

涂鸦艺术在室内环境中的应用及艺术研究

张 惠

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年8月3日; 录用日期: 2023年9月6日; 发布日期: 2023年9月14日

摘 要

涂鸦艺术包括旨在传递信息的符号、插图和图像。它被特意放置在开放的空间中, 具有个性化特征, 被不同阶层、不同群体的个人所接受。在国内, 涂鸦艺术聚焦运用于平面设计或者商业设计中, 在室内设计提及较少, 缺乏对涂鸦艺术在室内空间环境中的系统性分析及其运用。因此, 本文通过对涂鸦艺术视觉呈现、表现内容和形式建构手法的分析和研究, 在涂鸦艺术的特征规律基础上, 分析涂鸦艺术在室内空间环境中的运用。同时, 从室内空间中的界面、家具、灯光、陈设艺术品方面出发, 研究涂鸦艺术在室内空间中的表现方式, 将涂鸦艺术与当代室内设计相结合, 拓展室内设计的空间呈现形式。

关键词

涂鸦艺术, 室内空间设计, 装饰, 界面, 陈设

Application and Artistic Research of Graffiti Art in Indoor Environment

Hui Zhang

School of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Aug. 3rd, 2023; accepted: Sep. 6th, 2023; published: Sep. 14th, 2023

Abstract

Graffiti art consists of symbols, illustrations and images designed to convey a message. It is deliberately placed in open spaces with individual characteristics and is accepted by individuals from different walks of life and groups. In China, graffiti art is focused on graphic or commercial design, but is less frequently mentioned in interior design, and there is a lack of systematic analysis of graffiti art and its use in interior spatial environments. Therefore, this paper analyzes the use of graffiti art in the interior space environment through the analysis and study of its visual presentation, expressive content and formal construction methods, based on the characteristics of graffiti

文章引用: 张惠. 涂鸦艺术在室内环境中的应用及艺术研究[J]. 设计, 2023, 8(3): 1631-1639.

DOI: 10.12677/design.2023.83197

art. At the same time, it examines the expression of graffiti art in interior space in terms of the interface, furniture, lighting and furnishing artworks in the interior space, combining graffiti art with contemporary interior design to expand the spatial presentation of interior design.

Keywords

Graffiti Art, Interior Space Design, Decoration, Interface, Furnishing

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

消费时代下, 建筑物质环境更新缓慢, 单纯追求装饰的室内空间设计已经无法满足消费时代需要, 唯形式的方向已经不能体现时代和社会文化的需求, 而家具、室内这种小尺度的、非精准的、人性的空间特征与人的行为、情感、语言、心理关系具有紧密性, 这种微观层面的小尺度的设计更迭速度快且更具有文化适应性。正如邓俊峰提及的: 插画比文字更有艺术吸引力, 通过插画能更直观呈现出视觉交互信息的内容和思想。在独特的艺术插画中, 绚烂的色彩和丰富的信息传达给人们一种特别的视觉交互体验, 在沟通方面意义主要包括信息的交流和分享[1]。涂鸦与插画都反传统, 反对形式主义, 具有艺术的个性化、情感化特征, 将涂鸦艺术运用微观尺度的室内设计中, 能增添室内空间的生机活力, 使室内空间设计个性化, 更具艺术性和情感化, 将人们的心理需求体现在室内空间环境设计当中, 使整个空间被赋予情感。因此, 将二维的涂鸦艺术转为三维空间中的表现艺术, 能为现代室内设计提供新的解题思路, 在室内空间设计中更多地考虑“以人为本的环境”。

