

目 录

第一章 概 述	1
第一节 关于室内设计	1
第二节 现代室内设计的新表现	7
第三节 室内设计中创新思维的应用探讨	13
第二章 中国传统文化元素与室内设计的关系	15
第一节 中国传统文化元素的内涵	15
第二节 中国传统文化元素在现代室内设计中的体现	19
第三章 中国传统吉祥文化与现代设计的关系	22
第一节 中国传统吉祥文化的内涵	22
第二节 中国传统吉祥文化在现代室内设计中的应用	27
第四章 中国装饰元素在现代室内设计中的应用	39
第一节 中国传统装饰元素在现代室内设计中的分析	39
第二节 中国传统装饰元素在现代室内设计中的应用	59
第五章 中国民族元素在现代室内设计中的应用	78
第一节 民族元素在现代室内设计中的应用分析	78
第二节 少数民族元素在现代室内设计中的应用——以壮族和土家族为例	88
第六章 现代室内设计的未来发展趋势	127
第一节 绿色生态室内设计	127
第二节 人性化室内设计	134
第三节 室内隔断的创新设计	140
参考文献	153

第一章 概述

室内设计作为建筑设计的延伸,正以蓬勃向上昂扬的姿态快速发展,今天的室内设计更是越来越趋向多元化方向发展。室内设计文化是艺术文化价值的一种表现形式,容易受到外界的影响,现在我们必须思考对于中国优秀的传统文化应如何继承、发扬的问题。我国的传统室内设计理念及技法在经历了否定、肯定、再否定的冲击后,传统文脉在现代设计中的大规模发展中几近断层。建筑及室内设计风格均表现出强烈的现代西方特征。但是,不论我们的时代如何发展,生活的方式怎么改变,永远都分裂不了社会与历史传统的关系,始终是传统与现实相融合的统一体,始终处在现实和历史的交汇之中。首先,在中国西方文化极其盛行的当下,如何汲取西方室内设计中的优点,最关键的是深层次的了解本民族的文化精华。只有继承和应用中国传统元素的优秀部分,并且掌握其精髓,才能创作出饱含中国韵味并符合国民要求的室内设计作品。我国在进行室内设计时,一直坚持“古为今用,洋为中用”、推陈出新的设计原则,如果在进行室内设计的时候,不了解中国传统文化元素的精髓,那么创作出来的设计作品只能是一些皮毛的东西。在进行室内设计时,如果不能进行深层次的理解,是很严重的问题,容易产生不良后果,甚至会对中国传统文化元素的传承与发展造成严重的影响。当前,我们有责任和义务将中国传统文化元素进行传承,并将其发扬光大,这不仅是作为新一代社会新生力量的责任,也是我们每个人的责任。

第一节 关于室内设计

一、室内设计的定义

室内设计是在考虑功能性及实用性的前提下,用现代审美标准对建筑内部空间进行创意和构想。这一空间不仅应该满足功能需求和使用价值,同时也应反应出文化、风格等精神因素。室内设计也是社会生活的有机组成部分,任何风格的室内空间设计,都是基于不同的设计理念及环境背景下所构建的,具有区别于其他设计的应用价值及时代文化风貌。

在把握室内设计的定义时,要从功能与艺术的角度出发,建立完整的室内观点,对室内设计定义的深入理解及在设计实践中合理解决所遇到的问题是十分重要的。一旦建立了完

整的系统观念,就不会从功能性或艺术性单一地来看待室内设计这项学科了。

由此可见,对室内设计的含义可以简要概括为以下几点:

其一,室内设计是作用在建筑的内部空间,受制于建筑内部人们对功能的需求需要;

其二,室内设计学涵盖于建筑学,是建筑学的延伸,它区别于建筑设计、环境艺术设计,但又有着不可否认的联系;

其三,室内设计是以动态的形式发展的,不可以刻板的解决和对待,应紧跟时代发展去补充和完善它。

二、室内设计的内容

室内设计一直是一门实用艺术,更是一门综合型科学,有时也被称作为室内环境设计。同传统意义上的室内装饰相比较,它所包含与涉猎的内容更加丰富和深入,相关的因素也更为广泛。室内设计将随着社会科技的发展和人们生活质量以及心理需求的提高而不断更新,所要考虑的问题将是多方面、多角度的。室内环境所包含与涉猎的内容则主要体现在界面空间形状和尺寸、室内的声、光、电、热的物理环境,以及空气、光线等室内客观环境因素各方面。

