

光影艺术在展示空间设计中的应用

石莹

(南京传媒学院 江苏南京 210013)

摘要: 光影艺术作为展示空间设计中的重要影响因素, 同时也是营造空间氛围的重要途径之一。本文针对关于艺术在展示空间设计中的应用问题进行了研究和讨论, 希望能够帮助设计人员进行实际的空间设计过程中引发更多的思考, 从而不仅能加强空间中的造型和空间效果搭配, 满足观众的不同视觉需求和变化, 能够有效提升观众的审美心理感受质量, 为加强空间设计中的艺术性和光影设计性起到深远的铺垫作用。

关键词: 光影艺术; 展示空间; 设计应用

引言:

随着近些年来城市化进程的不断深化推进, 国内的建筑结构和建筑功能发展规模也在逐渐扩大, 在这样的时代发展趋势引导下, 光影艺术的应用和发展问题越来越引起了设计人员的广泛重视和热烈讨论。空间中的光影变化不仅能够促进居住人员提升对建筑内部事务细节的感知, 而且也能够有效提升照明功能的艺术性和审美性, 并对建筑内的空间陈设质量起到重要的促进作用。设计人员通过应用光影艺术能够更好的呈现展示空间内的美学设计特征, 同时也能够为优化展示空间的服务功能起到重要的促进作用。

一、光影艺术在展示空间设计中的重要性和应用原则

(一) 光影艺术在展示空间设计中的重要性分析

光影艺术在发展过程中不仅有着或虚或实的灵活特点, 而且能够在空间中呈现出较为丰富的层次感和变化感, 提升空间内的信息和功能性, 同时也能够在以下几个方面为观众呈现出不同的特点。第一, 光影艺术在展示空间的设计过程中有着信息功能的应用特点, 这不仅体现在光有艺术作为一种能够承载信息的特殊语言符号, 在语言文字符号无法传达信息的场景当中充当空间展览的重要途径, 同时也能够对空间中的观赏者实现进行有效的信息引导, 提升展示的实际质量和效率。例如在一些大型的纪念馆展示空间当中一般采取一条主参观路线的应用方式, 通过结合光影艺术将路线进行有效的衬托和呈现, 同时也能够针对空间展示的集中区进行亮点集中, 从更好的整合了场馆内的参观信息, 也能够有效加强观众的观赏和沉浸感, 并最终实现观众与场景设计人员基于空间阐释中的视线共识。^[1]第二, 关于艺术在展示空间的应用过程中还呈现出空间功能的实际特点, 这主要体现在光影艺术可以通过加强黑白灰关系的排列来提升空间产生较为明显的三维立体感和真实感, 对空间内部的层次与明暗关系进行有效呈现。除此之外, 光影艺术的空间感呈现也有助于提升观众的心理感受和审美需求, 并对不同的空间设计需求进行有效调节, 最终不仅能够达到开阔或缩减空间的重要作用, 而且也能够引导观众在参观过程中加强联想感和时间感, 并为配合展示空间的其他设计需求起到重要的促进作用。

(二) 光影艺术在展示空间设计中的应用原则探究

由于光影艺术在展示空间设计的应用呈现出越来越广泛的趋势, 为了避免光影艺术在应用过程中带来不良的影响, 设计人员应用过程中应当遵循以下几个方面的设计原则。第一, 绿色可持续性的设计原则作为工业化时代下被提出的新型设计理念, 不仅被广泛应用在广告和环境设计当中, 而且也被应用在展示空间的设计之

中, 针对设计过程中存在的能源消耗问题进行有效优化, 同时也能够呈现出空间设计的审美要求品质。在具体的应用过程中, 设计人员可以通过更多应用自然光线来代替人工光照明, 不仅能够有效降低展示空间内的设计成本投入, 而且也能够有效提升光影艺术应用的自然性, 为提升整体展示空间的设计感起到深远的影响意义。^[2]对于一些必须要进行光照的光影艺术应用问题, 设计人员也可以尽量采用低能耗的LED节能灯, 并通过感应控制等功能来降低电力能源的使用规模。第二, 设计人员通过应用功能性设计原则更好地在光影艺术的应用过程中秉持使用坚固和美观的基础审美, 凸显出空间展示设计中的使用性。因此在实际进行光影艺术的应用时, 针对灯光布置应当提升科学性和合理性, 从而更好地避免照光和眩光影响展示空间的视觉感受。除此之外, 设计人员也应当有效结合灯光的合理配置来提升光影分布质量, 对空间的延伸感和张力进行有效拓展。第三, 技术人员还应当秉持持续性设计原则, 针对展示空间内的功能延续性进行有效提升。在实际的灯光布置的过程中, 设计人员应当提升灯光配置位置的设计精度, 在兼顾功能和审美的需求基础上能提升资源和审美的长期稳定发展。^[3]除此之外, 不能够长期稳定的管理机构不仅会给观赏者的视觉带来较大的负担, 并且呈现的光影效果也会破坏空间的实际展示美观度, 并最终抑制了展示空间设计中光影艺术应用的智能化和绿色化发展质量。

