

当代视觉传达艺术在建筑室内设计中的表达研究

李勃龙 孙梓淇 王旭龙

(青岛黄海学院, 山东 青岛 266000)

摘要: 随着时代的发展,科技的进步,在最近一段时期,我国的建筑行业一直在飞速进步,建筑行业不仅关系到经济建设,也是人们日常生活的重要组成部分。从建筑业的发展来说,建筑室内设计是其中最重要的一部分,建筑室内设计不仅可以为施工提供指导建议,其表现形式也具有特色内涵和一定的象征意义。与此同时,建筑室内设计还能给人们很强的视觉冲击,这就是我们说的视觉传达艺术。笔者经过一定的研究,对视觉传达艺术进行了深入分析,希望能对建筑室内设计行业提供一些参考和帮助。

关键词: 建筑室内设计; 表达研究; 视觉传达艺术

DOI: 10.12373/xdhjy.2022.07.5107

最初,视觉传达艺术的概念是从日本建筑设计大会上出现的,随着时间的推移,这项艺术对人们的日常生活影响越来越大。在建筑室内设计的过程里,如果能将视觉传达艺术完美融入,不仅能体现建筑设计的深层内涵,还能提高建筑的形象。除此之外,视觉传达艺术在一定程度上可以顺应社会潮流,进而满足人们对它的需要。利用该项艺术,还能让建筑具备一定的文化性、社会性,继而可以促进整个建筑行业的进步。

一、视觉传达艺术简述

视觉传达艺术,指的就是视觉符号传达信息的艺术,它主要包括两个方面,其一就是视觉符号,其二就是传达方式、传达过程、传达内容。视觉符号一般指的是具备一定可视性的符号,比如电影、音乐、建筑等等,能用眼睛真实看到的都可以是视觉符号。传到指的就是传播的过程,可以是不同个体之间的互相传递,也可以是内部的传递。这种艺术可以表达出设计人的真实想法和思想,并通过相应的途径进行传播。

二、视觉传达艺术的特征

视觉传达艺术会有明显的时代特色,可以通过设计者的思路,将一些时代信息进行可视化表现,其完成的作品,可以反映当代一定的生活背景、生活特色或是审美标准。除此之外,视觉传达艺术也有一部分经济价值,视觉传达艺术的功能在一定程度上说,也是服务于商业,比如广告建筑室内设计,通过服务于消费者或者其他,来获得自己的价值。除此之外,视觉传达艺术不受地域的限制、也不受语言的限制,通过这些视觉符号,来传达思想和内涵,对于文化的传播、社会的发展有很大帮助,与此同时,视觉传达艺术也有一定的互动性,可以促进人们之间的交流沟通,进而满足我们的需求。视觉传达艺术的应用十分广泛,可以存在于我们生活的各个方面,也可以存在于我们能看到的每一个角落。

三、视觉传达艺术,在建设室内中的意义

(一) 提高建筑的审美性

通过视觉传达艺术,可以提高建设的美学性,换言之,就是人们通过眼睛,可以享受更好的视觉体验,除此之外,通过这项艺术,还能提高人们的审美能力,和建筑的设计水平。在实际设计工作中,要结合实际情况,利用各种空间要素,通过合理、科学的方式,来彰显建筑的风格和文化。建筑室内设计的审美效果,跟空间构成要素、空间构成材料有很大关系,空间构成要素、空间构成材料的不同,就会导致效果的不同。因此,在实际设计中,要根据设计理念、设计文化、设计目的、设计风格,进行差异化设计,进而营造出不同的审美,和建筑空间效果。

(二) 可以充分体现建筑功能

建筑设计中有几点要注意,分别是功能性、实用性、美观性,设计完好的作品,不仅要体现出一定的功能和相应的实用性,还

要将美观性体现出来。只有这样,才能给人们提供更为便捷、舒适的生活办公环境,才能体现出建筑的价值所在。举个例子,比如利用光影技术提高建筑的光影效果,让人们得到视觉享受,进而达到建筑设计的目的。

四、视觉文化和建筑的关系

随着科技的不断进步,不论是消费者还是设计师,都逐步认识到一个问题,那就是通过直观的图像显示,比单独的文字效果更好。图像传达的信息更容易让人记住,也更容易让人理解,很多行业都将这个理念运用到实际工作当中。在建筑设计行业,要实现视觉传达艺术和建筑的融合,需要从视觉心理、感知方面进行分析,要以建筑为渠道,表现出人文价值,这一点,需要通过色彩、结构、光影等方面进行展示。建筑室内设计的视觉文化,包含两点,分别是人文意识和审美观念,通过意识和设计外形的融合,通过颜色、结构、光影来达到和受众人的交流,才能实现设计人和受众人的互动,进而实现人、社会、建筑的和谐共处。

