

室内装饰设计中的中式元素和传统意境表达研究

徐江安

深圳市中港建筑工程有限公司

DOI:10.32629/bd.v3i7.2500

[摘要] 中国悠久的历史孕育了丰富的文化精髓,塑造出了浓郁的中式特色文化。随着人们生活水平的不断提高,人们对室内装饰设计的要求也越来越高。受中国传统文化思想的影响,在中国传统室内空间中,中式元素的运用与中国传统文化有着密切的联系。在传统的文化当中,室内建筑的意境主要由空间的景色和情感两者相融合产生。为了更好地推动室内装饰设计的展,本文对如何更好地融入“中式元素”和“传统意境”进行分析。

[关键词] 室内装饰设计; 中式元素; 传统意境表达

1 中式元素的概述

中式元素是指从中国传统文化中汲取的具有中国传统文化特色的一些设计符号或语言。“中国传统文化”顾名思义是指一个民族共有的,以本民族特有的一种思想文化为主线,涵盖其它各种不同思想文化内容的有机复合体。中国传统文化主要是强调对中国文化的一种传承,它是中华民族五千年文明积累沉淀下来的智慧的结晶。中国传统设计元素是几千年人类思想文化和美学智慧的结晶,中式元素种类繁多,就其对室内空间艺术氛围的塑造来讲,中式元素大致可分为两类:一种是有形类;一种是无形类。有形类元素主要包括中式家具、中式装饰纹样、中式建筑构件、传统色彩等,无形类元素主要指中式设计思想。中式元素作为传统文化中一种独有的文化景观和文化财富,就其特征而言我们可以从横向和纵向两个维度加以概括。从横向维度来看,中式元素的特征可以分为外显性特征和内显性特征。比较形象直观的外在特征,称之为外显性特征,比如:文字、颜色、材质、图案、纹样等表象元素所传达的特征;隐藏在表象特征之后并影响其产生的价值和审美观念的,称之为内显性特征,比如:政治、经济、伦理道德等潜在元素所传递的特征。从纵向维度来看,中式元素又具有历史性和多样性。中国历史源远流长,在漫长的人类文化历程中,中式元素以其独特的东方文化魅力演绎着鲜活而神秘的中国传统文化;而多样性主要指它涵盖的题材广泛,内容丰富,形式多样,这主要归功于中国传统文化的博大精深。

2 中式元素的艺术表现形式

2.1 思想的传承与发扬

中国人自古崇尚的“天人合一、阴阳平衡”的思想,是中国古代文化的精髓,是中国传统文化最为深远的本质之源。这种文化精神体现为包容性与和谐性,即对形式、功能的协调性以及造型的多样统一性。

2.2 色彩的提炼与衍生

中国传统色彩是一种体现中式文化的宝贵财富,通过日常生活的各种传播媒介转化成现代人本身存在和需求之物,是体现现代人思想观念。几千年传承下的中国“五行学说”

是构成中国传统装饰色彩的思想核心,“青、赤、黄、白、黑”代表了人们的情感与意志,深深的影响着现代人对于色彩的运用。

2.3 材质的机理与延续

中国自古历朝历代,人们对玉器、瓷器、绸缎、木质的喜用,无一不表现出对于这种光滑、通透、细腻、温润质感的崇尚。这不仅是材质本身带有的属性,更是在这些质感下蕴含的象征意义,是一种内在意义的借物传达的方式。正如“梅、兰、竹、菊”对于文人士大夫的情感表达一般。

3 中式元素对室内装饰的影响

我国传统室内装饰艺术历史长远,是东方文化中独特的风景线,也是我国宝贵的财富,随着经济全球化发展和新式古典主义的流行,中国文化的精髓得到了更深远的发展并逐渐延续到现代生活中,室内装饰设计产生于室内环境在物质和精神方面对人所产生的影响,及对人在视觉和心理上的互动,并在双向交流中实现。为了在室内装饰设计中造就艺术氛围和意境,就必须赋予室内的空间意义,符号化的手段应运而生,室内设计的各种元素、构建及风格等都作为符号处理。传统的装饰元素与室内环境之间存在相应的影响因素,中式元素对室内装饰的影响则主要体现在人的审美观及对事物结构的认知能否对创造优雅舒适的艺术氛围及室内整体文化气息的表现和营造。

4 室内装饰设计的中式元素与传统意境的表达

4.1 意境和景的构建

室内装饰空间主要由形式和功能的意义而产生的,逐渐构建为具体的室内实景,例如门窗和墙体等都是结构构建,具备实际应用的意义。另外,结构构建自身特有的表现形式又借助固定元素的组合搭建为虚景,通常情况下被称为装饰。室内装修的专业设计者会采用整体到局部的流程进行设计,这种流程也被称之为从实景到虚景。但是室内居住者会先通过实景感受实景的氛围,从而形成自身对空间的意境感受。随着现代技术工艺和人们审美的转变,室内装饰设计中的意境表现和中式元素景的搭配,并不是单一的模仿和借鉴,而是加入了更多的“造型形式元素”,像花纹样、斗拱等都

