

传统建筑元素在当代室内环境中的运用研究 ——以斗拱为例

李磊

(黑龙江大学, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要:近年来,随着文化自信的增强和基本物质生活水平的提高,人们对日常生活的场所——家居环境的装饰性精神审美功能提出了更高的要求。本文运用观察法、文献研究法和符号学分析法,通过研究斗拱元素在当代室内环境中的应用原则和前景,探讨传统建筑元素在新时代家居环境中的多维应用。

关键词:室内设计;斗拱;传统文化

DOI: doi.org/10.70693/202609202079

引言

进入21世纪以来,我国家装领域的风格经历了多次转变。从早期的“模仿式”装修到如今的“去标签化”人居环境,设计与审美的话语权日渐从市场转交到居住者自身的手中。现阶段的家居环境正在逐渐以个人意识为导向走向“个性化”与“专属化”。当下的设计市场,年轻人对传统文化、地域文化、非遗文化等概念的喜爱,正在从不同的角度影响着家装领域。在室内空间中运用传统建筑元素正逐渐成为一种趋势。但设计主客体审美与认知的差异,易导致传统建筑元素出现不合时宜的滥用,产生语义曲解和设计要素缺乏边界感使用的情况,使得设计意向与落地效果产生分歧。审美需求的革新需要以文化底蕴为基础。基于此,本文试以斗拱为例从室内设计的角度分析传统建筑元素在当代设计中的转化运用。本研究旨在探讨斗拱在现代空间环境中的应用前景,为传统建筑元素的活态保护与中华优秀传统文化传承延续提出可行的建议和方案。

一、斗拱的形制特征与文化内涵

作为一种建筑构件,斗拱的承载功能能够体现力学原理,外在形式则具有强烈的东方美学气质,是古代优秀建筑技艺和阴阳相济朴素哲学思想的物化集成体现,彰显着中国传统文化的深刻内涵。

1.1 斗拱的形制特征

斗拱由斗和拱组合而成,在《说文解字》中,斗的解释为:“十升也”,由此可见早期的斗应作为一种量器使用或与量器有关,而拱则指:“放手”或“向上隆起”的动作,引申到现代建筑学上则体现为一种受压的承重构件。

建筑构件经过数千年的发展,至北宋时期,《营造法式》的材份制规范了斗拱用料的尺寸,以斗拱中单层拱的截面“材”为标准,1材为15份,建筑的长、宽、高及构件尺寸均以“份”数统一规定,实现了设计、施工模数化。此后建筑与室内空间的等级划分和所用斗拱的形制皆有依据可查,建筑的比例和尺度逐渐具有可量化的数学式的严谨感。

斗拱与梁枋构成的水平框架体系形成了坚实稳固的水平铺作层,可以使建筑拥有更大的室内空间^[1]。这种层层叠加的结构设计,将所受力汇聚于一点传递到柱子上,使得各部位之间相互支撑、相互协调、层层承重、传递

作者简介:李磊(2000—),男,硕士,研究方向为环境设计。

荷载,完美地平衡了力与美之间的关系。作为中国传统建筑的结构性构件,斗拱以其精密的内在结构和独特的外在造型,在建筑的整体结构框架中承上启下,在承托屋顶、传递荷载的同时起到装饰建筑外立面的作用,是中国传统建筑的核心构件,也是最具有代表性的传统建筑元素。

1.2 斗拱的文化内涵

斗拱的核心功能是承重和传递荷载,通过巧妙的结构设计,在保证建筑稳定性的同时,又传递出严谨的秩序美,体现出儒家经世致用的实用理性精神,实现了形式与功能上的和谐统一。汉代时,在重要建筑的营造建施中,天与人相生相和的观念得到认同^[2]。

在古代,斗拱多用于宫殿和寺庙等高规格场所,其层数与尺寸在某种程度上能够直接反映建筑的等级。故宫太和殿内斗拱上檐多达九踩、五台山佛光寺大殿悬挑达四米之远。这种规模宏大、装饰繁复的布局具有精密的层次感 and 严谨的对称性,形成富有韵律感的视觉效果。既服务于建筑的功能性需求,又通过建筑语言将当时社会中尊卑有序的思想传递出来,强调了秩序与统一。

传统建筑中的斗拱往往以朱红、青绿等鲜亮的颜色为主调,彰显了建筑的庄严与华丽,也通过色彩强化了建筑带来的精神价值。而斗拱的纹饰一般也讲究对称布局,于斗拱上绘制云纹、花卉纹、几何纹等,在视觉上表现出庄重大气的同时,也符合中正平和的价值观。这些纹饰既是装饰,也是古代道德观念在建筑上的外在体现,通过建筑语言表达出对和谐与平衡的追求。

二、斗拱在室内设计中的转译困境与转译策略

2.1 斗拱在室内设计中的转译困境

传统建筑元素的使用易陷入形式误区。设计时只解读斗拱的表层符号,使斗拱在空间环境中充当一个单纯的物理意象,作为一个孤立的东方美学符号使用。忽略其内在的精神价值、忽视其与周围环境的文化匹配度,走向教条化,导致设计的外在形式与内在表达上易变得割裂,从而产生混乱感。斗拱本身隐性的社会文化属性在设计中常常被剥离,往往被统一贴上“新中式”的标签塞入环境中,仅凭丰富的形式感作为空间的装饰品存在。

