

古建筑彩绘技艺在现代建筑室内装饰中的活化路径

魏新超

河北建设集团装饰工程有限公司 河北 保定 071000

摘要：古建筑彩绘作为中华文明的视觉密码，从宋代“五彩遍装”的繁复到明清“和玺”“旋子”的规制，其沥粉贴金、矿物着色的工艺承载着礼制、美学与匠作智慧。本文聚焦古建筑彩绘技艺在现代建筑室内装饰中的活化路径。首先概述古建筑彩绘技艺的历史演变、工艺特点与文化内涵，分析现代建筑室内装饰对其的需求，包括满足文化诉求、提升艺术品质及实现个性化设计。进而从技艺传承与人才培养、设计创新、材料与工艺改进、文化传播与推广四个方面，详细探讨古建筑彩绘技艺融入现代建筑室内装饰的具体路径，旨在推动传统技艺在新时代焕发生机，实现传承与发展。

关键词：古建筑彩绘技艺；现代建筑；室内装饰；活化路径

引言：在全球化浪潮下，现代建筑室内装饰风格日益多元，但同质化问题也逐渐凸显。古建筑彩绘技艺作为中华民族传统文化的瑰宝，承载着深厚的历史底蕴与独特的艺术魅力。将古建筑彩绘技艺引入现代建筑室内装饰，不仅能丰富装饰风格，满足人们对文化与艺术的追求，还能为传统技艺的传承与发展开辟新途径。然而，这一融合过程面临诸多挑战，如何探索出有效的活化路径，让古建筑彩绘技艺在现代建筑室内装饰中绽放光彩，成为亟待解决的重要课题。

1 古建筑彩绘技艺概述

1.1 历史演变

古建筑彩绘技艺源远流长，可追溯至远古时期。先秦时，彩绘已用于建筑装饰，多为简单色彩涂抹，以彰显庄重。秦汉时期，随着建筑规模扩大，彩绘工艺发展，出现丰富图案与色彩组合，如云气纹等，体现宏大气势。唐宋时，彩绘技艺达到鼎盛，色彩绚丽、图案精美，等级制度在彩绘中严格体现，不同建筑有专属样式。明清时，彩绘进一步规范化、程式化，和玺彩绘、旋子彩绘等风格成熟，成为封建等级秩序的视觉象征，在宫殿、庙宇等建筑中广泛应用，流传至今。

1.2 工艺特点

古建筑彩绘工艺独具特色。选材上，颜料多为天然矿物质，经研磨调配，色彩鲜艳且持久。绘制时，讲究工序严谨，先进行基层处理，保证平整光滑；再打底色，奠定整体色调；接着勾勒线条，线条流畅精准，或刚劲有力，或婉转细腻；最后填色晕染，通过多层色彩叠加与过渡，营造出丰富层次感与立体感。不同地区和建筑类型，彩绘工艺在细节上存在差异，如南方建筑彩绘更注重细腻精致，北方则偏重大气磅礴，展现独特地

域风格。

1.3 文化内涵

古建筑彩绘蕴含深厚文化内涵。它是中华民族审美观念的直观体现，色彩运用遵循传统五行学说，红、黄、蓝等色彩象征吉祥、尊贵、宁静等寓意，表达人们对美好生活的向往。图案设计融合神话传说、历史故事、吉祥纹样等元素，如龙凤象征皇权与吉祥，莲花寓意纯洁，传递着丰富的文化信息与价值观念。同时，彩绘作为建筑装饰，与建筑整体风格相呼应，强化建筑的文化氛围与艺术感染力，是传统文化传承与发展的重要载体，彰显着民族智慧与精神追求^[1]。

2 现代建筑室内装饰对古建筑彩绘技艺的需求分析

2.1 满足文化需求

在文化多元且交流频繁的当下，现代建筑室内装饰虽形式多样，但本土文化特色彰显不足的问题逐渐显现。人们对精神文化的追求愈发强烈，渴望在居住与活动的空间中寻文化归属感。古建筑彩绘技艺作为中华传统文化的璀璨明珠，历经岁月沉淀，蕴含着深厚的历史、哲学与美学内涵。其图案题材丰富，如历史故事、神话传说、吉祥纹样等，每一种都承载着特定的文化寓意。像“松鹤延年”象征长寿安康，“梅兰竹菊”代表高洁品格。将这些元素融入现代室内装饰，能营造出独特的文化氛围，让使用者在日常中感受传统文化的熏陶。例如，在中式风格的餐厅，运用古建筑彩绘装饰墙面，食客在就餐时仿佛穿越时空，领略到古代饮食文化的韵味。这种文化体验不仅能满足人们对传统文化的热爱，更有助于增强民族文化自信，促进传统文化的传承与发展，使古老技艺在现代社会焕发出新的生机。