(一)室内空间形象设计

这将针对设计的总体规划,设计决定室内空间的尺度与比例,以及空间与空间的衔接、对比和统一等关系。

(二)室内装饰装修设计

这意味着在建筑内部的规划设计过程中,必须根据室内空间规划,组织和创造合理的室内使用功能空间。要根据人们对建筑使用功能的要求,对室内平面功能进行分析和有效地布置,对建筑结构的地面、墙面、吊顶等界面的线形设计和装饰设计进行实体和半实体的设计和处理。

(三)室内物理环境的设计

在室内空间中,还要充分考虑室内良好的采光、通风、照明和音质效果等方面的设计处理,并充分协调室内环控、水电等设备的安装,使其布局合理。

(四)室内陈设艺术设计

主要强调室内空间内家具、灯具、艺术展示品、绿化等的规划和加工,使人们在室内环境中工作、生活、休息时感到愉悦和舒适,满足和适应人们的心理和生理需要,起到柔化室内人工环境的作用,在高速度、高信息的现代社会生活过程中具有使人心理平衡、情绪稳定的作用。

总之,室内设计是为了满足人们生活、工作和休息的需要,为了提高室内空间生理和居住环境的质量,对建筑内部实质环境和非实质环境进行规划和布局。

三、室内设计的特征和分类

(一)特征

1. 空间的整合与优化

随着建筑设计学的不断发展,给设计师留下了更加多元化的空间划分和重组。室内设计不仅包括功能区的需求,还包括符合人们生活习惯的动线和尺度设计,以及各功能区的连接和布置合理。因此,公共空间的设计呈现出包容性和合理性。

2. 强调设计的多样化与个性化

随着社会的快速发展,人们的设计理念也在不断的扩展,设计风格也在不断的变化。在满足功能需求的同时,人们开始强调个性化与美观性的结合。这样的设计往往反映出时代的特点,如大胆的色彩运用和造型的独特创新运用,都展现出现代室内设计的艺术气息。

3. 时代性变革

新的设计理念取代了旧的设计理念,新的装饰材料取代了旧的材料,中国的室内设计也在紧跟时代的发展步伐,从设计之初的盲目模仿到逐渐显现影响力的设计流派;从功能需求的单一满足到当前精神需求的满足,中国室内设计不断寻找机遇,不断完善,紧跟社会发展的需要。

(二)分类

室内设计的形态范畴可以从不同的角度进行界定和划分。从与建筑设计的类同性上,一般分为居住建筑室内设计、公共建筑室内设计、工业建筑室内设计和农业建筑室内设计四大类;根据其使用范围概括起来可以分为:人居环境设计和公共空间设计两大类,其中公共空间设计包括限制性空间和开放性空间的设计;还有按空间的使用功能分类为:家居室内空间设计、商业室内空间设计、办公室内空间设计、旅游空间设计等。

四、室内设计的作用和设计原则

(一)作用

室内设计将实用性、功能性、审美性与人的内心感受特征相结合,强调艺术设计语言和艺术风格的表达,从心理和生理角度激发人的美感,关爱自然,追求生活质量,使人在精神享受和快乐心情中获得健康平衡的心态。这正是室内设计的价值所在。同时,室内设计也存在着满足人们生活、工作和健康的需要,正确合理地分配空间,注重空间比例,处理好功能与形式的关系,形成一定的风格和格调,创造环境舒适化、科学化、艺术化和个性化人的需求而

存在的。

(二) 设计原则

伴随着时代发展和科技进步,现代人们已经对室内空间设计提出了更高的要求,设计师只有采取主动开发的策略才能适应市场的进步。现代室内设计应依据环境和需求的变化而不断发展。

第一,功能性设计原则。这一原则的要求是使室内空间、装饰装修、物理环境、陈设绿化最大限度的满足功能所需,并使其与功能和谐、统一。

第二,经济性设计原则。广义来说,其就是以最小的消耗达到所需的目的。如在建筑施工中使用的工作方法和程序省力、方便、低消耗、低成本等。一项设计要为大多数消费者所接受,必须在“代价”和“效用”之间谋求一个均衡点,但无论如何,降低成本不能以损害施工效果为代价。

第三,美观性设计原则。求美是人的天性,同时美是一种随时空而变化的概念,所以在设计中美的标准和目的也会大不相同。我们既不能因强调设计在文化和社会方面的使命和责任而不顾及商业特点,也不能把美庸俗化,这需要有一个适当的平衡。

第四,适切性设计原则。简单地说,适切性就是解决问题的设计方案与问题之间恰到好处,不牵强也不过分。如针对室内空间中艺术陈设品与空间气氛的统一就需如此考虑。

第五,个性化原则。设计要具有独特的风格,缺少个性的设计是没有生命力与艺术感染力的。无论在设计的构思阶段,还是在设计深入的过程中,只有加以新奇的构想和巧妙的构思,才会赋予设计以勃勃生机。

