

Collection of Contemporary Art and Design Theory

主编 陈炜
副主编 陈洁群

当代艺术设计理论集

中国传统建筑室内 装饰的古为今用

陈炜 著

河南人民出版社

Collection of Contemporary Art and Design Theory

主编 陈炜
副主编 陈洁群

当代艺术设计理论集

中国传统建筑室内 装饰的古为今用

陈炜 著
河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术设计理论集/陈炜主编. —郑州:河南人民出版社,2010.6

ISBN 978-7-215-07102-5

I. ①当… II. ①陈… III. ①艺术—设计—理论研究—文集 IV. ①J06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 228228 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788036)

新华书店经销 杭州万星印务有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 52

字数 1200 千字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定价:330.00 元

Traditional architectural decoration; symbols; design elements

The Traditional
Chinese Architecture Interior Symbols
Are Used In Modern Interior Design

第一章

引言

摘要

本文谈论的是中国传统建筑室内装饰符号在现代室内设计中的运用现状。文章旨在通过分析传统建筑室内装饰之发展、演变,结合传统门窗艺术的研究,对现代室内设计中传统装饰符号运用的主要形式加以评述和解析;阐述当代室内设计在继承、更新、转换等方面以符号学原理为依据,推动室内装饰设计进一步的发展;并肯定中国传统建筑室内装饰符号在新的时代背景下所赋予的新的生命活力。

关键词

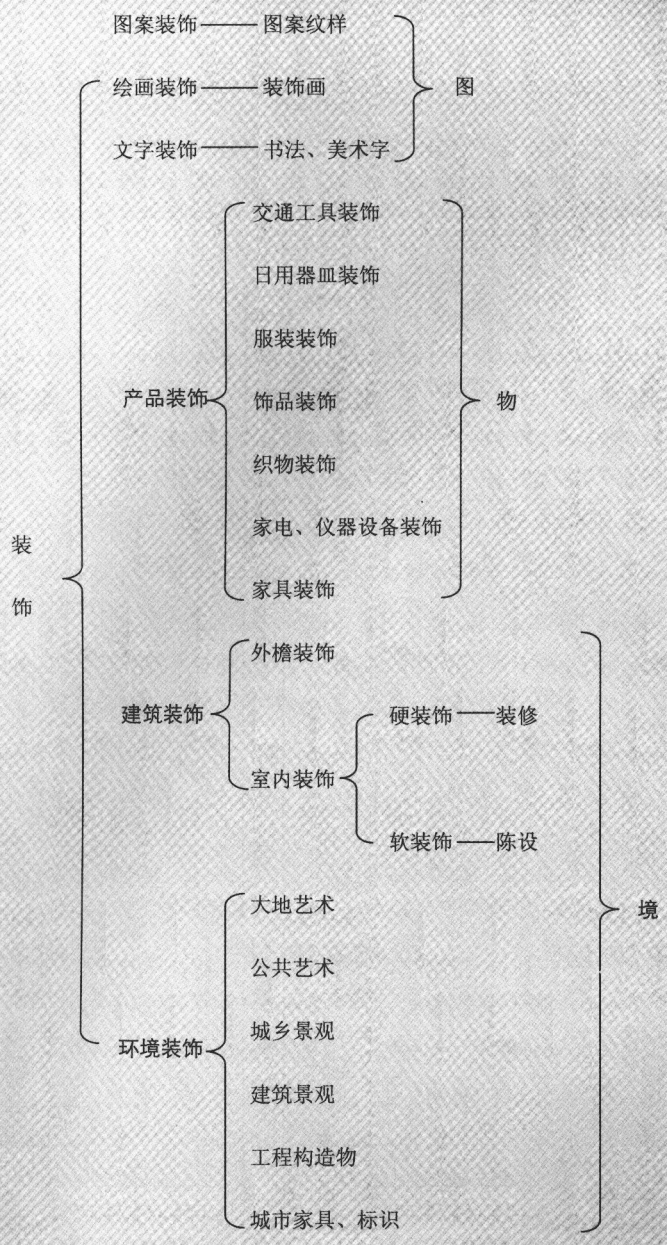
传统建筑装饰;符号;设计元素

Abstract: This paper is talking about the traditional Chinese architecture interior symbols are used in modern interior design. The article aims at analyzing the traditional architecture through the interior of the development, evolution, combining the traditional art of doors and windows, it gives commentary and analysis on the main form of using the traditional symbols in modern interior design; it sets forth the present interior design is based on the sign principle in the filed of inheriting, updating, changing and so on, and promote the further development of interior design; and the paper affirms that chinese traditional architectural interior symbols has a new life vitality in the context of a new era.

