

构成艺术在空间设计中的实践与应用

李娜¹ 白芳²

1 哈尔滨信息工程学院 黑龙江省哈尔滨市 150000

2 黑龙江农业工程职业学院 黑龙江省哈尔滨市 150000

摘要: 构成艺术就是通过点、线、面、体等基本元素的结合和安排来产生视觉美感。不仅被广泛地应用于绘画和雕塑中,而且深刻地影响着空间的设计。通过对构成艺术概念,发展过程及基本元素的论述,对形式美法则进行剖析,并从空间布局、色彩搭配、材质运用等方面论述这些规律在空间设计上的运用策略。以商业空间与居住空间为例进行实际案例研究,论证构成艺术对空间设计的实际运用。

关键词: 构成艺术; 空间设计; 形式美法则; 色彩搭配; 材质运用

引言

在现代设计领域中,构成艺术因其特殊的视觉语言与表现手法给设计师们带来了大量创作灵感与实践工具。由早期抽象艺术运动发展至当代空间设计实践中,组成艺术的基本原则与表现形式始终是设计创新的主要动力。

1. 构成艺术的基本原理和表现形式

1.1 构成艺术的概念和发展历程

艺术的构成是通过基础元素重新组合,创造新视觉效果的艺术方式。它追求形式美、结构合理性和功能有效性。该观念源自 20 世纪初的现代艺术运动,受包豪斯学派影响,强调艺术与技术融合,用朴素几何形态和合理设计方法革新视觉艺术。构成艺术经历了多个重要阶段,20 世纪初随着工业化发展,艺术家追求新表现形式体现社会变迁。包豪斯学派成立是构成艺术发展的重要里程碑,注重基础构成训练,影响各艺术领域。20 世纪中叶,经济恢复和技术发展推动构成艺术进一步发展,艺术家、设计师将构成艺术因素融入创作,探索新艺术表现手段。构成艺术扩展至工业设计、环境设计和城市规划等领域,对现代设计产生深远影响。

1.2 构成艺术的基本元素

组成艺术的基本元素涵盖了点、线、面、形体、色彩及质感。这些元素构成了艺术创作的基础框架,通过不同的组合与排列,创造出多姿多彩的视觉体验。点,作为创作的起点,通过其多样的排列方式,可以引发无限的造型与视觉效果。线条,作为点的延伸,不仅具有方向性,还

能通过其形态(直线、曲线、折线)展现不同的视觉效果,如直线传递的稳重与坚毅,曲线展现的柔美与动态,折线呈现的张力与变化。面,作为线条的扩展,通过形状、大小、位置的变化,在视觉上形成对比与统一。形体,则是面的三维展现,通过立方体、球体、锥体等基本形式,加强作品的立体与空间感。色彩与质感,则是提升视觉效果的关键因素,色彩能传达情感与氛围,而质感则通过触感的差异,为视觉体验增添更多层次。在艺术创作中,这些元素的灵活运用与组合,是创作出优秀作品的关键。

1.3 构成艺术的形式美法则

组成艺术的形式美法则是对称和平衡,节奏和韵律,对比和调和,比例和尺度,统一和变化。这些规律有助于艺术家们在进行创作时,达到视觉和谐之美。对称和均衡,是组成艺术时经常用到的规律之一。所谓对称,就是构图时各要素沿某一轴线的两边表现出相同或者类似的形状。对称给人一种平稳,和谐之感,在传统美学中占有重要地位。均衡意味着在构图设计中,所有元素在视觉上都达到了一种均衡状态,即便它们不是完全对称的,也能给人一种和谐的感觉。节奏和韵律通过各要素的反复变化而在视觉上形成动感与韵律。节奏就是要素在构图上有规律地反复出现,就像音乐的节奏一样。韵律描述的是元素如何变化和流动,这与音乐中的旋律有着相似之处。通过节奏、韵律的应用,能加强构图的动态效果,提高视觉吸引力。对比与调和就是通过各要素间的区别与调和来强化视觉冲击力。对比就是在构图上采用不同色彩,造型,尺寸等要素来构

成强烈视觉差异。调和的核心思想是通过元素间的和谐配合,实现构图的统一效果。对比与调和相结合,能在构图上营造丰富的层次和视觉效果。比例和尺度与各要素间的尺寸及位置关系有关。比例描述了元素间的大小相对关系,而尺度则揭示了元素在整体构图中的位置和它们之间的空间联系。通过适当的比例和尺度安排可加强构图整体性、协调感。统一和变化就是要在维护整体和谐中增加部分变化与趣味。所谓统一,就是构图的各要素要有一致性、协调性,这样整体才会显得协调、统一。所谓的变化,就是在一个统一的基础之上,融入更多的变化和差异性,从而让整体构图变得更为丰富和引人入胜。统一与变化相结合能使构图达到整体和谐之美、局部多样。