现代的室内设计是以增强室内环境精神与心理需求的设计为最高目的的,旨在发挥现有的物质条件下和满足使用功能的同时,来实现并创造出巨大的精神价值。

五、我国室内设计的发展策略与前景

经过四十多年的改革开放,现代室内设计在中国室内设计行业已经通过一些特别重要的发展阶段,且一直都在不断成长,有以下几个原因:一是经济迅速发展,人们生活水平逐渐提高,改善生活质量的空间需求增加;二是开放的环境,人们的审美意识不断提高,多元化并存的多层次需求增加;三是技术实现设计理念,设计工作的发展为室内设计的发展提供了有力支持。

(一) 策略

1. 规范行业制度

针对一些不规范的设计公司和低专业素质的从业人员涌入室内设计市场的不利局面,有关部门可以采取有效措施。比如,提高室内设计行业准入门槛,加强行业资质的审核力

度,避免部分不合规范的设计公司进入市场,扰乱正常行业秩序;对无资质公司,坚决实行“请出”制度;我们应该与建筑设计专业院校共同制定室内设计专业规范,为培养专业技术人才提供依据;另外,对于那些损害了消费者权益和正规设计公司利益的“山寨”设计公司,要加以严惩,追究其法律责任,并禁止行业内一切以免费设计欺骗消费者的行为。

2. 加强与建筑其他环节的联系

针对室内设计环节与建筑设计、家具设计以及装饰设计环节脱节的现状,建筑设计院校应在室内设计专业人才的培养方案中加入其他相关专业的教学内容,建立建筑行业的“全科”设计培养体系,使培养出的人才可以同时掌握室内设计相关环节的理论知识和专业技能。在建筑设计过程中建筑师就应考虑到后期的室内设计,室内设计师可以根据不同的建筑选择最合适的室内设计方案,在不同的居住空间模式下购买合适的家具用品,将装饰用品放置在合适的位置,与居住空间相协调,形成整体的视觉舒适感。设计师要使每个环节协调一致,努力创造出良好的居住环境。

3. 加强室内设计创新

为了提高室内设计作品的质量,我国的室内设计师应该有效地借鉴国外室内设计的精华部分,同时保持自身的特色和个性,开拓新的思路,探索新的方向,在继承传统设计理念和风格的基础上,探索新途径,创造新的中国室内设计风格。室内设计师应具有不断创新的积极性,增强与时俱进的意识,充分理解和创新我国的传统文化,并将其应用到设计中。设计师应加强对生活的观察,深入研究业主的需求及其居住环境,并思考这两个方面,在联系中寻求创新的突破口,找到最佳的表达角度和方法,努力给业主带来新的感受。

4. 培养高素质的专业人才

大多数室内设计工作者是从学校的学习开始设计的,政府有关部门应严格提高对室内设计专业设置的要求,对没有专业教师的学校和培训机构,要及时予以整顿或取缔。室内设计专业学生不仅要掌握理论知识,而且要有较强的实践能力。学校应实行理论联系实际的教学模式,加强对学生专业技能的培养。在条件允许的情况下,学校应尽可能与相关室内设计公司合作,为学生提供实习机会,使他们可以在设计现场学习设计流程,掌握设计理念,了解实时的流行趋势,通过实际操作加深自己对室内设计的领悟,为以后的工作打下坚实的基础。

对于走出校门从事室内设计工作者,更应该在已掌握的知识基础上,通过与实践的结合,努力提升自己的理论知识和设计能力。

室内设计作为建筑设计的后续环节,与人们的生活体验有着直接而密切的关系。室内设计产业的发展具有巨大的潜力和广阔的发展前景。有关部门和整个室内设计行业应充分重视室内设计专业的教育,为人性化、生态化、简约化、个性化、科技化等多种室内设计风格

的发展提供更大的可能性,为消费者建设一个健康、环保、安全的家,承担起改善人们生活品质的桥梁作用。

室内设计在未来的发展中存在机遇,也会面临挑战,这就需要整个行业共同面对,抓住机遇,迎难而上,使室内设计行业向着更加健康、有序的方向发展。

(二) 前景

自打室内设计这一理念从西方传入我国,到今天已呈现出多元化和复合性特征。但当我们真正去审视这些千变万化的风格与流派时,却很难发现专属于我们自己的东西。现今室内设计应以在保留和发扬本民族特质的基础上进行创新。但绝大部分的设计师将设计思路粗浅的停留在对西方设计表象的模仿和抄袭,用表象的形式的理念代替自我创新,“拿来主义”俨然成为我国设计方式的主流。我国的室内设计行业起步较晚,合理的借鉴成熟的国外设计方式和理念不外乎是一种快速进步和发展的道路,但单纯的抄袭与套用非但达不到学习和进步的效果,反而容易使我国的室内设计领域越来越丧失民族代表性和民族归属感。缺乏创新已成为我国现代室内设计中亟待解决的问题。