2. 涂鸦艺术在室内空间环境中的运用

(一) 涂鸦艺术在室内空间设计中的视觉呈现

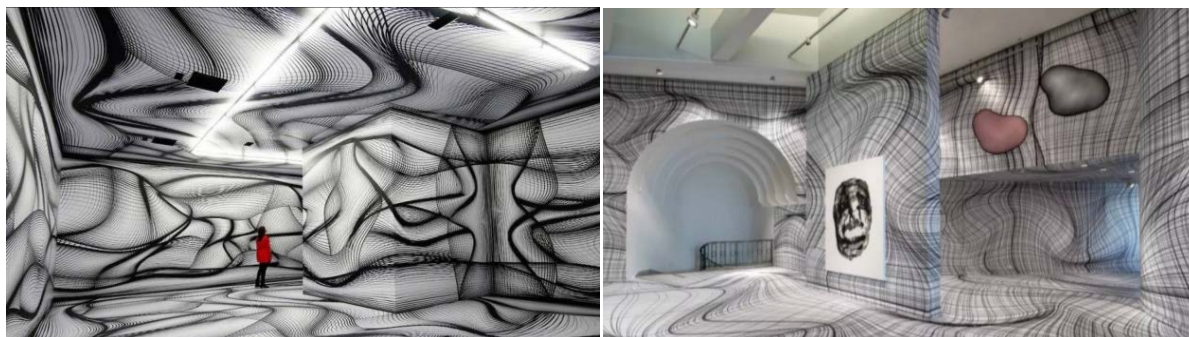
1、不规则线条运用

线条是涂鸦艺术作品最基本的构成元素, 从远古的原始岩壁上的涂鸦到儿童幼稚的涂鸦都以线条为最基本的表现手段。在涂鸦中, 线条运用没有规则束缚, 往往通过线条的穿插、复杂的编排、粗细变化、扭曲的动态等综合在一起, 赋予作品生命力[2]。涂鸦中最基本的元素是线条的使用, 在涂鸦中, 最简单的线条运动和创作表达艺术家的思想精髓。在室内空间中, 这些简洁而不复杂的图形是必要的, 不仅丰富空间的装饰风格, 还可以表达空间的意涵, 特别是在商业空间中, 需要一些独特的表现形式是营造空间氛围, 打造出更加个性化的空间效果(图 1(a)、图 1(b))。

2、图形的变形重构

对于涂鸦者来说, 图形是表明存在的艺术形式, 所以涂鸦的创作是涂鸦者内心的独白转为二维画面的过程。涂鸦从产生到发展, 它的题材都源自于生活之中, 由于每个涂图鸦者理解上的差异, 所呈现的涂鸦图像也往往具有明显差异[3]。涂鸦艺术具有反叛意识, 打破传统的束缚, 超越常规, 忽略传统的结构特征, 给观众带来独特的视觉表现。在室内空间, 创意涂鸦随处可见: 墙壁、天花板、地板, 甚至在家具。造型夸张的图形样式, 多彩的色彩搭配, 室内设计师利用这些看似不匹配的涂鸦形状和形式, 将它们与现有的材料相结合, 通过拼贴、置换和重新排列来创造新的形式, 营造一个青春、时尚、动荡的

室内空间。现代室内空间正需要一些年轻时尚的表现方式去营造室内的氛围，根据不同的室内主题，针对不同的消费层面而选择涂鸦的样式或是方法，根据空间功能的不同，设计出体现使用者内心情感诉求、审美情趣综合起来的独特艺术风格的墙绘作品，结合空间结构造型、色彩表达、灯光的搭配，其不可重复的独创性，形式多样的造型语言，还有其个性十足、既时尚又不乏创意的设计理论得到人们的喜爱，使在室内的人能从空间中得到一种共鸣[4]。著名的涂鸦艺术家 Tilt 把自己的涂鸦搬到法国 Au vieux Panier 旅馆

(a)

(b)

Figure 1. (a) Illusion artist PeterKogler, public art installation; (b) South Korean designer Jeong Green, Mono furniture collection design

图 1. (a) 错觉艺术家 PeterKogler, 公共艺术装置; (b) 韩国设计师 Jeong Green, Mono 家具系列设计^①

Figure 2. Graffiti artist Tilt, Hostel Au vieux Panier, France

图 2. 涂鸦艺术家 Tilt, 法国 Au vieux Panier 旅馆^②

中, Tilt 将其中一个房间分成两部分, 一半涂上自己的作品, 另一半留白, 以创造强烈的视觉对比, 这种强烈的视觉差造成人们在同一时空感中受到两种完全不同的视觉冲击, 同时, 涂鸦艺术的插足, 使室内设计充满艺术的魅力(图 2)。

(二) 涂鸦艺术在室内空间中的内容呈现

涂鸦艺术发展至今, 在创作内容上都来源于大众的生活中, 涂鸦艺术是创作者真实情感的表达, 其构思的本质与室内设计相似, 都是为了给观者带来心理上的愉悦[5]。在空间设计中, 没有情感传达的空间设计是空洞的, 现代室内设计师在空间设计中都会选择一个主题思想, 围绕这个主题进行室内设计, 从而使空间具有连贯性和情感化。涂鸦艺术是一个可以很好表达情感、传递信息的一个媒介, 室内空间刚好为涂鸦提供场所, 两者融合会产生多样的结果。涂鸦艺术的创作内容来源于大众生活, 对政治的发声, 对公益内容的宣传, 对嘻哈元素的表达等等, 这些都是与人们生活、社会发展现状、艺术的形式紧密相连, 在室内空间设计过程中, 需要找到一个合适的主题来吸引它的目标人群。在室内设计中, 根据主题而选择表达主题的内容是必不可少的前提准备, 而涂鸦艺术加入室内空间设计中去, 根据涂鸦的色彩、造型或是形式再搭配家具陈设, 装饰物等, 更直接能够表达出室内内涵。位于上海芮欧百货里的 RATTARTBAR 艺术酒吧, 整个室内布满了以老鼠为主题的涂鸦作品, 整个空间的墙壁、桌子和椅子都被满是涂鸦的白色布织物覆盖, 与整个空间的主题都相呼应(图 3)。

