

室内装饰设计中的中式元素和传统意境表达

陈艳琼

北京清润国际建筑设计研究有限公司 北京 100176

摘要：随着近年来，中国经济社会的加速发展，广大民众在满足了自己的基本生活需要以后，也更加懂得享受生活，同时人们对住宅环境的需求也愈来愈大。在装修的过程中，人们不但要求高质量和高品质，而且还要求整体装修风格的美观。欧洲风格、中国风格等这几种风格，也是近几年来较为流行的现代装饰风格，而中国的传统风格又在现代室内装饰风格中占有着很关键的位置，文中讲述了中国现代室内装饰中使用中式元素的重要性和现代中国家居的基本形式，并浅谈怎样使中国建筑和传统室内装饰设计更好的结合。

关键词：装饰设计；中式元素；传统；研究

引言：过实际研究表明，在当前的社区各界人士家居生活流程中，尤其包括在现代室内装饰环节下，正因为传统中国风格更注重的是对中华民族优秀传统文化的继承，因此使人们对它有了高度的关注程度。在接下来的现代居室另一类风格流程中，想要能够更进一步的凸显出中国传统特色的使用价值，所以相关设计工作者首先需要对中国的设计历史做出细致的调查，进而找到其余居室另一类设计之间的关联，在进行配饰设计、布艺设计等诸多工作时，从而充分的继承中华民族优良的中国设计文化，为整个现代居室另一类设计质量的提升奠定扎实的根基。

1 中式元素在室内装饰设计中的体现和影响

1.1 中式元素在室内装饰设计中的体现

一是朴素抽象简约。中式艺术融合在室内空间设计的中，通过有效应用中式元素的方式，有效满足室内装饰设计要求，如以朴素平淡和自然真实的特征进行体现。在此种手法的作用下，不但可以对中国形态下的总体和部分空间进行美学处理、抽象简约设计，也能将中式元素与具有现代化特征的功能和技术进行融合。

二是符号之间相互拼接。主要就是将人们熟悉的传统构建进行抽象化的表达和变形处理，在使其成为具有典型特征和象征意义符号的基础上，在室内装饰过程中对其进行拼接应用，对于加强新旧和古今联系具有重要意义。

三是移植和嫁接。不得否认我国儒家和道家思想对中国文化具有深远影响，通过将其转化为中式元素的方式，更好的应用到室内装饰设计工作中。在此期间，很重要的一个工作任务便是要对中国儒家和道家的历史文化传统加以移植嫁接，并在建立一个崭新美学形态的同时，丰富现代化社会下室内装饰设计内容。不仅也要与

新阶段具备的技术和工艺进行结合，在有效延伸和拓展传统室内装设设计的基础上，更加显著的体现出具有较强文化内涵的陈设艺术^[1]。

1.2 中式元素对室内装饰设计的影响

就中国的室内装饰艺术来说，它有着发展长远的特点，不仅是东方文化中比较特有色彩的风景区，而且还是中华民族极其珍贵的艺术宝藏。在经济国际化趋势的冲击下，新式古典主义建筑十分受欢迎。这既可以使中华民族文化的精华得以良好的发扬，又可以将它延伸到现代家居生活中。室内设计工作能否高效落实，对于室内环境在物质与精神方面对人形成的具体意义与影响有着直接关系，而且还可以与人在视觉与心灵上实现交流，对实现双向交流也有着重要意义。在开展室内装饰设计这项工作期间，为了能够在创设良好的艺术氛围、为了能够有效的表达意境，就要赋予室内相应的空间意义。在此种状况下，符号化的手段营运而成并被充分应用，如室内装饰设计的各项元素、构建方式、风格等都逐步被符号化处理，将中式元素应用到装饰设计中，既能展现出人们在审美观和对事物结构的认知方面产生变化，也能为后续创设出优雅舒适的艺术氛围提供保障。

2 中式元素在室内装饰设计中的应用

2.1 中式装饰

在室内装饰设计中，装饰品往往成为中心组成部分，而室内设计工作者通过使用合适的装饰品，在保证其使用性能的基础上，又可以凸显出装饰品自身的艺术性，对改善室内品质有着显著的效果。再设计人员在选定内部装饰品颜色环节下，再设计人员还需要事先设定好整体室内环境的风格，并针对内部所含有的不同空间结构，从而满足整体的色调和感觉需求。在现代中国

特色室内设计流程中,还要求室内设计人员将中国文明建筑的内涵进行体现,灵活的应用中国文化设计。像墙面部分的装修过程,就可以直接把黑白水墨字画进行悬挂,凸显出了中式稳定的特点;如像青蓝瓷器的合理摆放,就可以把中国特色的经典之美加以体现;而像芭蕉叶等体现环境特殊内涵的花卉,则可以调和建筑内部环境厚重感,从而赋予建筑室内的环境更具有生命性^[2]。

