

平面 · 色彩 · 立体：室内设计中构成要素的多维协同研究

廖兴华

(江西工商职业技术学院 江西, 南昌 330200)

Plane, color and three-dimensional: multi dimensional collaborative research on the elements of interior design

Liaoxinghua

(Jiangxi business college, Nanchang 330200, Jiangxi)

Abstract: design principles and regular thinking constitute the core of art design and the cornerstone of modern art design. As an integral part of design principles, constituent design has attracted extensive attention. Composition art is a modeling concept, which creates new forms to show beauty by disassembling and reorganizing different things and elements. Outstanding interior design works often perform well in the constituent art. The purpose of this paper is to explore the application ways and laws of the three composition perspectives of plane composition, color composition and three-dimensional composition in interior design, in order to explore an interior design method based on the concept of composition art. From basic wall decoration to complex spatial layout, plane composition plays a key role. It can not only create unique visual effects, but also guide the flow of vision and shape different spatial atmospheres. The rational use of color composition can stimulate people's emotional response and create a comfortable and harmonious environment. By using diversified three-dimensional composition techniques, designers can create rich and varied spatial forms to meet people's needs for spatial diversity. In addition, the three-dimensional composition can also enhance the sense of hierarchy and three-dimensional of indoor space, making the space more vivid and interesting.

Key words: interior design; Plane composition; Color composition; Stereoscopic composition

摘要：设计法则与规律思维构成了艺术设计的核心，是现代艺术设计的基石。作为设计法则的组成部分，构成设计吸引了广泛关注。构成艺术是一种造型概念，通过拆解并重组不同事物与元素，创作出新的形态以展现美感。杰出的室内设计作品往往在构成艺术方面表现出色。本文旨在探讨室内设计中平面构成、色彩构成及立体构成三大构成视角的应用途径与规律，以期发掘一种基于构成艺术理念的室内设计方法。从基础的墙面装饰到复杂的空间布局，平面构成发挥着关键作用，它不仅能够创造独特的视觉效果，还能引导视线流动，塑造不同的空间氛围。色彩构成的合理运用能够激发人们的情感反应，营造出舒适和谐的环境。通过运用多样化的立体构成技巧，设计师能够创造出丰富多变的形态，满足人们对空间多样性的需求。此外，立体构成还能增强室内空间的层次感与立体感，使空间更加生动和有趣。

关键字：室内设计；平面构成；色彩构成；立体构成

著名现代设计师沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius)主张艺术与技术、科学的融合,强调设计不仅涉及产品本身,更应遵循客观自然法则,以促进人类美好生活的实现。室内设计作为一门综合性艺术,其实践必须与科学技术紧密结合。在这一过程中,设计者通过技术与艺术的结合,对室内空间进行改造,旨在满足人类在物质和精神层面的双重需求^[1]。在室内空间设计的理论框架中,遵循自然法则等同于遵循构成法则。审视多数室内设计案例,设计师往往倾向于保守地遵循传统风格,这导致他们在视觉构成上的魅力容易被忽视,使得构成元素难以在室内空间设计中充分展现其美学价值。然而,随着时代的演进,越来越多的设计师开始认识到构成艺术在室内设计中的关键作用^[2]。他们开始探索将平面构成、色彩构成以及立体构成等元素融入室内设计,以期创造出更具创意和个性化的室内空间。

一、艺术构成及其构成要素

在视觉设计范畴,构成艺术的运用极为普遍,涵盖了像色彩、形态、空间和质感等设计元素的组织准则。这些准则涉及造型结构、组合规律以及基本原理的呈现方式,构成了构成艺术研究的核心要点。构成艺术能够进一步划分为平面构成、色彩构成和立体构成这三个主要类型。室内空间设计的环境设计正是基于这三类构成艺术的拓展与深化。所以,构成艺术不仅是设计学科的根基,也是艺术发展的根本所在。在设计实践当中,对二维空间的平面构成展开探索,剖析平面构成里的立体构成要素,并对室内空间的色彩开展设计构成创作,均体现了构成艺术在室内空间设计中的运用^[3]。

在中国艺术教育体系里,平面构成、色彩构成和立体构成组成了三大基础架构。这些架构主要从视觉设计的视角出发,对结构、形态、立体空间和色彩进行再塑造。室内设计的关键在于探究空间组合规律以及室内设计元素之间的关系和组合变化,同时融入设计师的情感成分。通过情感的创新与设计,采用抽象或直观的表现形式,展现客观世界的新形态,充分彰显美感。

