

视觉传达在建筑空间中的艺术特点应用研究

李瑞堃

西安培华学院 陕西西安 710125

摘要: 建筑作为一门综合性的艺术,其形式和风格往往反映了特定时代的审美趋势和社会背景,不仅仅关乎结构和功能,还包含了视觉传达的要素,通过研究建筑中的视觉传达,可以更好地理解如何通过图像、颜色、形状等因素来实现空间的艺术性和沟通性,本文旨在探讨视觉传达在建筑空间中的艺术特点应用,并分析其在建筑设计和空间传达中的重要性。

关键词: 视觉传达; 建筑空间; 艺术特点; 应用

Research on the Application of Visual Communication in the Artistic Characteristics of Architectural Space

Ruikun Li

Xi'an Peihua University, Xi'an, Shaanxi 710125

Abstract: As a comprehensive art, the form and style of architecture often reflect the aesthetic trend and social background of a specific era. It is not only related to structure and function, but also contains the elements of visual communication. Through the study of visual communication in architecture, we can better understand how to realize the artistry and communication of space through image, color, shape and other factors. The purpose of this paper is to explore the application of visual communication in architectural space, and analyze its importance in architectural design and spatial communication.

Keywords: Visual communication; Architectural space; Features of art; Applications

引言

视觉传达在建筑的可持续性方面发挥着重要作用。在建筑空间中,通过选择适当的色彩搭配、材料质感和空间布局;合理运用自然光、绿色植被和可再生材料,建筑就可以传达出对环境和可持续性的关注,这不仅符合当今社会的价值观,也对未来的生态平衡具有积极的影响,创造出这些独特而具有吸引力的空间,不仅令人印象深刻,还能够引导人们的情感和行为^[1]。例如,一个现代艺术馆的设计可能会运用抽象的几何形状和明亮的色彩,以引起观众的注意并激发他们的创造力,而一座宗教堂的设计可能会追求庄严和神圣的感觉,通过拱顶、壁画和柔和的照明来实现这一目标。因此,视觉传达在建筑空间中的艺术特点应用不仅仅是为了美化空间,更是为了创造具有意义和功能的环境。在当今社会,人们对于空间的需求变得越来越复杂,建筑设计师们需要充分运用视觉传达的原则、元素、艺术特点等,以满足现代人们的审美和功能需求。

1 视觉传达设计与建筑空间的关系

视觉传达设计是一门涵盖了图像、颜色、形状、排版和

视觉元素运用的多学科领域^[2]。在建筑领域,视觉传达设计扮演了至关重要的角色,它不仅仅关乎建筑外观的美感,还涉及到建筑内部的空间感觉、情感传达和功能性,二者共同为人们提供了丰富多彩的建筑体验,在建筑设计过程中,视觉传达设计不仅仅是一种装饰性的考虑,它为建筑赋予了美感、身份和意义,提升了建筑的价值和吸引力,创造出令人难忘的建筑空间。它们对于建筑空间的设计具有指导性意义:

1.1 视觉传达设计为建筑增添美感和身份

首先,视觉传达设计为建筑空间增添了美感和独特的身份。建筑师通常会与视觉传达设计师合作,以确定建筑的外观、色彩和图形元素。通过选择适当的材料、色彩搭配和装饰风格,建筑可以具有吸引力,反映出特定的文化、品牌或风格。例如,现代建筑可能会采用简洁的线条和中性色调,传达出现代感和简约主义,而历史建筑可能会运用传统的建筑元素,强调文化遗产和历史价值。

1.2 建筑空间影响视觉传达效果

反过来,建筑空间本身也会影响视觉传达的效果。建筑

的结构、布局和材质会直接影响人们对视觉元素的感知和理解。例如，一个开放式的室内空间可能会更容易传达宽敞和通透的感觉，而一个狭窄的走廊可能会传达出拥挤和限制的感觉。建筑的照明设置也对视觉传达起到至关重要的作用，不同的光线条件可以改变颜色的外观和空间的氛围。

