

中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用研究

樊瑞

马来西亚理科大学，马来西亚 槟城

摘要：从古至今，中国传统吉祥纹样都是中华民族博大精深文化底蕴在视觉上的展现，它承载了人民群众对于美好生活的憧憬和期待，这些图案不仅有很高的艺术审美价值，而且还蕴含着丰富的文化寓意与民族精神。在当代室内设计领域中，如何将传统吉祥纹样巧妙地融合到室内设计中，在保留自身文化内涵的同时结合当代审美，已经成为设计师探讨一个重要的问题。通过对吉祥纹样历史渊源、文化内涵以及艺术特征等方面进行挖掘，能够更深入了解吉祥纹样在现代室内设计当中的应用途径以及意义。基于此，本文分析中国传统吉祥纹样概念以及其在现代室内设计运用的意义，探究中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用路径。

关键词：中国传统吉祥纹样；现代室内设计；运用研究

Research on the Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Interior Design

Fan Rui

Universiti Sains Malaysia, USM, Penang, Malaysia

Abstract : From ancient times to the present, traditional Chinese auspicious patterns have been a visual representation of the vast and profound cultural heritage of the Chinese nation. They carry the people's aspirations and expectations for a better life. These patterns not only have high artistic aesthetic value, but also contain rich cultural connotations and national spirit. In the field of contemporary interior design, how to cleverly integrate traditional auspicious patterns into interior design, while retaining its own cultural connotations and combining contemporary aesthetics, has become an important issue for designers to explore. By exploring the historical origins, cultural connotations, and artistic features of auspicious patterns, we can gain a deeper understanding of their application and significance in modern interior design. Based on this, this article analyzes the concept of traditional Chinese auspicious patterns and their significance in modern interior design, and explores the application path of traditional Chinese auspicious patterns in modern interior design.

Keywords : Chinese traditional auspicious patterns; modern interior design; applied research

在漫长的历史长河中，中国传统吉祥纹样一直是中华民族传统艺术宝库里一颗璀璨夺目的明珠，它以特有的艺术魅力与博大精深的文化内涵而闻名于世^[1]。这些图案通过精巧的构图，充满了象征意义，传达出吉祥、富贵、快乐的美好意蕴。随着时代的更迭，现代室内设计对文化元素应用也有了全新的需求，如何既能保留传统吉祥纹样的精神内核又能赋予其全新的时代特征与审美价值，已经成为时下设计界研究的重点。将传统吉祥纹样进行再造并进行现代表达既能丰富室内设计语言，更能让传统文化在现代生活中重焕新生，达到文化传承和设计创新共赢。

一、中国传统吉祥纹样概述

(一) 中国传统吉祥纹样文化内涵

中国传统吉祥纹样是中华民族悠久历史和文化的主要载体，其中包含着博大精深的文化内涵^[2]。这些图案既反映出古人对于美好生活的憧憬与追求，也折射着中华民族独特的审美观念与精神诉求。吉祥纹样通常以自然物象为设计元素，通过艺术化的手法，赋予其特定的吉祥寓意，如蝙蝠代表福气、鱼代表年年有余

等。这些意蕴常常和人民群众的日常生活息息相关，反映出中华民族追求和谐、幸福人生的愿望。

在文化内涵上，吉祥纹样中也承载着丰厚的民俗信仰与哲学思想。比如“太极图”里的阴阳鱼就象征了阴阳调和，永葆生机的哲学理念；“莲花”纹样则代表着出淤泥而不染的高洁品质。这些图案既是装饰艺术也是对文化的继承与体现。它们通过其独有的视觉标记，传达了中华文化的核心价值和意义，已经成为中华民族文化身份的显著标识。

(二) 中国传统吉祥纹样类型

中国传统吉祥纹样种类众多，每种纹样均负载有特定文化意义与象征寓意。动物纹样如龙、凤、麒麟等是中华民族的祥瑞之兽，代表着权威、吉祥和幸福；牡丹、莲花、菊花等植物纹样又因其造型高雅，寓意优美而成为传统艺术的共同要素^[3]。另外，还包括人物纹样、器物纹样等等，通过对神话传说，历史故事的情景与人物的刻画，传达出了浓厚的文化底蕴与民族精神。

