

现代建筑装饰设计中传统装饰元素的应用分析

胡 彬 马旭江

中国建筑第八工程局有限公司 重庆 400050

摘要: 文化是一个国家发展与壮大的重要推动力,对于中华民族而言,有着几千年历史的传统元素便是最为重要的文化瑰宝。但在社会发展如此之快的今天,各种各样的现代文明不断涌现,并有掩盖和取代传统文化的趋势,传承传统文化既是当务之急,也是任重道远。本文对现代建筑装饰设计中传统装饰元素的应用进行分析。

关键词: 现代建筑; 装饰设计; 传统装饰; 装饰元素; 传统文化

Application analysis of traditional decorative elements in modern architectural decoration design

Hu Bin ,Ma Xujiang

China Construction Eighth Engineering Bureau Co., LTD., Chongqing, 400050

Abstract: Culture is an important driving force for the development and growth of a country. For the Chinese nation, the traditional elements with thousands of years of history are the most important cultural treasures. However, with the rapid development of society today, various modern civilizations keep emerging and tend to cover up and replace traditional culture. Inheriting traditional culture is both urgent and a long way to go. This paper analyzes the application of traditional decorative elements in modern architectural decoration design.

Key words: Modern architecture; Decoration design; Traditional decoration; Decorative elements; The traditional culture

1 传统文化元素的具体类型

1.1 斗拱

斗拱的出现最早可追溯到春秋战国时期,主要用于大型建筑物的柱与梁过渡处,其功能在于承受上方突出的房檐。斗拱结构具有一定的复杂性,所以在古代一般只有特别重要或者带有纪念性意义的建筑物,才会安置斗拱。从技术的角度来看,斗拱由昂、斗、升、拱、翘组合而成,展现了古人伟大的创造力和独特的智慧;从艺术的角度来看,斗拱构造精巧、造型美观,展现了古人精雕细琢的精神和别具一格的审美。经过加工和上色的斗拱造型更加精巧、颜色更为绚丽,其装饰性也得到进一步增强。因此,将斗拱运用于现代建筑装饰设计中,不仅可以在很大程度上提高了建筑的安全性,还能对建筑物的外观起到装饰的作用,使得建筑物整体既显得壮观大气,又不失精巧灵动,而且还蕴含着丰富的传统建筑文化内涵,从而提高了建筑的文化特性^[1]。

1.2 彩陶

彩陶也被称为陶瓷绘画,该传统元素的出现最早可以追溯至半坡文化时期,人们在陶瓷上作画,使得造型

简单的陶瓷不再只是具有实用价值的器皿,而且是具有较高的艺术价值的艺术品。早期的陶器纹路主要以编织物纹印、水涡以及树叶等图案为主,纹饰简单、粗糙,随着人们生产彩陶技术的不断进步以及审美意识的不断增强,彩陶造型呈现出千变万化的特点,纹饰以花瓣、波纹、动物、植物等图案为主,这些图案均具有构图繁密,回旋多变等特点,普通的陶器经过陶工双手加工以后,变成了精致美观的艺术精品。从现代的角度来看,彩陶几乎不再具有使用价值,其作用和价值更多体现在装饰和观赏上,将制作精巧的彩陶置于室内作为装饰物,可以增添艺术气息,展现出主人独特高雅的艺术品味,并赋予人美好的视觉享受。

1.3 刺绣

刺绣一般指的是在纺织品上绣制各种花纹或图案,在中国古代,刺绣属于“女红”的一种,刺绣风格也分为宫廷、民间以及闺房风格。明清时期,宫廷刺绣进一步的发展,民间刺绣也得到了进一步壮大,并根据地区划分为湘绣、蜀绣、苏绣等。时至今日,耗时耗力的手工刺绣已经无法满足人们的物质需求,人们常见的服

装、帽子以及提包上的刺绣基本上都是机器绣制。在现代社会中,刺绣装饰价值不仅体现在衣服鞋包上,也体现在室内装饰上,试想在装修简单的室内放置一幅精巧的绣品,可以在一定程度上丰富室内的艺术性,为具有现代风格的建筑增添了古朴、独特的韵味^[2]。