1.3 视觉传达设计引导用户行为和情感体验

视觉传达设计还可以引导用户在建筑空间中的行为和情感体验。通过精心选择和布置视觉元素，可以强调特定的区域或路径，引导人们的视线和移动。例如，在商场中，视觉传达设计可以通过吸引人们的注意力来提高产品展示的效果，促进购物。另一方面，在博物馆或美术馆中，设计可以通过颜色和照明来创造出安静、沉浸式的环境，有助于观众的艺术欣赏和思考。

1.4 建筑空间的功能性和视觉传达的协同作用

建筑空间的功能性与视觉传达设计密切相关。建筑师和设计师必须在保持美感的同时，考虑空间的使用和需求。例如，一个办公楼的设计需要满足员工的工作需求，同时传达公司的品牌形象。这就需要在空间布局、家具选择和色彩运用上找到平衡点。视觉传达设计在此过程中发挥着协调和引导的作用，确保建筑空间既具有吸引力，又具有功能性。

2 视觉传达在建筑空间中的应用

视觉传达在建筑空间中的应用是多元素的运用，以增强建筑美感、传达功能和情感，引导用户行为，强调文化和身份，创造具有独特氛围和意义的空间体验的过程^[3]，这不仅仅是美学考虑，还是建筑的语言和表达，将建筑变成了艺术品，与人们的生活和文化紧密相连。

2.1 设计原则

对比：对比是视觉传达设计的重要原则之一，通过对比可以引起观众的注意并强调重要元素。在建筑空间中，对比可以通过颜色、材料、形状、大小等因素来实现。例如，一个黑白对比鲜明的建筑外观可能在城市中显得特别引人注目，而在室内空间中，高对比度的色彩可以用于强调特定的区域或元素，如入口或展示区域。

平衡：平衡是另一个重要的原则，它涉及到在设计中分配元素以创建视觉稳定感。建筑空间的平衡可以通过对称或不对称布局来实现。一座对称的建筑可能会传达出稳重和庄重的感觉，而一个不对称的设计可能会强调动态和创新。

重复与一致性：重复和一致性是视觉传达设计中的关键元素，它们有助于建立统一的视觉形象。在建筑空间中，这可以通过重复使用特定的形状、颜色或图案来实现。例如，一个商场内部的设计可以通过在不同区域中重复使用相似的元素，如商标或装饰图案，来建立品牌的一致性和识别性。

层次感与色彩运用：通过创建不同的层次或深度感，可以增加空间的视觉复杂性^[4]，建筑师可以通过使用立体结构、阴影和光线来实现这一原则；色彩是视觉传达设计中的关键元素，不仅可以增强空间的美感，还可以传达情感和功能，不同的色彩选择会产生不同的视觉和心理效果。

比例与尺度：正确的比例和尺度对于建筑空间的视觉效

果至关重要，建筑师必须考虑元素之间的比例关系，以确保空间的均衡和谐，也可以通过强调特定区域或元素来引导观众的注意力，创造视觉焦点。

文化和环境因素：考虑到文化、环境和社会因素，可以在建筑空间中传达出特定的价值观和身份感，这些因素可以通过符号、装饰和建筑元素来表达。

2.2 应用类型

外观设计：建筑的外观是它与外界互动的第一印象，因此视觉传达设计在外观设计中发挥了至关重要的作用。通过选择建筑的形状、外墙材料、色彩和图案，建筑师可以传达建筑的性质、品牌和风格^[5]。例如，一家现代艺术博物馆可能会选择抽象的几何形状、大胆的颜色和光滑的表面，以反映其创新和前卫的特性。而一座历史建筑的外观设计可能会强调传统的材料和装饰，以保留其文化遗产价值。

