

传统文化元素在现代商业建筑设计中的表达与应用

苏朋宇

河北建筑设计研究院有限责任公司, 河北 石家庄 050000

[摘要]伴随着现代商业建筑的迅速发展, 在建筑设计中融入中华传统文化已经成为建筑设计创意设计和文化传播的一种方式, 通过在中国现代商业建筑设计中合理的运用中国的传统文化元素, 可以丰富建筑的历史内涵, 展示本地文化和传统精神, 还可以提高建筑的社会认知度以及品牌的附加值, 另外, 传统文化元素的创造性转化成为新的设计理念, 对丰富建筑设计, 加强空间感受力和适应人们审美的变化起到积极作用。文中围绕现代商业建筑的设计展开研究, 通过对传统文化元素的相关理论依据、运用原则以及表现手法等进行全面系统的梳理, 对传统文化元素的应用方法加以总结归纳, 在建筑的形体、装修、选材、颜色、景观和科技方面具体的应用方式加以归纳总结, 并在此基础上提出合理的设计思路, 为现代商业建筑设计提供参考借鉴。

[关键词]传统文化元素; 现代商业建筑; 建筑设计; 文化表达; 创新应用

DOI: 10.33142/ec.v9i3.19269

中图分类号: TU5

文献标识码: A

The Expression and Application of Traditional Cultural Elements in Modern Commercial Architecture Design

SU Pengyu

Hebei Institute of Architectural Design & Research Co., Ltd., Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

Abstract: With the rapid development of modern commercial buildings, integrating traditional Chinese culture into architectural design has become a way of creative design and cultural dissemination. By reasonably using traditional Chinese cultural elements in modern commercial building design in China, the historical connotation of the building can be enriched, local culture and traditional spirit can be displayed, and the social awareness and brand added value of the building can be improved. In addition, the creative transformation of traditional cultural elements into new design concepts plays a positive role in enriching architectural design, strengthening spatial sensitivity, and adapting to changes in people's aesthetics. The article focuses on the design of modern commercial buildings, comprehensively and systematically sorting out the theoretical basis, application principles, and expression techniques of traditional cultural elements. It summarizes and generalizes the application methods of traditional cultural elements, and summarizes the specific application methods in the form, decoration, material selection, color, landscape, and technology of buildings. Based on this, reasonable design ideas are proposed to provide reference and inspiration for modern commercial building design.

Keywords: traditional cultural elements; modern commercial buildings; architectural design; cultural expression; innovative application

引言

城市发展过程中, 商业建筑除了功能性之外还担负着传递文化, 体现价值观的任务, 在全球化的浪潮中, 标准化的发展使建筑趋同的现象越来越严重, 缺乏地方性的特征以及文化的韵味; 中国有悠久的传统建筑文化, 包含建筑形式、图案、颜色、材料等深层次的文化符号, 把这些元素加入到当代的商业建筑设计中能够补充我们缺少的文化载体, 形成特有的视觉效果以及标识形象; 国际上关于建筑的研究表明国外注重的是对地方文化的现代转换, 而国内也慢慢有把传统元素、造型及现代思维相结合的趋势。怎样合理有效地将传统元素融入设计当中, 在考虑功能性的基础上还要结合审美、创新也是设计过程中存在的难题。本文的目的就是总结归纳出现代商业建筑设计的传统元素的运用方式以及表达模式, 给建筑设计方面带来一定借鉴。

1 现代商业建筑设计中传统文化元素的重要性

1.1 增强建筑设计的文化底蕴

现代社会中商业性构筑物在注重功能性和经济价值的同时往往会忽略掉文化的体现, 在这个过程中造成建筑物缺少个性、识别性的特点, 不能产生深刻的社会效应。传统文字符号的运用可以有效的提高建筑的设计的文化沉淀, 让建筑设计不仅仅具有实用的功能, 还体现出当地文化的特征和历史脉络来; 比如把屋顶、院子、檐头、斗拱等古代建筑物的形状与现代的空间组合、结构形式相互融合在一起就能创造出一些有文化内涵的环境氛围, 在视觉以及情感上加深人们对于这种建筑的文化归属感。除了文化内涵的展示还体现在细节装饰、材料的选择、色彩的应用以及空间氛围的营造上, 以精细的设计和先进的工艺手法, 把传统文化元素巧妙地融入到商业空间的设计当中去, 使建筑物本身就是一种城市的宣传媒介, 进而达到建

