

传统艺术图案在现代建筑设计中的运用策略

陈冬雪¹ 王思聪¹ 杨新妍²

1. 思特雅大学; 2. 惠州学院

[摘要]近些年来,伴随着我国建筑设计领域的健康持续发展,行业内部设计人员主动将中华传统文化元素以及相关内容应用于现代建筑设计工作当中,尤其是传统艺术图案,以期可以进一步增强现代建筑设计的美观性与艺术性。针对此,本文主要结合现代建筑设计发展情况,对传统艺术图案内容进行研究分析。并结合实际情况对传统艺术图案在现代建筑设计中的运用策略进行总结归纳,以期可以给相关设计人员提供借鉴价值。

[关键词]传统艺术图案; 现代建筑设计; 运用策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.099

引言

传统艺术图案所蕴含的精神文化以及理念内容是现代建筑元素难以比拟的。近些年来,随着我国传统文化继承与弘扬力度的不断加强,将传统文化元素应用于现代建筑设计工作当中已然成为发展趋势。其中,为保障传统艺术图案可以在现代建筑设计领域中得到良好应用,设计师需要主动结合建筑物建设需求以及艺术表达需求,将传统艺术图案以及主题内容合理应用于设计工作当中。然而,因传统图案类型以及元素内容相对较多,部分设计师可能并未深刻理解传统艺术图案的艺术手法以及审美特征,在具体延伸应用方面可能存在不恰当或者衔接效果不佳的问题,亟待解决。

1 传统艺术图案类型、演变历史及审美特征分析

1.1 传统艺术图案类型

传统图案最早起源于原始社会的彩陶图案,历经几千年的演变发展成为我国优秀传统文化体系的重要组成部分。从概念分析上来看,中国传统图案更加侧重于强调具有独特民族艺术风格特色的图案内容,可细分为原始社会图案、古典图案、民间和民俗图案以及少数民族图案四大类型。从特征意义上来看,传统图案所具备的具有装饰性色彩特点的图形或者花纹,在一定程度上可以美化建筑设计,并增加建筑室内设计的文化感与艺术感^[1]。

从类别分析上来看,原始社会图案主要指原始社会时期所产生的图案表达形式。在原始社会中,图案内容通常需要依托于陶器图案拓印进行传达;而古典图案则具有鲜明性的时代特征,基本上可以视为各朝各代流传下来的具有本朝代特点精美图案;民间和民俗图案更加侧重于强调对人文特色以及地域性特征的表达。举例而言,像剪纸以及木雕等均可以视为民间和民俗图案的重要表达;少数民族图案地域性特征传达方面要明显比民间和民俗图案更强烈,在图案内容的表达上,通常以民族文化以及特色为主,具体可以通过植物、动物以及绣花等重要元素进行穿搭。总体来看,传统艺术图案所具备的文化特征以及艺术特征相对明显,可以为现代建筑设计提供良好的元素内容。

1.2 演变历史

传统艺术图案在思想内容的表达上需要依赖于当时社会经

济基础,甚至可以说传统艺术图案可以侧面反映出古代社会政治情况以及经济发展情况等。以原始社会彩陶图案为例,原始社会彩陶图案主要通过人面鱼纹或者双体鱼纹等进行表达,这些图案内容比较侧重于表达生活富裕与种族繁衍。而战国时期青铜图案主要通过借助几何形以及动物变形的穿插组合形式,反映出耕耘、战斗以及采桑等重要内容。在艺术手法表现上,该时期的青铜图案更加侧重于反映封建地主阶级的管辖。到了南北朝时期,人们长期饱受战乱纷争之苦,使得人们在思想理念上更加追求安定的生活^[2]。

因此该时期图案形式更加侧重于体现清瘦俏长、柔美宁静的特点内容,并且在图案内容的表达上融入超凡脱俗的佛教题材,更加真切地反映人们的美好愿景。隋唐政治相对安定,且百姓物质生活相对充裕,在图案形式的表达与设计上多以璎珞珠宝、花卉植物、瑞兽等内容为主。在造型色彩的表达上,更加侧重于强调线条饱满圆润以及色彩丰富,以便彰显出大唐盛世景象。明清时期图案设计在造型方面已经趋向于程式化发展,在图案设计过程中更加注重社会经济、道德价值等与图案形象进行完美融合,表达相关含义。以吉祥图案为例,可直接用简单的文字表达吉祥寓意。如在器皿摆件上刻画“福、寿、喜”等寓意吉祥的文字。

1.3 审美特征

传统艺术图案在审美特征表现上更加注重形式美、寓意美以及传承美的表达,具体如下:

1.3.1 形式美

传统艺术图案在形式上更加注重美感的表达,因此大多数图案线条具有流畅柔和以及逻辑性强的特征。随着传统艺术图案设计形式以及内容的演变发展,传统艺术图案在文化价值以及精神内涵方面得到了显著提升。并且在应用实践方面更加侧重于强调艺术性表达问题。当下传统艺术图案在形式以及表现艺术上兼具多元化特征,可以更好地与建筑风格相匹配。

1.3.2 寓意美

寓意美基本上可以视为传统艺术图案文化内涵的重要表现,主要通过利用艺术图案表达方式以及主题内容,表现出人民群众对美好愿景的向往。举例而言,部分艺术图案在形状的设计上多为圆形,寓意着团团圆圆的美好愿景。此外,龙凤等

