有相当的深度感，建筑设计主体也交错有致，从而能产生大气内敛、充满传统神韵的建筑设计

氛围，将这些中国传统人文因素贯穿其间的视觉体验也是相当超前的。当前，在现代的许多中国酒楼建筑虽然融合了西洋元素，但是这样的感觉却并不是很理想，所以在装修室内设计的整个过程中，为取得最好的审美效果，就须把中国的现代化建筑装饰思想和艺术表达形式充分的融合，只有真正了解到我国最古老的中国建筑元素的含义后，才可以把其精髓赋予于中国现代室内空间的室内设计之中。

图4 餐厅入口层次分明图5大厅一角古香古色

结语

综上所述，由于社会主义市场的不断发展，人们关于室内空间设计的理念也在进行不断更新与换代，而当前人们也对内部装饰设计中具有的文化元素与填充力等满怀憧憬，而其中很多的室内设计作品也早已深入人心，相信在中国传统与社会主义人文元素等内涵力量的冲击下，室内空间室内设计作品必将会突破固有的室内设计风格，并逐渐增加中国本土元素与社会主义人文符号。

参考文献

- [1] 岳士俊, 师一尹. 中国传统文化元素在现代室内软装陈设设计中的应用研究[J]. 美术教育研究, 2022, (02): 112-114.
- [2] 李林. 传统艺术文化元素在现代室内设计中的审美价值——评《室内空间设计》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(12): 3724.
- [3] 安慧娟. 中国传统文化元素在现代室内设计中的应用[J]. 大观, 2020, (08): 39-40.
- [4] 尤小刚. 浅谈中国传统文化元素在现代室内装饰设计中的运用[J]. 中华建设, 2020, (08): 68-70.
- [5] 马莹. 传统文化元素在现代室内设计中的发展研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(10): 23.
- [6] 和书羽. 浅析传统文化元素在现代室内设计中的运用[J]. 农家参谋, 2020, (07): 162+165.

作者简介：田菁，1994，女，汉，硕士研究生，室内方向。