

中式风格室内陈设设计与传统审美意蕴分析

孙铭

济南工程职业技术学院, 山东 济南 250014

摘要: 中式风格室内陈设设计作为传统文化与现代审美需求结合的重要表现形式, 融合了悠久的历史传承与创新的发展理念, 其内在审美意蕴深刻地体现了中国传统文化的精神内涵。本文围绕中式风格的特质与呈现方式, 展开对其在室内陈设设计中实际应用的分析, 并延伸至传统审美意蕴对空间结构、家具选择、装饰元素及文化延续的深层影响, 尝试为现代中式设计的更新与实践提供新的思考路径。

关键词: 中式风格; 室内陈设设计; 传统审美意蕴

Analysis of Chinese Style Interior Furnishing Design and Traditional Aesthetic Implications

Sun, Ming

Jinan Engineering Polytechnic, Jinan, Shandong 250014, China

Abstract: As an important expression of the combination of traditional culture and modern aesthetic demand, Chinese style interior furnishing design combines a long history of inheritance and innovative development concepts, and its intrinsic aesthetic connotation profoundly reflects the spiritual connotation of traditional Chinese culture. This paper focuses on the qualities and presentation of Chinese style, analyzes its practical application in interior furnishing design, and extends to the deep impact of traditional aesthetic connotation on spatial structure, furniture selection, decorative elements and cultural continuity, in an attempt to provide a new path of reflection for the renewal and practice of modern Chinese design.

Keywords: Chinese style; Interior furnishing design; Traditional aesthetic meaning

DOI: 10.62639/sspsstr37.20250203

中式风格是传统室内设计的重要组成部分, 因其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴而备受推崇。随着社会的进步和文化自信的增强, 这一风格逐渐从古典形式的单一表达, 发展为融合传统与现代特色的多元设计, 在室内陈设中既延续了传统审美, 又融入了现代人的生活需求和精神追求^[1]。作为中式设计的核心, 审美意蕴不仅体现在形式的美感中, 也深藏着人与自然和谐共生的哲学智慧, 这种内涵使其更具文化价值与实际意义, 值得深入探讨与研究。

一、中式风格室内陈设设计的特征

(一) 空间布局的层次感, 传承与再现的艺术化表达

中式风格的空间布局承载了传统建筑的文化基因, 其层次感的营造蕴含着细腻的逻辑与深远的审美智慧。在传统建筑中, 屏风、窗棂、博古架等元素不仅是用于分隔物理空间的一种手段, 它还作为艺术情趣的表达载体, 在虚与实的交替布置中, 仿佛赋予了空间呼吸与生命, 既保证了功能区域的独立性, 又保留了整体的通透感与流动性。

在现代设计中, 这种理念被赋予了新的形式语言, “移步换景”成为设计师手中一支灵动的笔, 勾勒出空间的延展与层次。比如镂空隔断就常被

用来制造光影的交错, 而留白则让视觉有了舒适的喘息, 观者在空间中穿梭的过程, 更像是在游历一幅山水长卷。如此设计不仅带来功能性的满足, 更唤起了人们对传统文化的情感共鸣, 使居住空间超越了物质的界限, 成为心灵的归属。

(二) 家具与装饰的文化符号化, 凝练传统精神的审美镜像

中式家具与装饰品堪称中式风格的灵魂, 它们所承载的除了功能之外, 还有文化象征的具象化表达。明式家具的简约线条、精致结构和优雅比例, 几乎是对东方哲学中“简而精”的完美诠释, 而清式家具则在厚重中注入了装饰的华丽, 二者各有千秋, 却都以“形神兼备”见长。传统家具不仅满足使用需求, 更以其工艺之精美、气韵之高雅传递着中式设计的深厚内涵。

装饰品是空间意境营造的点睛之笔, 青花瓷的清丽、刺绣织物的柔美、山水画的悠远, 这些饱含文化记忆的艺术品赋予空间更深层次的情感价值。如今的中式陈设设计已不再是简单地复刻传统, 而是在形式和语境中融入现代思维, 保留了经典元素的同时, 为其注入了新的生命力^[2]。这种对文化进行符号化的艺术表达形式, 正是造就中式风格兼容古今、跨越时空独特魅力的关键所在。