值得一提的是，吉祥纹样的设计中常常运用对称、反复等技巧来创造和谐有节奏的视觉效果。同时，色彩的运用也极富特色，如红色代表喜庆、绿色象征生命等，进一步强化了纹样的吉祥寓意^[4]。这些设计手法与色彩运用既表现出中华民族特有的审美追求又反映出传统吉祥纹样视觉传达的高超技巧。

二、中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用意义

(一) 助力文化传承弘扬

在现代室内设计中融入中国传统吉祥纹样，既是一种对于古典美学的礼赞，也是一种对于深厚文化底蕴的继承和发扬。这些图案，例如“龙凤图纹”“兽纹”和“水纹”，都蕴含了深厚的历史和文化内涵，经过现代设计的再次创新，它们获得了新的活力和与时俱进的感觉^[5]。设计师们在应用这些图案的时候，通常会将现代审美与实用功能相结合，使传统文化元素能够在现代的空间里散发出新的光彩。这类设计不但使居住者体会到一种浓厚的文化氛围，而且无形中也推动着中华优秀传统文化向社会普及，深化着人们对于本土文化的认同与自豪。

(二) 彰显人文关怀与情感寄托

中国传统吉祥纹样中蕴涵着深刻的吉祥寓意，寄托着人民群众对美好生活的憧憬。在现代室内设计中，这些纹样不仅作为装饰元素存在，更是人文关怀和情感寄托的媒介。比如说，囍纹寄寓了双喜临门、喜上加喜之意，而“花纹”则寓意富贵吉祥、幸福安康。这些图案在家居环境当中巧妙地融合在一起之后，不仅是一种视觉享受，同时也是一种心灵的安慰。它们为居住者提供了日常生活中的温暖和祝福，进而创造了一个和谐且充满活力的家居环境。

(三) 增强室内美学效果

中国传统吉祥纹样因其特有的艺术魅力与审美价值，为现代室内设计带来了大量视觉元素。设计师对这些图案的巧妙应用能够营造出既有传统文化韵味，又不失现代感。吉祥纹样线条流畅，色彩丰富，能与多种现代材质及家具风格相互交融，增强了整个空间美学效果。同时这些图案的应用也丰富了空间层次感与视觉效果，使室内环境更生动有趣。另外，吉祥纹样在其中的应用还是对于空间个性化表现的探索，它能够让居住者的个人品位和文化素养得到充分体现。

三、中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用

(一) 融合传统吉祥纹样，打造古色古香家居风格

在当代室内设计中，传统元素的融入已经成为设计的潮流，

其中传统吉祥纹样以其特有的艺术魅力与博大精深的文化内涵受到设计师们的喜爱。这些纹样，如石榴纹、忍冬纹（金银花纹），鸟纹等，它们既是装饰元素也是传统文化的承载。在现代家居设计中融入这些饱含历史沉淀的吉祥纹样，既能提高居住空间审美层次，又能引发居住者对于传统文化的回忆和情感共鸣^[6]。由此创造了古色古香，优雅别致的家居氛围。设计师要想实现这一设计理念就需要深入研究与了解传统吉祥纹样，准确地掌握它的艺术特点与文化寓意，之后，巧妙结合现代家居设计理念对这些要素进行设计，通过精致的材料选择和色彩搭配，最终打造出既符合现代审美又不失传统文化底蕴的室内空间。

