

Aesthetics Commonality Research on Modern Art and Interior Design

Xudong Jin^{1,2} Meiyu Zhou¹

1. School of Art Design and Media, East China University of Science and Technology, Shanghai, 200237, China

2. College of Software and Art Design, Nanjing Institute of Railway Technology, Nanjing, Jiangsu, 210031, China

Abstract

The aesthetic law in the design of architecture and interior space comes from the development of abstract art. It is initiated by cubism and futurism. After the exploration of many artists, it has formed an aesthetic law that is of great value to interior design. Modern art pursues fashion and trends. The interior design of modern art is also the pursuit of fashion and trends. It pays great attention to the overall layout of interior space, and also pays attention to the perfect combination of interior space layout and use function. The interior design follows a certain aesthetic principle and also contains the thinking of modern art.

Keywords

modern art; interior design; aesthetic features; commonality

现代艺术与室内设计的美学共性研究

金旭东^{1,2} 周美玉¹

1. 华东理工大学艺术与传媒学院, 中国·上海 200237

2. 南京铁道职业技术学院软件与艺术设计学院, 中国·江苏南京 210031

摘要

建筑与室内空间设计中的美学规律, 来源于抽象艺术的发展, 由立体主义和未来主义发起, 在经过众多艺术家的探索后, 形成了对室内设计具有重要价值的美学规律。现代艺术追求的是时尚与潮流, 现代艺术的室内设计同样的也是追求时尚与潮流, 它非常注重室内空间整体布局, 同时也讲究室内空间布局与使用功能的完美结合。室内设计遵循一定美学原理, 同时也蕴含着现代艺术的思维。

关键词

现代艺术; 室内设计; 审美特征; 共性

1 室内设计概念

简单地说, 整体室内环境的设计就是室内设计的概念, 它包含室内外空间构成环境设计、室内环境系统的设计、装饰陈设环境设计以及室内装饰装修技术设计四大部分。而室内环境设计也被称作是室内设计和室内装饰等, 说法有差异, 但内容实际上是一致的, 它主要包含了室内平面和空间两大组合内容, 是针对于室内的整体布局、室内表面艺术的处理和室内家居摆设造型及布置风格等, 本文主要论述空间这一部分。

2 室内设计的审美特性

2.1 室内设计的“简洁”性

随着社会的不断进步和发展, 人的需求与追求也在发生

变化。在当今越来越复杂的社会背景下, 人们更愿意去抛弃奢华抛弃浮夸, 转而去追求简约, 而且人们对于简约形式的追求越来越强烈。这种现象也表现在设计者对室内的设计结果中, 这种表现即是对自然简约风格的追求, 这就使得对原材料以及技术的要求更加严格, 比如现代人比较提倡运用新材料、新技术去设计室内环境, 主题便是简洁、明白, 现代人注重室内空间的使用功能。另外, 对于室内家居布置也是有一定讲究的, 室内的一切布置都要按照功能区分的原则去进行, 家具的摆设也要与现有的空间紧密相连、密切配合, 在色彩上, 多追求时尚元素色彩, 同时也会摒弃多余的修饰, 以免累赘。

2.2 室内设计的“绿色”性

当代社会, 环保理念已经深入人心, 人们也越来越重视

对周围环境的讲究，所以人们非常讲究室内环境，提倡绿色环保型设计。这种绿色环保设计是没有污染、没有公害的设计。当然这里所提及的污染并不仅仅是传统意义上的污染，除了直接危害性污染，也包括视觉污染、光污染乃至空间污染等，这些污染都不能体现在现代绿色设计中，否则便不能称之为绿色环保型设计。这是从室内设计开始就将环保绿色思维理念注入其中，这与构建环保绿色型生活的理念是一致的。

2.3 室内设计的“内涵”性

相对于以前，在对待室内设计问题上，人们愈加重视形式美。这是由当前的社会生活状态所决定的，因为人们更加重视精神追求，这就表现在对室内的设计中，随着这种观念的不断加深以及实践，人们的审美意识也发生了根本变化，人们对于审美的追求也从单一的形态转向高深的文化意识，对于艺术风格的追求以及审美意识的改变，都表现在室内设计风格中，现代室内设计往往表达了设计者或者房主的理念以及价值追求，因此具有深刻内涵。

