

摘要:人类数千年留下来的建筑历史遗存是先辈对传统建筑装饰符号设计不懈探索的证据,丰富着中国建筑的艺术美。20 世纪 60 年代以来,西方建筑装饰文明对中国的现代化都市建设产生了强烈而持久的影响。中国各式各样的传统建筑装饰设计不但汲取了西洋建筑装潢文化的优点,其蕴涵的西洋元素也更加突出。不过这并不代表中国的传统建筑装饰符号设计已无法作为中国现代建筑装饰设计灵感的源泉。中国传统建筑的装饰符号文化在几千年发展历程中,逐渐具有了独特的设计韵味,对现代建筑物装饰设计也有着重要的影响,如中国传统建筑物的室内装饰文化元素仍然在现今的建筑物装饰设计中普遍运用。文章对传统建筑装饰符号在环境艺术设计中的运用展开了研究。

关键词:传统元素;建筑装饰符号;环境艺术设计

传统建筑装饰符号在环境艺术设计中的应用研究

杨舒淇, 刘刚田, 翟莹莹

中华传统历史文化可以追溯至五千年前,几千年来留下的建筑装饰符号的历史印记证实了我国传统装饰文化在建筑装饰工程设计中有着丰富的想象力与美学追求。当今中国强大的工业生产力也为传统装饰元素应用到现代建筑装饰工程设计中提供了更多的方式,因此我国传统装饰文化元素在现代建筑中的应用也更加突出,为现今的建筑装饰设计的艺术审美创造了更加丰富多彩的表现形式。在美术领域,富有浓郁的中国特色文化增强了艺术作品的美学意蕴,在建筑装饰领域也是如此,其体现了中华传统人文内涵的现代建筑装饰规划,受到了全球民众的另眼相看。因此,把古老的装修元素和现代的建筑装饰风格融合,可以更好地提升我国建筑装饰艺术的水准,为全世界展现中华传统装饰文化元素的魅力。

一、传统建筑装饰符号的特征

符号学是一种讨论事物并阐述其使用规则的学问。中世纪思想家奥古斯丁曾下过定义:“符号为一体化元素展示。”符号是人认知、掌握世界的有效工具,人只有借助符号才有可能从事思维活动,符号还充当着人与人之

间传递信息、实现交流的媒介。符号在人们的日常生活中无处不在。随着现代社会经济文化的发展,人类对美的追求越来越高,符号学理论已经成为研究当代艺术设计的一个重要工具。在象征的世界里,艺术象征无疑是一个古老而独特的象征体系,它是象征世界里被赋予审美意义与审美感情的意指形态。装饰符号作为一种艺术符号,在设计中实现了形式和内容上的完美统一,这是获得理想装饰效果的根本。就装饰符号表象形式和内涵意义特征而言,形式使事物具有可视知觉,而内涵则使其具有精神、情感等表现,二者相辅相成,密不可分。在对传统建筑装饰符号进行设计和运用时,只有综合考虑这两个因素,才能使装饰符号语言得到充分和准确地表现。

