

现代室内设计审美的综合表征

郭夏茹

(长安大学 建筑学院,陕西 西安 710061)

摘要:从美学的角度分析现代室内设计应具备的审美特征、审美功能、审美情趣。分析认为,现代室内设计审美的综合表征包括空间形式、比例、边界、照明、音响、内外空间的联系及其所表现出来的秩序美;让人在有序的整体中感受到舒适,在多样统一中得到乐趣。同时认为,在设计中自觉融入传统民族文化之美,既体现出民族文化精神气质,又能适应时代的发展;并能创造出和谐的意境之美,达到技术美和艺术美的统一。

关键词:室内设计;审美意境;整体环境;民族文化

中图分类号:J525.1

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2011)04-0121-04

现代室内设计具有强烈的系统意识,室内环境作为一个视觉审美对象,处处体现对人的关注和尊重。现代室内设计已经超越了实用的功能意义,成为融合多学科、多理论的人性化系统工程。设计中的审美体验不仅包含了丰富的形式美感,同时能够带来一种多层次的文化享受。在室内设计中,采取科学的设计方式,抓住客观物质的本质联系和运动规律,按照审美的原则有秩序地组织成多要素的整体,将与其有紧密联系的建筑学、材料学、声学、色彩学、光学、环境学、人体工程学和心理学广泛融汇,创造与人的多样性和发展性相符合的宜人环境。本文从美学的角度分析现代室内设计应该具备的审美特征、审美功能和审美情趣。

一、秩序美与整体美

现代科技的迅速发展,人的审美观和价值观都发生了巨大的转变,现代人已经从千篇一律的建筑

形式中解脱出来。了解现实,领悟文化,掌握技术,发展个性是现代室内设计的关键所在。设计中的秩序美和整体美,反映了局部与整体的关系,反映了设计要素之间、设计要素与整体环境的关系。

(一) 秩序美

室内设计元素中,点、线、面、体、光、色、质的选择与排列,要表现比例、节奏、对称、统一、和谐等形式美的特征:一方面体现实用功能,另一方面要反映空间造型要素在结构上的秩序性和配套性。各元素之间相互衬托,相互制约,相互补充,富有形式秩序的结构更容易引发审美愉悦。美国建筑学家托伯特·哈姆林提出:“在优秀建筑中,结构的序列、功能的序列和审美上的序列统统都必须是紧凑而有机的。”^[1]就室内设计而言,空间中体量的变化、形态的组合、色彩的选择与搭配都会对人的心理和情绪产生潜在的影响。空间中的大与小、宽和窄、横向与纵向的流线等变化和渐变的韵律相交替,体现出你中有我、我中有你的协调统一的美。

收稿日期:2011-06-01

作者简介:郭夏茹(1978-),女,陕西西安人,讲师。

(二)整体美

随着现代经济的蓬勃发展,人们对于居住环境的要求从最初的生活实践态度转向实用与审美、设计与体验(包括审美体验和情感体验)相结合。现代室内设计审美意识的重心也逐渐由建筑内部空间转向时空环境,具有空间美和环境美的整体设计特征。这在一方面突破二维或三维特定空间的局限,摆脱传统设计的“静”的状态,在尺度、功能、空间、风格等方面体现思维概念;另一方面对于设计师也提出了更高的要求。设计师必须具备综合而完整的设计能力与过人的协调能力,包括专业知识能力、个人审美能力、设计表达和实施能力。

作为室内设计师,第一,要具备良好的空间概念,通过对建筑结构和构造、环境现状的理解和深化,准确把握空间尺度,加强空间感受和空间想象,在与整体环境设计的水乳交融中,充分体现人与人、人与空间、人与物、物与物的和谐统一。英国美学家赫伯特·里德认为“美是存在于我们感性知觉里诸形式关系的整一性”,“在一幅完美的艺术作品中,所有的构成因素都是相互关联的;由这些因素组成的整一体,要比其简单的总和更有价值”^[2]。第二,室内设计师要不断提高自身艺术修养,具备深厚的文化底蕴、扎实的美学知识、细心的生活体验、广博的个人眼界,能够把握不同消费者的审美倾向和心理感受。第三,在思维模式方面,室内设计师应具备文化生态设计意识,努力创造一种具有人情味的文化生态空间。生态心理学的代表人物、社会学家巴克认为:个体的行为与环境处在一个相互作用的生态系统中,人的行为具有一个时间和空间的背景,因此研究人的行为必须关注这个行为与形成行为背景的整体。室内设计师的意识直接影响设计成本、视觉品质和功能舒适性以及使用者的心情,因此,如何将各部分有效地组织起来,形成一个连续的整体是室内设计师要思考的问题。