Key words: Traditional architectural decoration; symbols; design elements

第一章 引言	1~4
第一节 论文选题	2
第二节 相关研究概述	3
第三节 “装饰”层级关系	3-4
第二章 传统建筑的象征性	5~12
第一节 建筑象征性的来源	6-7
第二节 居中之尊的城市规划思想	7-8
第三节 建筑构造的象征手法	9-10
第四节 对中国传统建筑象征性再认识	11-12
第三章 中国传统建筑室内装饰的审美取向与表征	13~23
第一节 传统室内装饰的审美取向	15-17
第二节 传统室内装饰的表征	18-23
第四章 中国传统建筑之门窗装饰	24~32
第一节 传统建筑门窗的演变	25-27
第二节 传统建筑门窗的形态与构造	28-29
第三节 传统建筑门窗的装饰性	30-32
第五章 传统室内装饰符号的当下运用	33~44
第一节 形近神似	35-36
第二节 接形赋神	37-40
第三节 形散神聚	41-44
实例 艺术硕士毕业设计	45~62
结语	63~68
参考文献	69~70
后记	71
尾注	72

The Traditional

第二章

传统建筑的象征性

Chinese Architecture Interior Symbols
Are Used In Modern Interior Design

第一节 论文选题

■□透过中国传统建筑发展历史分析，装饰是不可缺少的一部分。建筑装饰在增加建筑室内外空间的形式美感的同时，还表现出社会的政治、经济、文化、宗教等意义。装饰逐渐成为表达人文精神和社会文化的一种符号，从而形成各个不同时期内独特的装饰风格。这种视觉符号，在历史发展过程中，逐渐成为人们观念中一种固定的印记和模式。

■□中国传统建筑的“室内装饰”是结合在建筑营造制度和构造装饰之中，共同发展演变的。作为“装饰”的概念出现很早，“装饰”的范围也很广，从整体的空间形象到局部环境，甚至到一个构件的细节都表现出独特艺术特征。所谓的传统建筑室内装饰设计，主要是指室内空间布置、界面色调以及家具、陈设等方面的安排。自从建筑物成为人类社会的一种物质财富之后，人们就对其不断创造和改进，并在保持基本的形制和美学原则不变的前提下，对于室内美的形象变化也逐步改进。人们对于这些美的元素加工过程中，便产生了装饰。同时，在历代古人独特的自然观、伦理观、人文观和审美观的影响下，简单的门窗有了丰富多彩的窗格花纹式样，对于建筑的构件，如梁、枋、柱和台基也进行了艺术加工处理等等。正是中国悠久的装饰传统，使中国建筑装饰在世界建筑历史中展现了独特的艺术成就。

■□查阅相关建筑历史资料，传统建筑所体现的“室内装饰”并未形成一套设计理论，也并未对其有明确的概念界定。传统室内设计属于建筑营造的一部分，故今人在谈到中国传统室内装饰在现代室内设计中的应用价值时，一直是仁者见仁，智者见智。传统装饰语言，对于设计师来说，既是财富也是包袱，谁也无法完全包揽下来，或者轻易地割舍掉。自从1840年鸦片战争以来，中国传统的建筑与室内风格在西方建筑文化和人文意识等影响下，步入了近现代的历程，传统形式的继承与创新一直是我国建筑师和室内设计师研究和努力的方向。改革开放以来，随着建筑装饰装修行业的兴起，室内空间、室内装饰装修、室内陈设等成为热门话题，有关传统装饰的更新与再生、摒弃与延续等问题更为包括设计师在内的学者、艺术家所关心。对于一个当代设计师而言，在东、西文化与现代、传统这两对矛盾之间去建立起更完善的理论并加以支撑设计思路，正是倾心所追求的，也是本文研究意义所在。本文将探讨在现代室内设计中有关中国传统建筑室内装饰符号的“移用”，即中国传统建筑室内装饰的古为今用。

第二节 相关研究概述

目前国内室内装饰研究是通过建筑艺术所折射出来的，关于中国传统建筑装饰，梁思成、刘敦桢和林徽因等建筑界前辈的研究，散见于建筑史类著作当中。之后楼庆西的系列著作《中国传统建筑装饰》、《乡土瑰宝系列》、《中国古建筑十二讲》等，通过大量实际考证，对中国传统建筑装饰的起源、特征、形式、内容进行了详解和论述。当今出版的一些著作如：张驭寰《中国古建筑装饰》，王其钧《中国古建筑语言》，汉宝德《中国建筑文化讲座》，沈福熙、沈鸿明《中国建筑装饰艺术文化源流》等都是这一研究领域的补充和挖掘。