筑设计的功能性、艺术性和文化性的全方位结合。

1.2 弘扬与传承传统文化

商业建筑不仅仅有经济效益的作用还有着文化传承的意义,在当今的商业建筑中融入传统元素有利于对中国的悠久建筑设计文化的一种创造性继承。如传统的图腾、图案、色彩体系以及空间构造的理念,都是以现代化的设计手法进行再创造,实现了文化的传承与发展,在建筑中运用建筑的空间形态装饰以及材料等方式都让传统观念融入到了商业建筑当中去,让人民群众在生活中感受着文化气息,在潜移默化的培养着人们的文化自信以及民族的骄傲心理,这也是建筑设计责任,更给商业建筑设计带来了精神上的价值,实现了文化和经济相互渗透的目的。

1.3 促进建筑创新与设计多样性

传统文化的运用给当下的商业建筑设计带来了大量的设计素材,在遵循功能及现阶段建筑业发展水平的基础上,从传统建筑的形象、象征物以及材料进行翻新再造来活跃设计者的灵感思维,在造型及空间感受上达到多样性效果。传统元素应用于商业建筑不仅仅是在外在形象上给予了其独有的视觉符号,更是在其内里的空间分布及应用上进行了充实,使其商业建筑能够在众多雷同的设计之中独树一帜。同时文化加现代科技手法如:数字建模、参数化设计等手段可以精确地描绘出复杂的形状轮廓,给建筑创造带来技术支持,由此产生有文化底蕴及时代感的商业空间类型。

1.4 提升商业建筑的社会认同与品牌价值

商业建筑的文化元素不仅能增强对建筑物的认知性,而且能使整个建筑物的社会认可度及商业品位得到提高,合理地应用文化元素能给商业建筑打造良好的形象,让其在城市的环境中起到标志性的功能作用,在一定程度上可以吸引到更多的消费者以及群众前来关注。同时运用传统元素,使商业建筑能将地方特色、历史文化与现代商业相结合,创造出有鲜明特点的空间感受效果,文化的加入不但提高了商业建筑自身的经济效益,更是强化了社会影响力,使其成为了城市文化传播以及品牌的窗口。

2 传统文化元素在建筑设计中的理论基础

2.1 传统文化元素的分类与特征

中国的传统文化内涵十分广泛,可以分为物质文化遗产与非物质文化遗产两大类。其中物质文化遗产有建筑样式,构件,装饰,材料等;这些内容都反映着历史时期地方特色以及技术水准。而非物质文化遗产有文化标志物,空间观,色彩系统,礼仪制度等;其蕴含着厚重的文化内涵以及人文精神。不论是哪一种文化遗产都有象征意义以及传承属性,在新时期的建筑设计中可以通过结构重组,象征转换,新材料的研发应用等方式来进行再造,使其成为新的文化呈现。

2.2 文化符号学与建筑表达

文化符号学给解读传统元素应用于现代建筑的设计

提供强大的理论支持。建筑物不仅是物质空间以及功能性的实现,更是文化的、历史和社会价值观的一种符号表达,在对传统的象征符号、图案、纹饰、色彩以及空间形式进行提取和概括的基础上可以使得设计师能够以现代的手法创造出独特而有内涵的空间语汇,让建筑不仅仅有实用的价值而且具有历史文化的文化标识。比如屋顶的挑檐、窗格的花格、墙面上浮雕式图案都可以用现代材料和设计理念加以重塑,从而完成符号的现代释义。符号化的表述不但给建筑物带来了形象辨识度以及美感,而且可以增加群众的文化归属感,产生一种当地特色商业空间感受,在具体的实践中,文化符号学的应用让传统文化要素在保有建筑实用功能以及时尚审美的基础上加以继承与发展,达到建筑设计文化的传递与经济效益双赢的效果。

