

中国园林的留白在现代室内设计中的应用

高婷, 孙雨桐

长春理工大学文学院, 吉林 长春 130000

摘要: 中国园林的留白在中国古典园林和新中式景观的应用居多, 随着国家经济的快速发展, 园林产业也快速发展, 中国园林的留白这一理念是源于中国传统绘画艺术, 追求虚实相结合的意境, 中国传统的书法、绘画等等都与留白有着密切的联系。本文将中国园林的留白艺术融入到室内空间设计中, 从空间的布局到三维室内空间的转译, 深入了解园林的留白从二维室外平面向三维空间的语言转化, 为建设中国特色社会主义文化强国和中国传统审美意境相结合, 打造具有更多中国特色空间环境的可能性。

关键词: 中国园林; 留白艺术; 室内空间

The Application of Chinese Garden's White Space in Modern Interior Design

Gao Ting, Sun Yutong

College of Arts, Changchun University of Science and Technology, Changchun, Jilin 130000

Abstract: White space in Chinese gardens is mostly used in classical Chinese gardens and new Chinese landscapes. With the state emphasizing the road of socialism with Chinese characteristics, the garden industry is also developing rapidly, and the concept of white space in Chinese gardens originates from the traditional Chinese art of painting, which seeks to combine the real and the imaginary with the real, and the traditional Chinese calligraphy, painting and so on have a close connection with white space. In this paper, the art of white space in Chinese gardens is integrated into the interior space design, from the layout of the space to the three-dimensional indoor space translation, in-depth understanding of the white space in the gardens from the two-dimensional outdoor plane to the three-dimensional space of the language of the transformation, for the construction of socialist culture with Chinese characteristics and the combination of the Chinese traditional aesthetic mood, to create the possibility of creating a spatial environment with more Chinese characteristics.

Keywords: Chinese gardens; white space; indoor space

一、留白的简述

(一) 什么是留白

留白是中国传统艺术作品创作中的一种表现手法, 大多应用在中国绘画、书法创作等领域中, 中国画是我国传统文化的重要瑰宝^[1], 以“空白”为设计载体, 创造具有生命力的艺术作品。留白是中国古代山水画中常用的技法^[2], 留白在现在设计中的应用是多重因素引起的。庄子曾说: “虚室生白, 吉祥止止”。此意为空的屋子会显得开敞明亮, 吉祥如意的事情才会不断出现在生活中。现代主义的大师密斯也说过“less is more”意思是“少就是多, 设计中的留白是一种减法的美”。不管是绘画艺术还是空间设计, 留白都是一种强调, 都是为了突出最重要的一部分, 删掉多余视觉元素的干扰, 展示设计的主体。

(二) 现代设计中的留白

留白在设计中的体现主要在于两个方面原因引起的, 一方面社会的经济发展, 产品的生产讲究大批量化标准化生产, 大众在物质文化水平上也有了极大的提高, 随着社会的不断变化前进, 大众的价值观念随之有了较大的变化, 人们不在是单纯的追求金

钱上的崇拜, 转而向提高自身素质上去追求, 大众开始向往绿色、简约的生活方式, 追求简洁自然的设计。另一方面, 上世纪工业化和现代化进程的推进, 对于地球的环境造成了不可泯灭的迫坏, 为了人类生存的环境, 开始提出“可持续设计”以及“绿色设计”, 开始考虑科学健康发展的战略。在巴巴纳克的《为真实世界而设计》一书中, 强调了设计要认真考虑地球的有限资源使用的问题, 应为保护我们居住的地球有限资源服务。这直接改变了设计观念和思想, 在设计中采用简单的造型、少量的装饰等等, 使用环境空间有大量的留白表现。

