

美学艺术文化在室内设计中运用分析

罗敏琼¹ 黄熾蓉²

广州市交通技师学院

摘要:本文站在新时代背景下,以我国美学艺术文化与现代室内设计作为主要研究对象,先简要描述了美学艺术文化的内涵,然后对其在室内设计中的重要性进行了解释说明,并在此基础上详细阐述了美学艺术文化在我国室内设计中的具体体现。目的是为室内设计师的日常工作提供一定的借鉴与参考,在不断加强美学艺术文化与室内设计工作有效结合的同时,促进我国设计行业和美学艺术文化的平稳运行和持续健康发展。

关键词:美学艺术文化;室内设计;具体应用;研究分析

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2023.01.098

引言:室内设计作为一门综合性艺术,它涉及了建筑学、心理学以及社会学等诸多学科。而室内设计的最终目的是满足人们对于物质生活和精神文化需求。因此设计人员若能将其美学艺术文化、现代建筑元素等融入室内设计中,不仅能够实现对传统建筑设计手法的传承,同时还能提高室内设计的艺术性及审美价值,从而使室内环境更加符合现代人的心理需要。

一、美学艺术文化的具体内涵

狭义上的美学艺术文化是审美,教化与娱乐三者的整合体现。从美学角度来看,“审美”是人类在社会实践中所创造出来的一种具有独特价值和意义的精神产品;“教化”就是对人的心灵进行感化;而“娱乐”则是以满足人们心理需要为目的,是指人们在现实生活中通过各种活动获得某种乐趣或享受的过程。

而广义上美学艺术文化是由多种因素共同构成的。在这些要素中,有两个主要方面值得重视:一是人与世界之间存在着一种“和谐”关系;二是社会生活和艺术创作都具有一定程度的审美性、创造性和欣赏性。它们之间有着相互联系、相互影响和制约的辩证统一关系,这些构成了美学艺术文化的基本内容^[1]。

二、美学艺术文化应用在室内设计中的重要意义

(一)明确了室内设计的基本点

美学艺术文化在室内设计中的有效应用明确了室内设计的基本点,同样这也是提高室内空间设计水平与质量的重要因素。在美学艺术文化的推动下,我国室内设计更加具有个性化和人性化特征,因此设计师在实际工作中应不断展开创新实践,将社会大众的个性化与差异化审美融入实际设计工作中。

(二)营造了一个舒适生产生活环境

一个具有较高安全性和舒适感的生产生活环境与室内色彩基调之间存在着紧密联系,这也是美学艺术文化

中经常强调的一点。因此设计人员在日常室内设计工作中应严格遵循色彩原则,紧紧抓住色彩要素对人类心情或情绪影响这一特性,在对室内不同分区功能进行明确的基础上选择和使用相应的色彩进行设计作业,从而尽可能为人们营造一个符合其实际需求的室内环境。

(三)满足大众对美学的需求

美学艺术文化在室内设计中的一个重要应用环节就是对建筑室内的墙壁、地板、天花板等部分进行优化与完善设计。这些部分的功能和位置特性各不相同,因此所选用的装饰材料也完全不同,设计师在选择美学艺术文化元素时,就可以借助此项工作来实现对大众审美需求的整合与展现,减少室内设计中各类美学艺术文化元素的不协调性和冲突性。

三、室内设计中应用美学艺术文化的具体体现

(一)现代美学艺术的实际应用

1.注重室内装潢空间的尺度感受

在对室内环境进行设计时,设计师的空间研究对象是指建筑内部的整个空间结构,这种空间结构既可以被看作一种抽象形态,又可被当作一种实体形态出现。在实际工作中,设计师不能一味向有限的室内空间结构中叠加美学艺术文化和相应元素,而是应该做到松弛有度,在充分考虑该建筑功能和用途的基础上选择不同的设计方式。比如,对于一般居住需求的室内空间设计来说,此时设计师就应将其功能用途与尺度感受结合起来进行设计,并合理控制二者之间在此室内空间中的所占比例关系;而对于商场公共区域等对室内环境空间要求高的室内设计来说,此时设计师的工作重点就应从提高安全性和稳定性转变到开放性与通畅性上来,这样才能从真正意义上实现室内空间的功能整合,为不同人群提供不同的尺度感受^[2]。

