室内空间设计中的传统文化元素融入概述

李佳欣

武昌理工学院,湖北 武汉 430223

摘 要: 作为中华文化的核心内容之一,传统文化元素具备独一无二的美学价值与文化内涵,将其应用于室内 空间设计,能够为工作人员提供更多元的灵感和素材,也能够强化顾客的居住体验与空间舒适感。在 本研究中,通过明确传统文化元素与室内空间设计之间的关系及价值体现,联系室内空间设计中应用 传统文化元素需要遵循的原则,提出具体的融合策略,旨在能够有效推进我国室内空间设计行业的持 续、稳定、健康发展。

关键词: 室内空间设计; 传统文化元素; 审美性; 空间场所

中图分类号: O189.11 文献标识码: A 文章编码: D202507A001

中华民族拥有数千年的文化历史,世代传承的传统文化是先人前辈不断积累、筛选而来的宝贵财富,其所独有的审美标准、价值观念以及艺术风格也在时刻影响华夏大地上的民众^[1]。伴随着的社会的进步与经济的腾飞,人们愈发注重并热爱传统文化^[2]。在室内空间设计中应用传统文化元素中的图案、色彩、符号能够平添室内设计的文化气息与艺术美感,故而,将传统文化元素有机融入到室内空间设计中是大势所趋,本文的研究对设计师的灵感启发具有现实性意义,对室内空间设计的多元化发展具有指导性意义。

一、传统文化元素与室内空间设计之间的关系及价 值体现

传统文化元素与室内空间设计之间的关系密不可分, 它们共同构建了一个和谐而富有内涵的生活环境。传统文 化元素不仅为室内设计提供了丰富的视觉和文化素材,还 赋予了空间独特的地域特色和历史韵味。

(一)传统文化元素与室内设计之间的关系

在社会文化中,室内设计是极为重要的内容之一,不管是哪一种设计风格,在应用于实际时都具备独特的文化心理与精神内核,且基于部分特殊的文化语境而形成,是部分价值观念、审美价值的具象化呈现,也会随着时代的发展而不断变化,能够将时代的文化风貌全权展现。人们可以透过室内设计的款式追溯、欣赏历史所留给后人的画卷。室内空间设计与相应时期的生产力、文化相辅相成,能够从自然文化中汲取灵感,并联系人类的发展与文化进

行二次加工, 使其拥有更加丰厚、浓重的内涵色彩 [3]。

传统文化作为中华文明的具象化体现,其对室内空间设计的影响不容小觑,即便当前很多设计师都拥有先进的设计思路,甚至倡导需要将传统的设计理念、设计思路全部摒弃。但是,在切实工作中却依然无法与传统文化元素剥离,就某种层面而言,纵然部分室内空间设计师对传统内容部分深恶痛绝,依然不可避免在设计工作中以传统作为反面参照物,从而完成其自己想要的设计内容^[4]。

此外,室内空间设计并不只是个人主观意识的体现,还在某种程度上受到语言、媒介等显性传统,审美观念、思维模式等隐形传统所影响。快速发展的时代为一切的设计工作开创了更丰富、更便捷的条件与优势,现代设计师能够轻松地获取无数前辈未曾拥有的软件、硬件资源,能够设计出更具时代气息的作品。但是,丰富的获取设计灵感的手段并不预示设计作品的内涵丧失,而是应该积极应用此部分资源,对与人类具备相关性的各项因素进行权衡,以全局为切入点,合理且科学地落实协调、搭配,促使作品的内涵更为丰富化、完善化。

(二)室内空间设计中应用传统文化元素的价值

首先,强化室内空间设计所具备的文化底蕴。室内空间设计具备极强的艺术性与创造性,设计师需要综合化地考量装饰、空间、光线、色彩以及家具等各个方面。在室内空间设计中,文化底蕴是灵魂,良好地运用其中便能够为空间赋予独特的气质和魅力。在传统文化元素中,具备历史文化、文化内涵的元素内容多种多样,包括传统色彩、古典图案以及古建筑元素等,该类内容能够充盈室内空间设计,

促使其整体的艺术价值、文化内涵更为丰富,人们在观看 艺术作品中会被扑面而来的艺术价值、文化内涵所冲击, 既能够让人享受美,又能够将中华文化独特的文化氛围传 递出来,强化室内空间设计整体的格调与品位^[5]。

其次,丰富室内空间设计的样式。现代化室内空间设计拥有多元化的主要目的,在于迎合人们各异的审美需求。部分设计师在设计工作中会陷入固有的思维模式,导致设计内容的多样性与创新性严重不足。为了有效改善该问题,可以将传统文化元素引入到室内空间设计之中,有效拓宽室内设计灵感与思路。传统文化元素的色彩和形态是独一无二的,能够科学地与现代设计思路相融合,创设出具备传统韵味与现代感的空间形态,既能够满足人们不同的审美需求,又能够丰富室内空间设计的模式^[6]。

