

现代建筑设计构想中工艺美术设计思想的创新应用

刘建祥

山东工程职业技术大学

摘要:在建筑工程设计中,美学并非凭空产生的,设计人员应当将建筑工程的功能需求作为依据,对项目建设场地的地理环境特征进行详细调查,合理融入美学元素,促进建筑材料、技术工艺创新,将美学与现代建筑设计理念更好地融入建筑工程设计建设。将工艺美术与现代建筑设计工作结合到一起,不仅能提升建筑赏析能力,更能带动多样化建筑发展,能在保障建筑质量的同时提升建筑的实用性与赏析性,为人们构建良好的生活环境。

关键词:现代建筑设计构想;工艺美术设计;建筑美术

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2022.24.099

引言:在建筑工程设计中,对于很多设计内容均要求融入工艺美术。对于建筑设计,可作为一种创造性活动,在建筑设计中,需充分展示出工艺美术,因此,需对建筑设计理念与方式进行创新,突破传统的建筑设计模式。在建筑设计中,应当平衡工艺美术与建筑学之间的关联,拓展设计思维,将文化元素、地理环境等融入建筑设计中,充分展示出工艺美术特征。因此,对工艺美术与建筑设计的结合策略进行详细探究意义重大。

一、工艺美术的概念和特征

(一) 工艺美术的概念

工艺美术主要指各民族人们在不同历史时期所创造的装饰性美术形式,具有显著的实用性,是中国传统艺术的重要构成。工艺美术在数千年发展中形成了深厚的文明底蕴,形成了丰富的表现形式,比如雕刻、工艺字体、工艺绘画、编结等,在生活用品或特殊工艺品上得到应用,如民俗、建筑领域。工艺美术创作始终将意境美作为设计的最高追求,其创作内容也会受到社会主流思想的影响,其中儒家思想对工艺美术内涵与形式发展的影响最为深刻,是中国传统思想文化的有效呈现。

(二) 工艺美术的特征

工艺美术高度凝结劳动人民的智慧,劳动人民从日常生活中获取创作灵感,以智慧头脑和精湛手工艺构建更加美好的生活,也为后人留下珍贵的艺术财产。在凝聚传统文化、思想、审美精髓的同时,工艺美术持续革新升华,备受现代人喜爱。从古至今,工艺美术从不间断,其以特殊方式记录着时代变迁,充实人们的日常生活。工艺美术在满足人民需求由物质层面逐步上升至精神层面的过程中,具备以下特征。

1. 凝聚了中华优秀传统文化的灵气

中华民族历史悠久,形成了绵延不绝的中华文化。工艺美术以优秀传统文化为底蕴,生动反映了劳动人民的真实生活和艺术品位。工艺美术中巧夺天工的陶瓷、栩栩如生的剪纸、妙趣横生的园林设计等无不展示了其无与伦比的艺术魅力。工艺美术源于自然,源于传统,更源于劳动人民的匠心独运,不同的工艺美术在时间的打磨下形成了更为绚烂的历史印记,共同铸就了中华民族的绚烂文化。

2. 具有鲜明的艺术特色与地域特色

工艺美术是具有深厚文化内涵的传统艺术形式之一,其创作内容与人民群众的生产生活息息相关,从而形成了具有浓郁地域特色的艺术形式。中国幅员辽阔,不同水土造就了不同的自然环境、风俗民情,孕育了不同的地域文化,文化特色的差异赋予了工艺美术丰富的创作理念,而工艺美术在被继承与弘扬的过程中也被烙上了地域文化印记,彰显地域文化特色由此成为工艺美术的独特价值。

(三) 建筑设计与工艺美术的概述和二者的关系

1. 建筑设计与工艺美术的基本概述

在人类社会发展过程中,建筑的作用在于为人们提供休息、生活的场所,在建筑设计中,融入了人类的智慧、文化。在现代社会,建筑行业迅速发展,在建筑行业工程设计、施工以及管理行业逐渐产生很多先进技术,建筑结构形式复杂多变,建筑工程的功能越来越丰富,并且建筑本身的美感比较强。在历史发展中,在建筑设计中要求密切关注三个要素,包括建筑功能、建筑技术以及建筑形象,要求坚持经济性、安全性、实用性原则开展建筑设计,充分展示出工艺美术特征,满足人们在物质层面以及精神层面的实际需求。

