

中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用研究

李敬贤

河北建设集团装饰工程有限公司 河北 保定 071000

摘要：随着现代设计的不断发展和多元化趋势，中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用日益受到重视。传统建筑装饰元素，如彩绘、雕刻及建筑构件等，不仅体现了深厚的文化底蕴，还为现代设计提供了丰富的灵感来源。本文旨在探讨中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用方式，包括直接引用、抽象变异、分解重组等手法。通过对应用案例的分析，本文揭示了传统元素与现代设计的融合路径，提出了应对挑战的策略，以期在现代设计中更好地传承和发扬中国传统文化。

关键词：中国传统建筑装饰元素；当代设计；应用

引言：中国传统建筑装饰元素，作为中华文化的重要组成部分，承载着丰富的历史记忆与文化精髓。随着全球化进程的加速与现代设计理念的革新，如何在当代设计中融入传统元素，成为了一个值得深入探讨的课题。本文聚焦于中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用，旨在挖掘传统与现代的契合点，探索传统元素在现代设计语境下的新生命。通过解析传统建筑装饰元素的独特魅力与现代设计需求，本文将为实现传统文化的创新性传承与发展，提供有益的思考与启示。

1 中国传统建筑装饰元素概述

1.1 传统建筑装饰元素的种类

中国传统建筑装饰元素种类繁多，按其工艺与用途，主要可分为彩绘、雕刻和建筑构件三大类。（1）彩绘是中国传统建筑装饰的一大亮点。它运用丰富的色彩和细腻的线条，将图案和故事生动地绘制在建筑表面，既美化了建筑，又传递了文化信息。彩绘的内容广泛，既有神话传说、历史故事，也有山水花鸟、吉祥图案等，充分展现了古代社会的审美观念和生活情趣。（2）雕刻则是另一种重要的装饰手法，分为砖雕、石雕和木雕等多种类型。砖雕以其质朴的材质和精细的工艺，展现出独特的艺术魅力；石雕则以其坚固耐用的特性，成为古代建筑中不可或缺的一部分；木雕则以其细腻的纹理和生动的造型，深受人们喜爱。这些雕刻作品不仅具有装饰作用，还承载着丰富的文化意义和象征意义。（3）建筑构件也是传统建筑装饰的重要组成部分，如斗拱、雀替、插板等。这些构件不仅起到了支撑和连接建筑的作用，还以其独特的造型和精美的装饰，成为古代建筑中的一道亮丽风景线。斗拱作为中国传统建筑特有的结构形式，其繁复的构造和华丽的装饰，展现了古代工匠的卓越技艺和审美观念；雀替则以其优美的曲线和

吉祥的图案，为建筑增添了更多的艺术魅力；插板则以其独特的造型和实用性，成为古代建筑中不可或缺的一部分。

1.2 传统建筑装饰元素的题材与表现形式

传统建筑装饰元素的题材广泛，既有自然界的鱼虫、花鸟、走兽、飞禽，也有反映人类社会的人物形象。这些题材的选择往往注重吉祥如意，寄托着人们对美好生活的向往和祝福。例如，鱼象征着年年有余、富足幸福；花鸟则寓意着和谐美好、吉祥如意；走兽和飞禽则代表着力量、自由和勇敢；而人物形象则更多地体现了历史故事、道德伦理等社会价值观念。在表现形式上，雕刻和彩绘是最常用的两种手法。雕刻以其立体的造型和精细的技艺，将各种题材生动地呈现在人们面前；而彩绘则以其丰富的色彩和细腻的笔触，为建筑增添了更多的艺术气息。这两种手法相辅相成，共同构成了中国传统建筑装饰的独特魅力。

1.3 传统建筑装饰元素的文化内涵

传统建筑装饰元素的文化内涵丰富而深刻。（1）它们体现了趋利避害、吉利祥瑞的民间审美形式。在古代社会，人们普遍相信通过特定的装饰图案和符号，可以祈求平安、吉祥和幸福。因此，许多传统建筑装饰元素都蕴含着吉祥如意和祈福愿望。（2）传统建筑装饰元素也寄托了人们对美好生活的向往和追求。这些装饰元素通过其独特的艺术形式和深刻的文化内涵，将人们对美好生活的渴望和期待转化为具体的视觉形象，从而激发人们的共鸣和认同感。这种精神层面的追求和寄托，使得传统建筑装饰元素具有了超越物质层面的深远意义和价值。

2 中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用表现

2.1 直接引用

直接引用是中国传统建筑装饰元素在当代设计中最直观的应用方式。设计师们常常从古代建筑中汲取灵感,将那些简洁的图案和优美的构图直接引入到现代设计中,与现代审美观相结合,创造出既传统又现代的设计作品。深圳万科第五园就是一个典型的例子。该园区的设计充分借鉴了中国传统园林的造园手法和装饰元素,将古代建筑中的祥瑞图案巧妙地融入到现代住宅的设计中。如园区内的门窗、栏杆等构件上,都雕刻有精美的龙凤、麒麟等吉祥图案,不仅起到了装饰作用,还寄托了人们对美好生活的向往。这些图案的引入,使得整个园区充满了浓郁的文化氛围,同时也提升了住宅的档次和品质。

