

环境设计中古典美与其功能的适合性

刘遨洋

黑龙江工商学院, 黑龙江 哈尔滨 150025

摘要: 环境设计是一种典型的艺术设计形式, 在设计过程中不仅考察设计者的审美能力, 同时, 还将心理学、土地园林设计、建造学等学科知识融为一体, 是一种独具特色的系统性艺术模式。而在人们更加追求居住环境美感的发展背景下, 如何能够将古典美的设计理念与思维融入环境设计中, 并不影响到环境功能的发挥也成为了设计者在新时期需要思考的重要课题。本篇文章主要分析了环境设计中古典美与功能价值融合的作用与影响, 并且就环境设计中古典美与功能的融合实践策略进行了探究, 希望能够为推动我国环境设计领域的持续发展提供参考意见。

关键词: 环境设计; 古典美; 功能价值; 融合路径

The Suitability of Classical Beauty and its Function in Environmental Design

Liu, Aoyang

Heilongjiang University of Commerce, Harbin, Heilongjiang, 150025, China

Abstract: Environmental design is a typical form of artistic design, in the design process not only examine the aesthetic ability of the designer, at the same time, also will be psychology, land garden design, construction and other disciplines into one, is a unique systematic art model. In the context of the development of people's pursuit of the beauty of the living environment, how to integrate the classical beauty design concepts and thinking into the environmental design, and does not affect the function of the environment has become an important issue for designers to think about in the new era. This article mainly analyzes the role and influence of the integration of classical beauty and functional value in environmental design, and explores the practical strategies for the integration of classical beauty and functionality in environmental design, hoping to provide references for the promotion of the sustainable development of China's environmental design field.

Keywords: Environmental design; Classical beauty; Functional value; Path of integration

DOI: 10.62639/sspips06.20240106

我国是具有上下 5000 年历史底蕴的文化大国, 随着各类型现代行业的兴起, 不同行业在发展过程中也受到了中华优秀传统文化精髓所带来的影响。而环境设计作为及其考察设计者审美价值观念的重要领域, 我国许多著名的环境设计作品也在潜移默化中受到了传统文化所带来的影响, 极具东方魅力的环境设计作品层出不穷。而在我国的环境设计作品中, 经常展现出的美学特征就是古典美, 这些古典美中往往蕴含着中华优秀传统文化的相关精神与意志^[1]。目前, 随着我国人民物质生活水平的持续提升, 人们除了审美价值的追求之外, 更加关注环境功能性的发挥, 因此, 在环境设计领域中, 不能单纯地突出美学价值, 而是要将古典美与环境的功能性之间相互融合, 才能够让环境设计的作品更符合当代的价值需求。

一、环境设计中古典美与功能的适合性分析

环境设计不仅仅是对区域环境的艺术形态的设计, 更要结合其功能的需求进行科学规划。在我国的许多园林环境设计中, 包含着种类众多的自然元素和人文元素, 而二者之间的相互融合, 则结合在假山、水池、亭台以及楼线的规划与布局中, 通过层次美感的搭配和环绕式的构造模式,

满足人们的视觉需求和实用性价值。而在环境设计中需要考量的因素种类众多, 其不仅要关注当地的绿色生态要素, 更要突出不同设计空间的功能性价值, 每一种元素都应当在不破坏自然美感的前提下展开, 从而让设计与环保结合起来, 在自然生态的艺术上融入人为艺术, 打造人与自然和谐共处的主题。可以说, 环境艺术就是人们在对美的需求与认知上所形成的一种新型艺术发展模式, 通过将审美价值融入科学的规划工作中, 有力地改造了人们的周边居住环境, 让环境在凸显美感的同时也能够发挥功能, 更满足了人类生存的发展需求。

而关于环境设计中古典美与其功能的适应性, 则主要是指在环境设计工作中, 不仅要注重人类视觉美的追求, 更需要突出其实用性的价值。如果在环境设计的领域中, 一味地追求美感, 却忽略了美感之下的功能性, 则会导致出现大量的材料浪费、无法满足人们日常工作与生活需求的问题。以我国的古典园林建筑为例, 绝大多数古典园林建筑都需要突出实用与美感相互融合的理念, 在彰显其审美功能的基础上, 还要发挥实用价值。在设计的过程中, 需要将古典美与功能性价值融合在一起, 重视美感中的实用性以及实用中的美感^[2]。例如, 在环境设计的过程中, 很多

