

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

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,毕竟学生在学习的时间很长,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] 段哲哲. 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] 林晓. 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.