面对当前室内设计多元风格的飞速发展,要想在其中找到最适合自我的风格,就有必要从民族传统文化中寻找突破口。我国拥有众多少数民族,不同民族的传统文化都极具代表性,而这些民族传统文化元素完全可以利用起来,设计师要学会在众多民族元素中大浪淘沙,进行总结分析并利用,同时结合现代审美设计的理念、符合现代审美,创作出具有我国民族特质的优秀室内设计作品。

全球一体化的大背景下,设计趋同化这个问题逐渐被人所关注。生活质量水平提高了,民族归属感缺削弱了。因此,在构思设计的时候首先应将民族传统元素放在考虑的范畴内。室内设计本身代表了一种文化,这要求我们在设计中合理地分配处理好全球化与民族化的关系,他们中既有对立又有统一。首先,全球化发展在很大程度上影响了室内设计的发展,大量外来设计因素开始被我国的设计师应用到设计中去,一部分设计师通过结合我国民族传统元素进行创新,是我国的设计思维形成了:吸收外来优秀设计元素——结合本国民族传统元素——创造新型设计元素的设计模式;其次,设计师们需要认识到盲目模仿国际流行设计思路的局限性,只有多元化和复合化的条件下,才能创造出更符合现代化审美而不失民族代表性的室内设计作品。

现代新中式风格室内设计将中国古典元素与人们的细腻情感相结合,满足现代人的生活习惯和精神需求,从而更好地满足现代人的生活。这就要求室内设计师深入了解中华民族传统优秀文化,并具有独到见解,结合现代生活中的各种时尚和科技元素,将传统古典元素与现代文化相结合,使其协调统一,实现新中式室内设计的和谐典雅,为人民营造出一个更加美观舒适的生活环境。新中式风格的室内设计受到大众的喜爱,因此室内设计师要不

断地进行挖掘与探索,读懂传统文化中的内涵,结合现代生活中的丰富元素,将新中式风格的室内设计更好地创新与展现,使其在世界的舞台上熠熠生辉,大放异彩。

由此可见,在当前全球化趋势的背景下,让时代性与民族性共存发展已成为室内设计的一大发展趋势。面对全球化对民族文化冲击的这个挑战,如何走出一条合理利用和保护民族文化的发展道路已成为现代设计师的使命与重任。

第二节 现代室内设计的新表现

近年来,随着人们的生活水平不断提高,人们对室内环境也越来越讲究。为了跟上时代的发展,满足大众的需求,以前从未出现的设计理念不断涌现。传统的室内设计风格逐渐被人们所摒弃,新的设计理念正在逐步提升,现代新中式室内设计就在这样的背景下登上舞台。这种新型的设计理念不仅仅继承了中华优秀传统文化元素,还融合新时代因素,这一新风格的出现受到了大众的欢迎并被采纳。

一、现代中式风格的设计思想

中式古典风格的代表体现为汉代和唐代厚重、粗犷,色彩高贵,图案富丽,有帝王气息;明清风格精致、小巧、秀气,透着自然气息和书卷气,色彩清秀、对比强烈、图案精巧繁杂,是近代比较成熟的一种装饰风格,应用也比较广泛。现代古典风格揉合了中国古典装饰的很多元素,并和现在装饰手段相结合,大胆使用中式传统装饰中的材质和色彩,配以现代的灯光、玻璃、金属等元素,是传统的延续和发扬。中式风格的室内设计古朴典雅,具有独特的文化气质和亲和力。但过于纯粹的古典设计难免单调乏味,一味的照搬古代设计范例,往往得不到好的效果。将古典语言以现代手法诠释,融入现代元素,注入中式的风雅意境,使空间散发着淡然悠远的人文气韵,这才是广受欢迎的现代中式风格。

(一)造型特色

中国传统的室内设计融合了庄重与优雅双重气质,中式风格是以宫廷建筑为代表的中国古典建筑的室内装饰设计艺术风格,高空间、大进深、气势恢弘、雕梁画栋、金碧辉煌,造型讲究对称,色彩讲究对比,装饰材料以木材为主,图案多为龙、凤、龟、狮等,精雕细琢、瑰丽奇巧。像窗棂、砖雕、门墩等这些传统住宅中的建筑构件,经常被用来做局部装饰,以展现中国传统艺术的永恒美感。以一些简约的造型为基础,添加了中式元素,如甲骨文、中式窗棂、方格造型等,使整体空间感觉更加丰富。