留白是受到格式塔心理学的影响, 留白从中国传统绘画到在设计多个领域中展现出来。格式塔心理学又称完形心理学^[6], 源于20世纪初的德国, 格式塔学派做了许多实验, 为了证明知觉向着良好的完形趋向, 完形心理学家曾对图形和底色之间的关系进行研究, 也对建筑环境设计具有启迪, 在设计中必须考虑到由这些形体切割出来的“虚”的形状以及周边“实”的建筑之间的关系, 阐述了“计白当黑”也强调了底的反衬作用。留白表现的“虚”和“实”相结合, 从形态、色彩等多个要素角度去分析设计都能够体现出来。

作者简介:

高婷(1979.11-), 女, 汉族, 党员, 吉林省长春市人, 硕士研究生, 环境艺术设计专业, 就职于长春理工大学, 副教授。

孙雨桐(1998.12-), 女, 汉族, 黑龙江省五大连池市人, 硕士研究生, 环境设计专业, 长春理工大学学生。

二、中国园林设计中的留白

中国园林空间的留白设计，以美学艺术中的“留白”为载体^[3]，是中国几千年美学艺术观念和精神观念的集中体现，是从平面的传统艺术绘画中发展，不断影响到园林设计中，留白设计是虚实相结合的表现手法，将大块的组成部分作为设计中的留白元素，是虚拟留白，反之将实体明确造型的部分作为实体元素，会将中国传统绘画的二维平面元素转向景观园林的布局，从而形成具有中国传统风韵的园林美感与意境。

由于留白是一种强调主体的形式，它借助主体对比留白，在中国古典园林设计中都采用借景、对景、框景等的手法，强化视觉效果，营造景中景的氛围，引起情感共鸣。中国古典园林留白艺术讲究师法自然，源于自然但是高于自然，在景观的布局、形式艺术、空间艺术等方面就有很多艺术借鉴的地方。中国古典园林追求的最高境界是虚实相结合意境的表达。就拿贝聿铭先生的北京香山饭店来说，典型借鉴了留白与自然相结合的园林形式，不管是园林内部还是建筑外立面，都是创造出具有中国特色的建筑形式上。香山饭店内部，也是其后花园，三面围合的一个庭院，周边的景观留白与主体对比，庭院中环境的留白，分层组织明确建筑、景观和庭院，具有实体元素和虚体元素相结合的“计白当黑”整体效果，仿佛整体的景观是留白，衬托出建筑和庭院的主题。

三、留白在现代室内设计中的应用

由于各种因素的作用，中国近现代的设计发生了变化，出现了新的设计元素。20世纪20—30年代上海的现代艺术设计，尤其是在建筑设计、商业美术设计等方面比较突出。中国现代设计经历百年的发展，留下了许多经验让我们借鉴，由于中国的现代设计一开始是以工艺美术为基调的，后来向多个领域密切发展，中国的建筑设计从受到西方文化影响，产生大量新式建筑，逐渐转变为重视中国传统民族文化，开始重新审视传统建筑与空间和园林的结合。建筑空间也开始融合西方建筑与中国传统建筑，呈现出具有中国传统形式的建筑空间设计，从而带动园林设计的发展，“留白”与其他色彩碰撞出创造性与表现性的火花^[4]，让室内空间设计也随之牵动不仅在空间布局上强调简约与通透还在细节处理中注重色彩搭配、家具摆放以及装饰品的精致安排，进而创造出高雅、自然、舒适的室内环境^[4]。

（一）空间留白中的室内造型

在空间形态的构建中，传统的结构空间多采用榫卯结构或三角形木结构来支撑屋顶，使用实体墙或空心墙来划分空间，从而形成几个大的留白区域，之后再行室内家具的布局。这种空间布局深受中国园林设计的影响，常见的是四合院落式的布局和环境设计，以柱子作为主要支撑，中间装饰以壁画，同时利用屏风、隔断或卷帘来创造半开放的室内空间。布局中通常包含前厅、中厅和后厅，与外部园林景观相融合，构成了一种独特的住宅形式——即我们今天所称的老宅。