2. 建筑设计与工艺美术之间的基本联系
社会经济发展迅速,建筑设计水平、施工技术水平均显著提升,建筑工程不仅能够满足人们对于居住环境的需求,保证建筑设施耐久性,同时还需满足人们对于美的追求。在建筑设计的发展过程中,需密切关注工艺美术,充分应用先进技术工艺,只有对施工材料进行不断创新,提高施工技术水平,才能够作为工艺美术设计的支撑,提升建筑设计水平^[1]。在开展建筑设计时,为了充分利用工艺美术,需将工艺美术与艺术美学进行有效融合,妥善处理二者之间的关系,提升建筑外观的美感,在保证结构设计科学性的基础上合理应用色彩,并注重结构层次的变化。在具体的建筑工程设计中,很多设计人员为保证建筑工程使用功能,可能会忽略建筑美观度,或者盲目

追求美学性，而无法保证建筑工程的实用性。对此，设计人员应当兼顾建筑工程功能以及工艺美术，协调二者之间的关系，促进建筑设计水平的提升。

二、现代建筑设计构想中工艺美术设计的要求

（一）均衡性与稳定性要求

为了能够将建筑美学与建筑设计进行有效结合，必须保证建筑设计的均衡性以及稳定性。其中，均衡性指的是保证中心均衡，而稳定性指的是协调建筑工程整体结构的轻重关系。在各类工程项目建设中，上部结构比较小，下部结构比较大，从下至上逐层缩小，有利于提升建筑工程整体结构的稳定性。不同建筑工程的体量大小、层高、材料颜色、材料质感等均有所不同，因此，建筑工程所表现出的轻重感也有明显的差异。通常情况下，如果建筑工程体量比较小，施工材料光洁度高，色彩通透，则容易为人们带来轻快的感觉，而如果建筑工程体量比较大，施工材料粗糙，可能会给人们带来沉重的感受。通过上述分析可见，为了能够将建筑美学与建筑设计进行有效结合，必须保证二者之间能够达到平衡、稳定的状态。

（二）统一协调性要求

在建筑工程结构设计中，一般可将立体几何图形作为基础，通过对几何图形进行合理设计，充分展示出各类建筑工程的美学特色，使人们能够感受到建筑美学与建筑设计的融合效果。在建筑设计中，应当将建筑工程的功能需求作为基本依据，在建筑工程中合理融入美学元素，无论应用何种几何图形，均必须保证建筑工程为整体，提升建筑工程美观性^[2]。通过从建筑工程美学角度进行分析，建筑工程是由多个结构所组成的，结构区域划分设计不会对建筑工程整体性造成不良影响。在开展建筑工程设计时，需合理划分主要结构以及次要结构，妥善处理二者之间的协调关系，对于建筑工程核心位置，应当放置在最高位置。另外，对于次要结构，也要求进行合理设置，使得次要结构与主要结构之间形成从属关系，保证二者之间协调统一。

（三）韵律的有机结合

在美学上可充分展示出韵律性，各类元素之间相互结合，即可展示出一种独有的特征，在各类物体以及事物中均具有韵律性特征。在新时代建筑工程设计中，应当提高对于韵律性的重视度，并在有序变化、无序变化中充分展示出建筑工程美感。在建筑工程设计中，建筑工程具有节奏特征，要求充分展示出设计理念以及建筑的韵律性特征^[3]。比如，在建筑设计中，在色彩设计方面，可展示出渐变特征，而在建筑空间设计中，合理应用日光条件，同时，对门窗、阳台以及墙面等进行个性化设计，据此充分展示出建筑的韵律性特征以及建筑美学特征。在建筑工程室内结构设计中，对于室内空间，可采用镂空设计、遮挡设计以及封闭设计方式，据此营