例如：在对中式别墅进行室内设计时，设计师采用了“祥云”这一传统吉祥纹样作为核心要素，并巧妙地贯穿到了对空间进行装饰设计之中。以家居为中心，居室金色祥云图案在光线照射下光彩照人，配合深色调实木家具及简约墙面设计，构成强大视觉冲击力。在凸显中式古典庄重优雅的同时，也不失现代设计简洁时尚的风格^[7]。餐厅区域内，设计师挑选了一张精心制作的中国画来装饰墙面，画中祥云、蝙蝠等形象逼真，给就餐环境平添了几分艺术气息，也寓意家人吉祥如意、幸福美满。除此之外，卧室设计时，床单、窗帘上所印祥云纹样也呼应了总体设计风格，使整个空间充满了古色古香、优雅恬静的气息。这种传统吉祥纹样和现代室内设计理念相融合的实践，既充分显示出传统文化特有的魅力，又符合现代人追求高品质生活的需求。

(二) 吉祥纹样巧运用，现代空间增古韵

将传统吉祥纹样巧妙应用于现代室内设计，可以为现代空间增添一抹古典的韵味，使其更加丰富与多元。吉祥纹样，作为我国传统文化不可缺少的组成部分，其纹样复杂多样且寓意深刻。例如，“蝴蝶纹”象征爱情与婚姻的美满，而“牡丹纹”则是吉祥、富贵的常见题材，每一种图案都蕴含着丰富的文化内涵和人民的美好期望。当这些富有故事和意蕴的图案与现代设计理念结合在一起，就能撞击出别具一格的火花，给现代室内空间带来些许历史的厚重和文化的体温。设计师应用这些图案时要注意提炼和简化，立足现代审美，用创新手法使传统和现代和谐并存于室内设计，从而营造出既具有历史韵味又不失现代气息的居住空间。

例如：在一座现代风格的公寓内，设计师从“如意”吉祥纹样得到启发，并巧妙地融入室内设计。客厅电视背景墙是设计中的重头戏，化繁为简的如意纹样用典雅的线条展现于墙壁之上，突破了本来单调的白墙壁，给现代简约空间添加了东方古典之美^[8]。纹样线条流畅简练，既具传统韵味又不失现代时尚。书房设计中还别出心裁地将如意元素融入其中，如意造型装饰品、文具等错落摆放在书架上，这些小巧玲珑的物品在书中交相辉映，给书房平添了几分优雅和书香。卧室床头背景墙也是采用如意纹样作为设计题材，搭配简洁床品、现代风格家具构成完美呼应。整栋公寓设计在保持现代风格简洁舒适的同时，将传统文化中的因素巧妙融合在一起，使居住空间更具有文化底蕴及艺术气息。这一设计手法既表现出设计师精巧的创意，又能使居住者在日常的生活中体会传统文化所特有的韵味。

(三) 古典与现代的交织：吉祥纹样在家居装饰中的创新应用

中国传统吉祥纹样历经几千年的沉淀和积淀，包含着深刻的文化内涵，寄托着人们对于美好生活的向往，诸如象征着岁月沧桑的精美鱼纹、寓意着美丽爱情的灵秀蝴蝶纹等，均为中华民族文化瑰宝中的组成部分，但是，是在当代室内设计中设计师所面对的难题就是如何把这些充满历史感的图案巧妙地融合到一起，让其和当代家居环境协调相处是设计师们面临的挑战^[9]。创新应用成为关键，它不仅要求设计师对传统纹样的内涵深入剖析，又要具有敏锐的洞察力与审美判断。通过利用现代设计中的观念和手法，例如简化线条、搭配颜色及更新材料等，使传统吉祥纹样在当代室内空间重新焕发出活力，达到古典与现代完美交织。

以中国传统吉祥纹样中的“鱼纹”为例，设计师通过提炼鱼纹的主要特征，对鱼纹流畅线条、生动造型等主要特点的提炼，将鱼纹与现代家居装饰巧妙结合起来。在现代简约风格居室里，设计师们别出心裁地把鱼纹运用到墙面装饰画设计之中。这件装饰画用金属线条勾画出鱼纹，既简单又不失艺术感。金属材质的应用既增加现代感，又从视觉上产生独特质感对比。在颜色上选用与整个空间色调和谐统一的淡雅色系使鱼纹装饰画在凸显传统文化韵味的同时也能和现代家居环境形成一种互补。除此之外，纹在家具的设计上也有巧妙地运用。一款茶几采用鱼纹作为设计灵感，其表面刻画了精美的鱼纹，在细节之处都透露出强烈的文化气息，而茶几的材质则选择质感相对，在给现代客厅平添一抹天然温馨气息。经过这些精细的设计加工，传统吉祥纹样——鱼纹在当代室内设计中重放异彩，成为古典和现代审美之间的一座桥梁。

