

乡村振兴背景下传统民居装饰的传承与创新设计

胡晓

摘要：为了在乡村振兴的宏伟蓝图中，实现传统民居装饰的文化基因传承与现代生活需求的和谐统一，避免保护与发展的割裂，文章首先深入探讨传统民居装饰的文化内涵、当代价值以及面临的挑战与困境等重要问题。接着，进一步分析传承方面技艺断层、原真性被破坏、地域特色被消解等难题和创新方面功能适配、审美代际差异、政策实践脱节等挑战。最后，针对性地提出活态保护、场景重构、功能创新、产业融合、符号转译等应对办法，旨在给传统民居装饰在乡村振兴中的传承与创新提供理论和实践的指导，助力乡村文化繁荣发展可持续进步。

关键词：乡村振兴；传统建筑文化；传统民居装饰；文化创城；创新

引言：

国家乡村振兴战略这一宏观战略对乡村建设有着指导意义，为传统文化传承保护、提升乡村风貌提供了重要方向，战略着重指出保护传承传统民居装饰中的地域特色、工艺技艺和文化符号的重要性，为避免乡村建设出现“千村一面”的情况提供了明确的政策引导。传统民居装饰是乡土文化的物质载体，众多非物质文化遗产技艺靠其承载，它的存续与乡村文化认同构建、可持续发展根基直接相关。然而，现在乡村建设过度追求城市化审美，很多外来文化元素泛滥，年轻工匠流失导致本土装饰技艺面临人亡技失的困境，部分地区仿古改造还陷入符号堆砌误区。在这种情况下，乡村振兴进程中急需解决如何平衡传统民居装饰“文化基因传承”和“现代生活适配”，避免保护与发展脱节的现实问题。

1 传统民居装饰的文化内涵与价值分析

1.1 文化基因解码

对传统民居装饰的文化基因进行解码，实则是深入解读地域自然环境、人文历史和社会结构。在地域特征方面，装饰元素常是对气候条件、地理资源和生产方式适应性的表达，如江南水乡白墙黛瓦，朴素色调呼应水墨画意境，陕北窑洞窗棂凝聚北方旱作农业文明生活记忆。精神象征层面，装饰纹样是宗族礼制和民俗信仰的视觉化表达，像岭南民居彩绘用色有等级规范，晋商大院砖雕图案含祈福寓意，西南少数民族民居图腾雕刻有祖先崇拜内涵[1]，这些都以符号化方式

构建出乡村社会精神秩序和文化认同，成为维系族群记忆的隐性纽带。这类装饰不只是单纯的视觉享受，还有教育传承作用，借图案色彩向后代传递家族历史、社会规范和自然环境知识，像徽派建筑马头墙，造型独特象征家族兴旺繁荣，还有防火通风功能，在更广泛的文化交流中，这些装饰元素都作为地域文化象征。

1.2 当代价值认同

在当今社会，传统民居装饰的当代价值不再只限于原始的美学和实用功能，而是延伸到文化、经济、生态等多个方面，并和现代社会深刻关联。从文化认同来讲，徽派建筑的马头墙、苗族吊脚楼的图腾雕刻等，不仅是乡村不同于城市的视觉标识，更是承载村民集体记忆与地域归属感的精神象征，这些装饰元素能增进村民对本土文化的认同感和自豪感，从而利于文化多样性的保护传承。

从经济价值方面来看，文化旅游深度融合后传统装饰元素从建筑本身走进体验经济领域，如福建土楼把夯土墙肌理和木雕花窗变为民宿特色空间，吸引众多游客沉浸式体验客家文化；东阳木雕纹样被提炼用于文创家具、首饰等产品形成完整产业链，有力推动乡村产业振兴。