造出层次感。

（四）房屋建筑设计布局中的序列要求

在建筑工程设计中，空间艺术设计十分重要，在建筑工程整体布局规划方面，应当对建筑工程空间结构、功能以及审美等进行科学合理的排序，保证建筑结构布局设计的紧凑性以及有序性，将结构紧凑、有序作为建筑工程布局规划的重要原则和要求。通常情况下，在建筑设计中，为保证建筑结构的有序性，应当从入口位置开始设计，最后再进行建筑设计空间引导。通过将建筑美学合理融入至建筑设计中，对建筑美学规律进行科学合理的应用，可将序列设计落实在建筑设计的各个环节中，保证建筑工程整体布局规划的合理性。在建筑工程布局设计中，主要可采用两种形式，其一为规则布局，其二为不规则布局。如果建筑序列十分规则，则可为人们带来庄重感，同时确保能够准确表达出建筑设计的意图和理念，改善建筑工程的审美效果，使得人们能够充分感受到建筑工程的美观性。比如，在大型纪念性建筑工程规划设计中，可应用规则化布局形势，而如果对于建筑工程外观艺术性的要求比较高，则可利用不规则结构设计形式，使得整个建筑工程展示出艺术性及灵动性效果^[4]。由此可见，在具体的建筑设计中，可根据建筑工程使用要求选择适宜的形式及设计风格，使得人们能够感受到建筑工程布局规划的流动性、变化性特征，尤其是在外观上展示出建筑工程的特色。比如，在很多商业建筑、办公建筑设计中，均可应用不规则设计方式。

三、现代建筑设计构想中工艺美术设计思想的创新应用

（一）工艺美术设计思想特征的应用

在工艺设计中，要实现观念的创新，其实质就是设计观念的创新。在当代建筑设计理念中引入工艺美术的创新思维，对提高建筑的时代性、创新性有着重大的意义。对工艺美术设计思维进行的创新，有着很强的艺术特点，比如在创新思维的应用过程中，展现出以形象思维、抽象思维、发散思维和逆向思维为基础的各种创新思维，这些都可以提高现代建筑的设计价值^[5]。在这些因素中，形象思维在实质上是一种更强烈的直观，它可以把一种具体的形象看作是一种工艺美术的设计境界，把这种境界运用到建筑设计中，可以促进设计者在形象思维的指引下，与自己的社会经验和情感相结合；积极地捕捉具有较强特色和价值的形象事物，并将其转化为形象的设计与创新设计相结合，从而实现了工艺美术设计思维的创新化；同时，还可以提高现代建筑的意象价值，让它成为一种有生命的艺术，带有某种思维形态和语言表现的特点。

（二）工艺美术设计思想的创新应用

在工艺美术设计中，创造性思维的运用有很强的表现力，而创新化的运用则是在图案、色彩等方面的革新和提高。思维的创新模式，指的是将建筑物所要表达的

设计内容与意义相结合,对其他要素的创意与渲染价值进行加强,让建筑物拥有更加直观的视觉美感。加强对工艺美术思想的创造性运用,不仅可以与建筑物的图形、色彩等基本要素相结合,还可以通过形象的造型设计来体现设计理念,从而使设计的精神得到充实,体现出设计价值^[6]。图形是一种设计思维的基本视觉语言,它被广泛地运用于建筑设计概念中,把它作为工艺美术设计思维的基本组成要素,可以使设计师更好地把自己的设计观念和情感与现代建筑的设计融合起来;从而使建筑的人文价值与外在美学得到有机的提高。

(三) 工艺美术设计思想创新应用价值

随着我国社会的现代化发展,建筑设计业已成为衡量城市现代化程度的重要指标之一。在经济全球化的趋势下,我们的建筑行业必须要在抓住机会的同时,持续地提高自己的创新能力,在现代建筑设计的构思中,将工艺美术的设计思想与之相融合,这样不仅可以让建筑设计的概念变得更加丰富,还可以与时代发展的特点相结合,为建筑设计构思提供必要的灵感和动力。这对促进我国当代建筑艺术的发展有着非常大的意义^[7]。就其实质而言,建筑物不仅是一个功能齐全的空间,而且还是一件在当代社会中极具观赏价值的艺术作品。