现代科技的进步在推动材料学发展的同时,也改变了斗拱等传统建筑元素的材料使用逻辑。材料来源的丰富性与材料本身的环境适用性,使木材温润的触感与天然的肌理感不再是斗拱的唯一选择,而浇筑材料以及3D打印技术甚至可以忽略榫卯结构本身进行一体化制作。其结构变化与材料语言的变迁,是研究斗拱在不同室内空间环境中差异化表达的重要方面。

2.2 斗拱在室内设计中的转译策略

传统建筑并不单纯是遮风避雨的容器,同时也是反映社会等级秩序的场所。明洪武年间规定:“庶民庐舍不得超过三间、五架,不许用斗拱,不许涂饰彩色”。这种官方的明文规定反映出斗拱构件在古建筑体系中的超然地位,以斗拱为核心的传统建筑元素在室内设计中的转译,并非元素形式的简单套用,而应该是多方面的表达。中国古代建筑元素在现代室内设计中使用需要灵活合理的进行加工和处理,最终达到设计风格的统一和整体设计效果的协调美观^[3]。

2.2.1 材料转译

凭借地理与自然环境的优势,基于材料本身的易获取性与可再生性,中国传统建筑材料往往选用木料。木料的有机特性能够在室内营造出强烈的温馨亲和感,这是石构建筑在材料语言上较难达到的外在感受。但近代建筑的空间属性与功能性较以往发生了很大的改变,建造高层建筑或生态建筑时,对材料的选择有严格的要求。考虑到目前室内空间的各种规范与要求,斗拱等传统建筑构件用于现代室内空间时,在材料选择上逐渐趋于多样化,产生了多样的视觉感受。

材料的转译形式包括单一材料转译和组合材料转译。单一材料转译可集中表现材料本身的质感、肌理和色彩,是一种突出材料本身属性的转译形式。如选用金属材料,黄铜斗拱可凸显材料本身高贵的气质,适用于典雅的新中式餐厅与一些国风奢侈品商店。不锈钢斗拱可塑造冷冽的空间氛围,适用于一些比较庄严正式的场所。组合材

料转译,则是通过不同的材料语言表达多层次的空间效果。在一些展示空间中,可通过传统木材与其他材料的质感对比,表现出时间的跨度,打造传统与现代的对话空间。透明材料如亚克力材料与其他材料的结合则可以为空间带来丰富的光影变化。转译时应根据空间的属性选用与之相匹配的材料。

2.2.2 结构转译

木材本身的强度较高而质量较小,且具有较强的可塑性,因此传统梁柱式建筑中的上层构件多为木制材料,这也为斗拱这类传递荷载的大型建筑部件的产生奠定了物质前提。斗拱本身具有严谨的结构美学特点,斗、升、昂、枋等独立构件相互穿插咬合,通过凹凸的榫卯结构,木材之间严谨地组合成一个精密的整体。

在现代室内空间中,斗拱大多已不再作为承重构件使用。对其结构的转译应从直接取用转向结构逻辑拆解与非承重化的视觉化处理。结构逻辑拆解需注重其本身的穿插结构以及外形的出跳结构。转译包括两个方面,一是对其本身的力学结构的应用,如在硬装阶段,处理顶面与立面的关系时,可利用穿插结构作为空间中界面间的过渡。在墙面做立体装饰时,可利用斗拱外形出跳的承重结构去表达,结合灯光营造丰富的阴影效果。二是提取其外观造型用于室内其他元素中。如在处理吊顶时,可借鉴斗拱的外形,不做常规的平铺直叙,而用穿插叠合的方式处理打破单调的氛围,使空间具有独特的韵律感,丰富视觉层次。在一些家具中,在面板上做一些悬挑的表达,既可以获得更大的空间使用率,也可以结合隐藏光源做一些补充照明,辅助主光源打造更加丰富的光源层次,营造温馨的家庭氛围感。

三、斗拱在室内设计中的应用原则

传统建筑的室内空间以“间”作为基本单元,往往是开放-半开放-私密的布局。传统建筑中也并非没有斗拱用于室内空间中的先例,斗拱作为建筑的外檐构件有时也会通过藻井的形式在室内空间中表现出来。斗拱“元素”的现代性转化要根植于当前的社会环境,利用现代工具和科技手段创造符合现代人使用需求的转化性产品。^[4]在当代室内空间中运用斗拱时,应该在汲取过往经验的同时遵循一定的应用原则。具体可通过直接应用、抽象提炼、意境创作等方法在室内空间中合理的运用斗拱元素。

