

传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应用

张昕哲

(河南大学, 河南 开封 475001)

摘要: 传统建筑装饰讲究天人合一、乐礼融合, 此类元素在现代环境艺术设计中的合理应用能够提升环境空间设计的新颖性, 凸显环境空间的艺术魅力, 在现代环境艺术设计中表现出强大生命力。文章在分析传统建筑装饰元素内涵的基础上, 针对其在现代环境艺术设计中的应用中出现的观念意识落后、理论根源缺失、技术水平不佳等问题, 提出可行性实践策略, 旨在为现代环境艺术设计创新提供有益借鉴。

关键词: 传统建筑装饰元素; 环境艺术设计; 应用

中国传统建筑装饰元素见证了时代变迁, 且涉及范围广泛, 包含艺术、技术、文化、自然等多种元素, 是基于东方建筑系统发展形成的体系。在现代环境艺术设计中应用传统建筑装饰元素, 提升建筑整体效果, 赋予环境空间文化意境, 从而达到更为理想的视觉传达效果, 是可行且必要的。设计人员从中准确了解了建筑装饰元素内涵, 充分认知其在现代环境艺术设计中的应用作用, 并进行有益尝试, 能够有效提升环境艺术设计水平。

一、传统建筑装饰元素的内涵

(一) 讲究天人合一, 主张道法自然

传统建筑设计理念讲究“天人合一”, 要求设计人员效法自然万物对建筑空间、形态进行塑造, 以达到协调审美思想与建筑艺术形式, 实现人类与万物和谐相处的目标。在我国古代, 设计人员尤其擅长通过自然万物获得灵感, 通过自然生物或者自然现象创新建筑装饰方案。而且, “唯气论”“阴阳五行说”等哲学思想对建筑设计影响深远, 传统建筑装饰设计注重对自然界运行规律的模仿, 建筑装饰元素中渗透着“道法自然”的主张。

(二) 讲究乐礼融合, 主张遵从伦理

我国古代封建社会所倡导的“乐礼融合”在建筑装饰中有所体现, 设计人员需要基于伦理道德的基本标准进行设计工作, 将社会等级、尊卑秩序融入作品, 比如色彩元素、装饰元素的选择, 建筑空间尺寸的确定都需要与当时的封建礼教观念相适应。另外, 建筑结构设计, 及其室内外设计都注重氛围的营造, 试图通过建筑装饰的视觉传达效果唤醒人类内心情感, 突显当时的社会生活主题。人们欣赏古代经典建筑装饰格局的过程中, 能够真切感知历史文化气息, 获得一定的审美体验。

二、传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应有作用

(一) 赋予环境空间更高艺术魅力

环境艺术设计是一种营造理想性生活空间与人居空间的设计行为, 它注重整体性, 将为社会大众提供更好发展、生存、生活环境作为宗旨, 其内容可以概括为内环境设计与外环境设计两大方面。近年来, 时代不断向前发展, 人们的生活水平迅速提升, 在建筑环境艺术设计方面的审美需求也快速增长, 要求建筑在实现基本功能的同时, 通过装饰元素带来更强感染力和艺术气息。结合建筑布局、结构造型、使用功能, 以及现代生活特点, 对传统建筑装饰中的合理成分进行充分借鉴, 是赋予环境空间更高艺术魅力, 全方位满足人们需求的重要途径。

(二) 提升环境艺术设计新颖性

一些传统建筑装饰中的材质、符号图案等元素, 同样适用于现代环境艺术设计, 这些元素的应用能够打破僵化的环境设计模式, 提升设计的新颖性。比如, 设计建筑庭院空间环境时, 设计人员可以选取带有吉祥寓意的传统图文元素融入其中, 对建筑庭院内墙、外墙进行装饰, 能够使设计方案变得更为新颖, 带给人

们耳目一新的审美体验。

三、传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应用问题

(一) 观念意识落后

由于历史原因, 部分环境艺术设计人员片面强调西方设计理念, 而忽视传统建筑装饰元素中承载的优秀文化, 缺少对其自然属性的准确、深入理解, 在进行设计工作时过度追求现代性与美观性, 为此甚至不惜浪费自然资源, 牺牲建筑的内在价值与实用性。有意或者无意地忽视人类依赖自然生存这一事实, 在进行环境艺术设计过程中缺乏对不同群体使用需求的考量, 是有违“人本观念”与“天人合一”思想的。这种情况下设计出的作品, 往往难以彰显中国传统建筑装饰的人文色彩, 难以实现对传统建筑装饰元素的充分、有效运用。

