

# 传统装饰元素在室内环境设计中的运用研究

孙真珍\*

山东协和学院, 山东 250109

**摘要:**我国有着悠久的历史,形成了独特的中国传统元素。所以,在室内环境设计的时候充分运用我国的传统装饰元素,已经越来越受到人们的喜爱,而且也体现着我国的独特文化。但是,在运用传统装饰元素的时候,必须要正确合理的使用。因此,本文首先阐述了我国传统装饰元素的构成,接下来是传统装饰元素在室内环境设计中的运用原则,最后讲述了传统装饰元素在室内环境设计中的运用方法。

**关键词:**传统装饰元素;室内环境设计;运用

## Research on the Application of Traditional Decorative Elements in Interior Environment Design

Zhen-Zhen Sun\*

Shandong Xiehe University, Jinan 250109, Shandong, China

**Abstract:** China has a long history and formed a unique Chinese traditional element. Therefore, the full use of China's traditional decorative elements in the design of indoor environment has become more and more popular, and this also reflects the unique culture of our country. However, traditional decorative elements must be used correctly and reasonably. First, the composition of China's traditional decorative elements was expounded. Then, the principle of using traditional decorative elements in interior environment design was introduced. Finally, the application method of traditional decorative elements in interior environment design is described.

**Keywords:** Traditional decorative elements; interior environment design; application

### 一、前言

室内环境的设计与每一个人都息息相关,所以在今天,人们更加重视对于室内环境的设计。并且在房屋的建设上已经从功能性需求转变为审美的需求,人们越来越重视室内环境的美感与风格,不断提出新的要求。因此,将我国传统装饰元素运用到室内环境的设计之中,不但有利于展示我国的文化,同时也可以满足人们对于房屋的审美需要。

### 二、传统装饰元素的构成

#### (一) 传统基础纹样

##### 1. 动植物纹样

新石器时代,鱼纹、鸟纹和兽纹等都是十分常见的动物纹样,还有谷、稻穗这种植物纹样,这些都表现了原始人对于食物的重视。奴隶制社会时期,随着生产工具和青铜器的发展,出现了大量的饕餮纹、龙纹、凤纹和龟纹等,并且采用了夸张的手法,甚至让人难以识别。进入封建社会以后,社会不断发展进步,而在西汉时期,装饰纹样开始出现写实风。龙纹、虎纹、四神纹都是常见的动物纹,还有荷花纹和梅花纹等植物纹。魏晋南北朝到五代时期,由于佛教盛行,莲花、花鸟和飞天等比较流行,并且还开创了十二生肖纹。宋代时期摆脱佛教影响,花鸟题材比较广泛使用。明清时期的植物纹中以花卉为主流,比较常见的是牡丹、莲花和菊花等,另外还有缠枝纹与花果纹。动物纹主要还是龙、凤和鸟等<sup>[1]</sup>。如图1,就是传统的四神纹。



图1 四神纹

##### 2. 山水建筑纹样

\*通讯作者: 孙真珍, 1986年10月, 女, 汉, 河南许昌人, 现任山东协和学院教师, 讲师, 研究生。研究方向: 艺术设计。

最早,在战国时期的铜器上面就出现了建筑纹样。汉朝的画像砖也有以建筑为主题的装饰,其中还会添加树木和鸟纹。宋、元、明、清的瓷器上面,逐渐开始出现山水纹,一般是纯国画,作主题图案。有携琴访友、春水泛舟和深山古寺等,表现那一时期文人寄情山水的生活态度。

### 3. 几何图形

通过对点、线、面进行结合,来传递信息的图形就是几何图形。在新石器彩陶时期就已经出现了几何图形,一般是连珠纹、编织纹和水波纹等。原始的几何图形大多来自日月水火这些自然的形态,还有由于宗教信仰而形成的神秘符号。西周后期的时候,青铜器主要使用几何形纹,最多的就是云雷纹,另外还有鱼鳞纹和环带纹等。云雷纹有方圆两种,方形是雷纹,圆形是云纹。“卐”也是存在很久的几何图形,在马家窑文化中就有出现过,是一种宗教标志,认为是太阳或火的象征,后来发展为吉祥的象征。唐代时武则天也采用这个字,寓意万寿不到头的含义,因此,也被称为“万寿锦”<sup>[2]</sup>。

### 4. 吉祥图形

是祖先所创造出的含有丰富民族特色与吉祥寓意的图形,通过人物、动植物和自然现象,使用双关、谐音或象征的方式来表现。一般内容是长寿、发财、生活康乐等吉祥的内容。在商周时期就出现寓意吉祥的图形,宋代被广泛使用,明清到达高峰。一般有三种,第一种是通过名称的谐音来构成,如聪明伶俐;第二种是大众认可的寓意,如凤麟呈祥与马到成功等;第三种是加上文字说明,如马上封侯等。另外由于佛教在中国的传播,拂尘、如意、祥云、宝相花等也成为蕴含吉祥寓意的图形<sup>[3]</sup>。

