

现代商业建筑中传统建筑色彩元素的提取与创新应用形式

扈传佳

天津市园林规划设计研究总院有限公司 天津 300000

【摘要】：在全球化与城市化深度推进的当下，现代商业建筑趋同化问题日益凸显，地域文化辨识度逐渐消解。传统建筑色彩作为民族文化的视觉凝练，承载着历史文脉与审美智慧，为商业建筑创新提供了独特的文化“角度”。基于此，本文聚焦现代商业建筑场景，探讨现代商业建筑与传统建筑色彩元素的关系，分析传统色彩元素的提取逻辑，并提出现代商业建筑中传统建筑色彩元素的创新应用形式，以期平衡商业功能需求与文化遗产价值，构建兼具辨识度与体验感的商业建筑空间。

【关键词】：现代商业建筑；传统建筑；色彩元素；提取；应用

DOI:10.12417/2811-0722.26.03.085

引言

自古以来色彩与商业活动就有着千丝万缕的联系，变化丰富的色彩能吸引消费者的注意并使之产生心理上的共鸣，从而唤起人们的购物欲望，现代商业社会更视其为表达性格特征和思想感情的语言或符号，并广泛应用于各种商业环境中。不同于以往传统的单一的商业模式，其在能满足人们物质需求的同时亦能提升城市的美学基调的现代消费空间，可见传统建筑色彩元素的提取与创新应用即其中之重要角色，日益凸显其在商业地产及其发展中的地位和作用。如何在商业建筑设计实践中，科学提取传统建筑色彩元素并实现创新性转化应用，已成为建筑设计从业者与相关设计团队亟需解决的重要课题。

1 现代商业建筑场景概述

现代商业建筑场景是集消费体验、社交互动与文化展示于一体的复合型空间，既承载着商品交易、业态运营的核心商业功能，又需满足消费者对场景美学、情感共鸣的精神需求。随着新零售模式的普及，这类建筑突破了传统商铺“临街设店”的单一形态，衍生出购物中心、主题商业街区、文创商业综合体等多元载体，其空间设计需兼顾动线规划的科学性、业态布局的合理性与视觉呈现的独特性。在同质化竞争加剧的市场环境下，商业建筑不仅是消费场所，更成为城市文化的具象表达窗口，如何通过差异化的设计语言增强场景吸引力、传递地域文化内涵，已成为当代商业建筑设计领域的重要研究方向。

2 现代商业建筑与传统建筑色彩元素的关系

2.1 为商业建筑注入文化基因

传统建筑色彩并非单纯的视觉符号，而是地域文化、民俗信仰与审美范式的积淀，如故宫红的庄重、江南黛瓦白墙的清雅，皆承载着独特的文化基因。在现代商业建筑设计中，并非简单挪用这类色彩符号，而是通过设计转译手法，将传统色彩融入建筑立面、檐口、门窗等核心设计节点，让文化基因渗透到建筑肌理之中，使商业建筑摆脱纯粹的功利性设计定位，成为兼具消费功能与文化表达的城市建筑载体，实现设计层面上商业属性与文化属性的共生。

2.2 为传统色彩提供应用场景

传统建筑色彩的应用多基于宗教礼制、自然环境等设计需求，而现代商业建筑设计需兼顾空间体验、品牌传递与动线引导等多元设计目标。二者的融合需要立足建筑设计本身，结合商业建筑的立面造型、空间分层、采光设计等核心要素，对传统色彩进行明度调和、饱和度优化与搭配创新，既保证传统色彩的文化辨识度，又使其适配商业空间的功能设计需求，通过色彩的视觉张力强化建筑设计的吸引力与体验感。

2.3 构建双向赋能的发展格局

在商业建筑同质化设计愈发凸显的当下，传统建筑色彩元素成为打破设计瓶颈、打造建筑独特标识的关键抓手，通过色彩与建筑形态的协同设计，赋予商业建筑鲜明的地域辨识度与文化气质。同时，现代商业建筑的设计创新也为传统色彩提供了当代表达场景，借助极简设计、光影设计等现代手法，让传统色彩突破传统建筑的应用局限，实现文化遗产与设计创新的双向赋能，推动商业建筑设计向更具文化内涵的方向发展。

3 现代商业建筑中传统建筑色彩元素的提取逻辑

3.1 锚定色彩的精神内核与地域基因

在现代商业建筑设计中，传统建筑色彩元素的提取绝非表面化的色调复制，核心逻辑是锚定其深层精神内核与地域基因，使其适配商业建筑的设计定位与空间营造需求，避免沦为无意义的文化符号堆砌。传统建筑色彩的形成与建筑设计的文化导向、地域适配需求深度绑定，既承载着等级礼制、哲学理念的精神内涵，也呼应着地域气候、人文环境的建筑适配逻辑。