五、视觉传达艺术的设计要点

(一) 将传统文化和时代潮流相结合

设计人员在学习专业知识、积累经验的同时,也要注意建筑的文化遗产,在前人的基础上进行创新,才能设计出与众不同的作品。设计师不能一味地追求新潮流、新气象,一些新奇古怪的建筑,不一定能适用所有建筑室内设计项目,设计师也要考虑到当地的文化,结合周边的实际情况来设计创作。创意设计不仅仅是设计师的创意,也要包含城市、区域的创意,进而展现出积极的含义。设计师在实际过程中,要将传统文化和时代背景相结合,利用新工艺、新思想,来创造出不拘一格的作品。

(二) 尊重自然,走持续发展道路

所有的建筑,都要考虑到和自然的和谐共存,设计人员在设计的时候要尊重自然,设计出可持续发展的建筑。建筑的目的是服务于人,如果设计师只考虑造型、颜色,反而忽略了使用、功能,那么这个作品,就失去了它应有的价值。所以,在设计的时候,不能仅仅看外观,要注意可持续发展,将经济效益、人文价值结合在一处,才能设计出更好的作品。

(三) 主体和局部相互协调

控制好建筑的尺度,处理好建筑中的细节十分重要,除此之外,建筑中整体和细节也要互相协调,这是视觉传达艺术设计的基础之一。建筑的个性化和视觉传达艺术,也不能脱离整体。建筑要符合整体的城市规划,和城市文化,换言之,在宏观设计上,既要满足实际需求,也要符合城市的规划,进而再创造出合理、优美的建筑作品。对于细节的处理,要和整体相辅相成,其设计要精益求精,主体和细节要相互协调,只有这样,才能设计出优秀的建筑作品。

六、建筑设计中的视觉传达艺术的表现形式

(一) 建筑立面中的视觉传达

视觉传达艺术一般利用平面来表现出空间,也可以表现出二维平面的逻辑关系。在建筑设计中,随着技术的更新,其设计理念也慢慢从平面转换成立面,换言之,就是从二维平面转换为三维立面。面和面的交接、块体和块体的这种联系,逐步将二维的面转变为一种新的组合,进而再进行建筑的立面设计,在这个过程中,会体现一种不一样的艺术形式。

(二) 建筑的色彩表现形式

视觉传达艺术的造型不仅表现在形状的变化,其色彩也是重要的表现形式。通过出色传达出的理念和思想,是视觉传达艺术的重要部分。在设计的时候,先要将艺术进行可视化加工,接着再将颜色反映到平面设计中之中,通过不同的色彩、不同的表现力度,让建筑的美学得到呈现。在色彩的表现过程中,也要注意色彩的变化和艺术可视化的互相结合,这样一来,才能设计出出色的建筑作品,呈现出与众不同的视觉传达艺术。

(三) 建筑空间表现形式

视觉传达艺术可以利用不同的视觉元素,来构成各色的空间变化。立面的变化、色彩的变化,都能导致空间的改变。除此之外,块体之间切割也能制造出空间的变化。视觉化元素的改变,可以增加作品的空间感,还可以给建筑带来不同的空间体验。

七、视觉传达艺术在建筑室内实际中的应用分析

(一) 光和影的形状设计

光和影是建筑室内设计中的重要组成部分,通过光和影的合理搭配,可以制造出强烈的视觉冲击感、扑面而来的视觉体验。从视觉传达艺术的角度分析,对建筑室内设计,要考虑到不同的时间、不同的天气、不同的季节、不同的区域对设计的影响,还要掌握好光线和影子的关系,并要利用好自然光和人造光的搭配。比如,利用自然光或者人造光,可以提高室内的温馨感、舒适度,再比如,利用光线不同的角度,可以表达出不同的思想和境界,继而形成一种全新的视觉传达艺术,除此之外,还能给建筑增加内涵和气质。总之,不同的光影设计,会让建筑的风格迥然不同。