二、意境美的营造

室内设计所产生的审美意境往往是从陈设品布局的序列中营造出来的。室内环境作为一个审美对象,受到空间与时间的制约,其中意境的产生又与参与者的审美感受、艺术修养、文化知识、生活体会息

息相关。室内设计师得到了灵感,不能只听从于自身的特殊作风,还要掌握客观理性的题材,这些题材既要符合设计基本原理和规律,能够满足接受者的审美需要,又能充分体现设计者的思想意图。在设计方案的过程中,主体与环境融合在一起,独特的创意与客观事物相统一,使室内环境的各个部分协调一致,创造和谐的审美意境。

美国现代设计师马歇尔·布鲁尔说:“设计是一种勇气,与此相对照的,是对每位委托人谦虚和责任感。”设计中陈设品无论是家具、灯具,还是饰品、织物、植物等的安排,既需要灵活性,又要追求具有丰富性的简洁。设计的重点是在其环境中进行设计,不是个别元素外在形态看起来怎么样,而是伴随整个空间进行设计,设计语言在满足实用的基础上被审美化和韵律化,从而兼有功能表现性和情感技法作用。设计元素的审美功能通过各部分的外在形态特征,给居住者以赏心悦目的感受,同时又唤起主体的生活情趣和价值体验。优秀的室内设计作品不仅要满足人体的舒适性,而且要为人的视、听、触、嗅等感觉适应能力创造良好的环境条件,使人进入一个情景交融、虚实统一的精神境界,必然要综合考虑光线、色彩、质感、温度、湿度、声音等环境要素。

三、民族美的时代特征

五千年的华夏文明培育了中华民族的宇宙观和人生观。中国民间的宅居陈设方式和结构是中国民族文化、传统思想观念的体现,不仅包涵了传统宗教伦理观念、地域风俗习惯、气候特点,也展现其特有的艺术审美理想。无论是从居室氛围、陈设的总体布局,还是从陈设的物品来考量,宅居陈设方式和结构无不影响着人们的审美格调与文化素养。例如,传统居室的家具中,不同类别的桌、椅、床、榻、箱、柜、案、几等重要的摆设品、悬挂物都具有较为恒定的制式等级标准,这些东西和民居建筑一起形成了一个中华民族特有的、恒久的文化氛围。

可以这样说,民族美就是一种个性美、地域美、永恒美,它凝聚着人类的文化智慧。传统的民族文化精神对现代人们的生活方式、意识和行为起着重要的、不可抗拒的作用。随着时代的发展、世界经济一体化、信息化的脚步加快,人们的物质生活和精神

生活不断提高。设计师应更加注重文化的参与和渗透,在继承传统民族、民间优秀传统文化遗产的基础上,开创符合时代发展需要,反映时代特征和风貌的室内设计作品。以世博会中国馆设计为例,展馆建筑外观以“东方之冠,鼎盛中华,天下粮仓,富庶百姓”的构思为主题,运用现代构成手法表达中国传统文化的时代气韵。展馆内的3个主题展区:东方足迹、寻觅之旅、低碳行动,运用现代高科技手段全面展示了中国各民族丰富多彩的文化智慧,实现了传统与现代相结合,内向与外向相互渗透的格局,突显民族美的时代特征。此案例启示我们必须本着全方位的视野去观察、关注世界文化多元化进程,与时俱进,适应新时代的审美状态、审美情趣和审美功用。

四、艺术美和技术美相结合

设计本身是艺术与技术的结合。傅雷先生说:“自然和艺术真正的关系,可比之于资源与运用的关系。艺术向自然借取的,是物质的素材与感觉的暗示,那是人类任何活动所离不开的。就因为此,自然的材料与暗示,绝非艺术的特征。艺术活动本身是一种技术,是和谐化、风格化、装饰化、理想化……这些都是技术的同义字,而意义的广狭不尽适合。人类凭了技术,才能用创造的精神,把淡漠的生命中的一切内容变为美。”^[3]