内部装饰：建筑内部的装饰和布局也受到视觉传达设计的影响。颜色、材料、家具、照明和艺术品的选择都可以影响空间的感觉和氛围。通过运用视觉传达设计原则，室内设计师可以实现以下目标：**增强空间的情感表达：**通过选择适当的色彩和元素，室内设计师可以使空间感觉温馨、舒适、开放或者专业等，以满足用户的需求；**引导用户的注意力：**通过视觉传达设计，可以引导人们的视线和注意力，例如，利用色彩和灯光来强调某个区域或元素；**传达空间的用途：**不同类型的建筑空间需要传达不同的功能性。例如，一家咖啡店可以通过使用温馨的色调和舒适的家具来传达休闲和社交的氛围，而一家医疗诊所可能会选择清新的色彩和简洁的设计以传达卫生和专业性。

空间布局：视觉传达设计也在建筑空间的布局中发挥关键作用。通过选择家具、分隔墙壁、路径和视觉焦点的位置，建筑师和设计师可以引导人们在空间中的行为和互动。例如，一个开放式的办公空间设计可以通过布局和家具的摆放来鼓励合作和创新，而一个传统的会议室设计可能会通过座位的排列和设备的位置来促进有效的会议。

3 视觉传达在建筑空间中的艺术特点

建筑就是在创造出既具有实用性又具有美感的空间。它不仅仅是简单的结构和功能，还包括了丰富多彩的视觉传达元素^[6]。通过运用图像、颜色、形状、线条、纹理等因素，建筑师能够在空间中营造出独特的氛围，实现空间的艺术性和沟通性。视觉传达在建筑中的应用，正日益被认为是一门关键的艺术和科学，它为建筑设计提供了新的维度，丰富了建筑的语言和表达。

3.1 艺术性与美感

视觉传达在建筑中的应用首先体现在建筑的艺术性和美感上。建筑师通过选择适当的外观设计、材料和装饰，可以塑造建筑的独特风格。例如，现代主义建筑注重简洁、几何的形状，利用大面积的玻璃幕墙来创造开放、明亮的空间感。而古典主义建筑则以雕刻精美的柱廊、拱顶和壁画为特色，营造出庄严、宏伟的氛围。这些不同的风格和设计元素通过视觉传达，将建筑呈现为独特且具有吸引力

的艺术品。

此外,颜色在建筑中的应用也至关重要。颜色选择不仅可以影响人们的情感和体验,还可以传达建筑的性质。例如,温暖的色调如红色和黄色可以营造出温馨、欢快的氛围,适用于家庭住宅。而冷色调如蓝色和绿色则可以传达冷静、专业的感觉,适用于办公楼和医疗设施。通过精心选择和搭配颜色,建筑师可以调整空间的情感和氛围,从而实现视觉传达的艺术性。

3.2 沟通性与功能性

视觉传达不仅仅是关于美感,它还涉及到建筑的沟通性和功能性^[7]。建筑是人们生活和工作的场所,因此必须满足特定的需求和功能。通过视觉传达,建筑师可以引导人们在空间中的行为和互动。例如,一个商业中心的设计可能会通过色彩鲜艳的招牌、引人注目的外观和明亮的照明来吸引顾客,促进购物和交流。而一所学校的设计可能会通过友好、明亮的色彩和互动性的布局来鼓励学生的学习和合作。

另外,建筑的可持续性也与视觉传达密切相关。通过选择可再生材料、最大程度地利用自然光和通风,建筑师可以传达出对环境的关注和可持续性的承诺。这不仅是一种道德责任,还能够满足当代社会对环保和可持续性的需求。

3.3 建筑与文化

最后,建筑也反映了文化和社会的价值观念。不同地区和不同文化背景下的建筑常常具有独特的视觉特点。例如,中国的传统庭院建筑强调平衡和和谐,通过精心布局的庭院和花园来传达出家庭和社区的重要性。而摩天大楼密集的城市景观反映了现代都市生活的快节奏和商业繁荣。通过视觉传达,建筑不仅仅是物理空间,还是文化的象征和社会的反映。

4 视觉传达在建筑空间的未来发展

视觉传达设计不仅提升了建筑的美感,还增强了空间的艺术性。然而,随着科技的不断进步和社会的变革,视觉传达在建筑空间中的应用正面临着新的挑战 and 机遇,视觉传达在建筑空间的未来发展趋势对建筑领域有着重要的影响。

