

中国山水画的意境与当代室内空间设计创新研究

王丽

汉嘉数智科技集团股份有限公司, 浙江 杭州 310005

DOI:10.61369/ADA.2026010006

摘 要： 中国山水画作，作为传统文化里的关键部分，其高深的意境及哲学理念，给予现代设计无穷的启迪，在现今室内空间设计过程中，把中国山水画意境元素融入现代设计理念，可以塑造出独特的空间氛围，冲破传统与现代的界限，推动设计变革，文章以中国山水画文化背景、意境特征为始，探究其于现今室内空间设计中的创新应用，且借助具体实例分析，研究山水画怎样影响空间设计，进而增强空间设计的艺术性及文化内涵。

关 键 词： 中国山水画；意境；室内设计；创新；空间氛围

Research on the Artistic Conception of Chinese Landscape Paintings and the Innovation of Contemporary Interior Space Design

Wang Li

Hanjia Digital Intelligence Technology Group Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang 310005

Abstract： Chinese landscape paintings, as a crucial part of traditional culture, provide boundless inspiration for modern design through their profound artistic conceptions and philosophical ideas. In the current process of interior space design, integrating the artistic conception elements of Chinese landscape paintings into modern design concepts can create a unique spatial atmosphere, break through the boundaries between tradition and modernity, and promote design transformation. This paper begins with the cultural background and artistic conception characteristics of Chinese landscape paintings, explores their innovative applications in contemporary interior space design, and analyzes, through specific examples, how landscape paintings influence space design, thereby enhancing the artistic quality and cultural connotations of space design.

Keywords： Chinese landscape paintings; artistic conception; interior design; innovation; spatial atmosphere

引言

中国山水画是中国传统艺术的代表之一，其通过山水景象表达自然的哲理与人生的感悟，拥有深厚的文化底蕴。随着全球化进程与现代化设计思潮的发展，山水画的意境逐渐被应用到室内空间设计中，以其独特的艺术价值和深远的哲学内涵，成为当代设计的灵感源泉。尽管如此，当前国内外室内设计中，山水画元素的运用往往停留在表面化、传统化的模仿阶段，缺乏创新性的探索。文章旨在深入研究中国山水画的意境及其对当代室内空间设计创新的影响，以期为室内设计领域带来新的设计理念与实践方向。

一、中国山水画的文化内涵与意境特征

（一）山水画的历史渊源与文化背景

中国山水画作为独特的艺术种类，开端可上溯到先秦阶段的“山水之想”，然而汉代时已有了初步的样子，伴随魏晋南北朝文人画的兴起，山水画慢慢从装饰性艺术形式变成以展现哲理和情感为主的艺术类型，唐代如李思训、王维这般“山水画家”的作品，让山水画迈向成熟，变为展示天地自然、呈现人文精神的关键载体。山水画更强调气韵跟笔墨的运用，塑造了“文人画”的独特风采，让绘画与哲学思考相结合，打造出富有诗意哲理的画面，到这时山水画慢慢成为传递士人情感与思想的艺术形式。

（二）中国山水画的哲学思想与美学特征

中国山水画的哲学思想扎根在儒、道、佛的文化基础里，展示出中国人对天地自然与人文化之间的独特认知，儒释道思想的交融形成了互补文化张力：受儒家思想作用，山水画蕴含“天人合一”理念，注重“方内”济世；道家利用山水画展现“无为而治”理念，画面常凭空灵布局及自然流动感，呈现空间时间的无限与无常崇尚“方外”超脱；而禅宗佛教传入，促使山水画开始追求一种“空寂”以及“顿悟”的境界，直指人心，画作里山川中的寒林、孤寺、扁舟、残雪等常寓意超越世俗的理想境域，从美学的角度看，中国山水画强调“气韵生动”这一点，运用虚实相兼的构图、色彩还有笔法体现自然的神韵与气息，力求展现

意境，并非只是简单的景物呈现^[1]。

（三）山水画的构图与情感表达

中国山水画不光看重自然景观的描绘，关键在于借空间构成呈现创作者的情感与思想，山水画核心构图法为“三远法”：高远、深远及平远。高远法常常用来表现巍峨奇伟的壮美，深远表达神秘晦暗的幽深，平远则表达和融、平淡及安定之气。与此同时，山水画常借助空白与留白来处理，赋予观者充足思考与联想空间，展现出“天人合一”理念里的哲理性思考，运用这些空间营造的精巧手段，山水画呈现出画家心底情感及对自然敬畏，拥有极强的情感共鸣功效^[2]。