(三) 材质与色彩的自然和谐, 感官与精神的双重安抚

材质和色彩的运用是中式风格中最耐人寻味

(稿件编号: SSTP-25-3-D001)

作者简介: 孙铭 (1980-), 女, 汉族, 职称: 副教授, 硕士学位; 研究方向: 建筑装饰工程技术教学。

的部分, 它们如同设计师手中的诗句, 将自然之美和文化之韵娓娓道来。传统中式设计对材质的选择可谓精益求精, 从木材的温润到石材的坚韧, 从藤编的柔韧到陶瓷的晶莹, 无一不承载着人与自然和谐共生的美好愿景^[3]。在色彩上, 设计师巧妙借用“五色”哲学, 以深色实木的沉稳为基调, 再以红、黄、蓝等点缀空间, 达到一种雅致而有层次的视觉平衡。例如, 一间以深棕色木质家具为主的中式客厅, 配以青花瓷摆件或朱红丝绸抱枕, 便在稳重中透出一丝灵动, 使整体氛围更加生动。这种对自然材质和传统色彩的和谐运用, 让人从感官上获得愉悦, 唤醒一种深植于文化记忆中的安宁感, 使空间成为情感栖息和精神放松的理想场所。

二、传统审美意蕴在中式室内设计中的体现

(一) 天人合一的自然观

“天人合一”的自然观是传统中式设计的思想核心, 它贯穿于设计的每一个细节中, 成为联结自然与人文、物质与精神的纽带。这一理念在室内陈设中的体现, 更像是为空间注入了一种无声的灵气。设计师借助自然元素, 将室内空间塑造为一幅可游可居的画卷: 庭院中竹林随风轻摆, 梅花点缀着季节的节律, 而室内的水墨山水则仿佛打破了墙壁的物理界限, 让自然的意境无声地涌入。自然元素不仅是一种装饰, 它还是贯穿于整个空间的情感脉络, 将人与自然的关系细腻地呈现为诗意的共鸣。

在材质的选择上, 天然材料必然是首选, 木材的温润、石材的沉稳、陶瓷的晶莹, 无不蕴含着对自然肌理与生命质感的尊重。这些材质能够在触觉上让人感到真实, 在视觉上也可传递出一种古朴而深邃的美感。空间因此获得了一种舒缓的气质, 它既是自然的延续, 又是人类心灵的栖息地。无论是竹影摇曳间的清幽, 还是青花瓷的清丽, 抑或是山水画的辽远, 设计师总能通过细腻的文化符号与自然元素的融合, 让室内设计成为一种对“天人合一”哲学的深刻诠释和情感追溯, 使人在身处其间时感受到自然的原初魅力, 体验生活的静雅与从容。

(二) 含蓄内敛的艺术表达

中式设计中的含蓄与内敛, 是一种诗意化的艺术表达, 仿佛轻声低语却又余韵悠长, 它借用了留白、对称以及隐喻的设计手法, 将空间设计为一场引人深思的文化交流^[4]。留白之中蕴藏的是空间的呼吸感以及设计师巧妙的克制与从容, 那些刻意未填满的空白如同中国画中的“计白当黑”, 让观者在目光停驻间展开想象的翅膀, 使空间在无声处诉说无尽的故事。同样, 对称布局也不只是一种形式上的规则, 而是一种秩序感与平衡感的外化, 它源自传统中对和谐美的追求, 彰显着空间的庄重, 又让人感受到一种心灵上的安定。

至于那些融入装饰之中的隐喻, 则是文化符号的点睛之笔, 无论是龙凤纹样寓意着祥瑞和尊

贵, 还是青花瓷传递的清丽与典雅, 这些元素的存在都巧妙地丰富了空间的视觉层次, 将深厚的文化底蕴悄然植入设计之中。含蓄的美不是刻意回避, 而是以少胜多、以静制动, 它拒绝浮夸的张扬, 却在细节中耐人寻味, 使整个空间散发出一种端庄而雅致的气韵。在这样的设计中, 观者仿佛置身于一个文化与情感交织的世界, 感受着中式设计的审美力量, 体悟其中传递的精神意涵, 那是一种对生活的深情书写, 也是对文化的温柔回溯。