(1) 数字技术、虚拟现实的融合与视觉传达设计将更加紧密地融合,为建筑空间的创新提供强大的工具和资源。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术为建筑的可视化提供了全新的可能性。建筑师和设计师可以利用这些技术来创建虚拟模型,在设计阶段更好地预测建筑的外观、光照效果以及材料选择,提高设计质量的同时降低建筑项目的成本和时间,让客户在设计过程中亲身体验建筑空间。这种交互性的设计过程不仅可以提高设计的准确性,还能够更好地传达设计意图,从而改善建筑与客户之间的沟通。

(2) 视觉传达设计将在可持续性和绿色建筑这一趋势中发挥关键作用。建筑师和设计师需要运用视觉元素来传达建筑的环保和可持续性特点,通过选择绿色材料、最大程度地利用自然光和通风,以及通过设计来降低能源消耗,建筑可以传达出对环境的尊重和可持续发展的承诺。视觉传达设计可以通过图像、标志和展示来强调这些特

点,激励人们采取更环保的生活方式。

(3) 视觉传达设计通过选择与当地文化相关的元素、颜色和图案来体现文化多样性。建筑空间不仅仅是物理结构,它还承载着文化和社会的价值观念,未来的建筑将更加注重体现文化多样性和包容性,这有助于建立具有认同感的空间,使人们感到在家的舒适和自在,而视觉传达设计将在建筑中成为连接不同文化的纽带,促进文化的交流 and 理解。

(4) 视觉传达设计融接社交互动与共享空间的设计。未来的建筑将更加注重社交互动和共享空间的设计,通过创造具有吸引力的空间,鼓励人们相互交流和互动。例如,城市中的公共广场、社区中心和创新空间将会利用视觉元素来吸引人们聚集和合作,这种共享空间的设计不仅可以促进社会互动,还有助于城市的可持续发展和文化繁荣。

5 结论

视觉传达在建筑中的应用是复杂而多样化的,其在建筑中的应用不仅仅是一种技术,更是一门深刻的艺术和哲学,它塑造着我们的生活和环境,可以丰富建筑空间的体验,提高空间的艺术性和功能性,从而使建筑更具吸引力。本文阐述了视觉传达在建筑空间中的艺术特点应用的特点及发展,强调了建筑师在设计过程中应考虑视觉传达的重要因素,以及表达了视觉传达设计将在建筑空间中发挥的重要作用,建筑反映了社会、文化和环境的影响,将不仅仅是功能性的结构,更是具有深刻意义和美感的艺术品,为人们提供舒适、有意义的空间。因此,视觉传达设计将继续成为建筑领域不可或缺的一部分,视觉传达设计将帮助建筑空间更好地适应不断变化的社会和环境需求,推动建筑空间的未来发展。

参考文献:

- [1] 贺启金. 视觉传达在空间建筑中的设计应用[J]. 工业建筑, 2023, 53(06): 253.
- [2] 王晓鲁. 视觉传达在公共建筑空间设计中的应用[J]. 建筑结构, 2023, 53(07): 148.
- [3] 郭孝淳. 体验经济视域下建筑空间设计中的视觉传达艺术[J]. 工业建筑, 2022, 52(04): 224.
- [4] 陈禹竹. 建筑空间中的视觉传达设计研究[J]. 工业建筑, 2022, 52(04): 255.
- [5] 王昊嘉. 公共建筑空间中的视觉传达设计[J]. 建筑结构, 2022, 52(07): 153.
- [6] 李岚. 视觉传达在建筑空间设计中的应用[J]. 居舍, 2021(23): 83-84.
- [7] 韩清波. 体验经济时代下的视觉传达艺术的多元化特征——评《建筑空间体验设计》[J]. 工业建筑, 2021, 51(07): 219-220.

作者简介: 李瑞堃(1995.2—),女,汉族,陕西西安人,西安培华学院建筑与艺术设计学院,西安培华学院,硕士学位,专业:视觉传达设计,研究方向:产品造型、视觉传达设计等。