#### (二) 叙事性纹样

第一种叙事性纹样是历史故事,记录的都是能够感化人民的事情,比如说《杨家将》这类表现爱国主义的故事。另外还有将儒道佛三家学说综合制作而成的教育读本,这一直影响着中国人民。第二种是神话传说,我国历史源远流长,有着很多精彩的神话传说,比如说八仙过海、嫦娥奔月、精卫填海、盘古开天地等各种传说,这些也是壁画中最常使用的题材,同时也表达了人们追求美好的期盼。第三种是宗教经典,对我国影响最大的就是佛教,在传播教义的时候,装修宗教场所也是一种方式。一般都会使用如来、菩萨和罗汉,并且衍生出各种故事。同时还有各种法宝与环境,五色鹿和猿猴这些动物等,都是编出来的佛教故事。第四种是风俗民情,艺术源于生活,所以有很多题材都来源于现实故事。另外《西厢记》、《牡丹亭》也是比较常用的题材<sup>[4]</sup>。

#### (三) 中国传统色彩

中国古代十分尊崇“五方正色”,根据“五行”对应而来,分别是白、青、黑、赤、黄。在很多民间年画、京剧脸谱和古代建筑中大量的运用,并且金银二色也经常使用。比如说紫禁城,它的色彩搭配就体现了五行相生,城墙是红色,而上面的琉璃瓦则是黄色。中国人把众多的观念与色彩相融合,形成中国风格的色彩文化。

#### (四) 汉字

作为中国的通用文字,汉字不断的在发展。汉字属于象形字,因此渐渐形成以形表意,意义传情的特点。五千多年来,汉字的字形不断变化,形意结合,随着人们的文化、审美和使用等不断发展,最终形成了如今的方块字,并具有高度的符号化。

## 三、传统装饰元素在室内环境设计中的运用原则

### (一) 重视传统装饰元素的提炼

由于我国悠久的历史,导致我国的传统装饰元素与其他国家存在着不同的特点,并且我国的装饰元素题材十分丰富,含有我国特殊的民族文化,因此在如今的室内环境设计中,传统的装饰元素起到了重要的作用。所以在对装饰元素的应用上,必须重视提炼传统装饰元素,其实就是首先要理解我国的文化背景,然后再将元素简化、重组,进行艺术处理,不能只是简单的使用,必须要吸收到其中的精华,这样才能有效地避免装饰元素全盘西化,或者由于随意的堆砌导致室内环境的凌乱无序。因此,必须要重视对传统装饰元素的提炼,使元素合理的在室内展现。其实应用传统装饰元素在室内设计之中,不需要刻意的追求,应该是一种自然的情感表达。

### (二) 注意文化元素与建筑母体的和谐

在利用传统装饰元素的时候,还必须要注意到元素和整个建筑母体之间的状况,不能随意的使用装饰元素,必须要保证二者之间的和谐。要根据建筑母体的实际状况,来寻找合适的装饰元素,准确地使用装饰元素来定位室内的空间环境。比如说中式茶楼就需要心情自然和意境悠远这种语言,所以无论是工艺品,还是灯光色彩等效果都应该符合这种要求,所以要选择符合实际的装饰元素。如果使用了与建筑母体偏离的装饰元素,就会不符合建筑的功能。一旦装饰元素偏离建筑母体,就会削弱整个室内的文化氛围,所以必须要注意保证二者的统一,才能营造出符合要求的文化氛围<sup>[5]</sup>。我们应该正确地使用传统文化,努力让传统装饰元素和建筑母体做到统一,体现我国的民族特征。

### (三) 传统装饰元素与室内环境设计的交融

时代在不断的发展,而人们的审美自然也在不断提高,如果只是单纯的使用传统装饰元素,这就不能满足人们目前的审美需要,所以需要寻找到一种合适的方式,将中西方的文化进行契合,注重传统与现代的融合。而且这种交融不能是简单的直接使用西方的设计元素与方法,而是将其与中国的传统元素相结合,将二者都完整的体现出来。比如北京的香山饭店就是一个经典的将中西方元素结合的例子。因此,在进行室内环境设计的时候,应该把传统的装饰元素与时代特点和人的审美需要相结合,传统与现代相互影响和融合,这不仅代表着形式与符号的融合,也是人类优秀文明之间的交流。将现代的风格与传统元素结合,有利于营造出民族又时尚的空间。

#### （四）地域性文化元素的应用

我国国土面积辽阔，就使得不同的地域也有着不同的历史，形成了不同的文化特色，所以在运用传统元素的时候也可以体现出独特的地域文化，因此需要重视设计地域文化元素。不同的民族也会形成各具特色的地域文化，并且也会有不同的文化元素，因此地域性的文化元素也会有不同的表现意义。所在的位置不同，也就会体现着不同的地域文化，所以在运用时，需要将具有代表性的地域文化元素运用到设计之中，同时与现代艺术手法相结合，这就可以使室内的环境具有地域特色。在我国，北方的建筑就习惯在大门的抱柱还有木雕的门窗等应用传统装饰元素，并且由于地域的特点，会显示出质朴粗狂的感觉。另外北方比较擅长“粗材细做”，主要为了突出重点的装饰。一般会选择灰砖灰瓦来盖顶，而皇家会用红墙金瓦。南方则完全不同，室内设计会考虑透气，所以使用清秀灵巧的装饰元素较多。颜色一般也比较淡雅，会与周边环境相协调，营造意境<sup>[6]</sup>。地域装饰元素有着独特的文化价值，蕴含了地方特色，在室内设计运用地域装饰元素有利于营造室内的艺术氛围。所以在应用的时候，需要将装饰元素和谐的融入室内设计，以体现文化历史，塑造时尚又具有文化的环境。