2.2 中式家具

家具在视觉传达设计中也有着重要作用,它能够透过局部串联不同角度的改变了室内空间的总体感觉。目前商场中流行的家居也多是中西文化交融的产物,而目前也有部分视觉传达设计是在西方装修设计下,适当采用部分中国家具,这样往往就会获得一个非常舒适的感觉。

2.3 中式传统字画

在我国的传统艺术中,我国的书画占有着非常重要的位置。我国书画分为中国书法和中国画。我国的楷书在历史长河中发展出了各种各样的字体,从古至今多达数十种。使用各种风格的文字不但可以感受到当时现代人的心情而且可以感受到我国汉字自身的美感。因此设计师可以在房间装饰设计中,如书房、起居室或餐厅等,在全部的室内墙面上都能够把装饰设计和我国的文字相结合,这样不但可以提高业主房间的人文品味,而且可以推广我国的文化底蕴。

3 室内装饰设计中的中式元素和传统意境表达

3.1 中国装饰元素的色彩被人们赋予了丰富的人文意义,将它运用到中国风格装修中,会带给我们一种高贵大气的享受。所以,中国建筑元素的设计效果不仅仅表现在视觉之外,更表现在它所带来的人文意义上。中国装修元素一般采用黑、白、红为主体的装修风格。传统的元素一般采用黑、白、红为主体的装饰色调。黑色往往代表着高贵、庄重、尊贵,被人们所青睐。因此艺术家往往采用黑色加以装饰或组合,来表达空间的庄严与神秘感。当经典的黑白和干净的黑白结合时会产生奇妙的视觉效果,带给人们一种难忘的视觉震撼和情感体验。而白色也往往被人类赋予了恬淡、干净的美丽意向,被人们看作是能够宁静心灵,释放情绪的理想色彩。人类的传统审美观,在历史发展的过程中把白界定为带有中国传统文化含义的中性色调,并将白作为简约的审美标识。设计者将白运用在传统中式风格建筑设计中,和我国传统艺术技法中的留白相融合,构成了具有高度美学价值的装饰表现方式,让整个空间的布局更加充满了活力,给人以想像空间。采用了大量白色外墙,加上不同材料的白色装饰来增加空间的立体感、简洁

性,从而增加了中国文化氛围的时尚气氛。而红色也在中国传统装饰元素设计中有着至关重要的作用,它在中国人看来具有祥瑞、诚挚、康泰的美好含义,这也是设计者们常常把红色用作中式的主要装饰颜色的缘故^[3]。

3.2 为了增强传统中国家居的现代感,在进行家具材料的选用之时,材质的颜色、质地、造型和纹理等也可以反映出我们的设计理念。而现代材质的运用也可以更好地适应人们对现代室内的设计需求。传统的中式家具通常都是全木制家具,这样人们就能够从传统中式家具的某部分选择有较强烈的现代感的材质,从而提高了传统中式家具的现代感和时尚感,被打破了人们对传统中式家居的一贯理解。可以保持传统中式家具的大部分风格,将某个部件或是某个整体改用现代材质,这不但可以克服传统中式家居的材质稀少的缺点,而且可以扩大受众面,被更多的年轻人所认可。因此,藤材也是一个比较好的代表木质的材料。在传统的中式家居中,使用藤材就能够增强传统中式家居的设计质感,而且由于藤和木均是天然生长的草本植物,和树木的文化内涵相似,都可以让人更为地接近大自然,从而表现出清新恬淡的文人气氛。

3.3 中国传统文化博大精深,源远流长,是中国几千年发展的历史进程中所留存下来的文化精髓,不管对现在或者对未来都具有很重要的价值。在室内装饰空间设计时,要想真正地把中国元素融合并渗透到设计当中,最关键的就是要更深入地了解中国元素所表达的思维与意象。中式元素的设计与应用过程中,并不是单纯的临摹堆砌,而是将传统经典元素和现代元素巧妙结合,去形留神,"去"即概括、精简,剔除了繁杂的表现形式,提炼内涵、留住精髓。应注意保留中国元素的质朴平和与天然本真,通过把中国元素加以抽象化表现,并合理地与现代化艺术相结合,实现传统与现代和谐结合,从而创作新型的美术表现形式,既能够表达我国传统文化的内容,也能够突出现代文化的美学特色。人们从创作出的作品意境中,就能够更进一步地认识我国传统文化,体会我国中华文化的神韵,同时也更好地享受艺术生命^[4]。