最后,传承并发展传统文化元素。我国拥有源远流长的历史文化,包括传统工艺、绘画、建筑等内容,该部分传统元素所蕴含的文化内涵与艺术魅力是不可替代的,对于传承并发展传统文化元素具有重要价值。将优秀的传统文化元素应用于室内空间设计工作之中,能够促使设计作品的感官体验更为新奇,将人们对于传统文化元素的关注度与兴趣度充分激发。不仅如此,随着互联网技术的充分发展,文化的多样性、全球性倍受关注,作为中华民族所独有的资源、文化,传统文化的市场需求、发展空间极为广阔,将其推进至室内空间设计能够为传统文化元素的弘扬发展注入新的动力与生机。

(三)传承文化风格

在室内空间设计中融入传统文化元素,不仅有助于提升空间的文化氛围,还能促进传统文化的传承与发展。通过将传统图案、色彩、符号等元素巧妙地融入现代室内设计,设计师可以创造出具有独特风格和文化内涵的空间。例如,采用传统中式家具,结合现代设计理念,可以营造出既古典又现代的居住环境。在客厅设计中,可以利用传统元素如水墨画、书法作品等,为现代家居增添一份雅致与宁静。而在卧室设计中,传统元素如窗棂、屏风等,不仅能够增加空间的美感,还能带来一种温馨和私密感。通过这些策略,室内空间设计不仅能够满足现代人的审美需求,还能让传统文化在新的领域中焕发新的生命力。

二、室内空间设计中应用传统文化元素需要遵循的 原则

首先,文化性。在将传统文化元素应用在室内空间设计中时,设计师需要注重传统文化的内核,避免随意篡改、 盲目跟风,并联系现代设计思维进行科学创新,从而在室内 空间设计中最大限度地呈现传统文化元素的魅力。

其次,审美性。对于设计师而言,在室内空间设计中应 用传统文化元素是极具挑战与创造的过程,鉴于此,设计师 应该全面掌握传统文化元素所具备的美学价值,并在室内 空间设计中充分应用。

最后,实用性。将传统文化元素应用于室内空间设计 虽然是大势所趋,但若不能合理设计应用,便会让人感觉 压抑,并影响人们的心理与情绪。故而,设计师应该秉承着 实用性原则,强化人们的视觉感受与设计效果^[7]。

三、室内空间设计中传统文化元素的融入策略

(一)中式家具的应用

家具种类极多,中式家具主要应用的材料有红木、梨木、柳木等,不同的木质类型所能够制造出来的家具也具备不同特色,而且,还可以结合不同造型显现出不同的美感。明清时期是中式家具发展的巅峰期,具备极强的社会价值、民族特色,因而,纵然到了现代化风格已经得到充分发展的今天,中式家具依然受到很多人的喜爱。

目前,中式家具主要可以分为苏式、广式两种,二者 均具备独特的风格和趣味性。在将中式家具应用于室内装 饰中,不可或缺的元素内容主要有罗汉床、圈椅等,而在 客厅的空间设计中,可以用长条桌案代替电视柜,在卧 室中放置贵妃榻,在角落中放置中式椅子。该类方式局 能够有效凸显中国传统文化元素所具备高雅韵味。不仅 如此,为了增添室内空间设计的层次感,还可以用精致的 茶具装饰常规书柜,用中国传统茶文化为室内空间装饰增 强趣味性^[8]。

(二)在客厅中应用传统文化元素

作为室内设计中最为重要的空间之一,客厅兼具生活起居、接待课程的功能,对比卧室等空间而言,客厅拥有极高的活动频率,能够直接地彰显主人的品位与个性,客人能够透过客厅空间的装饰内容对主人的文化修养、思想内核进行了解与掌握,就该角度来说,客厅部分的空间设计非常重要,而且,在室内空间设计中,客厅的功能空间能够融入更多元的传统文化元素,强化该部分的优化设计十分重要。

客厅部分的空间设计需要具备相应的主体,能够将传统文化元素的胸怀体现出来,并在条件适合的情景中最大限度地将客厅空间拓宽,促使其能够在视觉效果上扩充客厅整体的高度,避免压抑感,让人能够在客厅中感受到愉悦、轻松的感觉。将传统文化元素应用在客厅的空间设计

中时,需要提高对人与自然间高度融合的重视程度,鉴于此,可以在客厅空间设计中增设能够反映自然环境的符号,如写意画、鹅卵石等,最大化地发挥自然气息在建筑空间内部的价值与气息。