3.1 直接应用

斗拱的形式与结构具有明确的层次感与严谨感,带有较强的装饰性特征。在室内设计中应用斗拱构件,将斗拱造型融入空间布局,把秩序与和谐相统一,可以直观的体现传统文化,增强空间的历史厚重感和文化辨识度,能使人在现代室内空间中感受到传统文化的魅力。在现代酒店大堂、博物馆等开放性的公共空间中往往可以直接运用斗拱构件,作为营造庄重典雅氛围的装饰元素,通过光影与材料的组合凸显其艺术性,为室内增添稳定和和谐的东方文化意境。这些元素不仅增强了空间的视觉吸引力,还能传递品牌的文化理念和故事。^[5]如在酒店天花或玄关等位置采用层叠结构的斗拱,在保留传统文化厚重感的同时,提升空间上的艺术性。以博物馆为主的展示空间,可保留斗拱的支撑功能,与其他的柱、墙等共同充当空间内的支撑元素,运用斗拱构件使现代建筑与传统元素产生交相辉映的历史文化展示效果。

3.2 抽象提炼

在分析斗拱时,可借用现代艺术流派中立体主义和解构主义的思想。将斗拱拆解成不同的部分,提炼斗拱的形态、结构、色彩等要素,通过对不同部分的重新组合,用分解、偏移与拼贴的手法,打破原有的对称形式。将斗拱转化为现代装饰图案,使其更贴合目前多样化的室内设计风格,创造更丰富的视觉感受。如在墙面装饰或屏风设计中将斗拱的层叠结构简化为几何图形,既保留了斗拱的层次感、秩序感与和谐美,又与现代简约风格相吻合。将斗拱的色彩元素提炼出来用于家居软装设计中,在营造空间文化感的同时,也能彰显出传统空间的文化韵味。这种抽象提炼的设计手法在传承传统文化精髓的同时,借助传统建筑元素形态与结构的转化,在形式上更容易融入现代设计语境中,顺应当前时代的审美偏好,为现代空间注入文化底蕴,也更容易被现代人所接受。

3.3 意境营造

将斗拱所包含的文化内涵,通过空间布局、照明设计、材料选用等方式巧妙的表达出来。如用光影效果突出

拱形的层次感和秩序感,选用合适的木料或仿古的石材重绘传统室内空间的肌理,通过留白设计与对称布局强化中正平和的空间氛围。各种文化理念,如“和而不同”,可通过同一空间属性下的不同功能空间来表达,在风格与理念上保持“和”,在细节装饰上体现“不同”,使得整体的空间结构张弛有度,营造和谐氛围的同时,能够实现感受上的统一。在现代设计中通过营造意境,让室内空间成为传统文化与现代情感的载体,让人们在日常生活中感受传统文化的神韵,有利于在日新月异的社会变化发展中,进一步增强自我文化的认同感。

四、结语

斗拱是中国传统建筑元素的典范,也是中华优秀传统文化的物质载体之一。对斗拱的研究可作为传统建筑元素向现代化设计元素演变的典型案例,可充当连接传统文化与现代生活的桥梁,也可为其他传统建筑元素的现代转化提供思路。针对传统建筑元素在当代室内空间中的应用问题。本文以斗拱为案例,通过分析斗拱的外在形式与文化内涵,探讨其面临的转译困境,提出了具体的转译策略,详细说明了其在现代室内空间的应用原则。

由于材料市场的成本波动以及劳动市场技能差异带来的价格变动。本文对斗拱在现代室内空间中转译后的应用成本研究,暂缺一些可靠的市场数据。当可批量化的市场环境形成后,可做相关领域的补充。而未来可借助数字化设计以及轻量化、模块化等理念,创新传统建筑元素在室内空间中的应用,将传统文化内涵与现代生活方式相结合,考量传统审美与新型材料结合的边界,立足于智能化设计思想促进传统文化与现代科学技术的融合,提升公众对传统文化元素的认同,使斗拱等传统建筑符号随时代发展而逐渐活化。

参考文献:

- [1]姜海潮.论中国古代木结构建筑营造技艺——从力与美的角度理解斗拱的演变[J].艺术市场,2024,(11):92-93.
- [2]杨黎.汉代建筑“斗拱”的三重表征形式——象形、会意与隐喻[J].设计艺术研究,2024,14(5):141-144+151.
- [3]李明峰.浅析中国古代建筑元素在室内设计中的应用[J].居业,2024,(5):1-3.
- [4]杨奥茹,邵建新,孙惠东.“斗拱”元素的现代性转化与应用[J].文化创新比较研究,2023,7(5):134-138.
- [5]王梦兰.传统建筑元素在现代室内装饰设计中的传承与发展[J].居舍,2025,(8):115-117.

A Study on the Application of Traditional Architectural Elements in

Contemporary Interior Environments: A Case Study of Dougong Brackets

Li Lei

Heilongjiang University, Harbin, China

Abstract: In recent years, with the growing cultural-confidence of the nation and the improvement of basic material living standards, people have put forward higher requirements for the decorative and aesthetic-spiritual functions of residential environments—the spaces for daily life. Adopting observation, literature research and semiotic analysis methods, this paper explores the multi-dimensional application of traditional architectural elements in residential environments of the new era by investigating the application principles and prospects of Dougong brackets in contemporary interior settings.

Keywords: Interior Design; Dougong Brackets; Traditional Culture