通过万方数据库查询，全国高校有关传统建筑装饰及当代设计与传统交织等课题，也有相当的硕士论文数目，键入“传统建筑室内装饰”而出现的文章有200多篇。但大都是从建筑营造的角度来探讨建筑装饰，而没有专门的室内装饰研究文章，纯理论角度的评析更是寥寥无几。笔者认为，这是由于三方面的原因所造成：一是历史资料的难寻，传统设计中未有“室内装饰”这一独立概念。二是大多设计专业院校对于传统装饰只重“以史为鉴”，而未“理论创新”。三是受现代主义和西方建筑思潮的片面影响，大部分设计师认为建筑的主题是空间和造型，哪怕是运用部分装饰也是附属而已，不具备进行理论研究价值。

然而，随着国内经济和文化的发展，提升生活品质的室内装饰装修行业必将更加繁荣，人们对于民族自身价值的认识将更加深刻，作为外在装饰符号的表现是一种精神寄托。一批优秀的设计案例涌现，如北京炎黄艺术馆、北京香山饭店、中国银行总部、陕西省历史博物馆、苏州博物馆、韩美林艺术馆、杭州历史博物馆等，都体现出丰富的装饰意义。

因此，如何正确判断、设计、建设合理的室内装饰设计至关重要，迫切需要结合实际工程进行研究，上升至理论高度，以促进我国室内设计装饰行业的健康发展。

第三节 “装饰”层级关系

“装饰”所涉及的内容大致可分为“图”、“物”、“境”三方面，“图”包括图案、绘画、文字装饰；“物”包括产品装饰；“境”包括建筑装饰与环境装饰。本文谈论的“室内装饰”属于“建筑装饰”部分，以下图例可清晰体现这样的层级关系。

■图1 故宫午门 ■图片来源：自拍

第三节 建筑构造的象征手法

■□相对宏观的城市规划，建筑与人相处更为密切，它为人们提供了多种多样活动的空间，因此建筑的象征更为丰富，手法更为多样，更能体现出人们能够掌握的意义。

■□在一个无限的空间中，建筑围合成了一个室内空间，也产生了一个不同于原来的外部空间。它体现了一种围合，一个有组织的地方，一个人人为的空间。它是每个人认识世界走向世界的中心点和出发点。居住在里面的人们把建筑看做是自己的守护神，保护着自己。一方面建筑在物质上给人以蔽风遮雨，另一方面则体现在人们的精神寄托上，所以唯有象征手法能承担这个任务。如北京的天坛是中国建筑上运用象征手法较为典型的例子，天坛用北圆南方的总平面体现“天圆地方”的说法，三层汉白玉砌筑的圆丘高出地面4米以上，使得祈年殿仿佛浮在周围一片苍松翠柏之上。祈年殿上的三层宝蓝圆形攒尖直耸天空，更是体现了苍穹的无限广阔、深远。整个建筑群体现了人与天对话的渴望，把“天”的主题淋漓尽致地体现出来。

■□中国古建筑的象征手法通过不同的元素进行表述：其一，建筑构件的功能和图形产生象征，如窗：有安徽歙县古宅围墙的窗为树叶形，体现了当年远行的徽商在晚年要“落叶归根”，颐养天年。如门：是界定空间的形式，也是区分领域的形式，更是渐渐地成为道德界限的符号，如“入德之门”和“忠义之门”。另有图案的装饰，如蝙蝠纹样的门扇，意为“五福临门”，冰花纹样的书房门扇暗示“十年寒窗”。更有凉亭的扇形体现“善”（图2），花瓶式的门洞暗示平安，双钱代表发财，书卷代表人文气息。

■□其二，风水、五行、阴阳、八卦的象征表现五行相生相克的原理，认为：木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，称之“相生”，而水克火、火克金、金克木、木克土、土克水，称之“相克”。因此在民居建筑中的三要素：大门、主屋、灶间在方位上不能相克。如主屋应在“坎”位，位于“水”，宅门应在“木”位，形成“水木相生”。此外古建筑多以木材为主，易起火灾，人们为了以水克火，在建筑的藻井、屋脊和山尖等部分设计克火意念的象征物。藻井的意义如《风信通义》中所说：堂殿上作，以象东井。藻，水草，所以厌火。此外，古建筑的悬山、山顶的山尖部分置博风板和山尖装饰主要为“鱼”、“葱草”，都是有防火的意思。

第一节 建筑象征性的来源

■□随着人类社会的成长，人们逐渐意识到了自身存在的含义，对含义的体验成了人的基本需要，而人们对含义的体验是通过象征符号来获得的，象征符号能够把抽象的、不可确定的概念、含义具体地表现出来，把无形的变为有形的，把不知晓的变为可知的。但是象征符号体现出的象征性是以人类意识中固有信息的把握为前提，同时也是人类文明继续发展的必要条件。

■□从信息交流的角度来看，人类文化构成部分的建筑应该是一种符号系统。建筑是一个人工环境，是在自然环境中营造出一个“场所”，从最初的遮风蔽雨发展到能给人们心灵慰藉。正是建筑让人类感受到在地球上拥有一席之地，人类的这种空间拥有感，使这个地方成为一个“场所”，所以建筑产生的场所是一个使人感受到有意义的空间。