儒家礼治思想主导下的宫殿建筑，黄瓦红墙的色彩搭配的不仅是等级象征，更契合宫殿建筑庄重宏伟的设计调性；江南园林的青灰、月白等素雅色调，既是道家天人合一理念的体现，也适配南方湿热气候下建筑与自然相融的设计需求。北方建筑浓郁厚重的色彩适配严寒气候的视觉调和设计，南方徽派、岭南建筑的清新色调则贴合湿热环境的建筑通风与视觉舒适需求。

提取设计中，需结合商业建筑整体设计定位，通过文献考

据与实地调研,精准拆解色彩对应的文化内核与地域建筑适配逻辑,筛选核心色调与搭配比例,确保提取的色彩元素既能承载文化内涵,又能为商业建筑的空间设计、调性营造提供支撑,注入兼具文化性与实用性的设计底蕴。

3.2 匹配商业场景的体验需求与空间属性

现代商业建筑设计的核心导向是平衡商业体验营造与运营效能,传统建筑色彩元素的提取需要以建筑空间设计为依托,紧扣商业场景的体验需求与空间属性,实现色彩美学、文化内涵与建筑设计实用价值的三维统一,杜绝脱离设计语境的色彩堆砌。

基于建筑设计的场景差异化原则,色彩提取需精准适配不同商业空间的设计调性:文创街区、主题商场等休闲类商业空间,在设计上侧重氛围的感染力与沉浸感,可提取庙会建筑朱红、明黄等饱和度偏高的传统色彩,贴合空间的互动性设计,强化情感共鸣;奢侈品卖场等高端商业空间,设计核心是简约沉稳的格调营造,可选取徽派黛色、宫廷鎏金等低饱和传统色彩,契合其立面与室内的极简设计风格,匹配高端客群审美。

结合建筑空间布局设计,外部立面需兼顾标识性与城市界面协调性,提取的传统色彩须具备强识别度且适配周边建筑肌理;内部过渡空间如中庭、走廊,在设计上侧重通行舒适度,可选用青灰、原木色等中性传统色彩,适配空间通透感设计;商铺内部则结合业态设计定位,针对性提取对应传统色彩,让色彩成为衔接建筑设计、商业体验与传统文化的重要载体。

3.3 呼应城市肌理与自然生态格局

现代商业建筑作为城市空间的重要组成部分,其色彩设计需要融入整体城市肌理,呼应自然生态环境,这是传统建筑色彩提取的重要逻辑遵循。我国传统建筑历来强调“天人合一”,色彩选择始终与自然环境、地域风貌相协调,这种理念同样适用于现代商业建筑的色彩提取。从城市肌理来看,不同城市有着独特的建筑风貌与色彩基调,如北京的城市色彩以灰、红为主,西安以土黄、灰黑为基调,提取传统色彩时需兼顾城市整体色彩规划,避免形成视觉割裂。例如,在西安的商业建筑设计中,可提取秦砖汉瓦的土黄色、古建筑的朱红色,与城市整体色彩基调相呼应,强化城市文化辨识度。

从自然生态来看,商业建筑的色彩应与周边自然环境(如山水、植被、气候)相适配。在山地城市的商业建筑设计中,可提取传统山地建筑的青灰、赭石等色彩,与山体植被的绿色形成和谐搭配。在沿海城市,则可借鉴传统沿海建筑的白色、浅蓝等色调,呼应海洋与天空的自然景观。同时,还需考虑气候因素对色彩的影响,在光照强烈的地区,可提取传统建筑中低饱和度的色彩,减少阳光反射对视觉的刺激。在光照不足的地区,则可适当提取高饱和度的传统色彩,提升空间的明亮度。通过环境协调的提取逻辑,让传统色彩元素成为连接商业建筑

与城市、自然的纽带,实现建筑与环境的和谐共生。

3.4 实现传统色彩的现代性表达

传统建筑色彩元素的提取并非简单复制,而是需要结合现代设计理念与技术手段进行创新转译,这是其在现代商业建筑中实现可持续应用的核心逻辑。传统建筑色彩的载体、工艺与现代商业建筑的材料、技术存在差异,直接套用难以适配现代建筑的功能与审美需求,因此必须通过转译实现传统与现代的衔接。从色彩提炼来看,可对传统色彩进行量化分析,提取核心色值并进行优化调整,使其更符合现代审美。例如,将传统宫廷建筑的明黄色调整为低饱和度的米黄色,既保留其吉祥喜庆的文化内涵,又避免了过于张扬的视觉效果,更适合现代商业空间的氛围营造。

材料适配层面,结合玻璃、金属、新型涂料等现代建筑主材特性,通过镀膜、喷涂等技术,将提取的传统色彩应用于建筑立面、室内装饰设计,替代传统砖瓦、木材载体,兼顾色彩韵味与现代材料的耐用性、美观性。搭配设计上,打破传统色彩固定范式,结合现代构成美学重组,融入建筑几何造型、光影设计,让传统色彩与现代建筑设计语言深度融合,焕发新活力。例如,将江南园林的青灰、粉白与现代商业建筑的金属色进行搭配设计,形成传统与现代交织的视觉效果,实现文化传承与现代创新的辩证统一。