2.4 室内设计的“自然”性

我们已经度过了古时候房屋只有住的属性的时代，房屋对于现代人来说除了住之外便是审美与享受，所以现代室内设计的目的是构建一个环保、健康、享受的生存以及活动空间。人们对于生存空间的要求依然发生了质的改变。人们渴望设计师们可以建造一个能不断给自己提供营养的空间，能吸取大自然的养分，能充实自己和丰富自己的生活。

3 现代艺术与室内设计的美学交融原则

3.1 整体性原则

整体性原则指出，室内区域内的所有物体都由一种物体或是元素作为枢纽去连接，在此过程中，物体之间相互关联，继而形成一种基本共性，而且最终必然走向统一形成一个整体。现代室内设计的整体性原则上分为物质和精神两个层面。

3.2 以人为本原则

以人为本，这是室内设计的基本原则。以人为本原则要求室内设计必须要始终把人放在第一位，以使用者为中心。坚持以人为本的原则，这就要求设计师们要充分听取房主的要求，以现代人的情感诉求以及审美要求为基准，在此基础上进行创新设计。设计者要充分考虑各种因素，包括生活习惯、人生阅历、生活习惯、审美需求等，每个人对于室内空间设

计的要求是不一样的，设计者只有进行了解和对比，然后再拿出一套整体的设计方案，这样才能更好地满足消费者对于生活空间的追求。

3.3 统一性原则

室内设计的根本目的在于给人们创造一个理想的生活场所，人们往往追求舒适悠闲的生活环境的同时，也追求现代高科技带来的享受，在表现形式上给人以一种美的体验。根据这些，设计者在室内设计中就要考虑到功能与形式的统一，功能美与形式美相结合，为人们创建一个生活的理想场所，所以在设计上，不要因为单纯去追求形式、艺术或者是技术等某一方面而忽略整体的统一性。

3.4 生态性原则

生态性原则是指尊重自然，节约资源。在主张人与自然和谐相处的今天，室内必然要尊重自然，设计者务必要正确对待室内设计与环境的关系，对自然环境的把控一定要严格。要使用环保无污染、可循环利用的原材料，避免无害化，同时杜绝过度的包装设计、过度奢华等现象，避免造成过度浪费资源，提倡科学节约型设计方式以及生活方式。再者，室内设计也要因地制宜，根据地理环境以及气候条件等，制定科学的设计方案。例如设计者在室内进行设计之前，要考察当地地理环境、气候条件等，采取科学的设计方案，合理利用当地气候优势或者地理优势，从而避免不必要的浪费。最后，设计者应该考虑到设计的合理性、科学性是一体的，因此设计者应该尽可能将自然环境移入到室内空间中使室内空间不至于被自然环境所隔绝，这样借助自然环境，引入充足的阳光、清新的空气，创建一个与自然环境相循环的空间环境，这样就能使人更加贴近自然。

4 现代艺术与室内设计的美学共性实现

4.1 家具与室内的一体化设计

相对于其他因素，家具对于室内设计也非常重要，因为家具才是室内空间构成的主体。在家具的选择以及如何布置的问题上，显得尤为重要，因为这关系着室内设计整体风格。前文有所提及的整体的思想，即“以整体为美”，就是要做到室内环境与家具布局的整体统一，做到整体统一，就要求设计者在进行室内布局时，对室内的装饰设计要好好规划，对家具的整体造型与风格进行梳理规划，要使家具与室内风