(稿件编号: IPS-24-6-1005)

作者简介: 刘遨洋 (1982-04), 男, 汉族, 籍贯: 吉林白山, 硕士, 讲师, 研究方向: 室内设计, 居住空间设计, 餐饮空间设计。

设计师不仅要考量被设计区域和项目周边的生态环境,在获取项目所在区域的地质条件与水文信息之后,才能根据这些数据信息确保人与自然的和谐共处,在改造自然的同时不会破坏自然。而在此基础上还有注重环保性与功能性的发挥,让环境设计的作品能够与自然融为一体,同时,满足人们的观赏和生活需求。除此之外,在环境设计中,古典美与功能性的融合应用更能够满足人们同时在精神上和物质上的双重追求,也凸显出了环境设计在人类生活中的作用性美感。比如,通过敏感性的环境设计不仅能够为人们带来强烈的视觉冲击,还能够为人们营造更加宜居的场地,呼吸新鲜的空气,增强人们居住的环境美感与便捷性。以南方地区为例,南方天气潮湿,尤其是在梅雨季节雨水多发,而在南方庭院的环境设计中,就可以通过同时凸显古典美以及功能性的价值,让亭台楼阁的设计不仅能够有效地解决室内空气湿度过大引发的潮湿问题,同时,还能够让人们在雨中欣赏美景,增加环境设计的实用性价值。

二、环境设计中古典美与其功能性相互融合的作用

(一) 为环境设计融入人文的气息

在环境艺术的设计中,将古典美与其功能之间相互融合,能够赋予设计作品另外一种独具人文特色的美感,让其内涵和价值不断地增加,从而为设计的作品融入一种人文性的气息。从目前我国的环境设计领域发展现状来看,很多设计者在作品的设计中并没有一些创新性的想法,多数都是沿用着传统的设计方式,存在设计理念空洞、缺乏精神美感等多方面的问题,而这样的设计方式也会影响到作品的价值和功能发挥,让作品在美感之余缺乏了灵魂。如果能够环境设计的功能性与美感性有机地融合在一起,则能够在古典美中融入一丝人文特征,积极地转变目前设计过程中缺乏灵魂的现状,为艺术设计不断地注入实用性的价值,让古典美更具内涵^[3]。例如,在环境艺术的设计领域中,设计师可以通过在布局的过程中融入中华传统的地域性文化,将设计的灵感与当地的人文性特征有机地结合在一起,从而在让人们感受美感之余,更能够感受到一种亲切感和地域感,形成视觉与灵魂之间的相互碰撞,产生情感上的共鸣,同时,也能够遵循融合性的设计思维展现出独一无二的设计作品,避免了市场中设计作品同质化的问题。

(二) 实现了对中华传统优秀文化的传递与弘扬

中华优秀传统文化中最忌讳华而不实的美感,而在环境设计中古典美与其功能性价值之间的相互融合和应用,正展现了我国传统民族文化中朴实的特征。事实上,在很多空间美学的设计和亭台楼阁的设计中,古典美与功能性的双重作用,更体现了我国传统文化的中庸原则和

规避华而不实的要素。我国许多南方地区的古典建筑、园林设计中沉淀千年的文化精髓,不仅对现代建筑产生了深远的影响,同时其中也蕴藏着独具特色的中华文化内涵。以我国的古典园林建筑为例,很多古典园林建筑都追求天人合一的思维,其中不乏蕴含着人与自然统一的发展思想,在追求美感的同时,更凸显出了保护自然的理念,这也是在环境设计中实现古典美与功能性价值相互融合的作用,更有利于将天人合一和保护自然的思维融入设计作品中,以建筑作为重要的载体实现传统文化思维的传承与弘扬。