自19世纪起，中国的建筑风格与园林景观设计经历了变革，这相应地影响了室内空间布局的调整。在空间布局方面，重点转向了功能性，例如为商务洽谈或娱乐活动提供空间。因此，在设计时，特别强调创造具有私密性的空间，并注重空间之间的连贯性，以展现留白艺术在营造自然、生活和精神意境方面的追求。通过“留白”空间序列，设计师能够展示虚实空间的形态对比以及动静结合的空间效果。在平面布局上，传统园林的游园路径被引入室内空间，通过曲折的路线在心理感知上营造出自然主义的意境氛围。通过室内天花的造型、地面的铺装以及光影对比的处理，实现了感知上的连续变化和鲜明的节奏感。因此，中国“留白”艺术体现的是传统意境的精神内核，是对生活趣味的美学追求。

（二）色彩留白后的室内视觉效果

色彩作为室内设计中不可或缺的元素，其运用直接关联到空间氛围的营造与情感表达的深度。在中国传统美学中，色彩留白并非简单的无色或单一色调，而是通过对色彩的精心选择与节制，创造出层次丰富、意境深远的视觉效果。

在现代室内设计中，色彩留白往往体现为对色彩搭配的极致追求，即在保持整体和谐统一的基础上，巧妙运用色彩对比与调和，形成视觉上的“呼吸空间”。设计师们常采用低饱和度的色彩作为基调，如米白、淡灰、浅木色等，这些色彩不仅能够营造出宁静、雅致的氛围，还能为室内空间预留出足够的视觉想象余地，让居住者感受到一种“此时无声胜有声”的美学体验。

同时，色彩留白也体现在对重点区域的色彩强化上。在整体淡雅的色调中，巧妙地运用一两处鲜艳或对比强烈的色彩作为点缀，如一抹翠绿的植物、一幅色彩丰富的挂画或是一个色彩跳跃的抱枕，这些都能成为视觉的焦点，引导人们的视线流动，增加空间的层次感和趣味性。这种色彩上的“留白”与“填充”，既体现了中国传统美学中的平衡与和谐，又赋予了现代室内设计以新的活力与生命力。

此外，光影作为色彩的延伸，也是色彩留白在室内设计中的重要表现形式。设计师通过巧妙地利用自然光与人工照明，创造出光影交错的视觉效果，使空间在明暗、冷暖的交替中展现出丰富的层次和动态美。特别是在夜晚，柔和的灯光洒落在简洁的家具和装饰上，不仅营造出温馨舒适的居住环境，还让人在光影的变幻中感受到时间的流逝与空间的流转，深刻体会到色彩留白所蕴含的深远意境。

色彩留白在现代室内设计中的应用，是对中国传统美学精神的继承与发扬，也是对现代居住需求与审美趋势的深刻洞察。通过精心设计的色彩搭配与光影效果，设计师们不仅能够创造出既符合现代审美又充满文化底蕴的室内空间，还能让居住者在其中找到心灵的归宿与情感的寄托。

（三）装饰材料上留白的自然意境

在探索室内设计的自然与和谐之道时，装饰材料的选择与应用无疑扮演着举足轻重的角色。留白艺术，这一源自中国传统美学的精髓^[5]，同样在装饰材料的选择上得到了淋漓尽致的展现。我们在设计时需要考虑选用那些能够体现自然韵味、蕴含文化底蕴

的装饰材料^[9]，通过巧妙的留白手法，营造出一种超脱尘嚣、回归自然的意境。

天然材质的选用是留白艺术在装饰材料上的重要体现。木材、石材、竹材等自然元素因其独特的纹理、色泽与质感，被广泛应用于现代室内设计中。这些材料未经过多余的加工与修饰，保留了其最本真的面貌，仿佛是大自然赋予的礼物，让人在室内也能感受到自然界的呼吸与脉动。设计时巧妙地利用这些材料的自然特性，通过留白的手法，如大面积的留白墙面搭配简约的木质家具，或是以石材的沉稳作为空间的基底，营造出一种宁静致远、返璞归真的氛围。