二、山水画意境在室内空间设计中的应用

（一）山水画元素与空间氛围的塑造

自然元素是山水画核心，以山川层叠、云烟流动、溪水蜿蜒等画面组合，构建出有张力的意境，把这些视觉元素融入室内空间设计，可替空间营造出静谧、幽远、含蓄的氛围。留白常见于山水间，其意义颇为重要，经由适度的空间留出空白，能够降低视觉负担量，增进空间的呼吸感与安谧感，让使用者得到心理放松感受，于空间内巧妙布置山水画元素，可以赋予空间特别的情感格调，加强空间的文化氛围与艺术认知，给空间赋予深邃思想性，让使用者身临其境时，可体会到精神上的满足与安宁。

（二）山水画的色彩与材质运用在空间中的创新

墨色是山水画的主色，讲究墨色呈五色，对色彩层次的把握有独特表达方式，把它运用到室内设计，可采用灰白、青黛、山石褐等低饱和度色彩，替空间打造沉静稳重的格调，利用灯光投射、材质纹理叠加等手法能呈现墨色的浓淡变化，让空间在统一色调中呈现丰富层次感。就材质而言，传统山水画与木材、石材、宣纸、丝绸等天然材料呼应，材质运用多样化赋予空间新触感及视觉感受，使山水画意境在现代环境展现新活力，结合现代灯光技术，材质质感与色彩变化会更丰富多样，使山水画意境在空间呈现动态变化，显著增进了空间的表现力和艺术感染力^[3]。

（三）山水画的构图与室内空间设计的融合及应用

于现代室内设计而言，山水画意境不再仅局限于传统中式风格，而是经由跨风格融合达成创新表达。“三远法”不仅是山水画的构图法则，更是塑造空间体验的深邃哲学。它能为不同类型的室内空间注入独特的“精神气质”。以下是其特点与适用空间的详细解析：

高远法：其视觉与心理感受为“自山下而仰山巅”，营造崇高、肃穆、向上升华的纵深感，具有精神引领性。因此适合的空间多为需要建立权威感、仪式感或精神聚焦的公共空间。如酒店大堂及剧院门厅、中庭等引导视线向上，塑造宏伟震撼的第一印象；宗教、纪念性空间，通过高耸的穹顶、纵向延伸的序列或高侧窗的光线，营造神圣、静谧的升华感；品牌旗舰店及企业大堂，利用挑空空间和垂直视觉元素，彰显品牌实力、历史或追求卓越的精神……

深远法的视觉与心理感受：“自山前而窥山后”，营造深邃、

隐秘、层层递进的层次感，引人探索。更加适合需要营造丰富叙事序列，引导动线或创造私密氛围的空间；如博物馆，展览馆长廊，通过序列性的展厅，营造深入的参观体验；会所或水疗中心通道，设计蜿蜒的走廊，月洞门、光线明暗交替，营造宁静、神秘和期待感，完成进入空间前的情绪铺垫；在别墅或大宅内部，通过“玄关—厅—廊—院”的递进层次，在室内再造“庭院深深”的东方居住意境……

平远：开阔与交融，以“自近山而望远山”的视角，营造开阔、平和、舒展、交融的广阔感，令人心境豁达。因此适合的核心空间：需要促进交流、放松身心或实现视觉与空间延伸的休憩与公共空间。常常适合住宅客厅，度假酒店景观套房，采用大面积的横向玻璃窗、露天阳台，将室外景观（园林、湖景、远山）作为画面“借”入室内，让人在平远开阔的景色中获得放松；美术馆主展厅，亦可设计低矮、水平延展的空间，配合均质漫射光，营造平静、包容的观赏氛围；另外，茶室及书斋，可在窗前设置低矮的长案，窗外布置简洁的庭院，形成一幅“平远”小景，利于静思与雅集。

山水画的构图关键在于理解其本质是组织视线、身体与心理体验的方式。如何混合有机运用：一个复杂空间常混合使用“三远”。而实现“三远”不一定依赖物理高度或深度，亦可以通过材质渐变、灯光序列、视觉透视（如镜面）等现代手法，在有限空间内创造丰富的心理景深。总之，凭整体布局、景观陈设与灯光表现强化空间的气韵，让空间营造出层次多样的文化氛围，以多维度的融合模式，不同风格室内设计中，山水画意境适应性极高，成为增进空间文化品味的核心介质^[4]。如图1所示。