通常情况下,若想增强该室内环境的安全感与舒适度,设计人员在使用现代美学艺术文化时应尽可能为该室内空间营造包裹感和空间感,留白区域不宜过大;若想在室内营造一种严肃和谐的氛围,此时设计人员就可突破常规思考模式的束缚,通过打造六角格局和方形格局等几何形态来将该空间环境进行合理改造;若要营造一个充满时代气息的商业景观空间,设计人员除了要將时代精神融入其中以外,还应在此基础上先对现代美学艺术文化与中国传统装修风格进行融合,并采用复合空间设计的方式开展相应工作。这是因为复合空间是目前常用于我国商场、电影院等公共休闲娱乐场所设计中的主要设计方式之一,现代美学艺术文化与中国传统装修风格在层次分割式复合空间中的有效应用能使之成为具

有浓郁民族色彩且兼具时代韵味的空间结构。

2. 整体环境观念的整合

为了能够实现现代美学艺术与室内设计的有效融合,相关设计人员在实际工作中应时刻遵循室内设计中的整体环境理念。这里所提到的“环境”指代两方面的内容:一方面,它指代的是传统建筑实体围建起来的空间,也就是我们经常提到的室内环境。既包括空间形态变化、视觉环境等传统意义上的各类要素,也包括心理环境、声光热环境甚至周围空气质量环境等已被社会大众所忽视的环境要素;另一方面,它还可以指代非传统意义上的室内环境,具体来说就是涵盖了建筑外观在内的各类设施,比如公园广场、庭院街道等,其范围甚至可以扩大到某一社区或地区,其内部所特有的自然景观和人文景观都可算作一种“环境”。

由于我国地域辽阔且人口众多,这种区域差异促使了生活在不同地区的人类都有着不同的生活习性和审美需求,这些因素在某种程度上是对当地历史文化背景、气候特征、特色风俗习惯的体现,这也是聚集性和共性文化的展现所在。而室内环境设计的最终服务对象是人类,因此设计师在日常工作中必须从设计功能、使用价值等方面入手,不断满足甲方客户在物质层面和精神层面的双重需求,比如可以通过前期调研来明确客户的个性特征、文化面貌、喜好偏爱等,然后在合理选取美学文化素材的基础上,实现对室内环境互动效果的突出与增强体现^[3]。

室内设计工作是一项能够推动人文精神和美学艺术文化向实际用品转化的工作,因此相关设计师可以将设计高度提高至大环境层面,在掌握符号学理论与应用方法的基础上,将其所需要设计的室内空间看成一个完整的符号系统,并对内部美学艺术元素进行相应的符号化处理,这样既能将室内设计中蕴含的象征意义和隐喻功能展现出来,还能反映客户的内心诉求和当地的区域特征,带给用户更好的体验感受。

3. 美学因素与设计技术的有效联系

美学因素与设计技术的有效融合是室内设计是否具有科学效果与艺术特性的重要影响因素,同样也是设计师进行开展室内设计工作的关键与核心。若从历史的角度出发,美学艺术文化、设计技术的发展与其所在社会的物质发展基础有着密不可分的联系,社会大众的审美观念和价值取向也在不断推动室内设计理念和方式的更新换代。这其中包括了室内设计材料与素材的选择使用、生物学理念与心理学概念的融入、声光热或风速等自然环境因素的影响。一个具有高品质和高技术的设计师能够在充分考量上述所有因素的基础上对目标室内环境进行合理规划和设计,从而使该室内环境更具科学性和人性化特征。

在推动美学因素与设计技术有效结合的过程中,设计师应时刻保持清醒的头脑,不断在脑海中理清自己的设计思路,并在实际设计工作中加强对设计手段与美学

艺术文化表现力的展现。而要想从真正意义上实现这一目标,设计人员应在日常生活中加强对自身计算能力和资源整合能力的锻炼,并不断提升自己的逻辑思维和創新思维,同时还需要对设计时间进行合理掌控。就目前情况来看,我国大部分设计人员在新时代的推动下都已经注意到了室内环境设计科学性的重要性的必要性,因此也开始使用三维设计等方式来将社会大众的心理与生理需求如实反映在实际室内空间设计中。