2.2 抽象变异

抽象变异是对传统建筑装饰元素进行再创作的一种方式。设计师们通过对图形进行夸大、简化等手法,提炼出传统元素的精髓,并将其融入到现代设计中,形成新的设计语言和形式^[1]。在博物馆的窗格设计中,抽象变异的手法得到了广泛的应用。设计师们常常将传统窗格的图案进行提炼和重构,创造出既具有传统韵味又符合现代审美的窗格设计。这些窗格不仅起到了采光和通风的作用,还成为了博物馆中一道亮丽的风景线。通过抽象变异的手法,传统建筑装饰元素得以在现代设计中焕发新的生机和活力。

2.3 分解重组

分解重组是将传统建筑装饰元素进行分解和重新组合,以形成新的设计元素和形式。这种手法打破了传统元素的固有形式,使其在当代设计中呈现出更加多样化和灵活性的特征。香山饭店和苏州博物馆都是分解重组传统建筑装饰元素的典范。在香山饭店的设计中,设计师们将传统建筑中的斗拱、雀替等构件进行分解,并重新组合成新的装饰元素,使其既保留了传统元素的神韵,又符合现代建筑的审美要求。而苏州博物馆则通过分解和重组传统园林中的山水、植物等元素,创造出了一个既具有传统韵味又充满现代感的博物馆空间。这些设计作品不仅展现了传统建筑装饰元素的独特魅力,还体现了设计师们对传统文化的深刻理解和创新运用。

3 中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用案例分析

3.1 宫殿建筑元素的应用

宫殿建筑作为中国古代建筑艺术的巅峰之作,其风格庄重、华丽,具有强烈的视觉冲击力和历史厚重感。在当代设计中,宫殿建筑风格常被用于博物馆、图书馆等公共建筑的设计中,以展现国家的历史文化底蕴和

文化自信。中国国家博物馆新馆的设计,巧妙地融合了宫殿建筑与庭院建筑的特点。其主体建筑采用了传统的宫殿式建筑风格,屋顶采用重檐歇山顶,气势恢宏,庄重典雅。同时,建筑内部采用了现代化的展陈技术和设计理念,使古老的文化遗产与现代科技完美融合。而在建筑的庭院部分,设计师巧妙地运用了庭院式建筑的元素,如小桥流水、假山喷泉等,营造出一种宁静雅致的氛围,让人们在参观过程中感受到身心的愉悦。这种宫殿建筑与庭院建筑的结合,不仅展现了中华文明的博大精深,也体现了当代设计对传统文化的尊重与传承。

3.2 庭院建筑元素的应用

庭院建筑以其精致的布局和典雅的风格,成为了中国传统建筑的重要组成部分。在当代设计中,庭院建筑元素常被用于住宅、商业广场等建筑的设计中,以营造一种舒适、和谐的生活环境。在现代城市规划中,庭院式建筑布局成为了一种流行的设计手法。如一些高端住宅区和商业广场,设计师们巧妙地运用了庭院建筑的元素,如四合院的布局、廊道的设计、天井的采光等,使建筑内部空间与外部自然环境得到了充分的融合^[2]。这种设计不仅提升了建筑的品质感和舒适度,还让人们能够在忙碌的都市生活中找到一片宁静的绿洲。同时,庭院式建筑布局还具有一定的生态环保功能,通过绿化植物、雨水收集等设计手法,实现了建筑的可持续发展。

3.3 园林建筑元素的应用

中国传统园林建筑以其“虽由人作,宛自天开”的意境和“借景”、“对景”等巧妙手法,成为了世界园林艺术的瑰宝。在当代设计中,园林建筑元素常被用于公园、居住区等建筑的设计中,以营造一种诗意盎然的生活氛围。2008年北京奥运会开幕式上,舞台背景巧妙地运用了园林建筑元素,通过“卷轴”的形式展现了中国传统园林的意境之美。舞台上,一座座精致的亭台楼阁、曲折的廊桥水榭、幽静的小桥流水等园林建筑元素,与灯光、音乐、舞蹈等艺术手段相结合,营造出一种如梦如幻、如诗如画的意境。这种设计不仅展示了中国传统园林建筑的独特魅力,也向世界传递了中华文化的博大精深和和谐包容的精神内涵。

3.4 建筑构件元素的应用

中国传统建筑构件以其精湛的工艺和丰富的文化内涵,成为了当代设计中备受青睐的元素。在建筑立面上,传统建筑构件如挂盘、插板、雀替、斗拱等常被用于装饰和点缀,使建筑更加具有民族特色和文化底蕴。在一些具有民族特色的建筑设计中,如博物馆、文化中心等,设计师们常常运用挂盘、插板、雀替、斗拱等传

