诗意栖居——中国传统建筑元素在现代建筑设计中的传承与创新

栾子昂 [1*]　李琼琼 [2]

1.西安建筑科技大学 陕西 西安 710055

2.河南大学 河南 开封 475001

【摘　要】：随着社会的现代化进程，现代主义建筑在城市建设中起到主导地位，成为国内大部分城市建设的主要形式，对于中国传统建筑风格而言，现代建筑有着截然不同的建筑材料以及施工工艺，并且在表现形式上大相径庭。本文通过对于传统建筑元素的解读，阐述其体现中国传统文化在建筑形态的诗意与哲学思想，并在现代建筑设计案例中对中国建筑文化的在地性进行深入分析，以此能够在现代建筑设计语言中更好地继承和创新传统元素。

【关键词】：中国传统建筑元素；现代建筑设计；文化在地性

DOI:10.12417/2811-0536.26.10.051

随着现代主义建筑的思想启蒙，中国在步入现代化进程中逐渐受到西方现代主义建筑思想的影响，运用现代建筑材料和建造工艺等，出现了以后现代建筑为主的建筑风格浪潮。建筑作为空间的艺术，无论是西方还是中国，传统或者现代，本质都是在对空间的形式以及美学进行探究。造园是属于中国本土的建筑学，园林建筑是中国传统的建筑形式，无论是素有“一池三山”格局的皇家园林，又或者是典雅精致的南方私家园林，体现出的是中国传统建筑在历史中的优秀传承。而在形形色色的现代主义建筑的冲击下，从功能性和发展性而言，是对中国建筑的瓦解，以及人们在现代城市对于栖居逐渐远逝的失落，对于构建中国建筑的“文化自信”，是当下亟待解决的问题所在。

1 中国传统建筑文化内核

1.1 诗意栖居：中国传统建筑文化内核

（1）中国传统思想意象营造：从地域性意象而言，东方文化下体现的独特意象有别于西方，呈现出不同的地域性特征，就文化特质而言，西方传统思想侧重表现，而中式传统思想侧重内涵，这种思想赋予了东方思想以广阔的想象空间与深刻造诣。如中国文化中用红豆表达相思；用杨柳表达送别；用杜鹃表达悔恨。这种意象的表达，往往突破事物所带来的观感形象，通过事物所处的生存环境，背后所发生的人文故事等，赋予其一种内在的印象，并将这种寓意传递到诗词歌赋，人文建筑又或者是绘画等多种艺术作品之中，久而久之就形成了中国古典文化独特的意象。

（2）传统建筑的空间布局与形式美学：中国传统建筑空间布局为群体组合，多以建筑单体进行空间围合从而形成院落，通过各个院落的串联和组合最终形成建筑群落，强调空间序列和功能排布。多数建筑以坐南朝北的院落式布局为主，借助廊亭或者是结合庭院最终形成完整的建筑整体，院落式建筑常见有三合院和四合院，并沿着轴线对称呈现一进院、二进院、三进院等。围合式庭院空间是中国传统建筑的空间形式，与西方追求建筑上的复合性和大体量不同，中国建筑的空间布局体现的是一种水平秩序上的空间序列，中国传统建筑的荷载主要由梁、柱承受，通过木结构为主要承载体系，墙体的功能在于围合，并通过室内的隔扇和屏风等赋予室内空间更加有序合理的空间布局，使其能够形成紧凑的空间，又能够形成通透的开阔空间，进而满足不同的功能需求，在形式与结构上，体现的是中国传统建筑的审美语言。

1.2 传统建筑意象的构成要素与表达

（1）山水画的意境与建筑空间的诗意表达：意境是中国传统美学的精髓，就艺术作品而言，中国传统水墨画注重写意与留白，通过联想和诗意营造创造出一种“无形于形”的美感，如在绘画作品中出现水牛，通过描绘水牛上半身的画面，再加上几道波纹，营造出浮于水面的意境；又或者是山水画中，通过对山峰的描绘，营造出一种云雾缭绕的朦胧之感。在中国传统建筑形式当中，体现“崇尚自然，师法自然”的审美价值，将建筑与园林相互交融，以自然造景为主，打造出属于中国古典园林“移步异景”的意境，通过对山、水、林和建筑的营造，对其进行精心的改造、调整、加工和剪裁，以达到“虽由人作，宛自天开”的艺术效果，是中国传统建筑元素有别于其他建筑形式独特的审美语言。

