

传统吉祥纹样在现代室内设计中的应用

朱尽艳

吉祥纹样是中国传统装饰艺术中极具魅力的一部分。随着社会经济的迅速发展、科技的进步,在建筑相关的行业中许多已经用科技代替了中国的传统工艺。然而,近年来,现代室内设计中中国传统之风兴起,主张立足于民族传统文化土壤,恢复传统文化的表现,同时引进西方的现代设计观念,创造出具有中国传统韵味而兼具时代感的室内设计作品。中国悠久的历史 and 深厚文化沉淀是祖先留给我们的巨大宝藏,中国吉祥纹样便是这宝藏中最美的部分之一。它作为一种设计元素,有着鲜明的民族特征,被广泛应用于室内设计中。从传统氛围中显现出来的吉祥纹样,不仅延续着传统文化的文脉,而且充分展现出吉祥纹样在现代设计中持久的生命力。在现代室内设计中适当应用吉祥纹样,可以为当代的室内设计增加新的设计思路和表现手段。

吉祥是人们对万物求取祝福的一种重要的心理现象,这种吉祥心理诞生了吉祥纹样、吉祥语言等吉祥文化现象。“吉”意味着美好,“祥”寓意祥和。在古代中国,人们将吉祥赋予周边的事物,创造了许多向往美好生活,寓意吉祥幸福的纹样。我们把这些具有一定历史性 & 民间特色,又蕴含吉祥祈盼的纹样,称之为“中国传统吉祥纹样”。它赋予人们积极向上的意义,是中华民族热爱生活,努力创造幸福、美满生活的乐观心理的反映。中国传统吉祥纹样始于周商,高速发展于宋元,到明清时期达到高峰。在各个时期,吉祥纹样都有其相对的局限性,但其发展的脚步始终未曾停歇。演变至今,中国传统吉祥纹样仍旧是当代中国现代设计的重要元素。同样,在现代室内设计中,传统的吉祥纹样也得以广泛应用,给人带来吉祥美好的心情。

要将中国传统吉祥纹样灵活运用到现代室内设计中,首先必须对它的内涵有所了解,对其象征手段和造型方式有相应的认识,才能从中获得灵感和创作的启示,才能使中国传统吉祥纹样的深刻艺术内涵得到继承与发扬。

吉祥纹样与现代室内设计看上去似乎毫不相干,其实不然,设计是人类为实现某种特定目的而进

行的一项创造性的活动,是人类改造客观世界,使人类得以更好地生存和发展的最基本的活动之一。从审美心态或创作形式上看,传统吉祥纹样与现代设计是一脉相承的。中国设计师乐于将吉祥纹样运用于现代室内设计的原因,首先是出于民族情感的因素,且中华民族优秀的传统艺术源远流长,具有无穷的魅力,将传统吉祥纹样运用于现代室内设计,能使作品具有鲜明的中国特色,达到弘扬民族文化的效果。其次,传统吉祥纹样有很好的装饰作用,能给人以独特的感受。如甘肃敦煌阳关博物馆展厅的内部装饰中的很多地方都采用了现代的装饰材料。而在柱子上,则悬挂着传统吉祥纹样,这一传统元素的加入,使现代的材料具有了新的意味,形成了历史与现实的强烈的对比。再次,有一定的实用性。在现代室内设计中,设计师越来越注重美观与实用的结合。比如,在地板的过渡中设计一些传统吉祥纹样的石雕,既富于装饰性,又能起到防滑的作用。

每一幅传统吉祥纹样都有其特定的象征寓意,但是由于时代的发展和变迁,传统吉祥纹样在现代室内设计中会衍生出新的审美意义,使其原有的象征寓意逐渐演化为现代人公认的、新的吉利祥瑞的寓意,甚至演化为纯粹审美装饰纹样。虽然原有特定的寓意不一定能全部继承,但在新的寓意中保留了传统的审美气息。吉祥纹样衍生的审美新意具有独特的装饰意义,这已被广泛应用于现代室内设计中。不论古人还是现代人,对美好的事物都同样心存向往,传统吉祥纹样背后的心理因素与现代人的审美心理,在本质上仍然是相通的。因此,吉祥纹样不仅被古人所钟爱和广泛应用,而其传统造型背后的吉祥寓意同样适合于现代人的心理诉求,也就是说利用类似的传统纹样进行现代室内设计同样适用于传达现代人的设计意念。