1.4 门窗装饰

门窗属于建筑必不可少的结构,门窗的设计在某些情况下直接关系到建筑的整体美感,所以在现代建筑中融入传统元素,可以从门窗设计上着手。一般而言,门窗不仅可以调整建筑的整体架构,还能赋予建筑独特而古典的韵味,从而提升建筑物的整体美感。当然,如果在门窗上雕刻上一些植物、动物、文字等元素,门窗不仅具备了实用性,也具备了较高的观赏性。我们可以看到,无论是明清宫殿的门窗、江南小院的花窗,还是皖南民居的木雕窗,这些建筑的门窗设计别出心裁,突出了建筑的整体美感,而且门窗上的鲤鱼、花草以及祥云等雕刻大多寓意着吉祥如意,契合了中国人对美好生活的期盼和向往。

1.5 屋顶装饰

传统古建筑常见的屋顶装饰形式有硬山顶、攒尖顶、庑殿顶等,屋顶装饰具有以下几个特点在:①屋脊一般会按顺序放置兽件,一方面是为了装饰屋顶,另一方面是为了防止屋顶漏雨,建筑师梁思成曾评价脊兽:“使本来极无趣笨拙的实际部分,成为整个建筑物美丽的冠冕。”②古建筑屋顶大多以坡顶为主,瓦片严格按顺序排列,不仅提高了排水效果,而且提高了整体建筑物的庄严度。

2 传统元素在现代建筑装饰设计中的运用

相比欧美人的自由奔放,中国人显得较为含蓄内敛,不习惯或不善于直接表达情感,而是借助某一种事物来寄托或表达,这种内敛的性格在传统元素上也有所体现,很多的传统元素都带有象征性意义,比如许多建筑中会雕刻鹿、鱼、鹊等动物的图案,其中鹿与“禄”读音相同,意为多福多禄;鱼与“余”读音相同,意为年年有余;鹊指的是喜鹊,意为吉祥平安。此外,国人还善于借助植物来象征品格和心性,比如竹子代表刚直不阿、虚怀若谷;梅花代表不畏艰难、坚韧不拔;兰花代表高洁典雅、蕙质兰心。因此,设计师将传统元素运用于现代建筑装饰设计时,需要结合建筑的情况来进行优化设计,而不是毫无章法地进行元素堆砌,这样的装饰设计只会显得不伦不类。一般而言,设计师在建筑装饰设计中运用传统元素,需要遵循以下几点思想:

(1) 贵在相宜。“相宜”二字主要指的是适可而止、恰到好处,建筑装饰设计也是如此,首先要做到因地制宜、因人制宜,而不是脱离实际情况胡乱进行设计;其次要做到化繁为简,宜简不宜繁,恰到好处即可;最后是要与自然相契合,不需要过分进行人工雕琢,使得建筑物在自然环境下不会显得过分突兀。

(2) 去奢求素。传统建筑讲究古典素雅,很少追求高端奢华,这其实与国人低调内敛的思想有关。因此,设计师在进行建筑设计的时候应当要注意不要过度追求所谓的高贵、奢华,而应突出建筑原本的朴素美与自然美。具体而言,传统元素在现代建筑装饰设计中的运用主要有以下几种形式。

2.1 直接运用

我国绝大多数传统元素都具有较高的美学价值,比如一些国画、书法作品、陶瓷制品等,这些元素所蕴含的美学具有独特性与排他性,将其直接运用于建筑装饰中,不仅可以增添建筑物的韵味,还能彰显出居住者独特高雅的艺术品位。但值得注意的是,国画、陶瓷制品等传统元素一般需要搭配其他装饰物,比如国画一般需要用木质画框装裱好以后才能悬挂于室内;陶瓷制品内可以放置一些书画卷轴,以此充分彰显出艺术品的艺术价值。当然,每个人的性格和品味都有所不同,在选择装饰物的时候自然也是喜好各异,所以不同的家居装饰设计风格各有不同。对于喜好书法的人而言,可能会将自己的书法作品置于家中的各个角落;对于喜爱收藏的人而言,其可能会将各种藏品作为客厅、餐厅以及书房的装饰物。这种直接运用传统元素进行装饰的做法具有极大的灵活性,室内也因为传统元素的装饰而充满艺术气息^[3]。