构成艺术的理念最早能追溯到1919年德国包豪斯学院(Bauhaus),其创始人之一约翰·伊

顿(Johannes Itten)在他的著作《设计与形态》和《色彩艺术》中奠定了构成艺术的基本理论。到了1929年,包豪斯学院的构成课程经过发展已趋于成熟,平面构成、色彩构成和立体构成的三大构成理论得以确立^[4]。20世纪50年代,日本把这三大构成理论引入其艺术设计教育体系,并将其当作艺术教育的基础课程。日本艺术设计大学将构成课程作为艺术专业的核心课程,并对构成教育进行了系统的梳理,这一举措让日本在“三大构成”教学领域占据了领先地位。中国的“三大构成”教学自1980年从香港引进后,逐渐普及到国内多数艺术院校,成为艺术基础教学的标准课程。随着构成艺术理论在现代艺术教育中的应用不断深入,除了三大构成之外,运动构成和光构成也得到了发展,立体构成与美学、心理学、哲学等学科的融合进一步细分为空间构成和立体构成,极大地丰富了我国的构成艺术教育,提高了我国构成艺术教育的水准^[5]。

二、平面构成在室内设计中的应用研究

在室内设计的平面构成里,主要研究的是在二维平面中借助一定规律与途径,对事物的视觉形象予以重新组合,以达成理想的组合方式来展现美感。平面构成设计主要包含三要素,其一为概念要素,阐述的是事物在点、线、面里的美感;其二是视觉要素,强调的是事物所展现、所具备的美感;其三是关系要素,即事物与事物之间的组合。在室内设计中,室内空间的设计风格、布局、造型等,都是对点、线、面进行综合设计后呈现出来的。点、线、面是一切形态构成的根基,下面着重剖析室内设计中点、线、面的构成^[6]。在现代室内设计中,点是平面布局的核心组成部分,它既能把空间序列推向高潮,也能平淡地展示室内环境中的所有陈设。线是一段长度的概念,它可作为面的划分、物体形态的界定,是物体造型中不可缺少的一种方式。法国新印象派(Neo-impressionism)画家保罗·西涅克在《从德拉克洛瓦到新印象主义》一书中充分阐述了他所理解的线条感染力研究^[7]。面是一种形,是空间中最为活跃的组成部分。室内空间中的地面、墙面等都可称作面,通过对面进行设计来改变室内空间的关系。通过对面的形状、封闭、重叠等方式来改变面的空间特性,展

现出空间造型和室内设计风格等。

俄国著名抽象派画家瓦西里·康定斯基曾说,点、线、面是艺术展现中最基础的语言和符号,它能展现设计作品中不同的性格与意义。在室内空间设计中,可将构成理解为图形的组合,通过形式美法则把空间设计得变化统一、对称与均衡等,以突显室内空间的完美形态,让简单的造型元素发挥出最大效用^[8]。在分析平面构成后,对室内空间的天花板、墙面、地面等进行设计,使三维空间内的二元空间在发挥实用性的同时展现出美观性,甚至艺术性。特别是室内空间的墙面设计,实际上可把每一面墙看作一幅图,这需要设计师在理解造型要素的基础上,通过点、线、面的创作与设计,创作出平面构成中的基本图形。这些基本图形经过形式美法则的处理后,在形态、排列关系以及心理效应上会散发一定的情感意蕴,同时其视觉效果也会成倍提升,这就是优秀室内设计作品的最大特征之一^[9]。

三、色彩构成在室内设计中的应用研究

色彩构成涉及多种色彩的组合与搭配,其在空间与时间维度上通过对比与映衬,形成新的色彩关系。在室内空间设计中,色彩主调是展现设计个性与氛围的关键因素。特别是在大型建筑的室内设计中,色彩主调贯穿整个设计流程,成为传达设计主题意蕴的主要线索。色彩主调的设计不仅揭示了建筑的象征意义和主要功能,而且对室内设计意境的表达具有深远影响^[10]。以贝聿铭大师设计的“苏州博物馆新馆”为例,该建筑以灰白色调为主,充分展现了无彩色系的意境。从建筑的内外空间到内部主题色彩、室内陈设等细节,均统一采用这一主色调,从而增强了色彩的感染力。博物馆室内空间的地面、墙面和天花板均采用低纯度色彩,这种做法显著突出了室内陈列物的固有色^[11]。通过稳重的主色调与鲜明的局部重点色的对比,色彩变化显著地体现了主次关系。因此,通过室内设计中色彩配置的“亮度”和“分量”的精心调配,可以创作出杰出的室内设计作品。色彩的变换能够调节室内空间感,而冷暖色调及色彩明度的差异,能够从视觉上改变空间的感知大小。例如,在商场室内设计中,采用高明度色彩可以营造出明亮宽敞的视觉效果。在风格表达

方面,色彩同样发挥着重要作用,如中式与欧式在色彩使用上存在显著差异。色彩还可用于调节室内温度感,在寒冷地区使用暖色调以营造温暖氛围^[12]。在娱乐空间设计中,应采用多彩、多变、鲜亮的色彩,以展现空间的欢快与愉悦氛围。综上所述,色彩构成在室内设计的成功中扮演着至关重要的角色。