(四) 以民族文化艺术为依托提升创新价值

随着寿命的增长,建筑物将逐渐丧失其时代感,如何提高其耐久性能与建筑价值成为现代建筑设计理念改革的一个重要方向。在网络的冲击下,当代社会发生了巨大的变化,同时,随着时间的推移,民族文化与艺术的价值也在不断地加深。所以,将民族文化的设计理念以及有关的设计元素,积极地融入现代建筑的设计构思中,不仅可以提高建筑物自身的人文蕴涵,还可以让建筑物的价值随着历史和社会的发展而不断提高^[8]。在更大的范围内,设计师对建筑的设计导向在很大程度上是来自民众对建筑艺术活动的正面认同。随着社会民众对优秀传统文化和民族文化的认同度的持续提高,以民族文化艺术为基础,进行现代建筑设计并进行工艺美术设计思想的创新。它对提高建筑的艺术内涵、丰富建筑的设计价值具有重要意义。

(五) 以中外文化的融合引进为保障优化创新水平

在现代建筑设计理念中,建筑艺术从根本上讲是一种社会的艺术,建筑物的艺术特征与风格都体现了一定时期的艺术美学与历史传承。它会根据时代的变化,做出相应的调整^[9]。所以,在今后的创新发展过程中,当代的建筑设计要把创新设计运用到建筑的艺术层面上,积极地吸收国外建筑的设计经验和科学技术成果;以此来提高当代建筑设计概念的艺术性和创新性。

(六) 注重工艺美术设计思想特征在建筑设计中的应用

建筑概念是建筑概念的一种重要表现,建筑概念的

不同体现在建筑的外观和功能上。工艺美术的革新可以促进建筑设计理念的革新,从而保证了建筑的全面的功能,也使得建筑的设计项目能够以更加多元化的方式表现出来。这一创新性的工作,不但能够满足当今人们对建筑学多元化的要求,而且能够有效地促进建筑学设计的更新,促进建筑学的整体发展和进步^[10]。因此,要注重对工艺美术的设计理念进行创新,使得工艺美术能够更好的融合到建筑的理念之中,为其提供更多的设计灵感和思路;以更好的服务于广大群众,营造舒适的生活环境。

结束语

总结来说,现代建筑的设计理念是设计界的一个重要的思维依据,它要求设计者根据建筑本身的价值和功能来进行相应的调整,同时也要求设计者在现代美学理念下进行创新。在这个过程中,工艺美术的设计理念是建筑设计最基本的参照,它一定要通过创造性地运用来对建筑设计中的各种因素进行优化,用观念的发展与完善来驱动建筑设计的时代特色,用文化与艺术的有机结合来保证建筑设计理念的不断创新与完善,并以此来促进我国现代化建筑业的健康发展。

参考文献

- [1] 张兴莲, 雷思. 建筑设计中的工艺美术设计应用分析[J]. 建材发展导向, 2021, 19(20): 43-44.
 - [2] 周宏. 基于工艺美术化风格下的建筑立面设计[J]. 建筑结构, 2021, 51(19): 156-157.
 - [3] 杜志坤. 现代建筑设计中工艺美术设计理念的应用[J]. 工程建设与设计, 2021, (12): 23-24.
 - [4] 金辉. 现代建筑设计构想中工艺美术设计思想的创新应用[J]. 居舍, 2021, (13): 79-80.
 - [5] 张林. 建筑设计构想中工艺美术设计思想的创新与应用[J]. 建筑结构, 2020, 50(19): 147-148.
 - [6] 王嵩. 建筑设计中的工艺美术设计应用浅谈[J]. 砖瓦, 2020, (07): 93-94.
 - [7] 严子翔. 建筑设计中的工艺美术设计思想研究——评《建筑艺术欣赏》[J]. 工业建筑, 2020, 50(03): 192.
 - [8] 吴师彦. 建筑设计中的工艺美术设计[J]. 工业建筑, 2019, 49(12): 244-245.
 - [9] 迟显辉. 现代建筑设计构想中工艺美术设计思想的创新应用研究[J]. 中国建筑装饰装修, 2019, (12): 114.
 - [10] 王璟. 基于现代化技术的建筑美术设计问题研究[J]. 贵阳学院学报(自然科学版), 2019, 14(02): 66-68+75.
- 作者简介: 刘建祥(1986.2.5—), 男, 汉族, 山东寿光人, 大学讲师, 工艺美术师, 现就职于山东工程职业技术大学, 主要从事是这个博物馆及工艺美术方面的研究工作。