(二) 光亮

要想营造出视觉冲击效果,就需要较为强烈的对比,比如黑白、明暗,比如光线的忽亮忽暗、时断时续等等。从人们感性的角度来看,人们很容易被明亮的东西所吸引,这在视觉传达艺术方面有很大作用,所以,在建筑室内设计工程中,可利用光亮吸引眼球,继而营造出不同的室内视觉效果,比如在室内制造出明暗适度的环境,满足人们对此的需求。当然,光亮在视觉传达艺术中,也需要结合建筑的实际功能、特点,继而通过明暗,制造出不同的效果。比如在娱乐场所、酒吧、KTV等建筑中,就可以利用光亮,制造出和谐、放松的氛围,满足消费者的需要。再比如,在办公室,就需要一定强烈的对比,营造出一种严肃的感觉,满足办公室工作的要求。再比如学校、课堂,同样要利用光亮的效果,一方面营造出一种科学严谨的氛围,让教育的神圣性得到体现,除此以外,也要利用光亮,设置一种相对柔和的氛围,毕竟学生在学校的学习时间很长,一种相对和谐地方氛围,可以让学生更好地投入进入学习状态。在设计的时候,要考虑到光亮的角度、光亮的强度,可以通过对不同时间不同角度的光线,来营造一种不同的氛围。

(三) 光色

建筑室内设计的过程中,需要从多个角度考虑问题,其中一个重要方面就是光色,这对于印象画派来说,有着重要意义。每个建筑作品,都离不开光色,而且光色是建筑设计中的一个有效载体,通过不同光源的照射,可以形成不同的颜色。如今,在很

多著名的建筑物中,就运用了大量的光色设计,这些建筑巧妙完成了对光色的控制,不仅满足了人们的需要,传达出不同的文化和内涵,还能让人们得到美的享受。从古到今,对光色的运用就十分普遍,光色不仅能高建筑的艺术效果,还能推动建筑设计行业的发展。

(四) 点元素的设计

点、线、面都是建筑室内设计的基本元素,不论什么造型,都需要按照这些元素进行设计,所以,设计者必须掌握这些基本元素和其构成手法,并以此来制定设计目标和设计原则。点是视觉传达艺术的基本元素,以点为设计前提,可以将复杂的建筑简单化,可以将抽象的事物形象化,合理运用点元素,可以清晰地把握建筑特征。点元素不仅是建筑室内设计的重要组成部分,也在我们的生活中时常出现,充分利用点元素,可以营造出不同的视觉造型,还能增强建筑的艺术效果。我们在此举个例子,法国索恩地区宗教教堂(朗香教堂),在设计的时候,在墙面弯曲的部分,设计出不少大小不同的窗户,这些窗户和室内光源结合,就能创造出不同的视觉效果,这就是点在建筑室内设计中的典型案例。

(五) 线元素的设计

线元素是视觉传达艺术的重要组成部分,也是造型设计中重中之重,利用线元素的视觉效果,结合色彩设计,可以提升建筑的整体艺术效果。除此之外,设计师在设计过程中,要以线为设计的基础元素,比如直线和曲线的运用,直线可以体现出刚直,而曲线可以提现出柔美,设计师充分利用线,可以更好地表达建筑的设计内涵和思想文化。

(六) 面元素的设计

面元素是建筑设计中的重要组成部分,完成室内建筑设计大多数情况下,都要用到面。如今,很多建筑设计师,在设计之中,需要利用多元化元素来进行面的设计,面元素的设计好坏,关系整体的艺术效果,它也是完整设计的一个重要渠道,将面元素完美融入作品,可以提高艺术性、观赏性和美感,利用一定的造型、色彩、材料,和面元素进行结合,可以提升建筑的整体效果和质量。比如,意大利著名品牌 Prada,在日本东京的旗舰店,就使用的平面凹凸效果,加之光线的运用、玻璃的反光,可以让建筑呈现出丰富多彩的效果,继而提高了艺术视觉效果。

八、总结

随着科技的进步,时代的发展,人们的生活水平也在日益提高,与此同时,人们对建筑设计的要求也越来越高,这对于设计师来说,既是一个巨大的挑战,也是个重要的机会。在建筑设计中,视觉传达艺术发挥的作用越来越大,设计师要不断提高自己的专业水平和综合素质,通过光影、点、线、面、色彩等元素的合理配置,通过积极的创意和思想,才能创造出独特的艺术效果、深刻的社会思想内涵、进而创造出高水平的建筑。

参考文献:

- [1] 段信哲. 浅谈视觉传达艺术的创新设计教学理念 [J]. 艺术教育, 2019 (1): 167-168.
- [2] 商漠. 视觉传达艺术设计的创新设计理念探讨 [J]. 中国校外教育, 2019 (6).
- [3] 王羽丹. 解析视觉传达艺术设计中的创新设计理念 [J]. 建材与装饰, 2020 (37): 144-145.
- [4] 牟学斌. 论纪念馆展示陈列中艺术形式的情感传达 [D]. 沈阳: 鲁迅美术学院, 2019.
- [5] 林骁. 浅谈土建工程施工现场管理模式的优化策略和改进措施 [J]. 中国金属通报, 2019 (11): 168-169.