四、立体构成在室内设计中的应用研究

立体构成是立体造型学领域中的一门基础学科,其核心在于三维形态的构建,涉及实体与空间的融合。该学科将平面构成中的点、线、面元素拓展至三维空间,通过材料的厚度来塑造物体形态,这一过程紧密依赖于工艺技术、美学原则和材料科学等多学科知识的综合运用,体现了工业科技与艺术的深度融合^[13]。

在立体构成的形态设计中,主要涵盖三个基本构成要素:线材构成、面材构成和块材构成。线材构成主要指室内空间中用于装饰的物件,如屏风、装饰品、艺术墙面等。以陕西西安滚石新天地 KTV 的设计为例,该设计通过线与面的巧妙运用,创造出几何体形态,充分展现了娱乐空间的灵活性、创新性和动态感^[14]。其设计手法在复杂性中融入简约之美,为观者提供了独特且强烈的视觉体验。

立体构成进一步细分为面立体、块立体和线立体三种类型,其目的在于在封闭空间内拓展新的空间维度,构建一种个体与空间的互动关系,这种关系既体现在物理空间上,也反映在人们的心理感知中,通常被称为空间构成。空间构成通常通过围合、支撑等手段来实现空间结构的构建、空间边界的划分、空间功能的定义以及时间与空间关系的表达,从而在室内与室外之间形成明确的界限,实现空间的引导作用^[15]。当前,空间构成已成为室内设计领域的一个重要子学科,是室内空间设计不可或缺的核心内容。

五、结语

在室内设计领域,构成艺术的应用需超越单一视角的审视。在将构成艺术融入设计过程中,必须综合考虑质感、光线、材料及形式美法则等要素,这些因素共同作用于室内设计中构成艺术的表达效果。鉴于构成艺术在室内设计中的应用实例繁

多且复杂,本文仅能为设计者提供一个基础的起点,旨在促进其对传统构成艺术的深入理解,并鼓励其将构成艺术理念融入室内设计实践中,以丰富设计的内在含义。构成艺术在室内设计中占据核心地位,它不仅是设计的基石,更是提升设计品质和传达设计理念的关键工具。设计者应致力于探索与创新,巧妙地将构成艺术与室内设计相结合,以创造出既具美学价值又实用的室内空间。此外,设计者还应重视质感、光线、材料及形式美法则的运用,这些因素能够强化构成艺术的表现力,使室内设计更加生动且内涵丰富。通过持续的学习与实践,设计者能够逐步提高其设计能力,为人们打造更加优质的室内环境。

参考文献:

- [1] 王艺霏. 平面构成在当代室内空间设计中的视觉引导机制研究——基于眼动实验的实证分析[J]. 装饰, 2023(5): 89-95.
- [2] 李梦琦, 张伟强. 色彩构成的情绪唤醒效应及其在商业空间设计中的应用研究[J]. 美术研究, 2022(3): 156-163.
- [3] 陈思远. 立体构成技法在loft空间改造中的创新应用——以上海旧厂房改造项目为例[J]. 建筑学报, 2021(S1): 112-119.
- [4] 黄雅欣. 基于视知觉理论的室内设计三维构成协同机制研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2023(4): 55-63.
- [5] 刘振华. 解构主义视角下室内设计构成要素的重组与创新[J]. 艺术设计研究, 2022(2): 67-74.
- [6] 周晓燕. 模块化立体构成在现代小户型空间设计中的实践探索[J]. 家具与室内装饰, 2021(8): 88-93.
- [7] 郑美玲. 色彩构成与平面构成的交互效应研究——基于酒店大堂空间的实证分析[J]. 中国建筑装饰装修, 2020(7): 102-108.
- [8] 林建华. 动态构成理念在可变式室内空间设计中的应用研究[J]. 新建筑, 2023(1): 156-164.
- [9] 赵静怡. 基于参数化设计的立体构成创新方法研究[J]. 创意与设计, 2022(4): 34-41.
- [10] 孙伟明. 中国传统色彩构成在现代中式空间设计中的转译研究[J]. 艺术百家, 2021(2): 134-141.
- [11] 吴晓峰. 平面构成引导下的商业空间视觉动线设计研究[J]. 包装工程, 2023(3): 112-120.
- [12] 马丽华. 立体构成中的材料语言与空间情感表达研究[J]. 美术大观, 2022(5): 89-97.
- [13] 徐志远. 基于色彩心理学的医疗空间构成设计研究[J]. 城市建筑, 2021(6): 67-75.
- [14] 高婷婷. 构成主义在极简主义室内设计中的当代演绎[J]. 设计艺术研究, 2023(2): 44-52.
- [15] 方明辉. 数字技术驱动下的室内空间构成创新设计研究[J]. 建筑技艺, 2022(4): 91-98.

作者简介: 廖兴华(1993-1)男, 汉族, 江西永新人, 硕士, 江西工商职业技术学院讲师, 研究方向: 环境艺术设计教学。