

传统文化元素在室内设计中的运用探析

苏康有

名雕装饰股份有限公司

DOI:10.12238/bd.v6i1.3857

[摘要] 中国传统文化是中华民族历经千百年文明演化后各种思想意识与文化形态的汇集,反映着中华文明独树一帜的民族特质与精神风貌,既是一种融入中华民族基因的文化烙印,也同时体现在社会文化生活各方面的表征与形式上。在室内设计中应用中华优秀传统文化元素不仅是现代艺术设计活动探索个性化发展道路的策略,也是为了基于中国传统文化的广泛性、多样性提升室内设计的人文性、艺术性,是新时期室内设计提升品质与成效的重要手段。基于此,文章就传统文化元素在室内设计中的运用进行了探析。

[关键词] 传统文化元素; 室内设计; 运用

中图分类号: TB482.1 **文献标识码:** A

Analysis of the application of traditional cultural elements in interior design

Kangyou Su

Mingdiao decoration co., ltd

[Abstract] Chinese traditional culture is a collection of various ideologies and cultural forms of the Chinese nation after thousands of years of civilization evolution. It reflects the unique national characteristics and spiritual outlook of Chinese civilization. It is not only a cultural imprint integrated into the genes of the Chinese nation, but also a It is reflected in the representation and form of all aspects of social and cultural life. The application of Chinese traditional cultural elements in interior design is not only a strategy for modern art design activities to explore the individualized development path, but also an important means to enhance the humanity and artistry of interior design based on the extensiveness and diversity of Chinese traditional culture, and to improve the quality and effectiveness of interior design in the new era. Based on this, the article analyzes the application of traditional cultural elements in interior design.

[Key words] traditional cultural elements; interior design; application

现代社会经济的不断发展对我国建筑行业提出了更高的要求,在此过程中,室内设计是其极其重要的一项工作,必须对其加强重视。科学应用传统文化元素,能够有效提升设计效果,对现代建筑行业发展具有不可或缺的重要价值。在室内设计过程中,传统文化元素的合理应用具有极其重要的价值,能够传承传统文化,延伸文化脉络,反映时代进步,能够在一定程度内推进建筑行业发展,确保室内设计能够更高层次的体现传统文化内涵,为了进一步明确在室内设计过程中如何更为科学的应用传统文化元素,特此展开此次研究。

1 传统文化元素概述

传统文化还可以称之为文化遗产,是在历史的不断演变下随着文明的不断汇集、演化而成的一种特殊的精神文化风貌,带有中华民族特质。由于我国幅员辽阔、民族众多,各地民俗、风俗不尽相同。因此,传统文化包含内容众多,不仅涉及各民族传统文化观念形态,同时也包含了各民族重要的物质文明、制度文明,如婚丧嫁娶习俗、忠孝观念、节日、法律典籍、诗文以及民族服饰、美食、建筑等。而传统文化元素就是出现在传统文化当中的各种具体事物、符号等,不仅题材众多且极具审美价值,能够在实现既定功能

的同时又达到一种赏心悦目的效果。如戏剧、书法、陶瓷、刺绣、剪纸、吉祥纹样等都可以称之为传统文化元素。

2 中华传统文化与室内设计的关系

中国几千年的文化反映了中华民族的历史、风俗、道德、观念、制度、人生价值和生活方式,并通过不同的文化形式来表达各民族的文明与民族精神,它包含复杂的多层次的物质文化及精神文化。室内设计的主体是人,室内设计服务的对象也是人。物质决定意识,作为社会中的个人,其思想的形成一定会受到社会客观存在的影响。而作为室内设计

师的个人的设计思想与设计理念,也一定会受到周围的社会环境和传统文化历史的影响。

3 中国传统元素应用在室内设计中的意义

室内设计是目前工业艺术的主要表现之一,而艺术是依托文化所形成的,中国传统文化具有比较独特的精神结构,其体现除了中国人的独特审美情趣。中国传统文化在室内设计中具有充分的历史深度和高度,强大的文化生活机会对现代人的习性和特点有着直接影响。此外,中国传统文化随着社会的进步,也出现了生机和活力,其可以满足人们的生活习性。室内设计的形式来源于设计人员所接受的文化,中国传统文化主要是以优秀的价值观和审美观为设计者提供大量的参考意义,在我国各个地区都体现了不同的中国传统文化元素,传承与中国传统文化的艺术形式深深的影响着室内设计的灵感。中国传统文化以博大的包容性,其中吸收了全世界的优秀文化特点,成为了一股重要的文化力量,为全世界所使用的,同时深深地改变了人们的生活。