目前,最为频繁应用的设计格调主要有简约式、华贵式、文化式。其中,简约式旨在简化复杂的空间装饰,通过精细人微的手法打造出简洁明了的空间效果,从而让人们感受到简约却不失内涵的独特魅力;华贵式着重强调客厅的豪华与尊贵气质,赋予其高贵典雅的特性,例如广阔气派的布局、炫丽缤纷的色彩运用,同时在精心规划的空间内巧妙地搭配适量的家具,将多种元素融汇贯通,展现出客厅华美绝伦的风貌;文化式主要突出展现出深厚的文化底蕴,在客厅的设计方案中,可以引入如字画、壁画、玉器等具有浓厚文化气息的艺术品,同时还可以选择摆放适当数量的兰花、翠竹等植物,以此来突显出清新脱俗、高雅不凡的品味。

(三)在卧室中应用传统文化元素

首先,要明确卧室是每个家庭最重要的私人空间之一, 也是人们寻求心灵安慰和恢复精力的场所。因此,如何打造一个既符合现代审美需求又蕴含丰富文化内涵的卧室显得至关重要。在设计过程中,设计师需要充分考虑与舒适度、愉悦性相关的因素,并科学地运用各种元素,从而创造出一种安心、安全、归属感浓厚的睡眠环境。同时,将中华传统文化元素巧妙地融入卧室装饰设计之中,更能体现出主人的品味和修养。

其次,在众多的中华传统文化元素中,儒家的内敛之道和《易经》中的风水学思想尤其值得借鉴。回顾历史上的卧室设计,可以发现这两种元素被广泛采用。按照静谧、隐私和低调的设计原则,卧室设计应当删繁就简,减少过于繁琐的装饰手段,充分发挥卧室作为休息和放松身心场所的独特优点,为居住者营造出强烈的归宿感。在塑造内敛氛围时,不仅要合理利用柔和的光线,还应该注重灯光色彩的温馨基调。此外,适当地添加一些浪漫元素——如一副充满温情的艺术作品或一盏浪漫的台灯,都将使整个卧室散发出更加迷人的气息。

最后,关于卧室设计的风格类型,包括古典风格、浪漫风格、田园风格等等,根据客户的喜好进行合理选择。然而,以风水学思想审视,卧室设计中最基本的要素便是空间的规划。也就是说,卧室面积不宜过大,否则可能会

影响人的身体健康。针对较为宽敞的卧室,可以通过隔断或增加衣帽间等方式缩小空间,为日常生活提供更多便利设施。此外,在床的放置位置上也要注意以下两点:床位不能正对着门口或者窗户;卧室应当聚拢生气,大门的斜对角就是生气汇聚之处,在适宜情况下,可以把床摆在这个地方,有利于改善人体精神状态^[10]。

四、结束语

室内空间设计中融入传统文化元素,旨在将历史与现代审美相结合,创造出具有文化内涵和时代感的居住环境。设计师需深入研究本土文化,挖掘传统艺术、手工艺、建筑风格等元素。例如,中国室内设计中常见的水墨画、书法、木雕、青花瓷等,都是传统文化的典型代表。将这些元素以现代设计手法重新诠释,如通过简化线条、抽象图案或现代材料的运用,使之适应现代生活需求。此外,色彩的运用也至关重要,传统色彩的搭配可以营造出浓郁的文化氛围。注重细节处理,如家具的选择、装饰品的摆放等,都应体现传统文化的精髓。通过这些方法,室内空间设计不仅能够传承文化,还能展现独特的个性和审美价值。

参考文献:

- [1] 李磊."非遗"传统文化元素在室内空间设计中的应用 [J]. 建筑科 学.2023,39(11):178.
- [2] 刘晓霞.传统文化元素在室内设计中的运用阐述[J].城市建设理论研究(电子版),2016(14):3556-3556.
- [3] 付鹏.工业化住宅空间设计中传统建筑元素的应用探究[D].北京:北京工业大学,2017.
- [4] 周芳.中式元素在当代室内设计中的创新表达[J]. 现代装饰(理论),2016(12):30.
- [5] 吴鑫宇. 现代室内空间设计中的传统文化元素 [J]. 边疆经济与文化. 2018(6):118-119.
- [6] 刘勇奇. 陶瓷元素在中式风格室内设计中的运用 [J]. 艺术教育,2019(8):165-166.
- [7] 张宇.新中式风格在现代室内设计中的运用探究[J].文艺生活·中旬刊,2019(11):65-66.
- [8] 桑艺郡,孙子涵,王丽.湘西土家 族 传统元素运用在现代室内 装饰设计中的可行性分析 [C]//《建筑科技与管理》组委会 .2019 年 4 月建筑科技与管理学术交流会论文集 . 济南:山东建筑大学 ,2019:2.
- [9] 汤冰洁. 传统文化 元素在室内装饰设计中的应用研究 [J]. 建材与 装饰, 2018(4):92.
- [10] 陈丽斯. 室内空间环境设计中的软装饰应用方法 [J]. 数码设计,2023(12):254-256.