3.4 环境和景的构建。室内空间主要是通过建筑结构形态之间的相互作用而形成的,并逐渐营造出具体的居室实景,比如窗户和墙面等都属于结构搭建,具有实践运用的重要性。另外,设计的本身独特的形式又通过固定要素的结合营造出虚景,一般情形下就叫做装饰。内部装饰的专业设计师通常是通过整个和部分的过程完成内部设计,而这个过程又可以称为由实景到虚景但是室内居住者往往会先透过实景体验实景的气氛,进而建

立自己对空间的意境感觉。由于现代建筑技术工艺发展和人类审美观的变化,传统室内装饰设计中的意境表现与现代中式元素景的配合,并没有简单的仿效与借用,反而增添了更多的"造型形式元素",比如花卉纹样、斗拱等都是装饰的主要表达方式。

其他装潢材料和金属门窗等也是建筑造型元素符号化的重要表现形式之一。例如在房内中陈列的家具,明朝和清代时期都是中国家具发展的兴盛阶段,这些家具的材质多较贵重,如花梨木等。明清朝家具的共同特征是风格的优雅、流畅。清朝继承了明清时代的家具样式,不过由于时代的演变和时光的流逝,家具已经体现了繁琐和雕琢的特征。但明清时代最经典的家具是桌椅,因为它比重比较均匀,而且在现代设计中,大部分材料都带有平民式的特征,而且工艺技术也比较超前。当家具的实际长度逐渐变小时,家具更富有使用性能、更舒适。家具中所具有的繁缛和花纹等艺术形式,虽然逐步被文化符号所取代,但它依然具有一定时代特重的文化代表^[5]。

3.5 感与意境的营造。室内装饰中的建筑设计,其环境的意象与情感的表现设计师与人类观念中往往有着巨大差异,因此专业的室内环境设计者在设计的过程中,大多通过叙述与指引的方式,利用环境的表现要素,把情感寄托于环境之中,同时也通过隐藏的内容引导欣赏者的思考。例如,室内装饰中主要是红色的涂料和铜制装饰,用隐蔽的寓意出表达着尊贵,给人一种视觉的冲击。使用者所具备的中国传统文化底蕴和历史文化价值等,对室内设计所理解的情感也存在着差别。

例如利用语文上的《滕王阁序》对房屋描述,认识古代房屋的结构特征,通过古代诗词和散文,联想房屋构造的一般特征。不同的建筑物都能够表达欣赏者不同的情感,把情感寄托于建筑物之中,是最常见的基本方式。多元化的美术表现形式和居室装饰以及建筑设计中也有着密不可分的关系,比如山水名画和园林景观等都对室内装饰有着重要的作用,主要把艺术与景物加以结合,坚持含蓄美的原则。渲染艺术环境中,一般情况下,会使用空间处

理方法和虚实对比方法,同时与中国艺术思想之间也有着密切的关系。比如在房间打造了一个屏风,同时在房间的角落里布置了一个翘头图案,通过二者共同的烘托,营造出整个房间的别致精美效果,会带来给欣赏者审美的享受。明清时期,以中国装修与室内设计的核心观点设计了"宜",以体现出中国古代人的核心价值观与社会中心观念。因地制宜、宜简、适宜自然,是"宜"的三个类别。唐朝时候的室内装饰大多体现出富丽,而宋朝时候房间的室内装饰表现为平淡,朴素,同时对室内主体的情感也通过室内装饰加以寄托。而中国元素的主要特征则是简约、高雅大气,抛开了浮华与繁琐,而这些装修的主要特色也都是对意境的重要表达^[6]。

结语

综上所述,我国的传统文化博大精深,中国历史文明也源远流长,我国优良的传统文一直潜移默化的影响着人类,并使人们产生了强大的文化认同感。室内装饰风格主要反映了历史和现代文明互相借鉴、彼此交融。在现代的室内装饰中,需要利用现代化的科技将“元素符号”和“科技文明”相结合,形成适应现代人需要的室内装饰风格。当前,居室装饰艺术中增添的中国的古代元素,已受到现代年轻人的喜爱。

参考文献

- [1]刘保刚.传统中式家具在现代室内装饰设计中的应用研究[J].居舍,2019(6):24.
- [2]孙艺.传统中式家具在现代室内装饰设计中的应用研究[J].居舍,2019(5):25.
- [3]张菁菁.室内装饰设计中的中式元素和传统意境表达[J].现代装饰(理论),2017(2):46.
- [4]郑敏.室内装饰设计中的中式元素和传统意境表达[J].艺海,2014(11):88~90.
- [5]冯颀军.浅谈室内装饰设计中的中式元素和传统意境表达[J].美术大观,2007(12):99.
- [6]吕根槐.中国传统文化在室内装饰艺术中的体现[J].理论研究.设计2012.11(01):98-100