(三) 文化传承与创新的融合

文化的传承与创新在中式风格设计中的融合, 仿佛一场贯通时空的对话, 将古典的精髓与现代的需求巧妙地交织在一起, 这种相互交融的艺术表现不等同于简单的拼接, 而是在深刻理解基础上展开的创造性再造。例如, 宋代山水画以其空灵深邃的意境构图而著称, 它在现代空间布局中的再现不仅仅是对美学传统的复刻, 更是对“画境”的重新演绎^[5]。当设计师以留白、虚实交替和光影流转的方式打造空间时, 诗意与实用在此交汇, 空间因此拥有了“移步换景”的生动层次感。与此同时, 传统家具的经典造型被现代工艺赋予了新的生命, 那些明式家具简洁流畅的线条与清式家具凝重华丽的轮廓在当代材料的演绎下, 散发出既熟悉又陌生的美感。这种融合体现了传统审美对形神兼备的执着, 也回应了现代人对舒适性与功能性的需求。

在材质上, 传统的实木与玻璃、金属等新型材料相遇, 传统之稳重与现代之轻灵在碰撞中达成和谐。这一切并非单纯地叠加或对比, 而是对文化内核的尊重与拓展, 使得空间既保留了中式设计的典雅韵味, 又具备了与时俱进的现代活力。将文化传承与创新结合成为了一种形式上的再设计, 最终升华至精神层面, 它让每一件家具、每一方空间都成为传统文化与现代思想共生的载体, 在现代人的生活中继续书写中式设计的故事。

三、中式室内陈设设计的现代应用价值

(一) 文化价值

中式风格的室内陈设设计, 其文化价值如同一条暗流深涌的河流, 贯穿在设计的一个个细节中, 既是视觉的盛宴, 也是精神的滋养。这种价值首先体现在符号化的设计元素上, 无论是雕刻精致的屏风、典雅的青花瓷, 还是明式家具那流畅的线条, 都以一种近乎自然的方式将传统文化的精髓融入了空间。这些符号的存在目的不是单纯的装饰, 而是凝结了千年历史的文化象征, 它们低调却深刻地传递着民族精神的延续与审美的共鸣。而设计的文化价值并不限于表面的物质表现, 更深植于创作背后那份对文化根基的敬畏与传承^[6]。例如, 在设计中运用隐喻与借景的手法, 将会让空间呈现出一种诗意的意境, 让观者无形中感受到传统哲学思想的潜移默化。设计师借助这些精妙的手法塑造了功能性空间的同时, 编织了一幅与民族记忆和集体情感紧密相连的画卷。

中式风格的室内陈设设计因此成为一种文化对话的方式,唤醒了人们对于传统文化的认同与自信,也赋予现代空间以鲜明的历史厚度和情感深度。它以静默的语言诉说着民族的自豪感,让人不仅仅是身处其中,更是置身于一位悠久而庄重的文化旅程,这正是其文化价值的独特之处。

(二) 艺术价值

中式风格室内陈设在艺术价值上的体现犹如一场交融古今的美学盛宴,它通过对线条、色彩、材质等多维度设计语言的巧妙运用,将空间变成了一种富有情感张力的艺术表达。其线条语言极具东方韵味,从明式家具的简洁流畅到清式家具的沉稳厚重,线条的起承转合中流露出对秩序与比例的尊重,宛若山水画中的峦影绵延,为空间注入了一种柔和且节制的气质。中式风格在色彩上延续了中国传统“五色”的哲学意境,以深邃的红、稳重的黑、优雅的青和明亮的黄为基调,以主次分明的搭配,营造出一种内敛而生动的空间氛围。这些色彩既能唤起历史的厚重感,又能在点缀中传递出文化的灵动与生命力。而在材质的选择上,中式陈设以木材、石材、陶瓷等天然材料为主,质感丰富且耐人寻味,从木质雕刻的肌理到陶瓷釉面的温润,每一件物品的存在都成为空间叙事的一部分。这些材质所带来的真实感和文化意涵赋予空间以生命力,在给观赏者带来视觉享受的同时也营造了触觉和情感层面的体验。可以说,中式陈设的艺术价值不仅在于其自身的美学成就,还在于其为现代设计提供的灵感启示,通过对传统美学体系的解构与重构,探索出了一种既贴合当代生活需求又深蕴历史智慧的设计语言,使空间成为艺术与生活相融的真实场域。

