

现代建筑美术设计中工艺美术设计思想的应用探析

宋川

山东百特展览工程有限公司 山东济南 250000

摘要: 现代建筑美术设计作为建筑艺术中的一个重要部分, 不仅从视觉角度塑造建筑外观形象, 而且直接影响到人对于建筑空间的认知与使用体验。现代社会, 建筑已不再只是满足功能需要的空间载体了, 它还是人们进行审美与文化表达的重要舞台。所以, 将工艺美术设计思想运用到现代建筑美术设计当中, 既给建筑增加艺术魅力, 又促进建筑设计多样性和创新性发展。文章旨在通过对工艺美术设计思想运用于现代建筑美术设计的现状及展望进行论述, 从而为现代建筑设计提供一种新思路与新方法。

关键词: 现代建筑设计; 工艺美术; 设计思想; 应用

引言

与传统建筑设计相比较, 现代建筑设计表现出令人瞩目的发展。它既严格按照现实条件和设计规范进行设计, 又综合考虑社会, 环境, 技术和经济等诸多因素, 努力使建筑设计方案更符合可持续发展思想。在人们对建筑设计水平与要求不断提高的大环境中, 为了促进建筑设计标准的提高, 创新已经成为一种必不可少的推动力量。在建筑设计的时候需要保证建筑风格和城市的整体规划建设风格的和谐统一, 并且将高科技手段巧妙地结合起来, 实现建筑功能的革新。将工艺美术设计理念运用到现代建筑设计当中, 其实质就是设计师将富有时代特色的设计元素巧妙地融合到自己设计水平的提高之中去, 它不但是现代建筑设计进步的一个主要标志, 而且还是提高建筑设计水准, 促进现代建筑设计发展的一个重要手段。

一、工艺美术设计思想的概述

(一) 工艺美术运动的起源与发展

工艺美术运动兴起于19世纪后期的英国, 是针对工业革命所导致的生产规模化机械化以及社会问题日趋严重而兴起的。这场运动最核心的思想就是反对在工业化生产过程中逐渐失去的手工艺价值, 提倡传统手工艺尊严与艺术性的回归, 提倡设计和工艺之间的密切结合。威廉·莫里斯是这场运动的核心倡导者, 他深受约翰·拉斯金思想的熏陶, 特别强调手工制品的独特之处和工匠的个性表达。在他看来, 工业化生产使产品标准化、工艺简化、使设计贫乏、人性化关怀不足。对此, 工艺美术运动倡导手工制作, 采用优质材料以及关注细节等方

式来增强器物的艺术性与实用性。这一理念很快在欧洲大陆和北美蔓延开来, 并对二十世纪初现代设计运动影响深远。尽管随着时间推移, 工艺美术运动在形式上逐渐衰落, 但其强调工艺与艺术结合的理念依然在现代设计中留有深刻的印记, 并且在当今可持续设计与手工艺复兴的背景下传承与发展。

(二) 工艺美术设计思想的核心理念

工艺美术设计思想核心概念深深根植于对于工业化时代机械复制问题的思考, 提倡从设计上找回手工艺的灵性与艺术性。它的思想基石在于把艺术和生活紧密地结合在一起, 并强调设计要为人类日常生活服务, 不能单纯地追求富丽堂皇的装饰和机械般的作用。设计不能仅仅停留在表面上进行美化, 还需从选材、工艺表达和整体设计等方面来体现对自然和人性的尊重。工艺美术思想重视材质的本真和纹理, 提倡借助手工艺的参与来赋予每一幅作品以特殊的性格和生命力。人们认为设计师集艺术家和工匠于一身, 既是创造者又是工艺过程的参与者, 其作品的每个细节无不反映了手工劳动所追求的价值与艺术。这一理念抵制了工业标准化造成的冷漠及同质化现象, 主张以设计来展现个性化美学观念及文化内涵。工艺美术设计思想既影响到建筑、家具、装饰品等特定设计领域, 又刺激传统工艺的再生和革新, 为现代设计可持续发展及手工艺复兴持续起到重要推动作用。

二、现代建筑美术设计的特征与发展

(一) 现代建筑美术设计的基本概念

现代建筑美术设计作为建筑学与美术之间的结合点, 它通过艺术性地表现以及创新设计来形塑建筑视觉效果以及空间氛围。这一概念既涉及到建筑外观造型又涉及

到内部空间装饰,色彩运用,材料质感和光影效果诸多方面。现代建筑美术设计注重功能性和美学相统一,提倡使建筑具有特殊的艺术表现力,又能满足其使用功能。它突破传统建筑设计形式从属于功能这一单一的思维模式,把建筑看成是艺术作品,运用线、形、色等多种艺术手法创造富有个性化与文化意义的空间。现代建筑美术设计常以创新设计理念及材料运用来响应时代精神和社会需求、关注环境和人文和谐统一、突出可持续发展等思想。它不只是建筑物理空间上的形塑,而是人类生活环境在艺术上的升级,表现出人们在空间美学和生活质量上更高层次的追求。全球化语境中,现代建筑美术设计中不断地汲取着各种文化、艺术流派等因素,并形成多元化发展态势,不断丰富着当代建筑形式及内涵。