统建筑构件进行装饰。这些构件以其独特的造型和精湛的工艺,不仅增添了建筑的艺术美感,还体现了中国传统文化的独特魅力。同时,这些构件还具有一定的功能性,如斗拱可以承担建筑的荷载、雀替可以加强梁与柱之间的连接等,实现了装饰与实用的完美结合^[3]。

4 中国传统建筑装饰元素在当代设计中应用的挑战与对策

4.1 挑战

(1) 传统元素与现代建筑性质的矛盾。传统建筑装饰元素往往与古代建筑的结构、材料、功能紧密相连,其形式、比例、色彩等往往受到特定历史时期和社会环境的制约。而现代建筑则更加注重功能主义、空间效率和技术创新,强调建筑的实用性和可持续性。因此,将传统元素直接应用于现代建筑,可能会产生形式与功能的矛盾,导致设计上的不协调或功能上的局限。(2) 市场上对传统元素的片面理解和应用。在市场上,由于对传统建筑装饰元素的理解不足,往往会出现片面化、符号化的应用现象。一些设计师或开发商为了迎合市场需求,可能会将传统元素简单地作为装饰符号堆砌在现代建筑上,忽略了其背后的文化内涵和象征意义,从而导致设计的肤浅化和同质化。这种片面的理解和应用不仅无法真正体现传统元素的价值,还可能对传统文化造成误解和歪曲。

4.2 对策

(1) 注重建筑装饰设计的空间排序,实现观赏性和功能性的统一。在将传统建筑装饰元素应用于现代设计时,应注重空间的排序和布局,确保设计既具有观赏性又满足功能性需求。设计师需要深入理解传统元素的形式、比例、色彩等特征,并结合现代建筑的结构和功能进行巧妙的融合。例如,可以通过对传统元素进行抽象化处理,使其更符合现代建筑的审美和实用需求;或者通过空间布局的优化,使传统元素成为连接建筑内外空间的重要节点,从而增强设计的整体性和层次感。(2) 充分运用传统元素的艺术特征,体现建筑艺术语言。传统建筑装饰元素具有丰富的艺术特征,如线条的流畅、图案的精美、色彩的丰富等。这些特征不仅体现了古代工匠的智慧和技艺,也反映了传统文化的独特魅力。在当代设计中,应充分利用这些艺术特征,将其转化为现

代建筑的艺术语言。例如,可以通过对传统图案的重新解构和组合,创造出具有现代感的设计元素;或者通过色彩和材质的巧妙搭配,营造出传统与现代交织的视觉效果。(3) 灵活得体地应用传统元素,与现代建筑完美融合。在应用传统建筑装饰元素时,应注重其与现代建筑的融合度和协调性。设计师需要根据建筑的性质、功能和风格等因素,灵活选择和应用传统元素,避免生搬硬套和过度装饰^[4]。例如,在高层建筑的外部设计中,可以采用简洁明快的传统图案作为点缀,以突出建筑的现代感;而在传统风格的商业街区中,则可以更加大胆地运用传统元素,营造出浓郁的历史文化氛围。(4) 利用传统元素的象征性,表现民族风情和内涵。传统建筑装饰元素往往承载着丰富的象征意义和内涵。在当代设计中,应充分利用这些元素的象征性,通过设计手法将其转化为表达民族风情和内涵的载体。例如,可以通过对传统图案和符号的解读和提炼,将其融入到建筑设计中,以传达出对传统文化的尊重和传承;或者通过设计语言的创新,将传统元素与现代文化相结合,创造出具有时代特色的设计风格。

结束语

综上所述,中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用,不仅是对传统文化的致敬与传承,更是现代设计创新的源泉与灵感。通过直接引用、抽象变异、分解重组等多种手法,传统元素与现代设计实现了完美的融合,创造出兼具文化底蕴与时代特色的设计作品。未来,随着人们对传统文化的认识日益加深,中国传统建筑装饰元素在当代设计中的应用将会更加广泛和深入,为现代设计注入更多的文化内涵与艺术魅力。让我们共同期待,传统与现代在设计的舞台上绽放更加璀璨的光芒。

参考文献

- [1]丁怡.中国传统建筑装饰构成语素与现代环境艺术设计[J].建筑结构,2023,(02):18-19.
- [2]高兴宇,石谦飞.基于有限元分析晋北传统民居木质装饰构件的营造特性[J].科学技术与工程,2022,(09):88-90.
- [3]颜梦冉,汤纯.传统文化元素在现代环境艺术设计中的应用[J].辽宁科技学院学报,2021,(03):28-29.
- [4]王璐.现代环境艺术设计存在的问题及对策[J].北京印刷学院学报,2021,(04):37-39.