(四) 以吉祥纹样为引，构筑中式现代混搭风

中式现代混搭风格在室内设计中的运用已经不仅仅局限于家庭住宅，开始逐步深入到各类商业空间及公共环境。这一风格将

中式传统中的凝重和现代设计中的简洁有机地结合在一起，构成一种古老而又摩登的美学感受。吉祥纹样作为这一风格的显著标志，在各种室内环境中的应用也变得越来越丰富和多样。在商务环境里，融合中式与现代风格的混搭能够创造出一种与众不同的气氛，这不仅吸引了客户，同时也体现了公司或品牌的深厚文化传统。并且在公共环境下，例如图书馆、博物馆，这种风格能给人提供沉浸在传统文化和现代审美相互交织之中的空间，提升文化体验的深广度^[10]。

以茶馆室内设计为例，其内部设计采用了中式现代混搭风格。在内部设计上以“竹子”吉祥纹样为主题要素，营造出恬静优雅的气氛。设计师通过以下方式运用竹子元素：（1）入口区域：在茶馆的入口处设置了以竹子纹样为主题的屏风，既隔断空间，又给顾客留下视觉冲击的第一印象。（2）墙面和天花板：设计师在浅色调的墙面上，添加了竹子线条浮雕，简洁又不失风格。天花板上吊着竹子形状的吊灯，光线从竹节的缝隙中洒落下来，形成了一种温馨静谧的气氛。（3）家具及软装：精选深色调的实木桌椅，上面刻有精美的竹子纹样；窗帘和桌布这些柔软的服装中还融合了竹子的成分，让整体空间变得更协调和统一。这些新颖的运用方式显示出吉祥纹样的独特韵味，使得中式现代混搭风格更加多样和具有吸引力。

四、结语

中国传统文化博大精深，其种类繁多、内容丰富、形式多样，有着浓厚的文化底蕴，是现代室内设计的丰富源泉以及宝贵的精神文化财产，而现代室内设计中，对传统文化的元素的运用需要对其进行提炼、简化、变形、充足，对其内涵进行深化，以使中国传统纹样更加具有适应性，更贴近民众生活，使中国传统文化以更加自然的形式融入现代人们生活方式之中。

参考文献：

- [1] 邱晓胤, 陈淑芳. 论中国传统吉祥纹样的现代审美接受——兼论传统吉祥纹样在现代标志设计中的创新设计 [J]. 内蒙古艺术学院学报, 2023, 20(3): 170-177.
- [2] 赖慧娟. 中国传统吉祥图案在现代室内软装饰设计中的运用研究 [D]. 江西: 南昌大学, 2015.
- [3] 王慧磊, 王荣辉, 李超博, 等. 中国传统云纹在现代室内的创新设计与应用研究 [J]. 文艺生活·文艺理论, 2019 (07) : 025.
- [4] 张绍野. 中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用研究 [J]. 参花: 上, 2016(12): 70.
- [5] 邓莺. 中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用探究 [J]. 居舍, 2020(33): 24-25.
- [6] 梅子胜. 传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用研究 [J]. 明日风尚, 2017(17): 79.
- [7] 黄建华, 颜廷壮, 张鑫. 现代传统吉祥图案在室内设计中的运用和研究 [J]. 牡丹, 2016(2X): 2.
- [8] 杨超. 中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用研究 [J]. 住宅与房地产, 2021(12): 74-75.
- [9] 李云鹏. 中国传统吉祥纹样在现代室内设计中的运用 [J]. 西部皮革, 2020, 42(23): 2.
- [10] 薛虹. 中国传统吉祥纹样在建筑装饰设计中的创新与融合 [J]. 城市住宅, 2021 (03) : 041.