现代中式风格非常讲究空间的层次感,室内多采用对称式的布局方式,依据住宅使用人数和私密程度的不同需要做出分隔的功能性空间,一般采用“垭口”或简约化的“博古架”来

区分,“雕花门片”也是常用的分隔形式;在需要隔绝视线的地方,则使用中式的屏风或窗棂,通过这种新的分隔方式,使单元式住宅展现出中式家居的层次之美。

中国风并非完全意义上的复古明清,而是通过中式风格的特征,表达对清雅含蓄、端庄丰华的东方式精神境界的追求,即使是使用玻璃、金属等现代建材,一样可以表现中式风格,求其神而非形。

(二)古典特色与现代生活相结合

现代人生活节奏加快,资讯传播越来越迅捷,人们了解世界的方式也越来越多,进入了信息爆炸的时代。为了表现自我、突出自我,越来越多的人选择追求个性的鲜明和独特,并在日常的衣、食、住、行上表现出来,这样便出现了不同的时尚流行元素和风格。

快节奏的生活,使不同风格大行其道。很多人不满足于现代风格的苍白无力,想赋予其一定的文化内涵;部分接受传统中式风格的人也不满足其复杂繁琐和功能上的缺陷,想在保持韵味的前提下对其进行改变和适当的简化。于是,现代中式风格就这样产生了。

民族的就是世界的,民族的就是时尚的。现代中式风格,正印证了这句话。但是,现代中式风格如何做好,却并不容易。现代中式风格的设计并不是简单的两种风格的合并或其中元素的堆砌,而是要认真推敲,从功能、美观、协调、文化含义等方面综合考虑,从现代人的经济、生活需求出发,运用传统文化和艺术内涵或对传统的元素作适当的简化与调整,对材料、结构、工艺进行再创造,这样设计出来的作品才会是一个成熟的作品,否则不是太陈腐就是太轻浮,画虎不成反类犬,未免让人贻笑大方。

要把握好现代中式风格的设计,与设计者本身的文化修养和设计功底是密不可分的,这是多方位的知识累积,需要对传统中国文化的了解及对现代社会时尚元素的敏感有效的结合在一起,并使之相得益彰、水乳交融方可。两者细入后都是一门甚至数门博大精深的学问,前者包括中国历史、人文、地理、古典建筑、儒家、佛家、道家、绘画书法、园林、风水等知识的融会贯通;后者包括现代及西方建筑、美术、材料材质,对生活的理解和现代生活各项流程的熟知、对流行元素的敏锐和理解……室内设计,反映的其实是一种生活方式,是对生活的一种态度。现代中式风格设计,这是现代中国人传承属于我们的,存于这个世界上历史最悠久、最古老伟大民族文化的一种方式,也成为了室内设计风格中一道亮丽的风景线!

二、现代室内设计的研究意义

近年来,各国越来越重视中国传统文化。在室内设计中,积极运用中国传统元素理念。中国传统元素在室内空间设计中得到了应用,并且深刻的去领会传统文化精神对现代室内设计是非常重要的。

传统元素是中国传统文化思想的载体,它所追求的和谐等理念与传统的人文观相通,中

国传统元素和现代室内设计风格的融合是人们追求物质精神生活的需要。室内设计是以装饰为形式,功能为基本目的,物质与精神同等重要的室内生活空间。

室内设计中,首先满足功能使用的需求,其次是增强空间的内涵,营造出空间的意境。通过运用设计手法、材料等元素,创作舒适的室内环境。

满足人的精神需要的同时符合现代生活的秩序,人们追求一种宁静舒适优雅的文化生活,植根于中国传统元素的现代室内设计当中才具有中华民族传统文化的味道。

如何对传统元素的运用是本书研究的意义,尤其是中国现代室内设计师有责任、有义务继承、发展。发扬中国传统装饰元素与现代室内设计相融合,设计出赋予时代个性的室内空间作品,对中国的室内设计走向世界的大舞台,有着非常紧迫的现实意义。

三、现代室内设计的研究目的

(一)挖掘传统元素的精华,丰富现代室内装饰设计语汇

传统元素对于现代室内设计来言无疑是一笔巨大的财富。本书意在深入研究中国传统元素的基础上,探讨在中国现代室内设计中如何将传统与现代有机结合,传统元素的形式可被现代室内设计所直接借鉴或间接引用。这样,既满足了现代社会对于文化多元、多样和地方性、民族性的要求,又丰富了中国现代室内装饰设计语汇。

(二)与传统元素相结合的设计手法,促进现代室内装饰设计的发展

中国室内设计的发展还需要在室内设计过程中用现代的功能要求、现代的观念手法、现代的技术材料来展现传统文脉的“形”与“意”,即将“传统”与“现代”有机地结合在一起,创造出优秀的中国室内设计作品。本书正是由此出发,研究如何在中国现代的居住设计中体现出传统元素与现代设计手法的结合。