2.2 提升艺术品质

现代建筑室内装饰愈发注重艺术品质与审美格调,追求空间的艺术感染力和独特性。古建筑彩绘技艺以其精湛的工艺和卓越的艺术表现力,成为提升室内装饰艺术品质的绝佳选择。传统彩绘中,色彩运用大胆而和谐,通过巧妙的搭配和渲染,营造出丰富绚丽的视觉效果。绘制技法细腻入微,线条流畅自然,无论是勾勒轮廓还是填充色彩,都展现出极高的艺术水准。图案设计富有创意和想象力,将自然景物、神话形象等进行艺术加工,形成独特的装饰风格。当古建筑彩绘应用于现代室内空间,如酒店大堂、艺术展厅等,其精美的图案和绚丽的色彩能瞬间吸引人们的眼光,成为空间的视觉焦点。它打破了现代装饰的单调与刻板,为空间增添了浓厚的艺术氛围,提升了整体的艺术品质和审美价值,满足人们对高品质艺术生活的追求。

2.3 实现个性化设计

在追求独特与个性的时代,消费者希望建筑室内装饰能够展现自我风格和独特品味,避免千篇一律。古建筑彩绘技艺丰富的题材和多样的表现形式,为实现个性化设计提供了广阔的空间。设计师可以根据不同空间的功能、使用者的喜好和文化背景,从古建筑彩绘中汲取灵感,进行创新设计与组合。对于喜欢古典文化的业主,可以设计以传统历史故事为主题的彩绘装饰,营造出古朴典雅的氛围;对于追求时尚潮流的人群,则可以将传统彩绘元素与现代设计手法相结合,创造出新颖独特的装饰效果。在企业办公空间中,结合企业的行业特点和品牌文化,运用古建筑彩绘打造具有特色的墙面装饰,既能展现企业的个性与实力,又能增强员工的归属感和认同感。通过古建筑彩绘技艺的灵活运用,能够满足不同客户对个性化室内装饰的需求,使每个空间都独具魅力^[2]。

3 古建筑彩绘技艺在现代建筑室内装饰中的活化路径

3.1 技艺传承与人才培养

3.1.1 传统师徒传承模式的优化

传统师徒传承在古建筑彩绘技艺传承中根基深厚,但需与时俱进优化。一方面,规范师徒选拔标准,师傅不仅技艺精湛,还要有良好品德与教学能力;徒弟需具备一定艺术素养与学习热情。另一方面,丰富传承内容,除核心绘制技艺,增加文化历史、审美理念等知识传授。同时,建立监督评估机制,定期考核师徒教学与学习成果,对优秀师徒给予奖励。此外,借助现代技术记录传承过程,如制作教学纪录片,方便徒弟反复学习,让传统师徒传承在新时代更具活力与成效。

3.1.2 高校专业教育的融入

将古建筑彩绘技艺融入高校专业教育是培养专业人才的重要途径。高校可开设相关专业或课程,构建系统教学体系,涵盖彩绘历史、工艺、材料等理论知识,以及实践操作技能培训。邀请行业资深专家担任客座教授,传授实战经验。设立专业实验室和工作室,为学生提供实践场地,参与实际项目,积累经验。鼓励学生开展相关课题研究,培养创新思维。通过高校专业教育,为古建筑彩绘技艺培养兼具理论知识和实践能力的专业人才,推动技艺传承与发展。

3.1.3 社会培训与普及教育

开展社会培训与普及教育能扩大古建筑彩绘技艺的社会影响力与受众面。职业培训机构可针对不同人群开设短期或长期培训课程,如面向装修从业者的实用技能培训,提升其应用彩绘技艺的能力;为爱好者提供兴趣班,传播彩绘文化知识。同时,利用社区、文化馆等场所开展普及教育活动,举办讲座、展览、体验活动等,让大众近距离感受彩绘魅力。借助新媒体平台,制作生动有趣的科普内容,吸引更多人关注。通过社会培训与普及教育,营造良好社会氛围,为技艺传承储备广泛人才。

3.2 设计创新

3.2.1 传统元素的提取与重构

传统元素是古建筑彩绘技艺的精髓所在。提取时,需深入研究彩绘中的图案、色彩、构图等元素,如龙凤、云纹、如意等经典图案,以及具有象征意义的色彩搭配。重构则要打破传统束缚,运用现代设计手法。可将传统图案进行简化、变形,使其更符合现代审美;对色彩进行重新组合与搭配,营造出新颖独特的视觉效果。例如,将传统的团花图案拆解,以不规则的方式重新排列在墙面,既保留了传统韵味,又赋予空间现代感,让古建筑彩绘元素在现代室内装饰中焕发出新的活力。

3.2.2 与现代设计风格的融合

古建筑彩绘技艺与现代设计风格融合能创造出别具一格的装饰效果。在与简约风格融合时,可选取彩绘中简洁的线条和单一色彩元素,以简洁的形式呈现,避免过于繁杂,突出空间的简洁明快。与工业风格结合时,利用彩绘的色彩对比,为冷峻的工业空间增添温暖与活力。和北欧风格搭配时,把彩绘中的自然元素融入其中,营造出清新自然的氛围。通过巧妙融合,使古建筑彩绘技艺与现代设计风格相得益彰,满足不同人群对室内装饰风格的多样化需求。