但要指出的是,传统与现代室内设计,由于建筑形式、装饰材料的不同,其差异还是很明显的。我们可以用几个室内设计的例子,证明这一点。

天花板在中国传统建筑内部是用于遮蔽屋梁以上部分的物件,古代天花板的装饰中,吉祥纹样一般

采用彩绘进行装饰,而且在范围上吉祥纹样覆盖的面积比较大。但是现代室内设计中的天花板设计,很多是无颜色的,或者是利用现代材质制成的,只是在边沿或顶灯等少量物件上加上少量的吉祥纹样,其颜色也多是原本材质的固有色,因而现代室内设计顶棚不像古人那样满是吉祥纹样。

建筑墙体的立面是分隔建筑内外空间的部分,因而是建筑装饰的重点。吉祥纹样在古代建筑墙体上使用的范围很广,而在现代的应用则没那么多,它随着现代科技的发展而演变成了具有现代意义的墙体装饰纹样。古代的墙体吉祥纹样具有很强的装饰性,多数是用木材雕刻而成。而现代室内设计中立面墙体则是靠手绘技法来达到装饰效果的。

在中国传统的铺地设计中,吉祥纹样应用非常广泛,主要以“宝相”纹样铺地。比如用荷花象征“出淤泥而不染”的高洁品德、用忍冬草象征坚忍的情操、用兰花象征素雅清幽的恬淡品性、用菊花的傲雪凌霜象征坚定的意志等。中国现代室内铺地设计,继承了古代韵律美的传统,并以简洁、明朗、大方的格调,增添了现代室内设计的时代感。比如用光面混凝土砖与深色水刷石或者细密条纹砖相间铺装吉祥纹样、用圆形水刷石与卵石拼砌吉祥纹样、用白水泥勾缝的各种冰裂纹吉祥纹样等,在显现传统格调的同时又带有现代的美感。此外,用各种条纹、沟槽的混凝土砖吉祥纹样铺地,在灯光的照射下,能产生很好的光影效果,不仅具有很好的装饰性,还减少了地面的反光强度,提高了地面的抗滑性能。总之,不难看出,随着现代科技的进步以及现代材料的应用,吉祥纹样也得到广泛的运用。

在现代室内设计中,吉祥纹样的应用着重于取其“形”、延其“意”、传其“神”、显其“意境”。这当然不能照抄照搬,而是在原有的基础上进行再创造,用现代的审美观念对其中的一些元素加以改造、提炼和应用,使其富有时代特色,或者将其传统的造型方法与表现形式运用到现代室内设计中,以此表达现代的设计理念,同时也体现出民族个性。

吉祥纹样特有的吉祥寓意是人们钟爱它们的主要原因之一。近几年,所谓的“中国风”又走进了现代室内设计,它以中国传统与现代科学技术材料相结

合,产生了古今合一的新面貌。因此,在现代室内设计中,吉祥纹样的应用要求我们在深入领悟传统艺术精神的前提下,设计出具有时代特色和民族个性的现代室内设计作品,同时在设计中不失国际认同的现代精神。

作为现代室内设计师,如何古为今用、推陈出新?笔者认为,应在设计中将传统的中国元素带进室内设计中,结合实用功能,有效地调节传统与现代的冲突,形成具有特色的现代室内设计。在传统的中式设计中,由于传统吉祥纹样主要运用对称均衡的手法,四平八稳,色彩上多采用朴素稳重的颜色,材质上主要运用木材和石材,总体上显得过于沉闷。所以,在现代室内设计中,在传统吉祥纹样的运用上要有突破。如在布局的对称均衡中寻求变化,延伸其运用空间,在色彩上增加亮色,以画龙点睛,带来活泼生气,还有在材质上可以运用现代材质,采用对比的手法,形成现代与传统的鲜明对比,从而在能增强现代感的同时又不失整体的中式美感。

很多例子表明,吉祥纹样在室内设计中的应用给人带来的是无穷的魅力和巨大的审美价值。北京的王府饭店就是传统吉祥纹样与现代时尚设计完美结合的成功范例。王府饭店的细部处理是非常现代化的,大屋顶向墙身过渡的线角十分简练,白墙上分割线相交处的田字状图案用了传统的朱红色,使人联想起官府大门上的门钉,很有古代王府大门的庄严,但又不失整体的现代感。还有香山饭店的窗户和墙面上的图案,用的是典型的中国传统纹样特征的形式:方与圆两种图形的对比,隐含了中国古老的天圆地方的概念。

现代的生活节奏日益加快,在室内设计上也体现了这样的趋势,但中国吉祥纹样作为我们的一种传统文化是应该被继承的。很多实例表明,在众多的室内公共环境、家居环境设计中,中国传统吉祥纹样的应用都占有重要的一席。

(作者单位 西北大学艺术学院)

责任编辑 韦平