4 我国现代室内设计现状

在现代设计蓬勃发展的背后,传统文化的应用依然存在很多问题,研究和解决这些问题是现代设计师应该重视且学习的重要方面。首先,随着经济全球化不断发展,许多西方的文化慢慢涌入中国,在很长一段时间里,中国的设计呈现完全西化的特点,缺少本民族文化特色风格,限制中国现代室内设计的长远发展。在这种情况下,一些设计师认识到中国传统文化的重要性,呼吁发展中国传统文化。但许多设计师盲目追求民族文化,直接生搬硬套,并没有体会到民族文化的精髓,使得设计作品缺乏底蕴与品位。其次,因为我国室内设计起步较晚,很多设计师缺乏系统的教育,其专业素养并不是很高,设计师整体的氛围缺乏创造力。与此同时,很多设计师为了利益,盲目追求豪华的装饰,过于追求形式设计,都影响现代室内设计的发展。

5 传统文化元素在室内设计中的运用

5.1对传统文化元素进行提炼

通过对传统文化元素的凝练,取其精华去其糟粕,同时对文化元素进行挖掘,可以更好地体现传统文化的价值,达到优化室内设计的最终目的。在对传统文化进行提炼的时候,需要参考新的审美标准及设计的原则,选择合适的色彩与现代化的建筑进行搭配,并将其进一步融合,在体现艺术性的同时注重文化的延续。在我国的历史中,各个朝代都有着不一样的文化特点,唐朝风格富丽、宋朝清秀、明清细致典雅,这些都是时代发展的成果。在进行现代室内设计时要准确表达出现代设计的理念,再结合当代人的审美及施工技术进行室内设计,在完全了解传统元素特点的基础上结合现代新组合以及先进的工艺及材料合理地进行室内设计,在保留传统元素的同时,满足新时代人们的审美要求。

5.2崇尚自然,天人合一的理念

中国文化在其演化过程中经历了数种学说、理念,各种理念和学说都崇尚尊重自然,强调与自然和谐相处,将自然环境与居住环境统一起来。在室内设计方面,中国传统文化强调崇尚自然的理念成为了重视设计整体的和谐感受,设计过程中更加突出设计本身的特点,通过简单的设计艺术和形式表达出和谐统一的整体感受。近年来,极简主义思潮在室内设计中受到了广泛欢迎和应用,而这也正是中国传统文化崇尚自然的体现。朴素、淡雅的设计形式没有过分雕琢的俗套,平素的室内设计艺术与室内环境恰到好处地结合起来,令人身心清爽,情景合一,景情相生,给人一种高贵的精神享受。

5.3注重新旧文化的融合

设计过程中,设计师的水平 and 眼光,直接决定了装饰设计的质量。因此,在室内设计中,设计师要认识到自己的责任,不断地更新自己的设计理念,积极吸取传统文化元素知识,在实际的设计过程中加以运用,注重新旧文化的融合。在室内设计中引进传统文化元素,更是为了

有效地传递和继承。时代不断发展,人们的审美也与以往产生了不同,一味地进行传统文化元素的照搬照抄,不符合当代人的审美需求,还可能会产生抵触,不利于文化的传递。因此,应结合建筑物的实用功能,在对传统文化加深认知的基础上,将传统文化形式进行创新与改革。结合客户的需求不断地做后续的调整,使设计既充分地结合了传统文化元素,又能满足人们的实用性需求和审美需求,达到将实用功能、审美功能和艺术功能有效整合的目的,营造出新型的现代艺术环境,满足当下设计市场的需求。

5.4重视人本观念

根据当前人们追求室内空间功能齐全和精神享受的需求,室内设计要求在满足人们日常生活及生产功能需求的同时,还要以人本观念为核心,重视人处于室内环境中的心理感受和精神需要。因此,居住者对室内设计除了要求具有更加个性化设计的空间设置之外,还需要能够不断变换室内设计的材质和器具,借助各种物质调节室内空间并体现其艺术效果。以正常标准设计室内空间往往只需要做到墙面整洁,空间布局合理以及色调一致,而中国传统文化元素的加入可以使室内设计具有更加丰富的文化内涵。例如,在墙上摆放书法字画可以展现出室内独特的文化元素;放置富有生活气息的植物摆件,屋主享受自然的悠然心境即可以从中表现出来。将传统文化元素融入室内设计中,能够在现有的基础上赋予室内设计更多的文化内涵。

5.5数字化应用

在室内设计中,中国传统文化数字化应用主要体现在艺术设计作品的艺术概念表达上,同时增强了参与者的亲身体验,使参与者实现了从被动参观到主动参与的过渡。当然,在房屋展示设计过程中,设计人员应注意相关操作程序的简洁性,以方便没有相关设计经验的观众的实际操作,并且由于他们不了解如何操作展示设计,因此减少了用户的生活体验。应该避免让步的效果。数字技术的应用使居民能够参与室内设计作

品的表达过程,从而使其更生动地成为展览空间的组成部分。人们根据个人喜好实现对居住空间的元素控制,突出人们想看到的要点,并使空间表现效果个性化和完美。这种特殊的显示形式可以唤起人们对所涉及的艺术设计的深刻思考,帮助人们从图像中构建三维思维,并可以为居民提供更直观的感官享受。