3.2.3 满足现代功能需求的创新设计

现代建筑室内装饰注重功能性与实用性,古建筑彩绘技艺需在此基础上创新设计。在公共空间,如酒店大

堂,可将彩绘应用于天花板或墙面,结合照明设计,营造出独特的空间氛围,同时起到引导人流的作用。在住宅中,根据不同房间功能进行设计,如儿童房采用色彩鲜艳、富有童趣的彩绘图案,激发孩子想象力;书房则运用淡雅、宁静的彩绘元素,有助于集中注意力。此外,还可开发具有隔音、隔热等功能的彩绘材料,让古建筑彩绘技艺更好地适应现代生活的功能需求。

3.3 材料与工艺改进

3.3.1 新型环保材料的应用

随着环保理念深入人心,古建筑彩绘技艺也需顺应潮流应用新型环保材料。传统彩绘材料可能含重金属等有害物质,而新型环保颜料以天然植物、矿物为原料,或采用化学合成环保配方,无毒无味,对人体和环境无害,且色彩鲜艳持久。在基层处理材料上,选用环保型腻子、胶水等,减少甲醛等污染物释放。同时,研发可降解的彩绘保护膜,既能保护彩绘作品,又不会在废弃后对环境造成压力。应用新型环保材料,不仅符合现代可持续发展要求,还能提升古建筑彩绘在现代室内装饰中的安全性和环保性。

3.3.2 现代工艺与传统工艺的结合

将现代工艺融入古建筑彩绘技艺,能实现优势互补。利用计算机辅助设计(CAD)技术,可精准绘制彩绘图案,提高设计效率和准确性,还能进行虚拟展示,提前预览装饰效果。3D打印技术能制作出复杂的彩绘模型,为实际绘制提供参考。在绘制过程中,采用电动喷枪等现代工具,可实现大面积均匀上色,提高施工效率。同时,保留传统工艺中如沥粉、贴金等独特技法,保证彩绘的艺术质感和文化底蕴。通过现代工艺与传统工艺结合,推动古建筑彩绘技艺的创新发展。

3.3.3 工艺标准化与质量控制

实现工艺标准化与质量控制是古建筑彩绘技艺在现代建筑室内装饰中稳定发展的关键。制定详细的工艺标准,明确从基层处理、图案绘制到色彩调配等各个环节的操作规范和质量要求,使施工有章可循。建立严格的质量检测体系,对原材料、半成品和成品进行定期检测,确保符合标准。加强对施工人员的培训和管理,提高其质量意识和操作技能。同时,引入第三方质量监督机制,保证彩绘工程质量的公正性和客观性。通过工艺标准化与质量控制,提升古建筑彩绘技艺的整体水平,增强其在现代装饰市场的竞争力。

3.4 文化传播与推广

3.4.1 利用新媒体平台进行宣传

新媒体平台具有传播速度快、覆盖面广、互动性强等优势,为古建筑彩绘技艺的宣传提供了广阔空间。可以创建专门的官方网站和社交媒体账号,如微信公众号、微博、抖音等,定期发布古建筑彩绘的相关知识、历史故事、制作过程视频等内容,吸引用户关注。利用直播功能,邀请彩绘大师进行现场绘制演示,与观众实时互动,解答疑问,增强观众的参与感和体验感。制作精美的图文和短视频,结合热门话题和潮流元素进行创意传播,提高内容的吸引力和传播力。

3.4.2 开展线下文化体验活动

线下文化体验活动能让人们亲身感受古建筑彩绘技艺的魅力,增强文化认同感。可以在博物馆、文化馆、艺术工作室等场所举办古建筑彩绘展览,展示经典的彩绘作品和相关的历史文物,配以详细的解说和导览,让观众深入了解彩绘技艺的发展历程和文化内涵。开设彩绘体验课程和工作坊,邀请专业彩绘师指导,让参与者亲手尝试绘制简单的彩绘图案,亲身体验彩绘的乐趣和技巧。此外,还可以举办彩绘主题的文化节、讲座、研讨会等活动,邀请专家学者、彩绘大师和爱好者共同交流探讨,促进古建筑彩绘技艺的传承和发展。通过这些线下活动,营造浓厚的文化氛围,让古建筑彩绘技艺走进人们的生活,实现更好的传播与推广^[1]。

结束语

古建筑彩绘技艺作为传统文化的瑰宝,在现代建筑室内装饰中探寻活化路径意义深远且必要。通过满足文化需求,让古老技艺承载的文化内涵融入现代生活;提升艺术品质,为室内空间增添独特魅力与审美价值;实现个性化设计,契合当下人们对独特空间的追求。同时,在技艺传承、设计创新、材料工艺改进以及文化传播推广等方面持续发力。

参考文献

- [1]何四新.探析色彩视觉心理效应与室内色彩设计[J].美术教育研究,2021(7):99-99.
- [2]张洋.现代室内色彩设计的原则及方法[J].设计艺术研究,2022(1):82-85.
- [3]郭莉梅,肖爱民.关于建筑行业中色彩设计的研究——浅析室内色彩设计[J].管理观察,2021(9):174-175.