从生态价值角度，传统装饰里的本土材料观和建造智慧与现代可持续发展理念相契合。陕北窑洞黄土夯筑、江南民居青砖灰瓦都就地取材，用低耗能材料体现对自然资源的尊重高效利用。此外，将木雕废料再加工成装饰构件以及窗棂镂空构图、檐廊遮阳设计等被动式设计，实现了自然采光与通风，给现代乡村建筑提供低碳节能的本土化解决方案。这些做法推动绿色人居发展并给文化传承与创新带来新可能，从而促进绿色人居和文化遗产协同共进。

2 乡村振兴大背景下的挑战与困境

2.1 传承层面的问题

传统民居装饰文化传承面临的挑战在于：第一，技艺断层问题显著，木雕、砖雕、彩绘等传统装饰工艺极度依靠师徒传承的手工技艺体系，而现代城市化进程里，年轻工匠因收入低、学习周期长等因素大量流失，这使得核心技法的传承链断裂，部分地域特色的雕刻、彩绘技法只剩个别高龄传承人，面临濒危技艺失传的状况^[3]。

第二，是原真性被破坏。一方面，部分乡村改造陷入伪传统的误区，工业化产品如塑料仿古窗、机械雕刻构件被用来堆砌装饰符号，虽形似却丧失传统工艺

的材料质感和文化隐喻；另一方面，部分地区想让外观现代化，就盲目拆除或改造有历史价值的砖雕、木构装饰，换成瓷砖、金属板材这些外来材料，造成地域文化记忆的断裂。

第三，地域特色被消解。城市化影响下很多乡村建筑装饰有去本土化倾向，外来元素泛滥，本土传统装饰语言被边缘化，乡村风貌日趋同质化，独特装饰基因与识别性丧失，且基于自然环境和人文历史形成。这些问题交织叠加，传统民居装饰文化根脉面临割裂风险，急需系统性保护与创新性应对。

2.2 创新层面的矛盾

传统民居装饰在创新发展的过程中，也持续面临功能、审美、实践方面的多重矛盾。一方面，存在功能适配问题，现代生活需求与传统装饰的物质载体脱节，如木格窗、纸糊榻扇这些传统构造虽有工艺美学，但采光均匀度、保温隔热和抗风雨能力达不到当代建筑节能与居住舒适的标准。另一方面，审美代际差异体现为文化符号认知的断层，年长群体对蕴含家族记忆的吉祥纹样、礼制符号有情感认同，而年轻一代受现代多元文化思潮影响，倾向现代设计语言，对传统装饰缺乏情怀，将繁复纹样、象征意义和叙事逻辑常当成陈旧符号^[4]。

在当前乡村振兴战略背景下，很多乡村民居改造翻新时倾向用统一装饰改造模板。这往往忽略不同村落独特地理环境、民族文化、历史脉络所形成的独特装饰体系，于是乡村民居改造后陷入同质化困境。这种情况下难以充分激活利用本土装饰文化潜力，缺乏针对性设计还使传统元素与现代建筑空间生硬拼贴，削弱了创新设计对乡村真实需求的响应能力，也让乡村建筑风貌失去应有的多样性和文化特色。

3 传统民居装饰传承与创新设计的实践路径

3.1 活态保护，建立传承体系

在乡村振兴进程里构建传统民居装饰的活态保护体系，需从技艺、空间、符号三个维度搭建系统性传承框架。第一，技艺传承重点在于人才培育与工艺延续，非遗工坊应携手企业构建现代学徒制培养模式，将木雕、砖雕、彩绘这类装饰工艺纳入职业教育范畴并设立传统建筑装饰等专业方向，这样做既能保留师徒口传心授的技艺精华，又能融入材料科学、设计原理等现代知识，从而培养出既有传