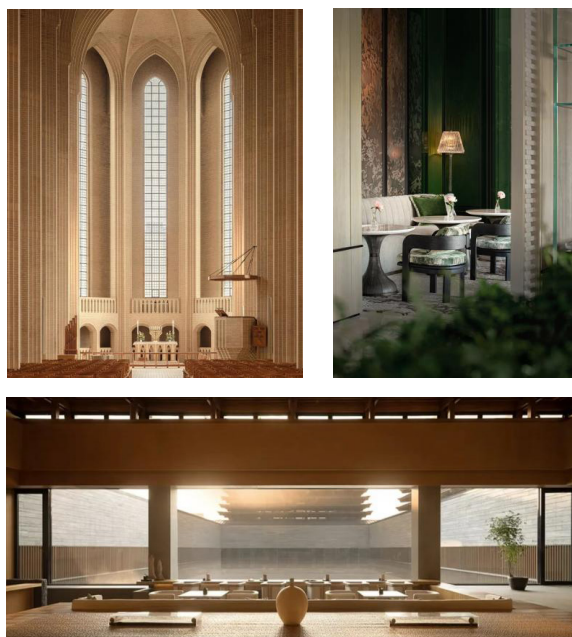

图1 三远法的运用

（四）山水画意境与空间的流动性设计

山水画借由散点透视把山川、云雾、流水等元素的有机组合，塑造出自然流淌的视觉模样，此意境可有力引导室内空间的流动性设计，空间流动性不单体现为视觉的延伸感，要在功能区

划以及动线设计中体现,引领人们空间内的流动轨迹,空间界限感的模糊性,做到自然过渡,空间动态感可让用户体验更顺畅,减轻单调程度及压迫力度,由此增强空间的舒适程度与美学成效,山水画展现的“空灵”效果可为空间增添更多自由的使用形式,使人们于感官处感受到轻松及自由,从而提升空间的亲和力和互动性^[5]。

三、案例分析：山水画意境在现代室内空间设计中的创新实践

（一）国内外山水画意境运用成功案例分析

现代室内设计对山水画意境的运用成效显著,尤其于部分文化酒店及艺术空间的设计中有着充分体现,上海璞丽酒店堪称典型案例,该酒店室内设计含有山水画元素,尤其是大堂体现了山水画“三远”构图与留白山水意境。其设计并非单单从物理上的巨大挑高来实现,而是运用了一系列精巧的东方空间叙事手法,在水平维度上营造出深远、崇高且富有禅意的意境。

“高远”与“留白”如何实现呢?为了实现这种意境,璞丽酒店主要运用了以下几种设计手法:

1.“先抑后扬”的纵深感序列,璞丽酒店大堂借鉴了传统园林与山水画“起承转合”的观赏路径。宾客需先穿过一片幽暗的竹林小径,经历空间的“收束”,随后才“豁然开朗”地进入挑高的主大堂。这营造了由下而上、由外至内探索的心理“仰视”感,是精神层面的“高远”。

2.“长卷”式水平构图手法:大堂呈独特的狭长形,核心是一条长达32米的非洲柚木长吧。它如山水画横轴般水平展开,引导视线平缓深远地移动,视觉尽头是静安公园的绿意,创造了“自近山而望远山”的平远意境,为“高远”提供了舒展的基底。

3.框景与借景:大堂一侧是整面的落地玻璃幕墙。它成为一个巨大的“画框”,将窗外静安公园的林木、天空纳入室内,成为一幅活的、随时间变化的立体山水画,这是最高级的“留白”——将自然作为空间的主体。

4.材质与光影的“墨色”与“空灵”:大堂地面铺设与故宫同源的“金砖”,其深邃的色泽如墨,倒映着竹影与灯光,模糊了天地的界限,增加了空间的深邃感与不确定性。整体低饱和度的色调、克制的光源,共同营造出静谧、空灵的“留白”氛围。

这些手法的综合运用,让璞丽酒店大堂超越了物理空间,成为了都市中的“可行、可望、可游、可居”一处精神场所:从竹林小径到长吧,再到书廊,空间序列如山水画般可漫步、可沉浸;当静坐长吧时,视线越过“金砖”墨色地面,穿越玻璃“画框”,抵达户外自然,完成了从室内到室外、从尘世到桃源的视线与心灵旅程,这正是“高远”所追求的崇高与超脱感。

璞丽酒店(由已故大师 Jaya Ibrahim 主导设计)的案例表明,在现代空间中转译山水画意境,关键在于对序列、尺度、框景和材

料的精准把控,以营造特定的心理体验,而非简单模仿形态。另外,北京雁柏山庄、杭州法云安缦、颐和安缦,以及如恩设计研究室的一些文化项目的作品都擅长用极简、内省的空间语言来构建具有东方哲思的场所精神。山水画之“自然”同现代设计之“简约”达成完美融合,展现传统与现代相结合的独特魅力^[6]。