二、传统建筑装饰符号在环境艺术设计方向的传承

我国自改革开放以来,国民生活水平获得了很大的改善,人们开始重视自身的精神世界。文化艺术领域和城市建设领域也获得了较为迅速的发展,在一些现代化

都市以及城市化发展深入阶段，建筑设计的艺术美感得到加强。在现代社会，许多城市建筑都具有较高的艺术性与审美性，如北京奥运会国家体育馆“鸟巢”，这一建筑物的设计有着鲜明的特点。在这些艺术性建筑设计中，人们大都喜欢再现西方国家的传统建筑造型，导致中国传统文化元素在建筑设计中的应用发展较慢。究其原因，一方面，西方建设文明在现代工业文明的大背景下更为高效、更加现代化；另一方面，一些建筑设计者并不熟悉中国优良传统建筑设计文化，有的设计师甚至忽略了中国传统建筑设计文化。我国是具有深厚传统文化底蕴的大国，设计师在进行建筑规划设计时，应该充分挖掘我国优秀的民族文化精髓，让我国的建筑设计更加符合时代潮流。一些设计者意识到我国建筑传统及人文元素在建筑中有着巨大的生命力，开始了解中国传统建筑设计的艺术性和实用性，为中国传统文化元素在当代建筑设计中的高质量发展注入了强大的动力。由于社会经济的迅速发展，传统文化慢慢受到了更多人的重视，逐渐被大众接受并认可。与此同时，充满洞察力的建筑设计师开始思索如何将中国传统元素和当代的建设文明科学合理地结合起来，从而设计出富有强烈中国传统特点、个性和艺术感的建筑。因此，传统建筑装饰符号的研究与应用已成为一个重要而紧迫的课题。当代建筑对传统元素的恰当利用，不仅提高了当代建筑的实用价值，而且促进了建筑文化的交流和传播。历经了数千年的历史演变，我国的传统建筑在各个地域、各种文化中已经形成了明显的比较优势，现代建筑设计师应将我国传统元素和现代建筑有机融合起来，通过研究传统建筑装饰符号在我国古代建筑中的运用，提取传统建筑内涵，并综合考虑地域的空间布局，紧密结合当地人文环境，将我国传统建筑的特色优点应用于现代建筑中。

三、传统建筑装饰符号在现代建筑设计中的应用

(一) 传统装饰元素在现代建筑设计中的直接应用

将中国传统建筑装饰元素中的某些富有生机活力的元素符号提取出来并运用到当代建筑中，就是中国传统元素在当代建筑领域中的最直接运用。在我国传统文化中，最具有影响力的元素符号包括窗棂设计、阶梯文化、喜庆图案、图腾文化等，而诸如此类的中国传统元素在建筑领域中的运用，能够为建筑领域带来更强烈的艺术审美。部分中国传统元素在现代的大工业城市已不能有效地得以呈现，而不得不使用在某些特殊的生活环境中。例如，我国古代王公贵族居所常用的传统建筑门房就难

以运用在当代都市里，只有在某些园林景点或者历史古城建筑中，其韵味才能够得到有效体现。这就需要当代建筑设计者在直接选取我国传统元素并运用于现代建筑时，要充分考虑双方的协调程度，切勿出现传统元素和当代建筑文化相互矛盾的现象，而应该让二者更和谐地融合。

(二) 合理提取传统元素间接应用于现代建筑设计

当代建筑都是在中国传统建筑的基石上改善和进步的，当代建筑无法全盘摒除中国传统建筑元素。因此，人们一定要保护好存留的中国传统建筑设计的历史原貌，让中国传统建筑设计得到良性的维护与保存。当代建筑在进行建筑设计时，自然也无法脱离传统元素，必须合理地抽取传统元素的最优秀部分为自己所用。将传统元素和当代建筑融合，要保证二者的融洽共处，即不要把传统元素作为当代建筑的宣传卖点，也不要生搬硬套传统建筑设计，这些都不符合现代建筑设计的实用性原则。恰当提取传统元素指的是从当代建筑发展的需求出发，从中国传统建筑中提炼具有较强审美价值的元素，如色调、装饰花纹和建筑物整体形状等，从而使建筑设计既能够有效满足现代人的日常生活需求，又能够体现中国传统元素的美学品质。