四、中国现代室内设计中的文化传承

现代中国自实行改革开放政策以来,西方文化的大量涌入,使现代中国人接触到了多种多样的文化。发达国家的现代艺术设计流派证明了多元文化的构建只能赋予特定的民族形式。作为中国的室内设计师就应在现代室内设计之中完美的融入中国的传统文化元素,形成具有中国特色的中式设计。这就要求室内设计师要对中国的传统文化艺术形式有着深入的了解,进行借鉴,对其神韵进行传承,对其意蕴进行理解。同时,室内设计与文化背景是密不可分的,设计师要创造出具有民族特色的、具有地域文化特色的现代室内设计,就要对传统文化有深入的研究,结合历史背景和时代背景,扬长避短。将传统文化运用到现代室内设计中来,将中华民族的优秀精神内涵传承下去,使其达到传承中华文化优良传统,丰富都市现代生活,彰显现代人的生活品味和文化习性等目的。

在室内设计中加入中国传统文化的元素,不仅能充分表达出我们神秘的东方色彩,也能更好的起到国际传播及交流作用。在当今世界上,文化能一脉相承并始终不曾中断的也只有经历了五千多年的中国文化,也正是基于这一点,中国人民对传统文化和民间美学更是情有独钟。时代的发展有其基本的脉络,需要在设计中注入新的灵魂与血液。中国传统的文化艺术在具有装饰性的同时还往往具有生活上或民俗上的使用价值或目的。当中国的传统文化在由形式层面上升到精神内涵层面,应用到现代室内设计中就代表了中华民族的审美观念。现代室内设计是建立在传统文化的基础之上融合了现代设计语言的,丰富了文化内涵。包含时代意义的传统文化特性正适时的靠向主流,将会建立起新的现代室内设计,我们将以新的积极的姿态应对外来文化在精神上的漫无边际的倾销。

在现代室内设计中对这些神韵的传承能更好的适应中国现代人们所特有的哲学观念和审美意识,是对“形”和“意”的深化。可以说是对中国传统文化进一步发展,使之在现代化的大趋势里不断进行完善。要设计出中国特色的现代室内设计作品,就应立足本民族的传统文化,深入到精神领域去探寻。在充分认识现代西方设计思想的基础上对我们的传统文化深入领悟其艺术神韵,兼容并蓄,融会贯通。设计出符合中国现代人审美特色的室内设计作品。

(一)现代中国人审美价值追求的培养

在现代社会,我们对艺术价值的认识和追求停留在表面的层次上。在我们探究艺术时,很容易陷入到这样一种困惑中,那就是:要么出于绝对的自信而陷入盲目,要么出于绝对的自卑而陷入困惑。如果我们还想真正地面对艺术,或者按照艺术自身的要求来面对艺术,而不是想当然,那么我们就应该直面艺术的价值领域。或者说在众多的途径中,价值的途径才是我们通向艺术本质最根本的途径。

艺术与设计在它们产生起就是一对不可分割的矛盾共同体,艺术讲求个性的体现而设计在于大众,设计的构思来自生活而其作品又服务于大众。现代设计在艺术性和实用性上与以前的设计已有了翻天覆地的发展和变化,而与其他艺术作品的发展和变化不同,设计的发展不仅和人们的哲学观念有关,而且它还一直是跟随着科技的发展脚步的。

现代设计在中国的发展速度还十分缓慢,中国的设计水平与国外还存在着很大的差距。这一方面是因为我国的科技发达成都还有所欠缺,另一方面也是因为我国设计师在哲学修养上还存在一定的差距。没有纯粹的艺术,同样也没有纯粹的哲学,哲学总是存在于某时代的意识和人性理论之中,所以总与现实的理论、科学和艺术有很紧密的联系。审美价值可以通过可视的效果来建构审美心理,引领其多元审视,以优化审美心理结构。

对审美意识的培养,也是对艺术思维的培养,而思维的开端,是源于对一种新事物的好奇及思索。卢梭曾说过:“只要有热心和才能,就能养成一种审美能力,一个人的心灵就能在

不知不觉中接受各种美的观念”。所以我们需要掌握非常丰富的知识,因为相关知识能丰富室内设计的审美感受力,承载着丰富知识和经验使我们的审美力更强,更富于联想和创造性。如鉴赏诗歌的意境美,可以启发我们创造室内装饰环境的意态美。学习哲学,可以用哲学的世界观确立我们的审美观,进而建立室内设计审美的美学观。哲学的方法论可以指导我们的设计思维等。