装饰材料上的留白艺术是现代室内设计中的重要组成部分。它通过对天然材质的选用、材质纹理与色彩的节制与留白以及环保与可持续装饰材料的运用^[9]，营造出一种超脱尘嚣、回归自然的意境。这种留白不仅让室内空间显得更加通透与开阔，也让居住者能够在其中感受到大自然的呼吸与脉动，实现心灵与自然的和谐共融。

四、结论与展望

留白艺术理论应用到中国室内空间中的实践应用部分，从空间内部设计对于弘扬传统民族文化起着重要作用。中国“留白”室内空间设计由于中国传统文化的结构导致中国产生了情感和理性的态度，后来由于战争形成了“中体西用”的对策和设计战

略。在传统文化感性与理性相结合的认知方式，对中国传统室内空间往往表现出“情景交融”的美学原则。在“留白”室内空间设计的表现方式上，空间造型上，中国的室内空间具有更强的隔断性和私密性，强调空间的抑扬顿挫，色彩上，是从中国传统文化中提取颜色，展现在室内空间中的色彩具有伦理象征和哲学价值，材料选择上，注重室内文化元素应用与园林相结合的特点。

中国的室内设计也注重全局和整体性，中国设计所传达的文脉信息，中国哲学崇尚中和之美，孔子悟出了“中庸之道”，并认为中和之美是美的最高境界：过于文则丽，过于质则鄙，文质彬彬则赏心悦目。中国传统设计也强调“和而不同”，这也与当今社会可持续发展的理念相切合，在“和而不同”的思想指导下以及整体感觉一致的基础之上，又有多样变化的商品，具有广泛的市场基础，这样简约留白的设计，蕴含着丰富的中华文脉信息，对于中国室内设计来说，文脉连续感的传承也极为重要^[10]。

通过对中国园林的设计研究进行梳理和分析，以“留白”艺术为论点，去研究园林的元素在室内设计中创造虚实结合的空间环境，同时也表达了园林造型在室内空间设计中的运用和布局形式，不仅仅是布局的留白还有空间颜色、装饰以及造型的留白处理，出现出室内和室外相融合的景观空间，弘扬中国传统的审美内涵和意境，提升民族文化自信，使新一代青年的我们，深刻感受到中华民族传统文化的魅力，使其融入到设计中，去书写中国特色社会主义新时代的设计篇章。

参考文献

- [1] 牛麟娜. 中国画在园林景观设计中的运用 [J]. 中华建设, 2023, (02): 98-100.
- [2] 张诗凝, 潘剑彬, 程美景, 等. 中国山水画留白技法在中国古典园林中的应用 [J]. 艺术教育, 2023, (02): 238-241.
- [3] 刘晓雅, 李煜, 刘柯三. 美学艺术留白在园林设计中的应用探讨 [J]. 农业与技术, 2021, 41(14): 154-156. DOI: 10.19754/j.nyyjs.20210730040.
- [4] 黄梅. 传统“留白意境”理念在现代新中式风格室内设计中的融合应用研究 [J]. 中国建筑装饰装修, 2023, (24): 113-115.
- [5] 申妍妍. 浅析留白在新中式风格室内设计中的应用 [J]. 居舍, 2020, (23): 9+70.
- [6] 仇文俊. 完形心理学在平面设计中的应用浅析 [J]. 中国包装, 2019, 39(02): 29-32.
- [7] 李子龙. 中国传统文化元素在现代园林景观设计中的应用 [J]. 美术馆, 2023, 4(05): 88-90.
- [8] 王素蓉. 装饰材料在现代室内设计中的应用 [D]. 河北师范大学, 2018.
- [9] 王建梅. 新型建筑装饰材料在室内设计中的应用 [J]. 广东建材, 2024, 40(01): 79-82.
- [10] 周莹莹, 李帅波. 中国传统文化在现代室内设计中的传承 [J]. 中华建设, 2023, (11): 83-85.