四、传统建筑装饰符号在现代建筑设计中的创新启发

(一) 在现代建筑造型上的创新

外观形状一直是建筑物的主要特色，而现代建筑造型也是建筑物的主要外观标识。在现代建筑中，人们需要利用中国传统文化符号，走属于本国的现代建筑路线，在汲取西方先进建筑理念的同时，整合本国的传统建筑装饰符号，打造富有中华民族传统特点的现代建筑，使全球各地民众了解中华民族传统建筑的魅力。现代建筑良好的外观形式能够为人们提供良好的精神体验，从而体现独特的现代建筑内涵。中国传统建筑也受到文化观念的限制，与儒家、道家、佛家和西方建筑设计中的绿色观念、抽象思想、整体性、矛盾性等文化观念有着很大的内在联系。因此，建筑设计师需要提炼我国传统建筑文化的审美特征，并把其同西方人的现代建筑思想联系起来，使我国建筑更具艺术美。在这一过程中，对中国传统元素的使用更应注重形式手段，而不能单纯地罗列我国传统文化元素在现代建筑中的运用情况。在我国现代建筑中使用传统文化元素时，要注意一些问题：建筑设计师必须了解中国人的审美取向，不要在中国现代建筑中任意剪贴我国传统文化符号；要明白我国传统文化元

素和外来建筑文化的差异，不要将国内文化和外来文化混为一谈。

（二）在现代建筑材料上的创新

中国地大物博、幅员辽阔，人民生活环境条件的不同，造成了各种建筑形态、传统文化以及各民族生活习惯和审美取向的不同。除了建筑形式，由于各个民族都有自己的审美偏好，对建材的选用方式也大不相同，使得传统民居建筑具有鲜明的民族特点。例如，傣族因聚居地多竹林、深山气候潮湿，往往选用青竹等原材料建造房屋，建造出兼具实用性和艺术性的住宅。中国人在建造房屋时往往擅长从大自然中选取原料，并由此延伸至生活生产的方方面面，许多特殊材质的材料在建筑史的发展过程中都扮演着重要角色，由这些材料建造的房子造型独特、结构精巧、色彩丰富，是当地居民智慧的结晶。我国的传统建筑充分体现了人与自然和谐共存的理念，而在建筑理论与生产实践中，古人也重视人和大自然之间的联系。

（三）在现代建筑色彩上的创新

在建筑上，色彩可以充分体现建筑的美学思想，也是建筑的主要特点之一。我国的古代社会处在封建社会，衣服颜色受到等级的制约，具有不同的装饰符号。古代人非常推崇五个颜料：蓝色、红色、黄色、茶白和黑色，

这五种颜料也被称为原色或者其他的融合色彩。中国封建贵族在建筑颜色的选用上比较严谨，如在故宫建筑中常采用红墙、黄瓦等，金殿的建筑风格显示出了皇家特有的大气与威严；黑色、茶白和灰色则是中国民间建筑材料中最常见的色彩，这类色调应用与调和造就了中国古雅的建筑特征。红色，在我国传统文化中是欢乐的代表色彩，在农历新年时期，不管是宫殿还是住宅中，都挂着红色的工艺品，以营造出欢乐的气氛。由于中国的红代表着喜悦与激情，因此世界各地人们都开始逐渐接受这一中国传统元素具有的文化含义。传统色彩元素在建筑中的有效使用，可以引发中国人的情感共鸣，彰显中华民族特色。

中华民族的符号文明虽然经历过低潮，但经过一代中国人的奋斗建设，如今正走向伟大复兴的道路。在我国经济腾飞、海外地位日渐提高的背景下，我国的建筑装饰设计领域仍然有很长的路要走。将中国传统元素符号和现代建筑设计艺术结合，不但可以推动我国建筑装饰设计领域进一步发展，还能提升中国传统符号文化在世界的影响力。因此，我国建筑设计师有责任促进中国传统建筑装饰符号与现代建筑设计的艺术结合，有责任利用中国传统建筑装饰符号将我国传统建筑的艺术文化底蕴展示给全球民众。

参考文献

- [1] 常颖. 中国传统建筑元素在现代建筑设计中的应用[J]. 住宅与房地产, 2018(25):101-102.
- [2] 薛小敏. 传统建筑装饰元素在现代室内设计中的表达[J]. 工业建筑, 2021, 51(5):262.
- [3] 何珊珊. 中国传统建筑元素在现代会所室内设计中的应用研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2017.

作者 / 杨舒淇

单位系河南科技大学

作者 / 刘刚田

单位系河南科技大学

作者 / 翟莹莹

单位系河南科技大学