图案在一定程度上也可以传达出龙凤呈祥的寓意^[3]。

1.3.3 传承美

传承美作为传统艺术图案的表达精髓，主要通过融合几千年来传统艺术图案内容的表达形式以及特征内容，促进传统艺术图案设计与现代化社会文化融合发展。其中，在表现形式上可能会更加贴近大众审美。也就是说，为确保传统艺术图案精神文化得以继承弘扬，在设计方面应该注重与时俱进、以人为本，让传统艺术图案更加贴近生活。

2 传统艺术图案在现代建筑设计中的运用优势分析

2.1 增强现代建筑设计的可持续性

现代建筑设计逐步发展成为建筑行业设计领域的潮流方向，在设计过程中，除了需要注重对建筑设计元素的表达之外，还应该注重对建筑功能优化问题的表达，尤其是要重点增强建筑整体美观性与实用性。然而结合实际设计情况来看，现代化建筑设计理念更加侧重于利用人工装饰设计展示建筑风貌，在设计实践过程中可能会存在处理方式过于粗暴或者无法体现可持续发展理念的问题。最重要的是，现代建筑设计同质化问题比较严重^[4]。

如某一时期流行某一种建筑风格，那么该时期大多数建筑在设计风格上均会采取此种风格设计理念，建筑的鲜明特色相对匮乏。近些年来，为进一步助推现代建筑设计工作的持续开展，现代建筑设计领域逐渐将传统文化元素以及设计元素应用于现代建筑设计工作当中。如通过借助传统艺术图案表达方式以及主题内容，进一步增强建筑设计工作的美感性与艺术性，可以有效为现代建筑设计的可持续性发展提供良好保障。

2.2 继承弘扬中华优秀传统文化

传统艺术图案作为我国中华优秀传统文化体系的重要内容，历史悠久且源远流长。将传统艺术图案应用于现代化建筑设计工作当中可以进一步增强建筑内部空间的艺术感与文化感，最重要的是，设计师可以通过利用传统艺术图案表达方式，传达个人或者业主的美好愿景，进一步丰富室内设计的文化内涵。

除此之外，现代化建筑设计更加侧重于体现功能性设计问题，在设计风格表现形式上，单一化问题明显。而通过将传统艺术图案适当建筑物空间设计当中，不仅可以继承弘扬中国优秀传统文化，同时也可以进一步增强建筑物文化底蕴。

3 传统艺术图案在现代建筑设计领域中的运用策略分析

3.1 运用传统艺术图案表达形式，增强现代建筑设计的文化底蕴

合理运用传统艺术图案表达形式，在一定程度上可以体现出建筑设计文化底蕴以及情感寄托。当前现代化建筑设计比较侧重于强调简洁性与大方感，建议设计师可以将传统艺术图案中的鱼、祥云以及喜鹊等元素应用于建筑设计工作当中。一

般来说，这类传统艺术图案元素可以表达出祥瑞寓意。除此之外，当前大多数建筑物受到西方建筑设计理念影响，在建筑风格上更加侧重于体现欧式风格。而通过合理运用传统艺术图案元素，可以进一步拓展中式风格设计内容，为继承弘扬优秀传统文化奠定良好保障^[5]。

3.2 注重细节表达问题，提升建筑物美观性

选择合适的传统艺术图案表达形式在一定程度上可以提升建筑美观性。结合当前设计情况来看，合理运用对称式图案设计方式可以进一步增强建筑设计的层次感，并且可以从视觉层面上提升建筑美观性。举例而言，城市公园中常见的拱门基本上可以视为传统艺术图案的重要表达。其中，部分拱门属于扇形结构，可以进一步增强建筑整体美观效果。除此之外，在其他细节设计方面，设计师应该结合建筑设计需求完成对传统艺术图案主题内容以及造型形式的应用。

3.3 结合建筑设计需求，点缀应用传统艺术图案

传统艺术图案与现代建筑技术在结合应用过程中，需要立足于建筑风格特色以及装饰装修要求，对传统艺术图案线条以及颜色进行合理搭配与使用。对于复合型建筑设计工作而言，设计师需要对传统艺术图案线条以及颜色进行协调搭配。最好可以结合整体建筑风格基调以及结构形式进行合理选择。其中，为了显现部分建筑造型的对称性特点，在建筑构造以及空间分割上，可以利用扇形图案或者鲤鱼墙雕等传统艺术图案表现形式进行设计应用。

结论

总而言之，为促进现代建筑设计工作可持续发展，设计师应该放眼于现在并追溯以往，对传统优秀文化元素进行继承弘扬与文化表达。其中，对于传统艺术图案而言，设计师应该积极借鉴传统艺术图案主题内容以及表达形式，对当前现代建筑设计工作存在的风格同质化、元素单一等问题进行妥善解决。需要注意的是，在借鉴与应用传统艺术图案的过程中，设计师应该主动结合建筑区域文化特色以及环境特点，利用合适的艺术图案设计方式，增强建筑物整体的艺术感与美观感。

参考文献

[1]王雪卉.智慧城市视角下传统图形元素的新表达[J].北京城市学院学报,2021(06):11-15.

[2]徐鸿印,姜宇.融媒体背景下对中国传统元素在艺术设计中的应用研究[J].文艺争鸣,2021(11):206-208.

[3]张小玮.探究传统窗饰艺术在当代室内装饰设计中的应用[J].江西电力职业技术学院学报,2021,34(10):139-140.

[4]熊伟翔.传统木雕艺术在现代室内设计中的应用[J].居业,2021(12):14-15+32.