4 现代商业建筑中传统建筑色彩元素的创新应用形式

4.1 色彩提取重构,适配商业功能的简化表达

传统建筑色彩多蕴含特定文化寓意,但其传统呈现范式与现代商业建筑的空间设计、功能布局存在天然适配鸿沟,直接套用易造成空间违和与功能脱节。在建筑设计层面,需以解构重组为核心,对传统色彩体系进行精准提炼与优化重构,剥离传统色彩中繁杂的装饰性层次,萃取最具文化标识性的核心色调,再结合商业建筑的空间分区、人流动线设计,对色彩比例、明度进行针对性调整。在高频通行的公共廊道、中庭等空间,选取传统色彩中柔和温润的色调作为主色,契合空间的通透感设计,降低视觉压迫感。在橱窗展示区、核心业态入口等重点设计节点,采用高饱和度传统色彩作为视觉基准,强化空间引导性,实现传统色彩基因与商业建筑空间功能设计的有机融合。

4.2 材质融合共生,强化色彩质感的现代转译

传统建筑色彩的呈现多依赖于天然材质,而现代商业建筑的设计核心之一是新型材质的高效应用,二者的融合共生是传统色彩创新应用的重要方向。在建筑立面、室内装饰设计中,打破传统色彩与天然材质的绑定关系,将传统色调与玻璃、铝合金、仿石涂料等现代建筑材质深度融合。通过材质的反光特性、通透质感,让传统色彩呈现出简约大气的现代肌理,适配

商业建筑的现代设计调性。在节点设计中，以局部嵌入传统材质（如青砖、木饰）的方式，呼应传统色彩的本源特质，形成材质与色彩的碰撞对比。这种设计既解决了传统材质在商业建筑中的施工、耐用性难题，又通过材质协同强化了色彩的质感表达，提升商业建筑的空间设计品质。

4.3 光影联动营造，拓展色彩层次的动态表达

光影设计是改变色彩呈现效果的重要因素，将传统建筑色彩与光影设计联动，可打破色彩的静态呈现局限，赋予商业空间更强的体验感与吸引力。在建筑采光设计阶段，结合传统色彩的色调特性规划采光路径，利用自然光的强弱变化、投射角度，让传统色彩在不同时段呈现出丰富的层次变化，增强空间的灵动性。在人工照明设计中，通过调整灯光色温、照射范围，对传统色彩区域进行重点烘托或柔和弱化。夜间借助暖光照射色彩装饰节点，营造兼具文化氛围与消费氛围感的空间场景，适配商业建筑的夜间运营需求。这种光影与色彩的联动设计，让传统色彩成为参与空间营造的动态元素，契合现代商业建筑“体验式设计”的核心逻辑。

4.4 场景叙事植入，赋予色彩文化的情感共鸣

现代商业建筑的设计已从“功能满足”转向“体验营造”，将传统建筑色彩与场景化设计、文化叙事相结合，是提升建筑文化内涵与辨识度重要路径。在整体设计中，以地域传统文化为核心主题，将传统建筑色彩作为文化叙事的视觉载体，构建连贯的空间色彩叙事体系。在建筑入口设计中，采用具有地域标识的传统主色调，奠定文化基调。在走廊、休闲休憩区等过渡空间，逐步延伸色彩表达，搭配简约文化符号，形成循序渐进的叙事节奏。在核心体验区，通过色彩与场景道具的搭配，强化文化场景的沉浸感。这种设计让传统色彩不再是单纯的装饰元素，而是融入建筑空间设计的文化脉络，引导消费者在空间移动中感知传统文化，实现商业建筑空间价值、文化价值与体验价值的三重提升。

总而言之，现代商业建筑对传统建筑色彩元素的提取与创新应用，绝非简单的形式嫁接，而是文化基因的当代转译。未来，还需持续深耕传统色彩的文化内涵，结合新材料、新技术与新消费需求不断探索，进而让传统色彩在现代商业建筑中焕发新生，实现商业价值与文化传承的双向奔赴，为城市风貌的多元化发展筑牢文化根基。

参考文献：

- [1] 李亚东.色彩元素在建筑外观设计中的有效运用分析[J].城市建设理论研究(电子版),2025,(18):40-42.
- [2] 张迪妮,朱玥豪.传统建筑色彩元素在苏州园林中的应用[J].河北建筑工程学院学报,2024,42(04):152-155.
- [3] 犹家豪.传统建筑元素在环境设计中的应用与融合研究[J].美与时代(城市版),2024,(07):13-15.
- [4] 冯雨亭.建筑室内设计的色彩元素应用原理和创新策略[J].江苏建材,2024,(02):81-82.
- [5] 刘溪倩.色彩元素在建筑室内空间设计中的应用[J].建筑经济,2023,44(11):116-117.