

室内外装饰设计中的文化符号与审美趋势研究

胡剑锋

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

DOI:10.12238/btr.v7i3.4413

[摘要] 文化符号作为具有历史传承和象征意义的表达形式,在全球化和跨文化交流背景下,扮演着重要角色。随着人们对室内外装饰设计审美趋势的转变,在装饰设计的过程中,通过对不同文化背景下的符号进行深度挖掘和研究,不仅能够基于装饰设计需求揭示其背后的深刻文化内涵和社会意义,更能够确保室内外装饰设计富有美学特色,符合用户的审美特征。本文旨在探讨在现代审美趋势下,如何有效地运用文化符号于室内外装饰设计中,以增强设计作品的文化内涵和审美价值。

[关键词] 室内外装饰设计; 文化符号; 审美趋势

中图分类号: TU238+.2 **文献标识码:** A

Research on Cultural Symbols and Modern Aesthetic Trends in Interior and Outdoor Decoration Design

Jianfeng Hu

Suzhou Jintanglang Architectural Decoration Co., Ltd. Suzhou City

[Abstract] Cultural symbols, as a form of expression with historical inheritance and symbolic significance, play an important role in the context of globalization and cross-cultural communication. With the transformation of people's aesthetic trends in indoor and outdoor decoration design, in-depth exploration and research of symbols from different cultural backgrounds in the process of decoration design can not only reveal the profound cultural connotations and social significance behind decoration design needs, but also ensure that indoor and outdoor decoration design is rich in aesthetic characteristics and meets the aesthetic characteristics of users. This article aims to explore how to effectively apply cultural symbols in indoor and outdoor decoration design under the trend of modern aesthetics, in order to enhance the cultural connotation and aesthetic value of design works.

[Key words] indoor and outdoor decoration design; cultural icon Aesthetic trends

前言

室内外装饰设计作为一门综合性的艺术与工程学科,不仅关乎空间功能与美学表达的结合,更深刻地承载了文化符号与现代审美趋势的交融与传承。随着全球化进程的加深和文化多样性的日益凸显,室内外装饰设计不再局限于简单的装潢与摆设,而是成为了文化认同与跨文化交流的载体和重要窗口^[1]。在科技进步和生活方式的变化基础上,人们对空间的需求和对美的理解也在不断演变。设计人员需要关注并融合当代社会的审美追求,创造出既符合功能需求又具有独特个性的设计作品,在这个过程中,文化符号的运用成为连接传统与现代、跨越时空的桥梁,为设计注入深厚的历史积淀和当代生活的智慧。

1 室内外装饰设计中的文化符号

在室内外装饰设计中,文化符号扮演着极为重要的角色,它们不仅仅是装饰的形式,更是文化认同和历史传承的重要表达

方式,文化符号通过特定的图案、色彩、物品和风格,将特定文化的价值观、传统和美学观念融入到设计中,从而赋予空间深厚的文化内涵和独特的视觉体验^[2]。

一般而言,文化符号在室内外装饰设计中常常体现为特定的图案和纹样,中国传统文化中的云纹、莲花图案,或是西方文化中的几何图案和古典花卉装饰,都是设计师在空间中常见的元素,不同的图案不仅在视觉上丰富了空间的层次感和视觉效果,更重要的是,不同的文化符号本身承载着深厚的历史文化意义,能够唤起人们对特定文化背景的记忆和情感共鸣^[3]。此外,不同文化对色彩有着独特的象征意义,如中国的红色象征喜庆和祥和,印度的金黄色象征繁荣和祝福。设计师可以巧妙地运用这些色彩,使空间不仅具有视觉上的美感,更能够在情感上与人们产生共鸣,在室内外装饰设计中,还有特定文化中的象征性物品或装饰品,如日本的和服、摆件,或是非洲的面具和工艺品,也常常被引入到装饰设计中,为空间增添独特的文化氛围和故

事性元素。与此同时,尊重和准确地运用文化符号,不仅有助于强化空间的主题和氛围,还能够促进跨文化的交流与理解。因此,设计师在创作过程中应当深入研究和思考,通过创新的手法和现代感的整合,将传统文化符号注入到当代室内外装饰设计中,创造出既具有深度又兼具时尚感的设计作品。

2 室内外装饰设计的审美趋势

2.1 简约与功能主义

在当代室内外装饰设计中,简约与功能主义作为主流审美趋势,不仅仅是设计风格的选择,更是一种生活态度和哲学理念的体现。简约风格以其清晰明了的线条、简洁的空间布局和精心挑选的少量装饰元素,强调功能性和实用性,符合现代人们简约生活和高效工作的需求^[4]。简约风格强调“少即是多”的设计原则。在室内装饰中,通常采用简洁明了的线条和几何形状,避免过多的装饰和繁杂的设计元素,从而创造出整洁清爽的空间感,相比于繁复的设计形式,简约的设计不仅使空间看起来更加宽敞开阔,还能够减少视觉上的混乱感,营造出安静和谐的生活氛围。