（2）建筑对诗词意境的实体化：建筑对于诗词意境的实体化与空间化表达，其实就是建筑将诗意从抽象意象转化为具象形式的过程，同时也是诗意赋予建

筑功能下的文化内涵，在古典园林与建筑设计中，将诗中的山水、花鸟、云雾等自然元素以及人文情感等融入到建筑布局或建筑表皮装饰当中，通过建筑结构，空间形式布局等营造出建筑所表达的情感与哲学思想，体现出在地性文化的特殊性与传承性，使建筑表达出一份独特的艺术形式和诗意画卷。

2 现代建筑设计中的诗意探索与实践

2.1 现代建筑设计的挑战与机遇：诗意栖居的当代诠释

（1）全球化背景下的文化认同与建筑创新：在全球化背景下，对本土文化的认同以及对于在地性建筑创新的追求是各个国家和地区设计师共同的追求，全球化加强了各个国家与地区的文化交流与融合，同时也潜在带来文化同质化，对于建筑的创新设计，赋予了建筑的创新活力，同时给每个地区的城市面貌带来了不同的文化符号以及审美立意。如贝聿铭在其建筑设计作品中的设计思路当中，不仅保留了自身几何化的设计语言，同时融入了不同国家和地区的文化特征以及在地性特色，从苏州博物馆的中国私家园林的造景手法（图 1），到伊斯兰艺术博物馆的清真寺意象，再到日本京都美秀博物馆的林荫步道，体现出的是不同国家文化内核的审美取向与其设计手法的巧妙结合。设计之中蕴含文化认同和审美价值，赋予了全球化背景下属于各个地域现代建筑设计的特色与审美价值。

图 1

（2）传统意象在现代建筑设计中的价值重构：传统文化当中的意象表现具有抽象概念，对于现代建筑设计而言，对于传统意象的具象转换和表达是设计创新当中对于继承传统的价值重构，同时赋予设计当中深厚的文化底蕴和历史风貌是对于传统的继承，并融入现代设计的理念强调符合当下审美与功能需求的现代建筑。

2.2 现代建筑设计中诗意栖居的实现手法

（1）传统元素与现代形式的诗意对话：通过对传统意象进行提取、抽象以及变形等手法，将传统元素与现代设计理念相结合，创造出具有时代感而又不缺少文化内涵的建筑作品，区别于简单的再现和还原，融合功能性与审美性是实现现代建筑设计中体现“诗意栖居”的表达，对于传统的建筑群体亭台楼阁等意象的表达，不在于外在的形式，而侧重于“写意”的表现，将传统的围合式布局于造景手法以及传统融入现代建筑以及后现代建筑当中，符合传统美学规律和现代设计语言的表达。

（2）传统材料与技术的诗意演绎：中国传统建筑材料以木材和石材为主，从结构上的木质斗拱以及榫卯工艺作为传统建筑的承载结构，并以砖石作为墙面提供院落布局功能的分割或者造景使用，在现代建筑设计当中，由于材料和技术的更新换代，现代以及后现代主义建筑拥有更为坚固和稳定的结构和工艺，同时也更具科学性和稳定性，传统材料的使用方式正在进行变革，逐渐过渡为装饰以及形态作用，通过对于石材，木材以及砖瓦的堆叠，拼接或者层叠等方式，创造出富有传统美感和现代气息的空间效果，同时也迈向更加简洁和合理的空间布局。

2.3 现代建筑设计中式造景的实践案例

（1）苏州博物馆：中式造景诗意空间：苏州博物馆是贝聿铭在现代建筑设计作品中将中式造景手法与现代建筑设计融合的创新典范，从造景手法而言，在建筑的空间布局上采用庭院围合式的古典园林造景手法，并在景观设计当中融入传统山水画的元素，利用片石的布局和改造，营造出一种传统画面的山体景象，结合博物馆庭院设计的水景以及廊道，赋予现代建筑中式造景的浪漫意象，在建筑单元中，采用了深灰色屋顶以及白色墙面的设计，并且将传统中式坡屋顶进行几何划分，结合现代设计语言打造出带有传统元素风貌的现代主义建筑。

（2）中国美术学院象山校区：传统建筑群落的现代化表达：中国美术学院象山校区，位于杭州转塘街道，是由数十座建筑单元和两座廊桥组成的建筑群落，同时也是传统元素设计运用在校园建筑的典范，设计采用了合院式教学区及户外廊道的景观设计，以中国传统民居的三合、四合院的形态布置，从而形成自然当中蕴含规整，对称当中隐含中式审美观感的现代建筑，远远望去，其独特的立面造型以及屋顶体现了山林的剪影，体现了中国古典造景的直观感受，并结合廊桥作为建筑流线赋予其现代的使用功能。