4. 室内设计新形态

美学艺术文化在现代室内设计中的有效应用是我国设计师充分尊重并合理利用审美规律的结果。这里所提到的“审美规律”不是单指一般意义上的实际理论,而是在此基础上多加了一定的文化哲学素材与价值规律意义。在历史的发展长河中,社会大众在逐渐探索中形成了一个又一个具有时代意义的美学设计理念,并从流水生产线式的批量生产中挣脱出来,在确立了“第二自然”概念的同时打造了以人造物为主要特征和运营模式的新美学。这种新美学不仅完美契合了时代发展需求,还能将其内在特征完全反映到实际生活中,实现了同一产品在功能性、适群性与技术熟练性的完美结合。而设计美学也正是美学文化艺术发展到一定程度上的产物,设计师通常将其认为是一种在更高层次上继承古人传统、满足人类多方面发展需要的文化与精神象征。

而对于室内设计工作来说,其更多的是美学艺术文化在物质层面上的实际体现,是对美的形式进行提炼与升华后得到的视觉化形象,它可以通过色彩搭配、线条造型、装饰工艺等具体表现形式来展现自身独特魅力。其目的就是为了更好地满足人们对美的追求以及对精神方面的享受,让人们能够更加深刻地体会到美,感受到其中包含着的人文价值和思想内涵,进而达到精神愉悦的效果,使人们真正获得心理情感的放松。

5. 用途与形式的统一

设计师的工作就是在充分调动自身专业理论知识与职业技能的基础上,实现室内空间用途与形式的协调统一。若此项设计中只能满足其中一项,则势必会使社会大众的物质需求与心理需求同时出现缺失。具体来说,若该室内空间设计结束后只剩下形式而不具有实际功能,则其最多只能算作一件可供人欣赏的作品;若该室内空间设计结束后只剩下功能而不具有形式展示,则必将流于粗俗。

设计人员在日常工作中除了要分清二者的不同内涵与特征以外,还必须明确二者之间并不存在先后或等级之分,而是互为依存和连接的整体。因此应要想在实际设计工作中对二者进行有效存留或取舍,设计人员应根据设计对象和主体的不同,大胆在原有基础上进行调整与创新,从而使该室内设计更具有独特性和创新性,从而实现用途与形式的统一。

(二) 原木美学艺术的应用

1. 色彩与质感的展现

原木美学艺术在室内设计中展现出了其特有的色彩与质感，这是因为原木材料本身所具有的特殊性质，另外设计人员是通过自然元素和设计理念进行合理运用，创造出不同形态的美。

设计人员在使用原木美学艺术进行室内设计工作时，主要可以从以下几方面入手：第一是以自然材料为主构建出富有美感的室内空间；第二是利用不同材质表现出独特风格的室内作品；第三是通过各种颜色来营造具有情感氛围的室内环境。

而木材作为一种天然绿色环保建筑材料，其自身具备着诸多优点，比如良好的物理性能以及丰富的纹理等特性，所以对于室内装饰设计师而言，如果能够将这些天然资源充分地应用到室内设计当中，就会使室内空间呈现出更加生动且多样化的效果^[4]。此外，为了提高木材的利用率，还需要注重家具的选择和布置方式，同时还要考虑到人们对环境审美需求的变化，这样才能够实现对原木美学艺术应用效果的提升，从而满足现代社会对于室内环境美的追求。

由此看来，原木美学艺术不仅能够体现出一定的装饰效果，还能给人们带来视觉上的冲击与感受，因此在室内装饰装修工程中应用原木美学艺术，能够起到美化家居环境以及提升整体品质的作用。

2. 提升室内环境的空间感和情感柔性

原木美学艺术在室内设计中的有效应用还能在一定程度上提升室内环境的空间感和情感柔性。它是一种将设计与审美相结合的方法，通过对原木材料进行合理搭配使用来营造出符合现代人审美观念的空间环境。