(二) 现代建筑美术设计的发展历程

现代建筑美术设计在发展过程中表现为艺术和科技的不断交融和革新,其始于二十世纪初现代主义运动。在这一时期,设计师们开始摆脱传统建筑的繁复装饰,追求简洁、功能化的设计理念,强调“少即是多”的原则,这种风格深受包豪斯学派的影响。随着时间的推移,现代主义简约风格也逐步发展起来,后现代主义于70年代异军突起,并以其叛逆现代主义著称。后现代主义建筑美术设计在融入各种历史风格,采用丰富装饰手法的同时,又十分注重形式,将建筑的象征性及多样性再一次导入其中,突破现代主义单调严肃的风格。

21世纪数字技术及新材料的运用进一步促进了现代建筑美术设计,使建筑设计越来越自由,复杂及多元。数字化工具使建筑形式实现创造性突破,参数化设计和3D打印给设计师带来空前自由度。同时生态建筑与可持续发展理念在当代建筑美术设计中的崛起使其更注重环境保护与资源节约。受全球化影响,各种文化及风格互相融合,现代建筑美术设计也呈现多元化,个性化趋势,不仅延续着历史脉络,还不断地创新新的设计语言及表达方式。

三、工艺美术设计思想对现代建筑美术设计的影响

(一) 提升建筑的艺术价值

提高建筑的艺术价值就意味着要超越对功能性的满足而把建筑看作是艺术表达的媒介,并通过其创造性与独特性使其具有更深层次的美学内涵。这一提升并不仅仅表现为建筑外观视觉冲击力的增强,而是从选材、细节处理、空间布局等诸多方面来完成。设计师们在对建筑进行构思的过程中,把艺术理念贯穿于整个建筑及部分中,使得建筑自身变成了艺术作品,并与其周边环境

及文化背景遥相呼应。建筑在艺术干预下,既满足了实用需求又能引起人与人之间情感上的共鸣,增强了空间的精神价值与文化意义,从而将建筑打造成城市的艺术地标与文化标志。

(二) 增强建筑的文化内涵

增强建筑的文化内涵在于将历史、地域特色和社会价值观融入建筑设计中,使建筑不仅作为物理空间存在,还成为文化传承和表达的媒介。设计师通过对本土文化、传统工艺和历史符号的深入理解和巧妙运用,使建筑在形式和功能之外,承载更丰富的文化意义。这种设计方法通过细节处理、材质选择、装饰图案等多方面,表达对地方文化的尊重与继承,创造出具有深厚文化底蕴的建筑空间。建筑因此超越了单纯的实用性,成为体现和传播文化价值的载体,使其在城市中具有独特的身份和象征意义,进而在时间的流逝中积淀出独特的文化记忆。

四、工艺美术设计思想在现代建筑美术设计中的应用

(一) 材料选择与处理中的应用

材料选择及处理是现代建筑设计的关键,其不但决定建筑外观质感,而且对其耐久性,环保性以及文化表达等方面都有着直接的影响。在选材上,设计师一定要考虑到材料的物理性能,经济性和可持续性及其是否符合设计理念等因素。在追求审美和实用性的平衡中,选择材料时经常会考虑到如强度、热传导能力和耐气候等核心因素。比如高强度钢材以及高性能混凝土等的应用使建筑在抗拉强度,压缩强度以及抗风等方面都可以达到更加大胆的构造与形态设计、在设计过程中,抗震性能是一个必须严格计算和考虑的重要因素。

就材料处理而言,科技的发展给设计提供了更多可能,抛光、氧化、阳极氧化、电镀等表面处理工艺在强化材料视觉效果的同时也促进了抗腐蚀性及耐久性。设计师在材料表面进行精细处理后,可使建筑具有特殊的纹理与颜色,并营造出浓郁的光影效果。另外,在材料的加工上也包括物理形态上的革新,如采用曲面加工、三维打印及数控切割等工艺,使传统材料有一种新的形态展现出来,打破了过去设计上的局限。

在谋求可持续发展大环境中,人们越来越重视选材的环保。设计师往往采用再生材料,低能耗生产材料和可降解材料来降低建筑给环境带来的不利影响。以可再生资源竹材为例,竹材由于生长迅速、碳足迹小等特点在现代建筑上得到了广泛的应用,竹材的抗拉强度可以和木材媲美,并具有极佳的弹性与韧性,适合各种建筑