（二）传统山水画影响下创新空间设计的未来发展趋势

伴随人们对传统文化认同程度的逐步提高,室内设计应用山水画意境的创新将有更广阔前景,传统山水画对空间设计的影响正从表面的“形式模仿”走向深层的“内核转译”。其未来发展趋势将围绕“哲思化”、“技术化”与“疗愈化”三个核心维度展开,最终指向一种全新的、具有东方精神的未来空间范式。

趋势一:设计哲思——从“元素运用”到“内核转译”。未来的设计将超越对山、水、石等具体符号的直白引用,转而深入解构并重构山水画的“世界观”与“方法论”。引用画中元素(如屏风中绘山水)转译画中“观法”(如散点透视、三远法)空间动线设计为“可游的长卷”,通过VR/AR或物理路径,创造多视点、非线性的叙事体验。通过智能调光系统、感应式香氛、可变景观装置,模拟山水画中的时间流逝与意境转换。

追求“像”一幅山水画 追求“是”一处当代山水 建筑本身成为地景的延伸。如王澐的宁波博物馆,用废旧瓦片砌墙,让建筑如同从土地中“生长”出的山体,实现物质与精神的“天人合一”。

趋势二:技术应用——从“手工意境”到“数字诗学”。新材料与新技术将成为表达古老山水哲思的崭新“笔墨”,创造出超越物理限制的沉浸式意境。数字化“气韵生动”:运用参数化设计生成模仿自然形态(如山峦、流水、云雾)的建筑表皮或室内结构。通过交互式媒体立面,使“气韵”真正流动起来。扩展现实的“可游之境”。运用可持续的“新自然材料”:未来将广泛应用生物基材料、碳捕捉混凝土、自修复材料等。这些材料不仅环保,其生长、老化、修复的特性本身,就是对山水画中“自然无常”、“生生不息”哲学的诗意诠释。

趋势三:人文价值——从“视觉审美”到“身心疗愈”。在未来,受山水画启发的空间将更侧重于成为修复身心,重建连接的“精神疗愈所”。通过在办公、居住、商业空间将大量引入植物达到“城市山林”的普适化。垂直绿化、室内水景庭院、模拟自然光的照明系统,在都市水泥森林中创造触手可及的“净土”,回应现代人对“归隐”与“休憩”的普遍渴求。

传统山水画影响的未来,是创造一种“意境驱动”的空间。这种空间的核心评判标准不再是形式,而是它能否唤起使用者特定的心境与体验——是走入“高远”之境的崇高宁静,是体验“深远”之境的探索趣味,还是沉浸于“平远”之境的豁达交融。未来的设计师,将更像一位诗人或导演,运用哲思为剧本,引导用户成为自己精神山水中的“主角”。把山水画意境的“天人合一”哲学理念在室内空间设计中完美展现,凭借创新的技术手段

以及现代设计思路，山水画意境会在室内空间里呈现出前所未有的魅力及生命力^[7]。

四、结语

山水画是中国传统艺术的关键构成部分，现代室内设计中，其深邃意境与文化内涵具备重要应用价值，创新性地将山水画元

素与现代设计理念相融合，能在空间内营造出别样的氛围，跨越传统跟现代的界限，国内外成功案例呈现出山水画在空间布局、色彩运用及功能区分方面的创新做法，科技进步与环保理念普及后，室内设计将呈现出更多山水画意境的可能性，推动空间设计往文化深度与艺术气息更浓厚的方向迈进。

参考文献

[1] 于磊. 秩序建构视野下中国山水画对室内设计的启示研究 [D]. 青岛大学, 2024.
[2] 苏剑鸣, 段淼淼. 中国山水画艺术在空间设计中的运用研究综述 [J]. 江苏理工学院学报, 2023, 29(03): 72-81.
[3] 董雯秀. 中国山水画审美意境在美术馆室内设计中的表达 [D]. 青岛大学, 2023.
[4] 程雨. 中国山水画创作理念在室内陈设设计中的研究与运用 [D]. 中原工学院, 2021.
[5] 危杰丞. 中国山水画在中式室内空间设计中的应用研究 [D]. 南昌大学, 2019.
[6] 于磊. 秩序建构视野下中国山水画对室内设计的启示研究 [D]. 青岛大学, 2024.
[7] 段晓伟. 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探析 [J]. 城市建设理论研究 (电子版), 2023(21): 88-90.