■□人类之所以对建筑感受到有意义，是因为建筑提供了一个生活的空间，从它产生之日起就是一个承载社会文化意义的工具。与此同时，人类把某些社会文化意义附加给了建筑。把建筑构筑成为熟悉的且可居住的空间。并且在同种社会文化的影响下，人们在意识上会产生一定的共识性，这种共识性把建筑看成为一个有意义的象征物。所以，建筑是人类社会意义的具体表现物。

■□世界上不同社会群的人类社会都经历了一个从神话到宗教，再从宗教走向现代文明的历史过程。在近代科学文明尚未到来之前，人们所未能掌握和发现的自然现象比比皆是。人们对这些超自然的现象感到迷茫和无法控制，人们需要用某种精神寄托来平衡自己的心理感受并与这些现象抗衡。所以，建筑的产生不仅是社会需求的产物，而且是象征性意义解释的产物。中国作为世界文明发源地之一，她的文明是在一个几乎与外部隔绝的封闭圈子里，按照自身特点自我完善和发展起来的，生活在这片土地的人们通过已有的经验、情感想象来解释外界现象。因此，昼夜、日月、雌雄、男女等成对比的现象产生“阴阳理论”，对树木、金属、土壤、水流、火焰的认识产生了五行之说，对天地、水火、雷风、山泽的把握构成了八卦。阴阳、五行、八卦概念的产生，反映了人们对自然元素的把握并形成了一个人与社会、人与自然、社会与自然三者互动的体系。这种意识体系作为一种思维框架渗透在人的大脑中，所以，中国传统建筑的营造意识

毫无例外地被包容在上述思维框架和文化模式中，以下从城市规划和建筑设计两方面来探讨象征性的表现形态。

第二节 居中为尊的城市规划思想

■□由于人类居住群落的扩大，逐渐产生了城市。在国家这个概念中，城市体现统治阶级专制制度，是人们经济贸易和生活交往的地方，所以历代的城市建设者在城市规划中都体现王权礼制和规矩秩序。

■□从《考工记·匠人》的规划思想中，“择中”是贯穿了从汉以后数千年的规划意识：择天下之中而立国，择国之中而立都，择都之中而立宫，择宫之中而立朝。这是由于人们的向心心理产生了居中为尊的思想所决定的，居中的地理位置有利于控制四方，同时又受到四方的保护。于是便产生了“青龙、白虎、朱雀、玄武”四方位的象征物，作为具体规划的方位标准。

■□正如《周礼》中提到“惟王建国，辨方正位，体国经野，设官分职，以为民极”。所得正位，就是天子的龙位，在一个有秩序的礼制中，以达到礼治的目的。以古都洛阳为例，它不仅是“天下之中，四方入贡道里均”的水陆交通枢纽，而且地理位置险峻，西依秦岭，东临崇岳，北靠邙山，南面龙门伊阙。在隋唐时代洛水自东向西横贯全城，依山傍水，物产丰富，是一个风水中所述“天地所会”，“阴阳所合”的好地方。在此建都是天时、地利、人和三方面最有利的位

置。

■□“择都之中而立宫”的王权思想所指导的城市规划的案例，如唐长安，整座城市如棋盘状被划分为108格，称作“里坊”，在中轴线的北面靠龙首山建成皇城，皇城占据了中轴线上最有利的位

置。在皇城中又建了宫城，在通往龙首山的途径上建大明宫、含元殿。特别在明清时期，北京城的建设更是把整个城市聚结成一个有序有机的整体。这种结构关系体现了封建礼制等级的森严。在轴线上从永定门、正阳门、大清门到天安门、端门、午门至太和门，序列空间逐渐开阔，在太和殿前广场上看望太和殿，使人感到心灵的震撼和朝圣的情感（图1），真正体会到天子只尊位，正礼制之次序，以达到礼治之目的。

■□此外城市中以整齐划一的规划方式对百姓绳之以礼制和秩序。唐长安城实行“里坊制”，里坊为矩形，边长约500米。

■□五色，东方谓之青，南方谓之赤，西方谓之白，北方谓之黑。天谓之玄，地谓之黄。地指的就是土，土的颜色是黄色，位于方位之中央。按居中观念，以黄为尊。如河南偃师县大郊寨村北路水岸边，有一座我国历史上最早的天文观测遗址——东汉灵台。土台的四周墙壁根据四方属性不同，分别涂了青、白、朱、黑14种颜色，青色代表东方的青龙，白色代表西方的白虎，朱色代表南方的朱雀，黑色代表北方的玄武。

■图2#苏州狮子林某凉亭扇形窗

■图片来源：自拍