2.3 现代建筑设计与传统文化融合的理论依据

现代建筑工程注重的是功能、技术和外观的一体化,而传统建筑文化注重的是代表性、象征性和地域性,在理论上,两者结合的方式可以是对文化意象提取、形象转变与空间重塑等方法完成。针对现代商业建筑设计来说,应该是在考虑建筑的功能以及现代技术的基础上,把传统元素转换成现代化的形体语言,使得其文化内涵能够被整合到整体建筑造型结构、内部空间组织以及装饰细部等当中去,使得实用价值和文化意义达到相互交融的目的。

3 现代商业建筑设计中传统文化元素的应用原则

3.1 和谐统一原则

传统要素的应用要同建筑功能、环境及城市的风貌协调一致,一味堆积传统要素则会导致一种浮躁的形式主义,忽略了建筑设计的实用性以及内在的空间组织逻辑,设计应该提炼文化的内核,在形态、材料、色彩及符号等层面上同建筑设计融为一体,让传统元素成为整个建筑设计的一部分,达到一个建筑的美与文化的传达相融合的效果。

3.2 实用性与功能性原则

对于商业性建筑而言,功能性以及体验感是最主要的因素。而传统文化元素的运用也应当基于使用方便的基础之上,保证空间使用时的舒适性、便捷性和安全性,设计师在运用传统文化元素的时候,要考虑是否符合功能需求,借助新材料新技术把传统文化元素进行人性化的设计,使得文化艺术与建筑物的功能相互映衬,而不是互相矛盾。

3.3 创新转化与现代化原则

传统要素的应用,在当代商业地产建筑设计中不应只是简单的复古,而应该注重的是对传统的传承和发展。建筑师们需要从传统建筑的形体构造、装饰纹样、色彩基调、材料质感等方面进行提取和概括,把传统文化的象征转化为具有现代建筑设计语汇以及视觉美感的设计元素,传统木材、石料等的运用可以利用现代建筑材料、三维建模软件和参数化设计等方法来达到符合当下建筑安全性、可操作性及使用功能的要求的效果。如,传统的梁柱、斗拱、

门窗线条、藻井等可以通过去繁就简、几何化表现或是新材料的应用等方式来呈现出一种具有中国古典韵味同时又有着时代气息美感的现代建筑形象。创新型转化原则使得建筑物在继承历史文化的同时超越了形式上的束缚,提升了建筑物的视觉效果以及体验感受,同时给予商业建筑一种鲜明的品牌特质、时代精神,从而达到文化的传承、现代功能相互融合的目的。

3.4 可持续发展与环境协调原则

传统文脉的运用要注重生态和环保。在用材上、布局上、造型上要重视节能环保、绿色环保以及与周围城市风貌相融合。把传统的文化和绿色的观念结合起来,在现代商业地产项目中就不仅仅能满足文化的需要,还能够提升对环境的包容性和使用者的宜居程度,做到经济效益、社会效益和自然效益的共赢。

4 传统文化元素在商业建筑中的具体表达方式

4.1 建筑形态与空间布局的文化表达

建筑造型及空间组合是最直观、最具有可视度的传统文化的表达方式,它既是对传统建筑形体与空间的一种再现式的现代演绎,也是设计师把内在的文化寓意体现在建筑空间中的一个载体^[1]。通过对屋顶、檐口、庭院、廊道、天井这些传统建筑形体进行现代转化,在一定程度上把文化的内涵融入建筑空间内,使建筑在实用的同时又蕴含着浓厚的历史人文气息;从空间组织方面来看,应该根据不同的功能区域以及外部环境来进行合理的设置,使传统对称、轴线、序列的空间格局与现代商业空间中的流线、视点以及体验需求达成统一。庭院、中庭等空间不仅仅是一个休息场所或者交流平台,更可以通过光线效果的变化、景观手法的应用与材料的选择展现出传统建筑空间所独有的节奏美感和秩序感。从这一结构和设计上的结合来看,建筑物除了具有商业用途之外,还为消费者带来很多的文化感受以及视觉冲击力,增强了场所对于文化的归属感,提高建筑本身的美感及所在城市的特色。