从其艺术风格特点来说，远远看去建筑的形态和

韵律极具中式审美规律，同时又有着现代设计的影子，打造出人与自然和谐共生的感受。整个建筑群落依照场地而建，在满足使用功能之上打造出中国古典园林的庭院景观，并与建筑功能单元有机组合，融合中式古典与现代设计精髓，营造生态和谐之美，建筑群与场地紧密相依，功能与景观相得益彰，别具一格。

3 中国传统建筑意象在现代建筑设计中的传承与创新

3.1 传统意象与现代审美的诗意对话

中国传统的建筑体系与现代建筑体系在继承的过程中是相互交融，互相渗透的关系，中式造景手法中所蕴含的意境与诗意表达体现的是中国的艺术审美观念，从传统的木质结构与砖石瓦当，体现的是东方的审美观念，而这些元素融入进现代建筑中的创新表达与诗意升华上，是同传统材质进行装饰元素的造景或者空间秩序的组合变化，进而符合现代审美与功能，与此同时，也是现代建筑在中国的创新与发展，就如同杭州国家版本馆中青瓷屏扇的立面装饰元素，体现的是中国古典瓷器的材质以及宋式山水元素中的青绿画卷。此外，将木质结构进行有序组合呈现出属于传统木质工艺的质感与设计语言，是现代建筑融入传统意象的创新与思索。

3.2 传统意象与现代功能的协调

现代建筑的功能性是现代人居环境不可多得的功用，中国传统建筑形式以合院为主，讲究围合与空间布局，更有着优秀传统文化的寓意，从传统意象走向现代建筑的功能性，除了继承传统空间布局的形式外，参照传统意象的文化内核更为重要，从对于景观廊桥的继承在现代建筑中的体现，过渡了传统意象的廊道，赋予了现代景观或者建筑的流线功能和布局形态，同时也是传统元素的功能性转换，此外，在应用现代建筑形式如玻璃和钢结构等能够赋予现代建筑更好的采光和承载力，使得传统庭院的意象能够融入城市屋顶花园的建设，并且在开窗和天井上应用玻璃的材质，提供采光的同时还能结合现代工艺，打造创新性的传统元素，如将传统木雕工艺应用于现代玻璃或者金属材质之上，形成现代建筑的装饰单元。

3.3 中国元素的在地性与艺术性体现

从艺术性和在地性而言，中国元素传承了千年的文化底蕴和气质，从红墙黄瓦的古建筑群到细腻温婉的江南水乡，体现的是不同地域背景下的中国在地性特征，无论是自然景观又或者是人文风貌上，体现的是属于东方独特的审美和技艺，从艺术形式上而言，中国元素有着很多艺术形式能够体现在地性特征，如书法、水墨画、剪纸和刺绣等艺术形式，这些地域性的文化能够作为设计灵感来源，通过材质或者造型的手法运用在设计作品当中，将传统元素的在地性与艺术性直观展现并加以传扬。

4 研究展望

随着现代城市化进程的发展，传统意象在现代城市建设当中得到了继承和创新，在高校校园，商业空间，博物场馆等建设中体现出中国传统意境在与现代建筑融合的思路与创造，对此，将现代建筑中体现出中国传统意象，是文化内核由内而外展现的直观形式，在现代化进程与发展中，对于城市建设的融合发展较为完善，而对于国内现存的乡村建设，在诗意融合上发展落后，对于传统村落形式的继承和发展很多存在断层，将现代建筑理念融入传统意象与审美的发展理念贯彻乡村建设，是走通当下诗意栖居的未来发展道路，同时也是实现绿色健康与可持续发展的必要途径，将诗情画意的意蕴展现在现代乡村建设当中，是当下设计形式的未来趋势。

参考文献：

[1] 王烨.当代建筑中传统元素“形、境、意”的表达[D].山东建筑大学,2010.

[2] 张卫亮,陈庆军,千美娜.基于中国山水画映射的诗意栖居乡村营造[J].湖南包装,2024,39(05):28-32+40.

[3] 齐伟民,王晓辉.跨文化语境下中西传统建筑空间图式及建构比较[J].社会科学战线,2021,(06):248-253.

[4] 李弢.中国传统建筑之意境美[J].山西建筑,2006,(17):13-14.

[5] 刘芳.中国传统建筑文化元素在现代建筑中的应用浅析[J].四川水泥,2024,(01):129-130+152.