2.2 创新运用

在现代建筑设计中融入传统元素并非易事,对于设计师而言,其所设计的作品必须实现传统与现代的完美融合,否则很容易显得不伦不类、毫无美感。以人们最为熟悉的刺绣为例,有些设计师会用带有刺绣的墙布来装饰背景墙,这样不仅可以消除背景墙的单调感,还具有一定的吸音功能,但如若将刺绣与硬包进行创新搭配,可以呈现出既传统又时尚的效果,普通单调的背景墙瞬间变得具有层次感。又比如在设计门窗的时候,由于传统的木门木窗长期遭受日晒雨淋后容易发生变形或腐朽,即便涂上防虫防水的油漆也难以保证长期如新,由此,我们可以将门窗的原材料由木质材料改为仿木质材料,仿木质材料与木质材料外观无异,不仅价格便

宜,易于保养与维护,而且不容易发生变形和腐朽,使用价值自然更高。可见,作为一名优秀的建筑装饰设计师,不仅要具有独立的设计理念,还必须兼顾建筑艺术价值与使用价值,懂得不断地进行创新运用,才能在现代化的建筑中完美融入传统元素,并使得两者呈现出相得益彰的效果^[4]。

2.3 抽象变异

对传统元素进行抽象变异,往往能够在一定程度上突出建筑物的形象,让原本平平无奇的建筑物呈现出古典的美感,一般而言,设计师通常会对窗格、斗拱等元素的设计进行抽象变异。众所周知,我国的建筑业发展已经发展到较高的水平,即便是建造亭、台、楼、阁等建筑物也不再需要通过斗拱来提高安全性,所以斗拱的使用价值在现代几乎没有用武之地了,但为了凸显建筑物的传统气息和艺术价值,使得整体建筑能够呈现出古建筑的古典美,设计师可以对斗拱进行抽象变异,比如根据建筑物的布局、特色来对斗拱结构进行适当改造和简化,使得斗拱的外观更加精巧和美观,从而充分发挥其作为装饰物的美学价值。此外,窗格在现代建筑中所起的作用也主要是装饰价值,建筑师可以通过优化设计,使得窗格能够呈现出迂回曲折的几何美感,以此打破普通窗格单调、呆板的结构,使得其美感得到进一步增强。由此可见,在现代建筑中融入传统元素,不必追求与传统完全相同,可以适当对传统元素进行抽象变异,毕竟建筑归根结底是为人服务的,在保证建筑使用价值基础上提高观赏性与艺术性^[5]。

结束语

总而言之,时代的发展与变革催生了许多新事物,以传统元素为代表的旧事物极有可能会被新事物所取代,从而逐步走向消亡。传统并不代表属于落后,更不应该被视为糟粕,许多优秀的传统元素不仅凝结了中华民族的心血和智慧,而且带有中华民族的气韵与精神,不仅可以反映出一个人的品性与审美,还能反映出一个民族的文化和智慧。为了充分发挥传统元素的价值,建筑装饰设计师可以将传统元素与现代建筑进行融合,在厘清现代建筑装饰设计与传统元素关系的基础上,通过直接运用、创新运用以及抽象变异等方式充分发挥传统元素的美学价值,在增进人们对建筑物归属感的同时,也从根本上提升了现代建筑独特的气韵和美感。

参考文献

- [1]于肖飞.传统图形的工匠精神在现代建筑装饰中的传承与重构[J].艺术品鉴,2019(12):336-337.
- [2]王玉军.浅析中国传统元素与现代建筑装饰设计的结合——以苏州博物馆(新馆)为例[J].艺术科技,2016(10):319.
- [3]孟磊.传统元素在现代建筑设计中的传承[J].工程建设与设计,2021(10):14-16.
- [4]石峰.传统民居建筑木作装饰在室内设计中的传承与应用[J].居舍,2021(29):21-22.
- [5]吴海平.传统元素在现代建筑装饰设计中的应用策略分析[J].建材与装饰,2020(14):79,81.