(二) 中国传统文化体现在现代室内设计中的设计原则

1. 中庸原则

从中国传统文化的精髓来看,中国人对人、事物的评价一般还是侧重于遵循“中庸”原则,即从客观实际出发,中正地去发现和寻找解决问题的组织方式、方案和途径,反对过分地走极端,完全肯定或完全否定某方面。而所谓的“适中”原则,是坚持从整体协调发展的前提下,在最恰当的时间、空间等多维思考角度出发,综合各种事物发展的要素和因素,提出最恰当和最合适的组织方式、方案和途径等,寻求解决问题的最佳方法。

在现阶段,室内设计虽然越来越多的受到西方思潮和文化影响,但人们在生活中并没有迷失自己的价值观和审美观。为了适应时代的前进与发展,适中原则,是在坚持整体协调发展的基础之上,具体问题具体分析的方案最佳,最合适的选择。在室内设计中,如果不根据具体情况,过度的寻求空间的个性都是不成熟的,而相对符合传统形式美的法则,寻求和谐、稳定、安详,同时又不乏性格、情感等,这样的室内空间形态才是恒久健康之作。

2. 整体原则

整体原则一直是我国传统的思维方式。室内设计中,也应该具有整体把握的能力。质感、舒适、美观、生态等自然特性都是室内设计一般会涉及的方面,同时涉及的还有时尚性、社会功用、人文风格等社会属性,整体原则意味着室内环境设计应该全面把握这两方面要求,这两方面属性表现于室内的有形环境与无形环境,有形环境包括家具、陈设、构件、装饰、绿化等人工环境,无形环境主要指人文环境,包括历史和社会因素,如文化、风俗、传统等。这些环境因素对室内设计有较大影响,需要综合整体考虑,才能塑造舒适与实用的室内空间。所以,室内设计是整体性的设计,只有整体协调处理,才能真正达到设计的目标。

3. 以人为本原则

室内空间为人所造,供人所用,人本主义即将设计的根本出发点设定为以人为本。设计中应该始终把人对空间环境的需求,包括物质和精神两个方面的需求,放在首要的位置上。室内空间的营造同时要满足人生理和心理的需要,要能够综合处理好人与人之间,人与环境之间的各种关系,要解决使用功能、舒适美观、环境气氛等各种问题。室内空间都与人们的行为、心理有着密切的联系,需要我们进行深入的研究。同时,在室内设计中,设计师必须充分考虑室内的各种元素、装置与人的行为发生的各种关系,必须研究人即室内空间的活动主

体的身体会在空间中发生的各种活动形态,不同的空间,身体本身的活动状况也随之变化,比如人的视觉、味觉、嗅觉、触觉等。

(三) 中国传统文化元素在现代室内设计中的设计方法

现代室内空间里的各种造型、装饰、陈设等无一不表现着人们对美好生活的追求和愿望。这些不同风格的现代室内设计以科学技术为依托、以文化艺术为内涵,它们的发展往往反映了一个民族的文化精神。时代的发展有其基本的脉络,需要在设计中注入新的灵魂与血液。

首先,中国传统文化中整体的、辩证的、因果循环的思维方式,强调事物各方面辩证统一和相互间的联系,其思维过程重综合、重归纳。反映在自然观上,就是“天人合一”。中国特有的思维方式,为现代科学技术解开某些秘密提供了科学辩证的有力的思想武器。将思维方式转化到设计上,往往能够促成新创意的产生,它是人所共知的、存在于潜意识中的思想意念。一个好的思维创意的生成,能够超越任何阻碍人类之间相互交流的因素,达到更高层次的彼此交流。设计师在进行设计时,如果能够把中华民族传统的自然观、哲学、思维方式融合到室内设计作品中,创造出既符合时代又具有文化内涵的设计作品,往往也会产生很强的艺术效果。

其次,中国传统文化艺术在经过漫长的历史凝练后,逐步形成各具文化内涵的图形和纹饰。这其中包括人物、植物、动物、图腾、几何符号等形式在内的图形、图像,以及一些流传广泛的典故、成语、传说人物、景物等。这些传统符号既有具有传统象征内涵和比喻意义的图案和纹样,也有古代传统图腾纹饰以及传统宗教纹饰符号。这些在经历了岁月的凝练后都渗透出浓厚的历史凝重感,这些传统文化符号拥有强大的生命力,因为其传统文化符号是形式与内涵的完美结合。我们应该用今天的设计语言诠释与重现这种传统的艺术美。