统功底又有创新思维的复合型工匠，以此解决“人亡技失”的传承难题。

第二，数字化技术与原真性保护原则是空间修复的依托，应运用 BIM 建模、3D 扫描等手段对历史建筑的梁架雕刻、门窗纹样、墙体彩绘等装饰构件精准测绘、建档并建立动态数据库，在修复破损装饰时要严格遵循修旧如旧准则，优先使用本土材料和传统工艺以最大限度保留装饰的历史信息和工艺特征，避免原真性因过度干预而流失。第三，要注重符号提炼并深度挖掘地域文化基因，先调查梳理不同村落装饰里的图案纹样、材料组合、色彩谱系等要素并建立可视化的地域装饰符号库，靠此为新建民居和改造项目的纹样选择、材料搭配、工艺应用提供指导性规范，从设计源头守护乡村装饰的地域辨识度和文化纯粹性。这三者相互支撑形成一体化活态传承机制，从而使传统装饰技艺在现代语境下得以延续再生。

3.2 场景重构，融入乡村生活日常

对于乡村民居的保护传承，要挖掘原有的乡村特色要素，对场景进行重构。传统民居装饰活化要突破“博物馆式保护”的局限并融入公共空间与生活设施使其变成可感知、可参与的文化载体^[5]。在公共空间营造上，重点是祠堂、文化礼堂、村口广场等村民聚集场所，复原或转译梁柱雕刻、檐角彩绘等传统装饰元素，并转化为承载集体记忆的物质载体，保留历史建筑装饰原真性且赋予现代公共功能，让村民在举办节庆活动、日常交流时能自然接触传统工艺美学，以唤醒本土文化情感认同。构建乡村标识系统时，可进一步提取几何图腾、吉祥符号、地域植物纹等典型纹样，用简化、抽象或色彩重构等手法融入路灯造型、导视牌设计、井盖彩绘、巷弄铺装等基础设施，使原本附着于建筑本体的装饰符号变为可识别的乡村视觉语言。

3.3 功能创新，传统与现代结合

传统民居装饰艺术的传承与发展不能只靠对往昔的怀旧和情感寄托，而是得深入思考，重视装饰于现代生活的实用性和功能性，就是说要在创新和传统间找到平衡，突破传统装饰元素与材料在性能、功能方面的限制，保证文化符号和实用价值有机结合，让传统装饰有新的生命力和时代意义，确保其在现代社会传承发展既有文化价值，又有实际应用价值。

比如，在材料升级层面，可以在保留木雕、砖雕、彩绘等装饰形式的基础上

引入防腐处理的改性木材、纤维增强混凝土砖、耐候性颜料等现代材料，既能延续传统工艺的视觉特征与文化隐喻，又能借材料物理性能的优化提升装饰构件的耐久性与抗候性，解决传统材料易腐、易损、维护成本高的问题。构造优化着重于传统构造的功能性改良，例如将木格窗棂结构重组，在棂条几何纹样的框架内嵌入双层中空玻璃、可调节遮阳百叶或者智能调光膜，这样现代建筑采光、保温、隔音需求被传统窗饰满足的同时，通过开合方式的创新设计让传统窗饰适配现代生活的便捷性要求；强化檐口、斗拱等装饰构件的力学性能，结合钢结构或者轻质合金材料提升承重能力，从而为现代建筑空间大跨度的需求提供支撑。

3.4 产业融合，激活装饰元素经济价值

在乡村振兴大背景下，传统装饰元素要突破单一文化瓶颈、挖掘经济价值，才会有更多力量确保长远发展延续。在产业融合实践时，要激活传统民居装饰元素经济价值、突破建筑装饰单一范畴，并借文创开发和文旅体验构建特色产业链。比如装饰主题文创产品开发，可聚焦传统纹样、工艺技法与现代生活需求的结合，将木雕、砖雕、彩绘等装饰艺术变为有实用价值和文化内涵的衍生产品，从吉祥纹样中提取元素设计木雕首饰、砖雕摆件、彩绘餐具或者结合现代家居风格开发嵌入式装饰构件、装饰性灯具，利用轻量化材料和标准化生产降低成本，并通过电商平台、文旅市集等渠道拓宽销售范围，使原本附着于建筑的装饰符号成为可携带、可消费的文化商品，以达成技艺变现和品牌增值。