5.6 传统寓意的应用

中华传统文化中对于吉祥寓意的表现贯穿于整个历史过程,无论何时何地,吉祥如意都是人们的毕生追求。从传统文化内容中可以发现,能够用来表达古人对幸福生活向往的吉祥事物种类非常丰富,从仙鹤、龙凤、鲤鱼等动物形式,到牡丹、松竹、梅花等植物形象,甚至是孩童等人物形象,都能够通过美好的寓意使其具有文化色彩。这些带有美好吉祥寓意的文化元素在现代中也受到较大的喜爱,室内设计师可以将这些传统寓意元素应用到设计当中,从而丰富使用者的情感感受。

5.7 传统纹样的应用

图案纹样在室内设计中的应用可以追溯到原始穴居人的壁画,最早的室内装饰出现在法国的拉斯科洞窟,在那时人们居住在天然形成山洞里,遮风避雨的山洞就相当于现在的室内住宅空间,而壁画的用途之一就是为室内墙壁的装饰,这便是纹样在室内设计中应用的古老源头了。中国石器时代岩画,秦汉时期的宗教壁画、墓葬壁画……这些室内装饰画无不向历代的人们展示当年的人情风貌、精神世界。在壁画创作过程中人们不断提炼、发展出来了一些中华文化特有的纹样元素:祥云纹、回字纹、冰裂纹、龙凤纹……这些元素有的被制成线条装饰墙壁或者天花转角,有的做成隔断来分割室内空间,或者用来装饰

室内建筑构件,还有元素用来装饰软装装饰品……不管是以什么样的形态存在于室内环境中,传统纹样都在装饰领域把原本简单的东西风格化,就像人民大会堂里的金色大厅,柱子用传统的卷草纹进行装饰,屋顶檩枋上用建筑的旋子彩画进行装饰,在原有硬装的基础上加入这些传统元素,使空间更具中国风。

5.8 在现代室内设计当中融入传统思想和茶文化

道家思想是我国传统思想文化当中的重要组成部分,其所倡导的天人合一与现代社会所提倡的人与自然和谐相处理念不谋而合。因此,在现代室内设计当中,设计者们可以通过深入挖掘传统道家思想的方式来增加现代室内设计得自然纯真之感以及中华传统建筑的含蓄之美,使人们在快节奏的现代生活当中享受道家思想天人合一的轻松与舒适。除此之外,在现代室内设计当中设计者们还可以充分借鉴与融合茶文化元素。茶文化在我国发展历史悠久,在文人墨客的参与下更是发展出了茶具、茶诗、茶画等多种艺术形式,在现代室内设计当中设计者可以在深入学习和研究茶文化的基础之上在室内设计当中设置茶桌、茶具等来增添室内的传统文化感,增添室内设计的文化内涵,突出设计风格的民族性与文化性。

6 在室内设计过程中实现对传统文化的创新应用

应用传统文化到室内设计中,不能一味地照搬照抄,要因人而异、因房而异,恰到好处地利用中华传统文化。同时更应对中华传统文化元素不断进行创新,使之具有更强的生命力,更符合现代人的艺术审美形式。创新应用关系到未来的发展趋势,将传统文化元素应用于室内设计中,不是对文化元素的简单叠加,

而是要充分掌握不同传统文化元素的文化内涵种类。

对不同的传统图案、书画作品和手工艺品等按颜色、材质等进行分类,从而进行合理分配,将其组合应用到不同风格空间设计中,使之和谐共处,浑然天成。只有这样才能做到实现传统文化的创新应用,让其具有更加强大的生命力,引领室内装饰新风格潮流。

7 结语

我国作为一个历史久远、文化底蕴深厚的大国,独到的文化特点是国家和民族最为重要的一部分。随着文化不断地碰撞交流,可供选择的素材也变得更多,一个室内设计空间,想要区别于国际化的设计风格发展趋势,避免千篇一律而独具魅力,并具有强烈的地标性,应该尽可能地以传统为介入点,深度剖析传统文化在室内空间中的设计表达形式,将传统文化与当地文明融入其中,让传统文化能潜移默化、“由表及里”地渗透于人们的生活之中,在提高室内设计发展水平的同时,让设计变得更有价值,使文化得以更深刻地传承。

[参考文献]

- [1]路浩钿.中国传统文化元素在室内设计中的应用[J].侨园,2021,(11):73.
- [2]杜振宇.中国传统文化元素在室内设计中的应用[J].青春岁月,2021,(21):70-71.
- [3]李浩天.中国传统文化元素在室内设计中的应用[J].家庭生活指南,2020,(09):42-43.
- [4]王浩.现代室内软装设计中传统文化元素的应用研究[J].艺术科技,2017,30(07):312.
- [5]黄纬维.中国传统装饰元素在现代室内设计艺术中的应用[J].居舍,2021,(30):20-21.