二、光影艺术在展示空间设计中的应用问题

(一) 光污染问题仍需解决

光污染作为人类生活生产环境中由于应用过多的光辐射而造成不良影响的相关现象, 越来越广泛的出现在展示空间的设计问题当中。这样的实际情况不仅会对观赏者的视觉健康和心理健康产生影响, 而且也会大大抑制光影艺术的应用和发展。在实际的展示空间设计应用过程中, 设计人员往往在进行布光的设计过程中出现过高或过低的问题, 不仅会造成光线的反射过度, 而且也会让空间环境产生稍微不舒适的感觉, 最终影响了关于艺术的整体美感。除此之外, 在一些空间设计的展示过程中由于存在过量或不足的室内光照条件, 不仅会造成观赏人员降低了自身的安全感, 而且也会产生急躁和焦虑的负面情绪, 对于后续的观赏和体验造成严重的影响。^[4]另外, 光污染问题还体现在光照与其他材质的碰撞而产生的不利后果, 例如不锈钢镜面以及玻璃材质会大大增加光污染的辐射范围, 不仅会造成展示空间内的设计出现较大幅度的混乱, 而且也会造成观察者出现眩晕感而降低了对于光影艺术的感知质量。

(二) 能源浪费问题仍需解决

随着现在社会发展过程中对于光照设施和能源供给问题的解决,人们对于日常照明的需求和光影的应用也体现在生活的每个角落。但是随着对于展示空间设计需求的不断增加,各色灯光照明设施开始更多的追求华丽和规模,因此不仅造成了不科学的照明设计问题,而且对于电力资源也产生了较大的浪费问题,并对空间的设计和长期使用带来较大的负面影响作用。除此之外,在展示空间设计的过程中也存在着设计不完善和技术不成熟的问题,为了凸显自身的品牌形象和设计特点不仅在晚上停止营业后仍然使用大量灯光进行展示,而且也通过应用白炽灯增加了资源的使用规模。最终不仅对能源的利用和展示效果产生了较大的矛盾,并且对关于艺术的应用和发展造成了负面影响。

(三) 审美性和功能性的协调仍需提升

随着社会经济的进步发展和人们审美需求的不断增加,展示空间设计中的形式主义追求也越来越多,在这样的发展趋势引导下,人们对于形式审美产生了更多的依赖。这样的实际情况不仅造成了审美性与功能性的协调出现矛盾问题,通过广泛应用浮夸的光影设计来提升理想的设计效果也成为了设计人员的错误观念和途径。但是这样的设计思路并不能够满足展示空间设计中的设计功能需求,不仅注定被历史发展趋势所淘汰,而且也在另一方面降低了关于艺术的审美质量。^[5]除此之外,一些设计人员进行展示空间设计的光影艺术应用过程中更看重功能性的体现,最终造成了空间内的美感和品位缺少层次,也会丧失与观众之间的情感和互动交流,最终造成审美性和功能性不能够实现统一的发展和提升。

三、光影艺术在展示空间设计中的应用优化途径探究

(一) 加强空间区域的限定

为了加强光影艺术在展示空间设计中的应用质量,设计人员应当从以下几个方面入手加强空间区域的限定效果。作为空间设计的展示途径之一,设计人员对于空间的功能划分是一个重要的影响因素,因此设计人员应当结合多元化的技术手段来针对展示空间的不同区域进行分类和处理。例如在实际的工作开展过程中,设计人员可以结合墙体隔断以及组合家具这样的实体结构针对战术空间的不同功能区域进行有效分离,提升光影艺术的应用效果和多元性。除此之外,设计人员也可以通过结合光影本身的明暗虚实和不同色彩来针对空间进行有效分离,这样的设计应用方法不仅具有更高的灵活性,而且需要企业注入的资源规模也相对较小,因此被广泛应用在狭小空间的分隔与差异性展示上。^[6]通过加强光影艺术在空间区域的限定,能够有效提升不同空间交界处的过渡质量,也能够被提升展示空间的内部层次感到重要的促进作用。