格达到融合,使室内整体布局具有统一性,形成一体化设计。

室内设计往往受制空间界面,因为空间界面是一定的,所以往往导致空间功能得不到很好的发挥。这时候家具就是最好的补充,可以利用家具的功能去弥补空间界面受限的缺陷。根据室内空间分布情况,利用家具去分割,弥补审美上的不足。设计者根据所处空间尺寸去规划家具尺寸、形状、颜色等。这样,室内空间与家具的完美搭配就使整个室内设计达到整体的优化。另外,家具的设计也是很有讲究的,设计者对于家具的设计通常是采用多种模数,这样便于搭配调整以形成各种形态的家具,这样就可以适应空间需要,家具与室内环境相得益彰,做到家具与室内的一体化,这不仅符合人们的审美需求,也体现传承传统美学思想的理念。

4.2 营造整体情调

营造室内的整体情调,是指对室内空间的材质、色彩、氛围、形态等各种要素进行搭配,使这些因素达到完美统一的意境。空间之所以具有整体感,是因为室内的各个要素各个环节都必须统一,空间里的各种要素相互依存和影响,进而达到和谐统一的空间形态。要营造室内环境的整体情调,设计者就要感受到空间灵魂的所在,寻找定位,并设计出具有中国特色与本土风情的元素,继而将其融入到室内装饰与家具之中,这样,使空间、家具、装饰等元素达到和谐统一,在视觉上对人们形成一定的审美冲击力。当然设计者在进行室内整体情调营造时,要结合当代人对空间的审美取向、需求等,以此作为材质和色彩等选择的依据。

4.2.1 色彩的选择和使用

色彩对于人来说,是一个非常具有冲击力的因素,色彩对于居住环境来说也是一个非常重要的因素。舒适的、富有美感的室内环境总能够给人以和谐美好的感觉,因为色彩能使室内环境的氛围很具象化地烘托出来。如设计者在整体布局室内时,将空间、家具以及各种装饰品的颜色进行合理调配,力求达到和谐统一的效果。室内环境的调色是很有讲究的,比如就色调来说,基本会采用大调和对比的手法。其次室内空间色调必须要有主次之分,一个主色调,一到两种辅助色调进行搭配,主辅色调相辅相成,既突出主体颜色,整体上又能达到和谐统一。

4.2.2 材质的选用和搭配

在材质的选择和搭配上,更是需要用心。室内装饰所用

的材质要根据实际情况去选择,因为不同的材质具有不同的质感,用在装饰上就会使人产生不同的体验和感受,因此在材质选择上要从视觉和触觉两方面去考虑,这是人们最基础的需求点,同时不同年龄、不同性格、不同性别的人对于室内环境的选择也会不一样,对材质对色彩的选择都会有所不同,具体也是要根据人们的喜好去选择。

4.3 注入生态元素

由于自然环境的恶化,人们对于生态环境的问题也越来越关注,对生态一直怀有一种情结,因此,人们对于自己的居住环境也希望注入生态环境。当前,对于设计者来说,生态的理念也一直印在脑海里,生态化设计就是设计者们努力追求的方向,当然,在中国自古以来就有生态的理念,“天人合一”的理念古已有之,人与自然和谐相处的思想也融入到居住空间的设计中。另一方面,生态的意义被狭隘地理解,有人认为在过道种几棵树、建造假山假水或是修建一条河渠就等于是生态,这其实是一种非常肤浅的理解,更有甚者,可能会因此而进入破坏生态的误区,比如房屋装修用原装木,这对木头的需求是巨大的,需要耗费多少森林资源,这根本就是违反生态原则,与我们的初衷是背道而驰的。室内环境的设计要以生态为根本,打造绿色、健康、和谐的空间环境。

4.3.1 使用绿色环保材料

据有关机构统计,经常会出现室内的空气污染情况比室外空气状况要更严重,由调查可知,家具和室内装饰材料两个因素是造成污染情况的主要原因之一,家具和装饰材料选用不当会导致严重的污染,可怕的是这种污染源会对周围的环境产生一定的影响,恶性循环,最终受害的还是我们自己。因此,在家具以及室内装饰材料的选择上,一定要选择绿色环保材料。