是点缀的主要表达方式。另外装饰材料和金属门窗等也是造型元素符号化的形式之一。例如室内中摆放的家具,明朝和清朝时期是家具发展的繁盛阶段,大部分家具的材料都较珍贵,如花梨木等。明清家具主要特点是线条的优美、流畅。清朝传承了明清时期的家具风格,但是随着时代的发展和时间的推移,家具主要表现出繁缛和雕琢的特点。在明清时期最典型的家具是椅子,其比例均匀,并且在现代设计中,大多数材料都具有平民化的特点,但是工艺技术相对先进。当家具的实际尺寸变小时,家具更具有使用性、更舒适。家具中具有的繁缛和花纹等样式,逐渐被符号代替,但是其仍然具备时代特征,具有较强的文化传承性。中式古典家具更有文化的沉淀和韵味,不再是呆板、凝重的代表。

4.2情和意境的构建

室内装饰中的设计,其环境的意境和情感的表达在设计者和人们观念中存在差距,专业的室内设计师在设计的过程中,主要采用叙事和指引的方法,借助需要的设计元素,将情感寄托在意境中,并且会利用隐藏的含义让观众进行联想。例如室内装饰主要由红色的油漆和铜制装饰,隐藏的含义体现了尊贵,给人们带来视觉的冲击。使用者具备的传统文化和历史文化等,对室内设计理解的情感也存在差异。室内装饰设计中提倡的意境,应该从平民化的角度出发,结合我国传统文化,例如中国古诗词和古典音乐等。例如通过语文中的《滕王阁序》对建筑描写,了解古代建筑的主要特点,借助古代诗歌和文章,联想建筑构建的主要特点。不同的建筑可以体现欣赏者不同的情感,将情感寄托在建筑中,是常见的基本方法。多元化的艺术表达形式与室内装修以及建筑等都存在密切的联系,例如山水名画和园林景观等都对室内装饰具有深远的影响,主要将情感和景色进行融合,坚持含蓄美的原则。烘托艺术氛围时,通常情况下,会借助空间处理法和虚实对比法,同时和传统文化理念之间都具有紧密的联系。例如在室内搭建一排屏风,并且在室内的角落里安放一个翘头图案,二者相互的烘托,渲染出室内的别致精美,会带给欣赏者视觉的享受。明清时期,中式装饰设计的核心理念设计“宜”,具体表现出古代人们的核心价值和中心观点。因地制宜、宜简、宜自然,是“宜”的三大类别。唐朝时期的室内装饰主要表现出壮丽,宋朝时期室内的装饰体现

出淡然,朴实,并且房间主人的情感会借助装饰进行寄托。中式元素的主要特点是简洁、优雅大气,摒弃奢华和复杂,这种装饰的特点也是意境的主要体现。

4.3室内装饰设计中中式元素应用与意境表达的融合

我国传统文化是人类在创造文化的过程中逐渐保留下来的,无论是对今天还是明天都能产生巨大影响的人类文化精华,具有很深远的应用意义。例如,中国的“彩陶文化”已有六千多年历史,彩陶文化丰富多彩,所绘画的动物栩栩如生,在室内装饰设计中有着点睛之效果。传统文化也是现代室内装饰设计的基石,并且不断的在汲取传统文化精髓,健康有序的发展着。因此,从传统文化的历史和自身规律来看,总是具有时代的印记。这种时代印记的中式元素无论是在室内设计的空间划分,还是平面布局,还是空间造型、装饰和陈设等,都体现着文化内涵和意境的表达,并特别反应出民族文化精神。随着我国社会经济的崛起和发展,人们在满足了最基本的居住条件之后,越发注重居住环境的舒适性,室内装饰设计由审美层逐渐转向了文化意识层面,从过去为装饰设计而装饰设计,不断提高到了对艺术风格、文化特色的追求及意境创造。造型、装饰、陈设等,几乎在每个家庭都能显而易见,均是通过现代科技为依托,以传统文化为基底,融合意境创造,传承民族文化。

5 结束语

综上所述,中式元素在我国室内设计中具有非常广泛的应用,一方面丰富美化了室内的环境;而另一方面则弘扬了我国传统的建筑文化,这是每一个设计工作者的工作责任也是社会责任。

[参考文献]

- [1]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):12.
- [2]张菁菁.室内装饰设计的中式元素和传统意境表达[J].现代装饰(理论),2017(02):46.
- [3]郑敏.室内装饰设计的中式元素和传统意境表达[J].艺海,2014(11):88-90.
- [4]郭莉梅.传统中式家具在现代室内装饰设计中的应用研究[J].家具与室内装饰,2016(1):78-79.