结构使用。在对这些素材进行加工中，保持它们天然纹理与色彩就成了重要的技巧，这不仅与生态设计理念相契合，还能提升建筑自然美感与文化内涵。

总体来说，材料选择及处理不只是建筑外观及构造上的考量，也是多层次艺术表达及环境责任。建筑经过对材料的精心选择和加工，不仅能够做到形式和功能的完美融合，而且能够从美学，文化，环境保护几个维度达到一个更高层次。

（二）空间装饰与细节设计中的应用

空间装饰及细节设计对建筑有着举足轻重的影响，不仅会影响到空间的美观及气氛，而且对功能性、舒适度及文化表达等方面也起着关键性作用。装饰与细节设计常常是建筑内涵外化的体现，设计师可以通过色彩、材料、质感、光与艺术品等因素的悉心配合，使空间具有特殊的性格与文化意义。色彩选择在空间装饰中占有重要地位，冷暖色调对比既可调整空间视觉温度又可影响人的心境与心理状态。比如，运用淡雅中性色可营造一种恬静、高雅的气氛，同时艳丽的颜色又能增添空间的生气和动感。

材质的应用在细节设计中同样占据着核心地位，将不同的材质进行巧妙的搭配与加工，能够使空间表现出浓郁的层次感与触感。石材、木材、金属和玻璃各有其特殊的质感与视觉效果，设计师通过对它们的比较或整合，使得空间不仅具有牢固耐用的实用功能而且表现出多元的美学风格。比如粗糙的天然石材和平整的玻璃表面之间的反差就能在同一个空间中产生强烈的视觉冲击并加强空间戏剧性及深度。

光线设计对于空间装饰来说是不容忽视的，通过自然光和人工照明相结合的方式，使空间能够在一天之中的各个时期表现出变化无穷的神情。光影的微妙变化有助于凸显建筑的细微结构，提升材料的触感，同时也为空间创造了一种独特的氛围。比如采用隐藏式灯带突出天花板层次感或者通过落地窗导入自然光来营造亮透空间效果。

从细节设计上看，质感与图案的应用能使空间具有特殊的装饰效果与文化内涵。设计师对墙面，地面及天花板表面做纹理处理或者加入装饰性图案可提高空间艺术性及视觉吸引力。例如，运用传统手工艺技术所创作出的装饰，可以传达出具体的文化象征以及历史记忆，并结合现代设计理念形成一种既有历史感又有现代感的装饰风格。

空间装饰及细节设计不只是一种视觉上的表现，而是通过各种设计元素准确掌控、和谐搭配，来精致地掌控空间的整体气氛及功能，最终达到空间在艺术性，功能性和文化内涵等方面达到完美统一。

（三）整体风格的塑造中的应用

塑造整体风格是建筑设计的关键一环，决定着建筑整体视觉效果与空间氛围，直接影响着使用者感受与体验。设计师可以通过将建筑在形式、材料、色彩和装饰细节上的各设计元素融合在一起，营造一个统一协调的空间表现。整体风格不只是美学上的一种追求，而是建筑功能，文化背景以及环境特征等方面的一种综合体现。比如在简约主义的风格下，设计师通过简约的线条，单调的色调以及开阔的空间布局来创造一种明朗安静的空间气氛，注重功能至上的思想和空间纯净之美。与此相对应，古典风格则是通过繁复的纹饰，丰富的材质运用和匀称的空间布局来表达历史传承和奢华感觉。塑造整体风格也需考虑到建筑与环境之间的联系，让建筑融入到周边环境中去，同时又能表现出特有的个性以及文化内涵。设计师在认真把握建筑整体风格基础上，才能达到形式和内容上的高度统一，才能创作出符合现代审美和文化意义深远的作品。

结束语

综上所述，工艺美术设计思想在现代建筑美术设计中的应用是广泛而深入的。它不仅丰富了建筑的审美层次，提升了建筑的文化内涵，还通过技术与艺术的完美结合，推动了现代建筑美术设计的创新与发展。从建筑材料的选择到建筑风格的塑造，再到建筑空间功能性的提升，工艺美术设计思想都发挥着不可替代的作用。

参考文献

- [1] 杜伟. 探析现代建筑设计构想中工艺美术设计思想的创新应用[J]. 建材与装饰, 2023.
- [2] 解丹, 黄博. 工艺美术设计理念在现代建筑设计中的应用[J]. 工业建筑, 2023, 53(4): I0002-I0002.
- [3] 吴丹妮. 工艺美术设计思想在现代建筑设计构想中的应用分析[J]. 住宅与房地产, 2024(9).
- [4] 邵晓辉. 工艺美术设计在现代建筑设计中的运用[J]. 中国科技期刊数据库工业A, 2022(2): 3.
- [5] 张龙. 浅谈建筑设计中的工艺美术应用——以义乌大剧院为例[J]. 建材与装饰, 2022(010): 018.