2. 构成艺术在空间设计中的应用策略

2.1 空间布局

就空间设计而言,组成艺术空间布局策略有功能分区,动线设计和空间层次。功能分区针对不同使用需求将空间分为工作区,休息区和展示区等不同功能区来提升空间使用效率。通过精心设计的动线,动线设计确保了空间的流畅性和使用的便捷性。在空间层次上进行设计,通过高度,深度,开合度等方面的差异,创造丰富的空间感受,让空间更具有立体感与层次感。功能分区为空间布局提供了依据,通过合理的空间分区,使得不同功能区不发生干涉,实现了空间资源的最大限度利用。就办公空间而言,可划分为办公区,会议区和休息区;就居住空间而言,它可划分为客厅,卧室和厨房。功能分区在提升空间使用效率的同时,也提升其功能性与舒适度。动线设计作为空间布局的关键一环,对空间流畅性与使用体验有着直接的影响。合理设计动线,可增加空间便利性与安全性。商场设计时,合理规划动线,可引导顾客流向,提高商店曝光率及销售额;在居住空间上,合理设计动线能够为居住者日常生活提供便利并改善居住体验。在空间层次设计上通过改变不同的高度,深度以及开合度来提升空间立体感以及层次感。通过设计的不同层面,能让空间变得更丰富、更有趣味。例如,在工作环境里,通过采用不同高度的隔断和家具布局,能够营造出一个既开放又私密的办公氛围;在居住空间上,通过对墙体及家具设计的深度不一,能够增加空间层次感及视觉效果。

2.2 色彩搭配

色彩运用于空间设计的策略主要有色彩选择,搭配以及心理效应等。色彩选择应依据空间对功能与气氛的要求来选择适当的主色调与辅助色。色彩的组合是通过色彩之间的对比和和谐来实现视觉的层次和一致性。颜色的心理效应对于空间设计来说尤其重要,不同颜色可以传达出不一样的情绪与气氛,比如蓝色有一种平静与轻松的作用,而红色会给人一种激情与生机。色彩选择在空间设计中处于首要位置,它直接关系着整个空间氛围。功能不同,空间所需色彩方案也不一样。比如办公空间要求沉稳,集中的颜色,可选蓝色,灰色等冷色调;居住空间要求有一个温暖轻松的气氛,可选用黄色和橙色这样的暖色调。在色彩选择上,需综合考虑空间功能,光线条件以及使用者偏好等因素来选择适宜的主色调与辅助色。色彩搭配以对比、调和等手法营造视觉层次感、统一感。对比色的运用能够提升空间活力与视觉冲击力,例如红与绿、黄与紫等。调和色运用能加强空间统一感与和谐美,比如蓝色与绿色、粉色与灰色。色彩搭配中,需依据空间的作用与氛围要求选择恰当的对比色与调和色来营造视觉的均衡与层次感。色彩所产生的心理效应对空间设计特别重要,不同颜色可以传达出不一样的感受与气氛。蓝色和绿色等冷色调有平静和轻松的作用,适宜在办公空间和休息区使用;暖色调比如红,橙等有激情,生气的作用,适用于商业空间和餐饮空间。在颜色应用中,需综合考虑颜色的心理效应并选用能传达适当情绪与气氛的颜色,以增加空间舒适度与使用者满意度。

2.3 材质运用

材质应用于空间设计的策略主要有材质选择、材质组合、触觉体验等。材质的选择应充分考虑空间的功能需求与视觉效果,比如金属材料给人现代感、木质材料增加温暖感等。材质组合则是透过不同材料的比较与整合来充实空间视觉效果与质感。触觉体验是通过改善材料的质地和表面处理来增强空间的触觉体验,使得使用者在接触空间时能够获得更加丰富的体验。材质选择在空间设计中起着重要作用,它直接影响着空间视觉效果与功能性。功能不同,空间对材料的要求也不一样。比如办公空间要求现代,简约的视觉效果,可选用金属和玻璃材料;居住空间要求气氛温馨舒适,可选用木质,织物和其他材料。在材料选择上,

需综合考虑空间功能需求,视觉效果以及使用者偏好等因素来选择适合自己的材料。材质组合则是透过不同材料的比较与整合来充实空间视觉效果与质感。不同材料的搭配,能够提升空间层次感与质感。比如金属与木质结合能营造现代与传统对比效果、玻璃与石材结合能提升空间透明感、坚固感等。在材料的搭配上,需依据空间的作用与视觉要求选择恰当的材料搭配,营造丰富的视觉效果与质感。触觉体验则是透过材料的纹理与表面处理来提升空间触觉感受。不同材料的纹理及表面处理,能给人不一样的触觉体验。比如平滑的金属表面给人一种沉着,硬朗的触觉感觉,而轻柔的面料表面则给人一种温馨,舒适的触觉感觉。在材料应用上,需兼顾触觉体验,以不同材料之质感与表面处理来强化空间触觉感受并提升使用者满意度与舒适度。