(二) 理论根源缺失

环境艺术设计是不同于雕塑、绘画等纯欣赏意义层面的, 自成体系的艺术, 它兼具审美价值与实用性。在实际设计工作中, 部分设计人员对环境艺术设计理论的认知呈现出主观化、经验化特征, 他们或者在对中国传统建筑装饰元素与现代环境艺术设计进行融合时顾此失彼、以偏概全, 或者因为对西方传统建筑经验的盲目借鉴而难以从传统建筑装饰中提取出建筑学、环境美学等理论根源, 导致设计出的作品缺少内核支撑, 难以做到生活性、艺术性、实用性相互统一。

(三) 技术水平较差

部分设计人员技术水平较差, 难以实现对中国传统建筑装饰元素的充分应用。一方面, 部分设计人员缺少计算机技术学习背景, 对智能设备、软件的应用技术水平偏低, 而且他们往往更加青睐手绘设计, 对数据分析技术、智能化设计软件、计算机建模技术学习兴趣不高。另一方面, 建筑主体与设计主体之间存在较为显著的信息差, 加之两者对建筑知识、设计知识的掌握有限, 导致他们之间难以实现充分的信息对接, 最终呈现效果与预期之间存在较大差距。

四、传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应用方向与策略

(一) 传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应用方向

1. 传统建筑装饰符号的应用

传统建筑装饰符号具备丰富艺术价值与文化内涵, 其在现代环境艺术设计中的应用能够赋予环境空间现代特色与传统韵味, 营造出浓厚文化氛围, 带给人们良好视觉享受。进行现代环境艺术设计时, 设计人员可以将花鸟纹、回纹、云纹等传统建筑装饰符号进行二次设计而后应用到作品中, 从而使作品迎合现代审美需求。比如, 通过抽象化、简化处理的方式, 对传统吉祥图案进行处理, 应用于窗帘、室内墙面设计, 使作品兼具现代设计的简约风格和传统文化底蕴; 通过发光材料、灯光投射的方式, 将传

统装饰符号应用于环境空间中的灯光设计,营造出富有现代气息、传统文化意蕴的视觉效果。

2. 传统建筑装饰图案的应用

设计人员结合人们对空间环境的使用、审美需求,将传统建筑审美理念与现代环境艺术设计进行融合,从而打破僵化、固定的设计模式,赋予现代环境艺术设计传统文化属性,能够更好地满足人们对和谐氛围的追求。设计人员要重视传统建筑装饰图案带来的独特审美感受,将其适度应用到作品,实现对建筑设计方案的个性化、艺术化改进。这要求设计人员在融入传统建筑装饰图案时,一方面保证环境空间使用价值,另一方面选择艺术设计手段进行气氛烘托,比如通过建筑装饰图案青花瓷在墙面设计中的应用,营造优美、古典艺术氛围。

3. 传统建筑装饰色彩的应用

在现代环境艺术设计当中应用传统建筑装饰色彩,能够较大程度上提高空间的氛围感与美感,设计人员可以精心搭配石青、青花蓝、朱红等中国古建筑常用色彩,构建出富有古典韵味的和谐色彩体系。比如,设计人员以主色为朱红色的墙面,搭配米白色的家具,营造出优雅、温馨,富有传统文化气息的空间;为书房设计蓝绿色色调,对用户的行为与情绪进行引导。另外,设计人员还可以在现代环境中搭配带有传统纹样的地毯、窗帘、抱枕,将空间的情感共鸣、文化深度,赋予空间更为强烈的色彩层次感。

4. 传统建筑装饰工艺的应用

在现代环境艺术设计中合理应用传统建筑装饰工艺,旨在营造艺术氛围,增强建筑空间的文化魅力。设计人员可以将织锦、漆艺、彩绘、石雕、砖雕、木雕等多种传统建筑装饰工艺应用到现代环境艺术设计,增加其文化韵味,比如在家具、屏风、装饰面板等部分选择木雕工艺,并利用现代激光雕刻技术对这些工艺进行体现。如此,既能使设计出的作品满足现代需求,又能保留传统工艺的精髓。此外,设计人员还可以结合复合材料、陶瓷砖等现代工艺和材料,将砖雕元素融入花坛边界、墙面装饰设计,从而在保留传统的雕刻效果的同时,使作品富有现代气息,更为符合现代审美。