三、环境设计中古典美与其功能性相互融合的实践思维和路径

(一) 关注环境设计的内涵性价值

环境设计并不是一种简单的视觉美学,不能让设计变得华而不实,在给人们带来视觉冲击的同时,也要让人们的灵魂感受到震撼,这样才能凸显出环境设计中的内涵性价值。而在我国目前许多的环境设计作品中,设计者由于缺乏灵魂的思想,市场中不乏出现了许多同质性的环境设计作品,其空洞的设计理念只让人们感受到美则美矣,却缺乏灵魂。而将古典美和其功能性的价值融入环境设计领域中,则能够更好地突出环境设计的内涵功能^[4]。因此,作为环境设计师来说,在设计过程中更应当凸显以古典美作为核心导向,融入内涵性价值和情感思维的设计原则。在我国古典的艺术设计中,有很多极具参考价值且具有内含骨髓精神的中华古建筑物和园林设计,这些设计者在空间布局的过程中,也广泛地借鉴了中华传统的思想理念,并将这些思想理念融入了环境设计的一物一石中,让设计呈现出了独具特色的灵魂美感。比如,在传统的园林设计中,强调绿色环境与空间设计之间的相互融合,二者之间具有密不可分的内在关联,通过科学的布局以及与自然环境的融合,能够让人们通过空间的美感,感受到一些思想文化和情感元素的冲击,从而让设计者能够借助这些设计物作为载体,传递自身的灵魂和理念,让设计的布局与周边的自然环境更好地贴合在一起,还能够凸显出环境设计的人文性关怀功效,给人们带来视觉美感的同时更能够传递一种文化的价值。以我国北方地区为例,北方地区在冬季天气极为寒冷,而在环境设计中如果采用花卉作为点缀和装饰,一旦进入冬季,这些枯萎的花卉不仅无法展现出美感,甚至还会带给人们一种破碎的感觉。而将环境设计与当地的自然条件深度地融合起来,就可以在环境布局的过程中以松树作为装饰,挺拔的青松在冬季巍然屹立于傲雪之中,不仅带给人们一种独具特色的视觉美感,同时,也能让人们感受到松柏屹立不倒、不畏寒冷的作用思想精神,从而传递了设计者的思想理念与内涵。

(二) 尊重自然, 重视材料功能

自然环境是人们赖以生存的基础条件, 在我国工业化发展速度不断加快的背景下, 环境的破坏和资源的不足, 已然成为了影响经济可持续发展的关键要素。目前, 社会更加倡导在构建环境的过程中突出其环保性的价值, 在打造良好人居环境的同时, 也要尊重自然, 让人与自然和谐共生。而环境的设计则是展现尊重自然和与自然共处最为重要的途径与载体, 在环境设计工作中将古典美引入到自然的功能性价值中, 更能够以古典美的功能性作为导向, 凸显我国天人合一的自然思想。因此, 在环境设计领域中, 古典美及其功能性价值之间的相互融合, 也应当从尊重自然和维持生态平衡的视角作为出发点, 让环境设计的成效更加突出。不仅如此, 在设计过程中更要彰显出应用材料与自然发展的融合趋势, 应用更多的保护性材料, 为人们营造自然、美的同时, 还同时达到了不破坏环境的目标^[5]。这就需要设计者在前期的调查环节中, 做好项目所在区域的环境调查。在前期调查中, 了解项目所在区域存在的资源问题、污染问题等情况, 这样就可以在选址以及选材的过程中有所目标。比如, 在材料应用的过程中, 选择更多的优质性和环保性材料为主, 同时, 还要凸显出材料的抗腐蚀性、抗寒性、抗裂性等作用价值。尽可能就地取材, 彰显人与自然和谐发展与共处的设计理念。我国某环境设计师在其作品中, 采用了无污染的树脂材料, 该材料的应用不会对周边环境释放大量的毒害性气体, 同时, 还为观赏者带来了一丝纯天然的视觉感受。