设计中的艺术美,一方面更集中、更概括地反映了客观现实美;另一方面,又是由设计师心灵产生和再生的美,它融合了设计师的审美理想、设计意图和感受,是内容美与形式美的统一。对于室内设计师来说,情感与想象力、创造力是以功能、行为和美学为向导,应综合运用艺术手段和技术手段,创造符合生活需要、满足人们心理和生理需要的室内环境。

科学技术是社会发展的第一生产力。技术美是一种实用美、理性美、机械美,它是现代设计中的一种审美形态特征。室内设计是综合现代人生活实用、经济、审美、心理等因素,对建筑内部空间进行装饰美化、装修改造的行为。室内空间的规划、建材的选择与应用、环境设备的安装、家具陈设、照明水电系统、安全设施以及通讯设备等方面都要充分考虑功能、技术、机械、构造、经济问题。从具体的操作手段和技术上付诸实践,完善人一物一环境的关系。

作为室内设计师必须掌握相关系统的实用知识,以便与负责技术的专家进行交流,能够提出可行性的建议。

技术为设计服务,设计与生产方法不可分割。著名的包豪斯学派正是如此,该学派在建立与大规模生产相融合的优秀设计和优秀工艺标准的原则指导下,设计出许多成功的作品,至今受到人们的欢迎。可以说,技术美是科技进步与社会发展和自然环境的和谐统一,是人类智能与实践的体现。技术美只有与人的、美学和心理学等方面的需求相结合,才能使人的活动超越客观局限性,获得全新的自由活动领域。技术美与艺术美是真与美的统一,二者完美结合,才能设计出实用、舒适、生气勃勃和美观的作品。

五、结 语

室内设计作为建筑环境的内在有机组成部分,在满足人类日常生活、工作和审美需求的同时,应当采用多元化、综合性的设计原则,结合自然生态环境,合理运用新材料、新技术、新创意,使设计要素能够得到有效运转,体现秩序美与整体美;传播当代人文精神,创造天人合一的意境之美。植根于现代生活的设计活动,与传统文化、民族艺术精神有不可分割的联系,民族美蕴藏在时代特征里。伴随着时代的发展,室内设计师由专业型向综合型拓展,无论是知识结构与素质修养,还是技能、技巧都需要不断提升,既要有感性经验的积累,又要有理性的认识。只有将感性 with 理性相结合,形象思维与逻辑思维相交融,技术美与艺术美相统一,室内设计师才能创造出能为人们的活动和居住提供方便、愉悦、优美的环境。

参考文献:

- [1] 托伯特·哈姆林. 建筑形式美的原则[M]. 邹德侬,译. 北京:中国建筑工业出版社,1982.
- [2] 赫伯特·里德. 艺术的真谛[M]. 王柯平,译. 沈阳:辽宁人民出版社,1987.
- [3] 傅 雷. 傅雷谈艺术[M]. 北京:当代世界出版社,2005.

Comprehensive aesthetic characteristics of modern interior design

GUO Xia-ru

(School of Architecture, Chang'an University, Xi'an 710061, Shaanxi, China)

Abstract: Interior design possesses the aesthetic features, aesthetic functions, aesthetic temperament and aesthetic interest, and also includes dimensional form, scale, boundary, lighting, audio, and internal and external spatial contact from the perspective of aesthetics. They should be suitable for human behavior and social activities, and can offer comfort in orderly living environment and a variety of fun in the environment. At the same time, the traditional cultural elements should be combined in the design. Interior space and furniture furnishings should be in harmony, reflecting the national culture spirit temperament and adapting to the times.

Key words: interior design; aesthetic concept; integral environment; national culture

(上接第 120 页)

Peculiarities of literary translation canons

WANG En-ke^{1,2}

(1. School of Foreign Languages, Chongqing Technology and Business University,
Chongqing 400067, China; 2. School of Foreign Languages and Cultures,
Sichuan University, Chengdu 610064, Sichuan, China)

Abstract: Literary translation canons, being part of literary canons and sharing the latter's basic traits, have their own peculiarities because the translators reconstruct the originals and bring them into a new culture. The author of the paper have found that literary translation canons display their peculiarities mainly in the versions' non-exclusiveness, flexibility and time-bound features, as well as in the translators' special roles in the reconstruction, and that the peculiarities and the social influence are combined to affect the canonization of literary translations.

Key words: literary canon; literary translation canon; canonization; peculiarity