(三) 经济价值

中式风格室内设计的经济价值,正如图2所示,在传统文化与现代市场的交汇中焕发出惊人的潜力。随着人们对文化认同感的加强以及消费观念的升级,这一设计风格超越了单纯的装饰功能,成为高端空间设计中不可或缺的审美符号。住宅、酒店、会所等商业空间纷纷引入中式设计,以此方式提升环境的品质感,融入深刻的文化内涵,同时也在一定程度上强化了品牌的差异化竞争力,为消费者提供了情感与体验上的双重价值。在文化创意产业中,中式设计更是以其独特的艺术形式和深厚的文化根基,成为吸引市场关注的重要驱动力。例如,在文旅项目中融入具有中式元素的陈设与装饰,可以让游客直观地感受到中华文化的魅力,这种情境化的审美体验本身便成为消费行为的核心吸引点。同时,中式风格的家具、饰品也正在从功能性消费品向具有投资和收藏价值的艺术品转变,其市场增值空间不容小觑。在这一趋势下,设计师不仅在美学领域获得了广阔的施展平台,还在经济维度中找到了一种将文化资本转化为市场红利的全新路径。目前,中式风格的经济价值早已不局限于单一项目的实施,而是延伸到更广泛的文化产业链中,形成了从设计到制造、从展示到体验的完整

经济生态,其对传统文化的再生意义和对现代商业的推动效应都不可小觑。如下图2展示的是中式风格室内陈设风格在酒店设计中的应用。

图2 中式风酒店陈列

四、结语

中式风格室内陈设设计以其独特的艺术表现和深厚的文化意蕴,成功地将传统文化的精髓融入到现代生活中。它以巧妙的空间布局、独具匠心的家具与装饰、自然和谐的材质与色彩,为当代设计注入了源源不断的灵感,也为人们的生活环境赋予了更加深邃的文化内涵。在这个过程中,我们所看到的不只有传统与现代的碰撞与融合,也能够感受到设计如何超越表层的美学,触及更深层次的文化记忆和精神追求。然而,在高度全球化的今天,中式风格的设计还需要进一步平衡传统的再现与创新的推进。如何在保持文化根基的同时,继续丰富其形式与内涵,使之更加贴近现代人的审美需求和生活方式,仍然是设计师需要思考的问题。或许正是这种对传承与发展的不懈探索,让中式风格的设计拥有了不断生长的生命力,成为当代设计中不可替代的一部分。面对未来,中式风格将继续以其深厚的文化积淀和多元化的表现形式,为现代设计领域带来更多可能性,也为人们的生活空间创造出更丰富的情感共鸣与文化价值。

参考文献:

- [1] 陈玉娟, 胡慧. 浅谈产业化背景下对装配式建筑的室内设计分析研究——以国家电投几内亚铝业开发项目宿舍楼方案为例[J]. 大众文艺, 2020, (12): 131-132.
- [2] 赵理阳. 基于年轻一代审美的新中式风格在室内设计中的运用研究[J]. 艺术科技, 2018, 31 (02): 131.
- [3] 崔玮玮. 新中式风格在别墅室内设计中的应用现状与发展趋势研究[J]. 城市住宅, 2019, 26 (02): 78-81.
- [4] 陆慧洁. 新中式风格在室内设计中的应用——以丽江铂尔曼度假酒店为例[J]. 住宅与房地产, 2019, (04): 28-29.
- [5] 赵莹. 探究室内陈设设计中色彩的应用——以新中式风格为例[J]. 工业设计, 2018, (10): 108-109.
- [6] 张思琪, 孙云鸿. 宋代文人审美取向在当代新中式风格室内设计中的体现探析[J]. 美术教育研究, 2019, (18): 50-51+54.