(二) 进一步加强空间效果的强调

由于展示空间的设计过程中,设计人员往往对于不同展示空间想要表达的主题呈现出一定的差异性,如果仅仅只是通过产品和造型的不同并不能够提现出完整空间效果。因此针对这样的实际情况,设计人员可以通过应用光影艺术和不同光线下的关系比来烘托空间的氛围感,并且通过光影的美学性能和明暗特征来增加不同空间的视觉感受。这样的方法应用不仅能够更好的补充设计人员对于空间设计的表现力,而且也能够另一方面加强空间尺寸的视觉变换感,为丰富空间层次和结构起到重要的影响意义。

(三) 有效加强空间导向

光影艺术在展示空间设计中的应用还体现在对空间导向作用的增强上,不仅能够结合明暗的光影变化来增加对空间内人流的分析

和引导,同时也能够巧妙地将参展方向和路线进行明确的表达,并对整体的展示空间设计不造成负面影响。除此之外,设计人员也可以通过控制色彩的差异来增加战术空间内的光影丰富度,提升对参观人员注意力的吸引,从而潜移默化地引导人群去向空间展示的核心区域,同时也能够对展示空间的整体参观体验进行全面提升。

(四) 有效加强视觉中心的强调

由于不同展示空间设计中始终存在需要突出的唯一主题和中心内容,因此在进行空间核心产品或者主题区域强调过程中,设计人员往往通过应用光影艺术的照明环节本来加强市局中心的强调质量,同时也能够更好的帮助参观者理解展示空间的设计主旨,从而更加全面的提升设计人员与参观人员之间的情感共鸣。除此之外,光影艺术的应用过程中也能够突出展示空间内的结构设计性,不一定能提升空间内设计的立体感和质感,也能够加强设计环节的感染力,为提升整体展示空间的设计质量起到重要的影响意义。

(五) 有效激发情感联想

近些年来参观人群在进行展示空间的观察和欣赏过程中越来越注重情感体验的相关需求,这样的发展趋势促使着设计人员开始更多地在空间设计中应用相应的技术,加强对人们心理状态的影响。而通过有效应用光影艺术能引发观赏者的情感联想,例如人们从灯光区域进入到昏暗的场所区域内可能会感觉到一定的压抑,而重新回到光线充足的区域自身也会感觉到舒适和安心。^[7]这样的情感变化过程不仅能够提升展示空间的氛围营造质量,而且能够结合不同人群的年龄阅历达到不同的设计审美和效果呈现。除此之外,通过结合材质色彩和其他技术结合,光影艺术的应用还能够形成观众情感的表达和共鸣,为契合展示空间的设计主旨起到重要的促进作用。

四、结束语

总而言之,在国家和社会对于未来空间设计领域进一步深化发展的核心要求指导下,设计人员应当转变自身的工作开展思路,不仅能够秉持多元化的光影艺术应用原则来加强展示空间设计的照明和呈现质量,而且也能够另一方面通过探索光影关系的搭配提升空间的生命力和流动性,提升空间的展示感染力,同时也能够满足人们对展示空间的审美需求。

参考文献:

- [1]江聪.交互空间设计在展示空间中的应用探究——以北京幻艺术中心体验馆为例[J].文化月刊,2021(09):158-159.
- [2]迟家琦,荆译贤.光影艺术在展示空间设计中的应用研究[J].家具与室内装饰,2021(08):106-109.
- [3]赵胜男.光影艺术在展示空间设计中的应用[J].第十七届沈阳科学学术年会论文集,2018(32):32-33.
- [4]林龙.基于情感体验的博物馆展示空间设计研究[J].广西师范大学,2021(01):219-232+243-244.
- [5]王风光.浅谈光影艺术在博物馆展陈空间设计中的应用——以意大利佛罗伦萨大教堂博物馆为例[J].流行色,2019(06):131+133.
- [6]廖丰丰,韦霞.光影艺术在博物馆展陈空间设计中的应用——以意大利佛罗伦萨大教堂博物馆为例[J].艺术科技,2018,31(06):1-3.
- [7]朱娟丹.光影艺术在展览空间设计中的应用研究[J].南京工业大学,2019(26):124-125.

作者简介:石莹,1979年2月,女,汉族,辽宁阜新人,本科,副教授,南京传媒学院,研究方向:公共空间设计。