在现代社会,人们对空间的需求不仅仅停留在美观上,更关注空间如何能够满足其日常生活和工作的实际需求。因此,功能主义设计通过精确的空间规划和合理的布局,使每一寸空间都能得到充分利用,不浪费任何空间资源。简约与功能主义的结合,使得装饰设计不再仅仅是追求表面的华丽和繁复,而是更加注重实质和实用性。这种设计风格适应了现代人们快节奏生活的需要,简化了生活的复杂性,使人们在舒适、高效的环境中享受生活。

2.2 个性化与定制化需求

随着社会的发展和人们生活水平的提高,个性化与定制化需求在室内外装饰设计中逐渐成为显著的趋势,该发展趋势不仅反映了消费者对个性化生活方式的追求,也推动了设计行业向更加个性化、多样化的方向发展^[5]。在传统的标准化装饰风格之外,越来越多的消费者希望通过装饰设计来展示自己的个性和品位,设计师们在创作过程中越来越多地考虑到客户的个人喜好、生活习惯和文化背景,为他们量身定制独一无二的设计方案。

一方面,与传统的大规模生产相比,定制化设计可以更好地满足消费者对品质、材料和工艺的严格要求。客户可以根据自己的偏好选择材料、颜色、纹理等方面的细节,从而确保设计的个性化和高品质,设计师通过与客户的深入沟通和理解,设计师可以更精准地把握客户的需求,创造出既满足实用功能又富有创意和个性化的设计作品,互动式的设计过程不仅促进了设计师与客户之间的良好合作关系,也激发了设计师的创造力和专业性。另一方面,在实际应用中,个性化与定制化需求可以体现在各个方面,如家具定制、艺术品挑选、空间布局设计等。设计师可以根据客户的需求和空间特点,精心设计和选择适合的装饰元素,使整个空间充满个性化的魅力和独特的故事性。

2.3 多元文化融合与跨界设计

在全球化和文化多样性不断增强的今天,多元文化融合与跨界设计成为现代室内外装饰设计的显著特征,该发展趋势不仅丰富了设计的视觉表达,还促进了不同文化间的交流与理解,推动了设计领域的创新与发展,设计师们通过巧妙地融合来自不同文化的艺术、装饰和设计元素,创造出兼具全球视野和独特风格的作品,东方的传统纹样与西方的现代设计理念相结合,产生出既有传统韵味又不失现代感的设计作品,使空间呈现出丰富的文化层次和深度。

此外,设计师们不再局限于特定的艺术风格或传统设计范式,而是敢于跨越不同领域和学科边界,融合艺术、科技、工程等多种元素,创造出具有前瞻性和创新性的设计作品,深入的跨界融合不仅拓展了设计的创作空间,也为设计师带来了更多的探索和创新机会^[6]。在跨国交流与合作日益频繁的背景下,设计师们不仅能够吸收来自不同文化和地域的设计灵感,还能够通过合作与竞争,共同推动设计领域的进步和创新,全球化视野和跨文化交流不仅丰富了设计的创作思路,也为解决全球性问题提供了新的视角和方案。

3 基于现代审美趋势下室内外装饰设计中的文化符号的应用策略

3.1 深入挖掘和研究文化符号

在现代室内外装饰设计中,深入挖掘和研究文化符号是确保设计作品具有文化深度和内涵的关键,不同类型的文化符号不仅仅是装饰元素,更是承载着特定文化背景和价值观念的重要表达形式,设计师需要通过系统性的研究和深度挖掘,全面理解和应用文化符号,从而达到在设计中准确传达文化意义的目的。每一个文化符号都有其独特的历史渊源和演变过程,反映了特定文化的价值观和社会背景,且各类符合地域特色的艺术作品、民间传说以及宗教仪式都是文化符号得以延续和发展的重要载体,设计师可以通过研究艺术史和民俗学,深入理解文化符号在艺术表达和日常生活中的具体应用,从而为设计作品注入丰富的文化内涵和感染力。

在文化符号应用的过程中,设计师可以结合人类学、社会学和心理学等多个学科的视角,探讨文化符号在不同时期和不同社会背景下的演变和变迁。根据文化符号的研究成果,设计具有代表性的图案和装饰,如壁纸、地毯或家具表面的纹理设计,在此基础上根据文化符号的研究选择适合的色彩搭配。除此之外,通过空间的布局、结构和形式设计,体现文化符号的空间意义和功能。例如,在室内设计中,可以通过仿古建筑的结构形式或传统庭院的布局方式,营造出具有特定文化氛围的空间体验。

3.2 创新和融合传统与现代元素

传统文化符号在经过创新和现代化处理后,不仅能够延续其历史和文化的深厚内涵,还能够与当代审美趋势相融合,创造出既富有传统韵味又具有现代感的设计作品,且传统文化符号通常具有稳定的形式和象征意义。