(二) 传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应用策略

1. 强化人本观念

传统建筑装饰元素文化底蕴丰厚,承载着“天人合一”思想,是人本观念在建筑领域的具体体现,其在现代环境艺术设计中的应用既能体现中华民族形象,又能为设计人员带来新的实际灵感。设计人员要强化人本观念,重视传统文化学习,深入挖掘传统建筑装饰元素承载的中华优秀传统文化,将合乎万物运用规律的《易经》思想、讲究中庸之道的儒家思想融入设计,赋予作品更为丰富的文化内涵。同时,设计人员还要将“人与自然和谐相处”的人本观念融入现代环境艺术设计,在其中贯彻现代生态文明思想。如此,可以促使设计出的作品突出“服务于民”的设计宗旨,保护自然环境,合理运用资源的科学持续发展观念,赋予现代化钢筋混凝土构件自然气息与文化韵味。这需要设计人员进行充分调研市场,加强人们对环境艺术设计的需求,在人本观念指导下将传统建筑装饰元素与现代文明、审美观念进行个性化融合,为传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应用奠定思想基础。

2. 丰富知识储备

相对而言,西方发达国家工业发展较早,其在环境艺术设计方面往往忽略对自然环境保护需求的考虑。中国环境艺术设计应以此为鉴,客观看待环境保护与工业发展之间的关系,避免对其设计经验的照抄照搬。这要求设计人员丰富知识储备,平衡好传统建筑装饰元素与现代环境艺术设计之间的关系,对二者进行有

机融合。比如,设计人员需要从历史发展的视角出发,对传统建筑装饰理论进行总结,积累丰富的理论知识,并在环境行为学、建筑人类学等科学理论的指导下开展设计工作。首先,设计人员可以在学习建筑人类学知识的过程中了解建筑领域的历史渊源,而后以此为“寻根”原则,增强对某一传统建筑文化模式的认同感,把中国传统建筑装饰元素在现代环境艺术设计中的应用上升到文化生态进化的高度。其次,设计人员可以通过学习环境行为学理论,探究建筑环境对人的情绪、感觉、行为进行影响的原理,将怎样获得空间知觉作为设计焦点,设计出更为符合现代使用、审美需求的作品。最后,设计人员还要加强对传统文化的学习,提升自身文化素养与审美能力,进而能够从时代审美角度选择传统建筑装饰元素并对其进行应用。

3. 加强技术应用

现代环境艺术设计既是一种为了营造理想性生活空间与人居空间而进行的特殊艺术创作,又是科学技术创造。也就是说,环境艺术设计作品是艺术与科学技术进行有机结合的产物,环境艺术设计方法需要跟随智能技术的升级与推广从感性、经验阶段向着理性、系统阶段发展。随着环境艺术学科进入新的发展阶段,设计人员需要在研究人与环境、设施之间的联系的基础上,探索建筑技术与建筑材料之间的联系,加强对热、光、声学知识、技术的学习与应用。当前,大数据技术、智能技术为设计人员进行“人际协调”提供了海量数据,能够辅助设计人员对建筑设计成品、环境、机器、人之间的和谐关系进行科学分析,为其进行设计工作提供更多依据,为其设计出满足人们心理、生理层面需求的作品提供更多支持和保障。在此背景下,设计人员需要加强对多媒体、计算机等先进技术的学习,结合这些先进手段,发挥自身创造力、想象力进行现代环境艺术设计,将中国传统建筑装饰元素合理应用其中,并提升工作效率,节省更多时间成本。

五、结语

综上所述,中国传统建筑装饰元素基于东方建筑系统发展而成,包括艺术、技术、文化、自然等多种元素,是时代变迁的见证,能够赋予现代建筑空间更高艺术魅力,提升环境空间设计的新颖性,其在现代环境艺术设计中的合理应用是可行且必要的。设计人员需要在准确把握传统建筑装饰元素内涵的基础上,针对其在现代环境艺术设计中的应用中出现具体问题采取强化人本观念、丰富知识储备、加强技术应用等方面措施,创新、丰富传统建筑装饰符号、图案、色彩、工艺的应用,从而达到更为理想的视觉传达效果。

参考文献:

- [1] 王天歌. 基于行业需求的高校公共艺术设计专业教学改革探索[J]. 中国民族博览, 2024(17): 186-188.
- [2] 熊文辉. 基于人工智能技术背景下环境艺术设计的实践与探究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(17): 69-71.
- [3] 林伟欣, 余柳莹. 室内环境艺术设计中的关怀与文化表达探究[J]. 艺术市场, 2024(09): 106-107.
- [4] 王卉. 虚拟现实与增强现实技术在环境艺术设计中的协同性研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(16): 105-107.
- [5] 谷雨霖. 建筑环境艺术设计中传统建筑元素的应用探讨[J]. 上海包装, 2023(04): 98-100.
- [6] 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, 53(02): 154.
- [7] 刘芳, 彭征. 中国传统建筑装饰语素与现代环境艺术设计[J]. 陶瓷, 2022(06): 133-135.