(三) 注重古典美与地域性文化之间的契合

环境设计中的古典美, 事实上就是对中国传统园林文化的一种传承与弘扬, 而随着我国城市化的建设脚步不断地加快, 这种古典的美感也逐步消失在了人们的视野中。事实上, 古典美的风格多种多样, 并不是人们刻板印象中的亭台楼阁, 而是从另外一个角度展现了对于地域性文化的又一次认同^[6]。因此, 在环境设计过程中, 设计者在古典美和功能性价值相互融合的背景下, 更要注重与地域性文化之间的相互契合, 打造独具地域特色的环境设计作品。通过上文描述可知, 环境设计是园林设计的又一次延伸和新时代的发展, 其中, 融合的古典美元素种类多样。设计者在空间布局和环境营造的过程中, 不仅要学会应用镂空衬托、虚实对比、层次焦点的方式, 达到烘托氛围的作用, 同时, 还需要满足人们在欣赏景色时的一种精神和文化需求。可以说, 文化的传递本身就是中国人对于园林价值的又一个性能要求。

例如, 很多在中国古代经济实力较强的商人在建造园林时, 就要凸显一种“大隐于市”的追求, 这也体现了淡泊名利的特色。往往要求在设计过程中, 给人一种曲径通幽的感觉, 让人在经过小路之后看到别样的美景。这不仅

展现出了园林设计中的古典美, 更体现出了其文化传递的功能性, 更是对于中国地域性文化的一种延续。再比如, 以重庆的山城为例, 很多环境设计者在设计时必须考虑到当地的地势特征。重庆当地的大多数建筑都是依山而建的, 其景观错落有致, 也被称为五D城市, 给人一种别样且层次分明的美感。但考虑到重庆雨季相对较长, 因此, 依山而建的建筑最主要的功能就是防潮功能。为突出当地的地域性特征, 更应当将古典美与建筑的防潮性功能之间相互融合, 选择具有防潮性功能相对较好的木质材料, 衣衫错落有致地搭建起亭台楼阁, 这样不仅能够有效地展现出中华优秀传统文化中诗情画意的美感, 同时还体现出了建筑设计中的防潮功能。不仅如此, 考虑到雨季过长, 重庆的夏季既闷热又潮湿, 长期在这样的环境中也不利于人体健康。结合这样的特征, 环境设计者也可以利用植物的布局进行空间设计, 从而达到改善环境空气、帮助人们缓解炎热的目的。

四、结语

综上所述, 古典美与功能性的相互融合是环境设计在新时期发展过程中的又一特色。作为环境设计者来说, 为了贴合人们在视觉上的美感要求和其他的功能需求, 更应当在新的设计理念下不断地提升自我的艺术修养, 将新时期环境设计环节中的古典美与地域性功能、文化传递精神、内涵性价值有机地结合起来, 同时, 注重空间布局与设计的合理性, 让设计的过程更加简洁和立体, 借助设计载体, 将设计者的理念更好地传递给观赏者, 通过不同色调的搭配、不同植被的构建、不同空间的布局, 让环境设计中的中华优秀传统文化古典美学与现代化的观赏者需求高度地融合起来, 让古典美与其功能同时凸显, 通过不断地创新助推我国环境设计事业在新时期的发展。

参考文献:

- [1] 刘梦颖, 蒋婧怡, 杨依琳, 江波, 黄建平. 古典美还是表现美: 摆盘美学影响健康饮食决策的计算与神经机制[J]. 心理学报, 2024, 56 (08): 1061-1076.
- [2] 翟云昇. 环艺设计中古典美与功能的融合探讨[J]. 砖瓦, 2021, (05): 66-67.
- [3] 周真真. 植物纹样的“古典”美与“现代”阐释[J]. 美术大观, 2019, (02): 138-139.
- [4] 万若妍. 简析环艺设计中的古典美与功能的适合性[J]. 山东工业技术, 2017, (07): 215.
- [5] 尹益臣. 借鉴古典园林“天人合一”的设计理念 创造可持续发展的自然环境和生活空间——现代园林景观设计中国古典园林设计思想的应用[J]. 今日科苑, 2011, (07): 110-113.
- [6] 陈曦泽. 论社会环境对彭修文民族管弦乐艺术特征的孕育作用[J]. 音乐创作, 2015, (04): 143-145.