首先,传统文化符号经过现代材料和工艺的加工和处理,可以呈现出新颖的外观和质感,在此基础上通过抽象化和简化处

理,将传统符号中的复杂细节和形式简化为现代审美更容易接受的形式。这种处理方式不仅保留了传统符号的本质,还使其更适应现代空间的装饰需求。其次,设计师可以与艺术家、工匠或科技公司合作,共同探索和开发新的设计理念和产品,可以围绕设计需求以及基本理念与现代科技公司合作开发具有传统文化元素的智能家居产品,结合传统的美学价值和现代的便利性^[7]。此外,在市场竞争日益激烈的今天,消费者不再满足于传统的标准化产品,而更倾向于具有个性化和文化价值的定制设计,设计师可以通过巧妙的创新和融合,创造出独具魅力和市场竞争力的设计作品。

在选择文化符号的过程中,可以利用现代多媒体技术,结合传统文化符号创作出具有视觉冲击力和互动性的艺术作品。例如,结合投影技术和传统绘画元素,打造出动态变化的艺术装置。另外,在建筑和景观设计中,通过结合传统文化符号的形式和结构特征,创造出具有独特文化氛围和现代功能性的建筑作品,创造出符合当代审美趋势和消费者需求的新颖设计作品。

3.3 增强空间的文化氛围与情感表达

在现代室内外装饰设计中,增强空间的文化氛围与情感表达是运用文化符号的重要策略,通过有效的设计手法和布局安排,设计师能够在空间中营造出深刻的文化氛围,激发人们的情感共鸣和审美体验。

其一,在空间设计中,通过合理的布局和结构安排,将文化符号融入到整体空间中,在此基础上通过设计中的细节和情感表达,引导用户对文化符号产生共鸣和情感联结。例如,通过摆放具有历史意义或故事背景的艺术品或装饰品,使空间中的文化符号不仅是装饰,更是空间与人情感互动的桥梁。其二,现代社会中,人们对于空间的需求不仅仅停留在功能性和美学上,更注重空间背后的文化价值和情感体验,在设计中,不仅仅是简单地使用文化符号,更要通过对其背后意义的深刻理解和诠释,赋予其新的生命和意义。其三,通过设计中的音乐、香氛、触感等多感官元素,增强文化符号的情感表达和空间的整体氛围。其四,设计师还可以通过艺术表达和创新设计手法,为空间注入更多的文化氛围和情感表达,可以深刻理解和精准运用文化符号,设计师能够在空间中创造出具有深厚文化内涵和强烈情感共鸣的

设计作品,为用户提供丰富的文化体验和审美享受。

4 结语

综上所述,随着人们对于住宅的功能需求不断改变,深入挖掘和研究文化符号是确保设计作品具有文化深度和内涵的基础,通过跨学科的方法和实地考察,设计师能够准确把握文化符号的历史演变和象征意义。创新和融合传统与现代元素使传统文化符号焕发发现代魅力,通过现代材料和技术的应用,以及跨界合作的方式,创造出具有独特个性和时代感的设计作品。在现代审美趋势的要求下,增强空间的文化氛围与情感表达尤为重要,在合理的空间布局和多感官体验设计的基础上,可以最大程度上使文化符号在空间中生动表达,激发人们的情感共鸣和文化体验。总而言之,在现代装饰设计的发展中,围绕新时期审美需求的改变,将文化符号应用于实际创作中,不仅丰富了设计作品的内涵和表现力,也满足了当代社会对文化价值和审美需求的多元化追求。

[参考文献]

- [1]张鲁燕.装饰设计中陶瓷的文化符号与意义研究[J].佛山陶瓷,2023,33(10):121-123.
- [2]罗韬.广西本土文化符号在建筑设计中的运用[J].建筑与装饰,2022,(15):19-21.
- [3]迟家琦,符文成.赫哲族传统装饰元素在室内设计中的应用研究[J].设计,2022,35(15):3.
- [4]张玉萍,黄丹.设计符号学维度下红色文旅衍生产品设计研究[J].家具与室内装饰,2023,30(6):70-75.
- [5]喻里遥,彭婷.乡村文化符号在民宿室内设计中的创新应用[J].家具与室内装饰,2023,30(8):114-117.
- [6]陈洁,徐佩业.闽南祠庙建筑剪瓷雕装饰符号的地域文化语意分析[J].中国建筑装饰装修,2023,(4):140-142.
- [7]梁译匀,陈良,李妍.室内装饰设计中传统文化元素的运用[J].居舍,2023,(4):88-91.

作者简介:

胡剑锋(1980--),男,汉族,河北省秦皇岛市昌黎县人,本科,研究方向:室内外装饰设计及工程施工,室内光照与色彩搭配,装饰材料与工艺。