4.3.2 充分利用太阳能

太阳是最常见也是最重要的资源,太阳能对于人类来说既环保又实用,因此住宅的设计者要充分利用太阳采光、吸热等资源设计出一套科学合理的住宅设计方案,使每个房间的光照条件都很好,依据当地的地理条件,合理规划。在设计中,调动一切可行性技术,如可采用隔断的方法来增加空间的透光性,然后再选用玻璃进行安装,再通过天窗去吸收太阳光照,必要的话,对明厅、明厨、明卫等设计进行运用,这样充分利用太阳能,既环保又健康。

4.3.3 使用新材料来打造纯朴自然的室内风格

在材料的选择上,尽量使用新式环保材料,同时运用高科技技术,二者结合,在突出贴近自然贴近原生态的同时,还能有高科技技术的融入,这样既体现环保的理念,又充分凸显出现代风格。新材料的话可以考虑使用高密度的复合环保材料,同时塑料和树脂也是不错的环保选择,这样对比传统的实木装饰可以省去大量的树木,这正好与当代人追求环保的理念相吻合,同时也体现人们简约朴素的审美需求。

4.4 传统艺术表现手法的创新运用

与古代建筑相比,现代钢筋混凝土的住宅设计缺少生机和自然灵性,因为现代的住宅设计比较封闭,与自然独立切割开来,使得室内与室外相互隔绝,人与人之间缺少了联系,所以冰冷的钢筋混凝土结构的房屋显得无情冷酷。住宅的室内设计一定要体现人们的心理诉求,这样才能给住宅注入人情味儿。城市是喧嚣复杂的,住宅空间的封闭隔绝使得现代生活更加苦闷和不容易。因此,设计者对于住宅空间的设计,要充分考虑人的诉求,构建舒适安逸、轻松自如的室内环境,这也是对传统艺术表现手法的升级与创新。

4.4.1 巧用“借景”手法

古代的住宅,特别是园林设计中,假山假水是很常见的设计,古代的设计者很巧妙地将其引用到室内空间设计中,其实也是一种“借景”手法的运用。在古代,设计者们可以将古代园林的“借景”手法巧妙地运用到室内环境的设计中,比如,通过巧妙地构思,将“园林山水”之景引入室内,在水流两侧进行精心布局,添加石林、树木、花草等,精巧至极,让人不得不抚掌称赞。

4.4.2 为“隔而不断”增添功能性

设计者也要“取其精华”,对传统住宅设计中的优点吸取运用,并加以创新。比如在传统设计中,室内的空间分割

方式就是一个很好的点,设计者可以充分利用和创新。屏风、隔扇以及罩布的运用,可以形成隔而不断的流动性形态,使得室内空间布局更加贴近自然与新鲜,所以受此启发,现代设计中,也可以利用珠帘或竹帘等隔断方式去分割室内空间,实现“隔而不断”的生动效果。

4.4.3 “虚”与“实”的再创造

现代人越来越注重意境的追求,对于居住空间的意境追求也是十分重视,现代居住空间的“虚”与“实”的刻画,都是通过室内元素去塑造,就是通过室内家具、装饰材料以及灯光等元素去表现“虚”与“实”的设计,并将其灵活融入到每一步的设计中,这样使得居住空间具有诗意般的享受,形成轻松愉悦的审美情趣。设计者对于“虚”与“实”的把握,就是对现代室内美学设计的追求。

5 结论

随着社会的不断发展,物质不断充裕,人们也越来越追求精神的充实,对于室内设计的美学价值追求也越来越高,传统以及现代美学的精髓融入现代居住空间设计,形成一种不可抗拒的浪潮,通过在室内空间设计的色彩、空间等因素上融入新的观念,可以使设计者的设计理念得到进一步发展。

参考文献

- [1] 罗莹,喻仲文.以创新型人才培养为要旨的艺术学科核心竞争力的构成要素[J].美术研究,2008(04).
- [2] 喻仲文,罗莹.创新体制机制,探索艺术人才培育的新模式[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2008(6).
- [3] 亢亮著.风水与建筑[M].天津:百花文艺出版社,1999(2).
- [4] 陈德坚.酒吧餐饮空间设计专家[M].上海:同济大学出版社,2005.
- [5] 毕秀梅.室内设计原理[M].北京:中国水利水电出版社,2009.