具体来说，通过对原木艺术审美内涵与设计原则进行分析可以发现：原木的自然属性为室内设计提供了天然美感；木材的材质特性使得室内陈设更具有艺术性。而在此基础之上，将原木作为室内空间装饰材料不仅能够让人感受到原木所带来的美，而且也能使人体体会到其特有的人文气息。不仅如此，这种独特的艺术魅力还会给人们创造出不同以往的精神享受，进而激发人们的想象力，提高他们对于生活的热爱之情。

此外，原木美学艺术还能不断对现有室内空间进行丰富，满足受众的潜在需求。这是因为人类的审美并不是一成不变的，当人类的审美体验无法从现实生活中获得的时候，就可以通过审美的代偿作用来满足自身的精神文化需求，并将其体现在室内环境陈列中。

（三）壁画美学艺术的应用

1. 视觉语汇与材料应用

壁画美学艺术元素是室内设计中的一个显著符号象征，设计人员在使用该类美学元素的过程中，可以先对所选元素进行抽象化设计，并对每一个设计点进行重新选择与编排，其中包括位置的确定、着色、结构重建等，使这些美学艺术元素能够符合社会大众的审美需求和实际建设需求，然后再推进室内空间结构设计。不断在此过程中突出室内设计的层次性和分级特征，为受众

带来良好的多元化视觉体验和感官体验^[5]。需要注意的是，设计人员若想在室内设计中融入现代化绿色可持续发展的环保理念，通过选择环保贴纸来代替传统壁画美学元素，则还应充分其所用素材的保存时间和使用寿命，在实际工作中时刻兼顾所用建筑材料品质与艺术视觉美感。

2. 象征艺术与对比艺术

壁画美学艺术在室内设计中的应用能够凸显出象征艺术和对比艺术的重要价值。其中，象征艺术可以让人们对空间环境产生深刻的印象与情感，体现了中国传统文化精神与民族审美心理；而对比艺术则是指两种不同的艺术风格以及表现形式之间所表现出来的一种相互补充、相互影响的关系。壁画是人类文化历史传承过程当中最常见也最为基础的装饰方式之一，具有独特的审美特征和丰富多样的表现形式，对于室内陈设设计来说具有十分重要的意义。

具体来说，一是它不仅能够将室内装潢风格进行有效展现，还能使室内装饰更加富有个性化，从而实现更为鲜明的视觉美感；二是设计师可以通过运用壁画这一形式来表达出自身的寓意性以及象征性等特点，同时也可以起到美化室内环境氛围的作用。

结束语：综上所述，在室内设计中有效融入美学艺术文化已经成为我国大部分设计人员的共识，但该文化在实际应用过程中还存在着诸多问题。因此相关设计人员和施工人员应及时转变传统工作思维与观念，通过各种方式加强对美学艺术文化的了解，并站在全局视角下对室内设计工作进行重新审视。这样才能突出室内设计的重要价值和作用，在带给社会大众多感官体验的同时，为设计行业带来良好的经济效益与社会效益。

参考文献

- [1] 刘光磊. 现代室内设计艺术中中国传统装饰元素的应用[J]. 北京印刷学院学报, 2020, 28(3): 34-38.
- [2] 晁新姣. 中国传统美学在室内软装设计中的应用——评《中国传统美学与环境艺术设计》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(10): 3054.
- [3] 李严. 现代室内设计中极简主义风格的艺术美学研究[J]. 明日风尚, 2020(17): 25-26.
- [4] 周世明. 室内水景观艺术设计的美学意蕴——评《室内水景观艺术设计》[J]. 水利水电技术, 2020, 51(08): 235.
- [5] 梁瑞. 室内环境空间的艺术设计美学——评《现代室内空间设计艺术》[J]. 环境工程, 2020, 38(07): 139.

作者简介:

罗敏琼, 女, 1988年5月, 广东省揭阳市人, 汉, 最高学历: 硕士研究生; 目前职称: 中技讲师; 研究方向: 室内设计。

黄熾蓉, 女, 1990年12月, 湖南省衡阳市人, 汉, 硕士研究生; 目前职称: 无; 研究方向: 室内设计。