此外，为进一步提升游客体验质量，可考虑基于现有资源做更深入的优化设计。通过整合非物质文化遗产工坊、传统民居院落等宝贵资源打造一系列沉浸式文化体验场景。在这些场景中，游客有机会亲自参与木雕构图、砖雕凿刻、彩绘描线等传统工艺环节，亲手制作时能深刻感受传统装饰技艺独特魅力。除此之外，各地区还可以配套开发装饰文化讲解服务和村落风貌导览服务，把装饰元素蕴含的地域故事和民俗寓意转化成游客能体验的内容，这样能吸引更多文旅消费者，培育潜在的文化传播者。以产业融合的创新模式为传统装饰技艺开辟市场化存续新路径，形成多元化盈利与价值创造模式，此模式有助于带动乡村手工艺、旅游业和相关配套服务业发展形成良性循环。最终，能将文化资源转化为可见可感的经济效能，为乡村振兴注入可持续产业动力。

3.5 符号转译，文化的重塑思考

传统民居装饰符号要在新时期仍有生命力和吸引力,就得重塑其符号形式与表达内涵而不能单一化、形式化地复刻,只有突破形式复刻的表层局限才能重构文化符号的当代语义。比如,常见的传统建筑纹样可聚焦简化、解构与重塑图案纹样,提取祥云纹、莲花纹、云雷纹等经典纹样的几何骨架、动态韵律或符号寓意,去掉繁复细节,用现代材料如金属型材、玻璃幕墙等来重构轮廓线条或空间结构,使这些文化基因以抽象化、参数化形式融入建筑表皮、室内隔断或景观装置,在保留地域识别性的同时符合现代极简审美。

数字技术与装置艺术被叙事创新用来激活符号的故事性,将传统装饰里的民俗传说、宗族叙事、生活场景转变成可交互的文化语言,像用光影投影在建筑外墙动态展现砖雕里的农耕故事或者靠感应装置让触摸式琉璃彩绘重现传统节庆仪式,使静态的装饰符号从建筑表面的“视觉点缀”变成可感知、可体验的文化叙事载体,让传统意涵和现代传播方式在技术赋能下深度耦合。这些符号的转译并非背离传统,而是经由形式抽象化、色彩现代化、叙事科技化三条路径,在留存文化隐喻的同时完成符号意义的当代转译,从而使传统装饰的精神内核以更亲和的方式融入现代生活场景。

4 结语

在乡村振兴战略背景下,传统民居装饰的传承与创新极为重要,它不仅见证历史,还生动体现乡村文化于现代社会。当前发展中,传统民居装饰遭遇现代化进程里的文化冲击、传统技艺失传、与现代生活方式不适等诸多挑战困难。但如果采取构建活态保护体系、重构乡村生活场景、推动功能创新、促进产业融合、合理转译装饰符号等系列措施,就有理由相信传统民居装饰能在现代社会重焕生机,成为乡村振兴不可或缺的部分。当然,要真正实现传统民居装饰传承与创新,就得让乡村在现代化进程中保留独特文化魅力,满足人们对美好生活的向往追求。

参考文献:

[1]杭航. 我国传统民居建筑特征及其在现代建筑设计中的应用——以江南地区为例 [J]. 居舍, 2025, (06): 85-88.

[2]刘颖,乔颖秀. 陕西关中传统村落古民居建筑装饰纹样设计研究 [J]. 城市建设理论研究(电子版), 2025, (05): 79-81.

[3]李斯雨. 中国传统民居建筑研究的发展变革与前沿趋势——基于 CNKI 数据库文献的 CiteSpace 可视化分析 [J]. 四川建材, 2025, 51 (02): 48-52.

[4]林畅,黄斌斌. 潮汕传统民居屋顶装饰在当代花鸟画创作中的价值 [J]. 美术教育研究, 2024, (18): 38-40.

[5]武晓刚. 乡村地区传统民居建构与装饰特征——以山西孝义贾家庄为例 [J]. 石材, 2024, (03): 4-6+27.