#### 四、传统装饰元素在室内环境设计中的运用方法

##### （一）对“形”的直接运用

在传统的装饰元素中，有着万千的“形”，它能够体现中华文化的精髓。所以，要对“形”进行直接的运用，在确定了设计主题的情况下，首先对传统装饰元素的特点进行分析，再结合室内环境的需要，直接将装饰元素中的“形”运用到室内设计之中。目前的室内环境设计，也不是所有的空间都要使用传统装饰元素的“形”，也可以直接运用装饰元素。例如地域性民族特色的室内设计时，就会想要体现传统的特色，并且营造一个独特的氛围，就可以运用一些比较典型的地域性装饰元素，而且在进行元素提取时，会考虑到元素的特点，保证提取的元素也能具有当地的典型性，同时也可以将一些能够直接运用的元素应用在设计中。比如龙纹、凤纹、冰裂纹等传统的纹样都可以直接运用。并且运用时要考虑到元素自身的文化，能够体现室内设计的主题，做到主次分明<sup>[7]</sup>。如图2，贝聿铭先生设计的香山饭店就是融合了传统建筑元素。



图2 北京香山饭店

##### （二）装饰元素的抽象简约

在目前的室内设计中，简约的处理传统装饰元素十分常见。我国的传统装饰元素十分丰富，内容广泛，审美和文化价值非常高，但是也有个别元素会由于陈旧而不适合如今的室内设计。所以需要传统元素中的特征进行提取，使元素形象更加鲜明。因此传统装饰元素必须符合时代发展，对自身进行批判的继承。而且在进行抽象简约的时候，必须与现代的审美和价值观结合，才能适应当今的时代。现在的人们更加喜欢简单舒适的生活，所以室内设计多是简约的风格，那么传统元素中繁琐的内容就可以进行概括与简约的继承，并且通过现代的艺术手法来将元素进行重组，以体现元素的本质特征<sup>[8]</sup>。



图3 春秋茶楼

##### （三）装饰元素的重构

我国的装饰元素有着各个时期各个地点的不同特点，所以在室内设计时，必须对这些元素进行适当的更新，重新整理元素的形式。因此就要对装饰元素进行重构，而且要在深刻把握装饰元素意义的前提下，对这些元素进行归纳与总结，并且提取其中的典型特征，对其进行有机的重组，最后使元素的形态发生变化，但是又不能改变元素的意义。所以说重构的前提是打破原有的装饰

元素,将其中有代表性的内容进行重新的组合。通过现代的审美来阐述传统的文化,将东西方文化进行融合,再运用到室内设计之中,使室内设计充满文化气息。但是必须能够推陈出新,在表现民族特色的同时还能拥有原有特征。把握传统元素的“形”,传达其中的“神”,结合传统与现代,做到对传统元素的继承发展,实现室内设计的创新<sup>[9]</sup>。图3是春秋茶楼,这里就深刻体现了中国传统的装饰元素。

#### 五、结论

室内环境的设计不断发展,但是在进行设计的时候,将其与我国的传统装饰元素进行结合,这能够体现出我国的深厚文化内涵。而且在传统装饰元素运用的时候,必须要注意到尊重运用的原则,做到对装饰元素的内涵提炼,同时做到与建筑母体的统一,还要与舍内环境的设计有所交融,并且充分应用地域文化元素。这样才有利于更好的运用传统装饰元素,并且实现室内环境设计的创新发展。

#### 参考文献:

- [1]唐凌.中国传统装饰元素在室内设计中的应用[J].建材与装饰,2019(19):83-84.
- [2]柳巍.探析中式传统装饰元素在室内设计中的运用[J].建材与装饰,2018(52):87-88.
- [3]马彦婷,王陈浩.传统文化元素在室内装饰设计中的有效应用[J].居舍,2018(23):32.
- [4]汤冰洁.传统文化元素在室内装饰设计中的应用研究[J].建材与装饰,2018(04):92.
- [5]田艺龙,高原.苗族传统装饰元素在室内设计中的应用[J].设计,2017(24):130-131.
- [6]梁祯,肖亮.中式传统装饰元素在室内环境设计中的运用[J].美术教育研究,2016(20):54+56.
- [7]邹明妍.探讨中国传统装饰元素在建筑室内装饰设计中的运用[J].现代装饰(理论),2015(08):33.
- [8]刘斯荣,方原.论中国传统装饰文化元素在室内设计中的运用[J].现代装饰(理论),2015(03):54.
- [9]郭丁铭.中国传统装饰元素在现代室内设计中的运用研究[D].东北师范大学,2014.