4.2 建筑装饰与图案的文化符号化

装饰图案是传统民族文化精神在建筑上的主要体现者,包含大量历史文化因素,现代商业建筑的设计过程中可以通过对传统的图案、雕刻、浮雕、花格窗等加以提炼成抽象化的几何形式或者符号化的形象来转换成当代美学的语言^[2],这样就保持了传统装饰的文化内涵以及美学属性,同时也摆脱了一味复古的机械性手法,让建筑物更具有鲜明的特点和个性,而从文化的方面来讲也可以留下历史印记和地方风味,给商业空间带来更多的文化底蕴。

4.3 建筑材料的文化延展

建材是文化的载体,更是古今交融的纽带,在当代商业建筑中,建筑师可采用木材,石材,砖石,泥瓦等传统

建材的新颖运用让文化意象延伸到建筑纹路以及空间感受上,在此基础之上,借助新型建材科技以及技术手段,包括轻质复合型材料,防腐蚀措施,拼接安装方式及可再生资源的应用,在耐用性能,操作便利程度以及功能等方面提升传统建材的表现力,进而完成文化内容的现代化阐释,借助新材料的应用,商业建筑既能够承袭历史文脉又可以达到现代建筑的要求,提升空间美感的同时提高文化的辨识能力。

4.4 建筑色彩与光影的传统元素应用

颜色和光线是文化的载体,对传统文化色谱的现代诠释结合建筑外墙以及室内的空间的设计,商场就可产生独有的文化气息^[3],光线与空间设计相匹配,提升了空间立体感及艺术感染力,丰富了建筑的文化内涵以及精神寄托作用。

4.5 景观设计与公共空间的文化融合

公共空间及景观设计是对文化传播的一种方式,商业建筑以天井、广场、水景、绿地等方式的空间布局使传统文化渗透到人们的生活之中。景观造型的文化演绎提升了建筑美感,同时加深了人们对建筑的文化认知与理解,给城市留下历史痕迹以及文化底蕴。

4.6 技术手段支持

现代数字设计技术给传统文化特征的应用提供了解决措施。BIM 技术以及参数化设计、三维建模等方式能够对复杂的形态进行准确的表现从而让文化特征能在商业地产项目中做到高忠实地再现,此外通过多媒体以及虚拟现实技术让文化特征可以更丰富和深入的展现。

5 结语

传统文化元素的应用于现代商业建筑设计不仅仅是为了文化的传承,更是为了商业建筑的创新和商业价值的提高,合理的规划设计方案,科学的表现形式,加上先进的科技的支持下,建筑可以在功能性的基础上具备深厚的文化底蕴,给人们带来不一样的感受。在未来随着设计理念以及技术方法的进步,传统文化将对商业建筑发挥更大的推动作用,成为城市建设以及建筑设计持续发展的源泉。

[参考文献]

- [1]魏丽.中国传统文化元素在现代建筑设计中的应用[J].建材发展导向,2024,22(24):70-72.
- [2]郭奕萱,李坤.中国传统文化元素在现代建筑设计中的应用[J].中国建材,2024(9):123-125.
- [3]王雪振,王亚桢.传统文化元素在现代建筑装饰设计中的应用[J].中国建筑装饰装修,2022(1):185-186.

作者简介:苏朋宇(1994.5—),男,汉族,毕业院校:华北理工大学,现就职单位:河北建筑设计研究院有限责任公司。