3. 构成艺术在空间设计中的实践案例分析

3.1 商业空间案例

在商业空间设计中,组成艺术运用实例有展示厅、零售店和餐饮空间。展示厅以组成艺术的要素与规律来营造醒目的展示效果、提升商品的魅力。零售店再通过颜色,材料以及空间布局等方面的结合来增强购物体验并吸引消费者驻足购买。餐饮空间在设计上则强调气氛的烘托与功能的和谐统一,并通过空间布局与材料的合理选用来营造一个舒适的就餐环境。展示厅的设计广泛运用了组成艺术的要素与规律。通过点线面结合营造独特展示效果。色彩与材料的选用提升了商品的吸引力,让展示品更具有视觉冲击力。空间布局合理,保证参观者动线顺畅,增强展示效果及观赏体验。比如有些现代科技产品展示厅通过采用金属,玻璃等现代材质,并选用蓝,灰等冷色调颜色来打造科技感与现代感并重的产品展示效果。构成艺术运用于零售店设计主要表现为色彩,材料以及空间布局等方面。通过对色彩搭配、材质选择等方面的合理选择来改善购物体验、吸引客户驻足选购。合理空间布局保证客户顺畅动线、增加购物便利性与舒适度。比如有些时尚品牌零售店通过亮色调、镜面材质等应用来提升时尚感、现代感、吸引大批年轻顾客。就餐空间设计而言,其构成艺术运用主要表现为氛围营造与功能和谐统一。通过色彩搭配、材质选择等方面的合理设计,营造舒适就餐环境、改善顾客就餐体验。布局合理,保证餐厅动线顺畅,用餐环境舒适。比如有些高档餐厅通过采用暖色调及木质材质来营造温馨

舒适气氛,提升顾客就餐体验及满意度。

3.2 居住空间案例

就居住空间设计而言,组成艺术运用实例有客厅,卧室和厨房。客厅以色彩与材质结合,形成一种温馨、融洽的气氛,加强了家庭凝聚力。卧室特别强调私密性与舒适度的融合,通过柔和的色彩和舒适的材料,营造出一个宁静的休息氛围。厨房在设计上则强调功能性与美观性兼顾,透过合理空间布局与选材,增加做饭便利性与愉悦感。组成客厅设计的艺术要素与规律得到了广泛运用。通过色彩与材料的结合,创造了一种温馨、融洽的气氛。比如通过使用暖色调、木质材质等,来提升居室温馨感、舒适感。合理的空间布局保证家庭成员之间的交往与沟通,提高家庭凝聚力与温馨感。构成艺术运用于卧室设计主要是私密性与舒适性相结合。通过柔和的色彩搭配和舒适的材料,营造了一个宁静的休憩氛围。比如通过轻柔的蓝、绿色色调、轻柔的织物材质来提升居室的宁静感、舒适感。合理空间布局保证卧室私密性与舒适度,改善休息品质与感受。构成艺术运用于厨房设计主要表现为功能性与美观性兼顾。通过空间布局与材质选择的合理性增强烹饪便利性与愉悦感。比如对厨房动线进行合理设计、功能区划分等都能提升烹饪效率与便利性。材质选择比如不锈钢、瓷砖等,能加强厨房现代感、清洁性、美观性、实用性。

结束语

总之,构成艺术这一超越时空的艺术形式运用于空间设计,既体现出设计师对于美,又体现出对于功能、技术以及用户体验等方面的深刻认识。通过本论文的论述可以看出,空间设计中构成艺术的运用策略具有多维度特点,需要设计师在实际设计过程中对形式及功能进行不断的探索及权衡、美学和技术,个人创意和使用者需求的关系等内容。展望未来,随着技术的不断发展和设计观念的刷新,艺术在空间设计领域的运用将变得更为普遍和深入,这将为创造一个更加和谐、舒适和美观的居住环境提供无尽的可能性。

参考文献:

- [1] 徐士福. 光影构成艺术在空间中的应用研究 [J]. 美术教育研究, 2022, (04): 74-75+78.
- [2] 金旭东. 构成艺术在地铁空间设计中的应用 [J]. 城市轨道交通研究, 2018, 21 (06): 6-9.

[3] 闫要宁 . 浅谈构成艺术在景观功能空间规划中的应用 [J]. 建材与装饰, 2017, (05): 39.

[4] 韦宝畏, 李波 . 探析构成艺术在地铁空间设计中的应用 [J]. 四川建材, 2015, 41 (06): 159-160+163.

[5] 樊佩奕 . 立体构成艺术中的材料对书籍形态设计空间的表现研究 [J]. 时代教育, 2015, (13): 249.

课题项目: 本文系黑龙江省一流本科课程《构成艺术 I》