最后,中国传统文化对自然情有独钟,采取顺应、亲近的态度来面对自然。几千年来,中国人对自然景物情有独钟。这种淳朴亲切的自然情怀反映在室内空间的处理上,就是尽量将自然元素融入到室内空间中。通过花窗、门、挂落等建筑构件形成开敞的和半开敞的空间,将室外景观“借”入室内;绿色植物和盆景,作为室内陈设部分,能够使室内增添更多的自然景观元素。在室内营建日益精巧、和谐、完整的景观体系,体现人与自然的相融关系。中国传统的室内设计也在极力追求特定的情感意境,以达到能够传情达意的艺术效果。这些对于秉承中国传统艺术的同时包容西方美学的现代室内设计来说大有可借鉴之处。作为一名中国的设计师应立足于现实,深刻审视华夏民族的历史和文化,责无旁贷地对传统文化进行发扬与传承,将其与现代室内设计紧密联系起来,并将传统与现代美学及其设计理念融入到现代室内设计中去,形成现代与传统相结合的室内设计风格。

第三节 室内设计中创新思维的应用探讨

一、创新思维对室内艺术设计的重要价值

(一)有利于改进设计方案

创新思维是提升艺术设计作品实用性及艺术性的关键,在室内艺术设计中融入创新思维,有利于促进设计方案的改进,通过多次修改设计方案,不断创新艺术作品的呈现、设计方案的策划、艺术元素表达的构思,如此一来,不仅可大大提升艺术设计作品的美学价值,而且有利于增强艺术设计作品的创新性,更好的顺应时代发展需求。

(二)有利于增强室内艺术设计作品的呈现效果

在开展室内艺术设计的过程中,创新思维的融入,能够帮助设计者拓展设计思路,开发出独特的艺术展现形式,以一种全新且独特的形式表达出自身对室内艺术设计的想法,可以使室内艺术设计表达效果得到明显增强。在室内艺术设计中应用创新思维,可大大提升室内环境的美学欣赏价值及艺术价值,增强室内艺术设计作品的呈现效果。

二、创新思维在室内艺术设计中的具体应用

(一)遵照科学设计原则

在开展室内艺术的过程中,设计人员应遵照科学的设计原则来制定设计方案,结合自身的设计经验,积极借鉴他人成功的设计作品及实践作品,努力形成一套具有自身特色的设计风格,严格遵照一定的创作规律,这样方能创作出更具价值的艺术设计作品,为人们创建一个良好的室内环境。

(二)注重室内艺术设计的个性化

若想提升室内艺术设计的展现效果,以适应人们对于室内空间的多元化要求,设计人员应紧跟时代发展趋势,将我国民族的个性化特点充分融入室内艺术设计中,尽可能性的设计出富含民族特色及时代特色的艺术设计作品,这也是时代发展对设计人员提出的要求。

(三)合理设定室内艺术设计目标

创新思维的应用对于室内艺术设计目标的设定具有重要意义,其是保证设计目标科学性、合理性的基础。之所以开展室内艺术设计,主要是为了满足人们多元化的精神需求及生活需求,特别是在当下国民经济飞速发展的情况下,人们不再仅满足于物质生活追求,精神享受已逐渐成为越来越多人追求的目标。人们大多数时间都是在室内环境中度过的,故对

室内设计的艺术性要求越来越高。通过将创新思维融入室内艺术设计中,不仅可创造出更具个性、新颖且富有艺术美感的艺术设计作品,而且可使所设计的艺术作品更具特色及文化内涵,提升室内艺术设计的整体价值。此外,将创新思维运用于室内艺术设计中,要求设计人员构建出独具代表性的主题形式,先对所需设计的主题内容进行分析、总结,找出其中的核心所在,再对之进行适当的创新,以增强室内艺术设计的整体展现效果,提升其整体艺术价值。同时对于整个室内艺术设计工作而言,创新思维是保证设计作品能够满足人们多样化艺术需求的关键。

(四)从实际生活提炼艺术设计元素

通过实际生活提炼艺术设计元素也是创新思维应用于室内艺术设计中的一个主要体现,因为将所提炼到的艺术设计元素应用于设计中,正是对传统设计进行创新的一个过程,加之所提炼的艺术设计元素均来自于实际生活,能够让人们产生一种久违之感。将从实际生活中获取的艺术设计元素应用于室内艺术设计中并非易事,要求设计人员必须具备丰富的实践经历,这样方能保证艺术设计工作的顺利、有效开展。所以,在日常开展各种艺术设计活动的过程中,设计人员应注重对自身艺术设计经验的积累,同时,尽可能借鉴他人的成功设计经验,不断增强自身艺术设计实践能力。唯有如此,设计人员方能更好的将理论与实践更好的结合起来,促进其自身创新技能的提升,进而设计出更具艺术价值和美学价值的艺术作品,满足人们对美的多元化需求。