Figure 3. Artist Kris Ruhs, RATTARTBAR, Shanghai
图 3. 艺术家 Kris Ruhs, 上海 RATTARTBAR 艺术酒吧®

(三) 涂鸦艺术在空间中的形式建构

1、形式的反叛

传统的形式主义只寻求理解其形式上的特质, 如线条、颜色、材料和构图, 并非去解读其内容意涵。涂鸦艺术在形式上是非常规的, 摒弃形式主义的束缚, 涂鸦艺术具有自由的表达形式。涂鸦的个性化的因素对室内材料的影响是十分明显的, 突破传统材料的枷锁, 创造出新型个性化材料是当今室内设计关注话题[6]。涂鸦艺术形式多样, 内容丰富, 手法多变, 这无疑也给室内设计带来了许多可以表现的手法。碰到反对传统形式的涂鸦艺术, 它可以是多变的, 它不会厘清界限或是规则, 它可以是延伸到任何角落的, 一方面是更加丰富墙面的内容, 一方面也是对常规形式的反叛, 打破传统的局限。在室内空间中运用这种手法使得空间更加生动有趣味性。

2、图像的挪用及再创造

在后现代艺术中, “挪用”是最重要的设计方式之一。相对于模仿, 挪用是对原始文本或图像不同程度的破坏或颠覆, 并在此基础上重新组织新的文本信息或图像, 或在新的解释中赋予新的意义[7]。涂鸦艺术基于先锋艺术发展而来, 形式上逐渐超越先锋艺术。涂鸦艺术可以说是波普艺术的继承但胜于波普艺术, 它继承了波普艺术的精髓, “拿来即用”的表现手法特征, 却胜于它的手法。挪用并非照搬,

涂鸦艺术基于自身的艺术表现特点和表现手法，对图像进行选择性的再创造。现代室内设计风格众多，不同风格之间的元素相互借鉴、挪用，但如果对元素直接缺乏再创作直接运用于室内空间中，将会导致同质化，缺乏差异，所以，风格迥异、表现多样的涂鸦艺术能丰富室内空间，具有更多的表现可能，呈现更独特的韵味和异样的表现形式。

3、妙趣横生的“借景”手法

“借景”往往是中国传统园林惯用的表现手法，为了营造一个意境或是场景，往往会借助周围环境丰富构图，从而到理想的效果。涂鸦艺术中的“借景”是一种独特的表现形式，通过对周围环境的“借用”例如墙面、地面、桌面等媒介，营造独特的空间氛围，使涂鸦与环境融为一体。这种再现特定场景的情境式设计，能为空间带来情境化的体验。FOS 设计团队在素食餐厅 Rayen 的外墙上设计并安装了一个同名的临时装置：FOS，这在希腊语和加泰罗尼亚语中分别意味着光和融化(图 4)。设计师借用门店前的媒介营造独特的场景，整个设计包括一盏灯、装饰画、几个菠萝、桌子和椅子还有黄色胶带，自上往下看，仿佛就有人造光的照射错觉，配合人造的草坪家具和一盏真正的灯。在视觉的效果上产生了一股独特的视觉感受。这样是创意就来自于涂鸦“借景”的手法，利用这样的手法可以创作出许多有趣和独特的视觉效果。

Figure 4. FOS design team, exterior wall design for vegetarian restaurant Rayen

图 4. FOS 设计团队，素食餐厅 Rayen 的外墙设计^④

3. 涂鸦艺术在室内空间中的表现方法研究

(一) 空间界面设计的表现方法研究

在室内空间环境的营造中，空间界面的色彩、材质、纹理和形状可以通过对墙面的造型、材料的堆砌、肌理的运用、色彩的变化等来获得预想的效果。在室内设计中，界面的设计是连接室内面与面之间非常重要的部分，设计师通过界面的设计来表达效果[8]。随着经济的发展，现代室内设计不再只是满足简单的功能要求，现在室内空间设计中需求更多的文化艺术气息，让人在室内空间中感受文化艺术的盛

宴,在室内空间的设计中,加入涂鸦艺术的元素,使室内空间变得更为时尚和个性。比如涂鸦艺术最基本最原始的表现形式 TAG 风格字体的使用(图 5(a)),这种涂鸦艺术直接在界面上使用与空间相适应的字体样式、字体内容和字体颜色,以达到一种无意识的装饰艺术感。这种精炼的表现形式不仅美观,而且这些字的本身也可以传达店内文化的媒介物,同时,避免了材料的浪费,降低了成本,使装修风格变得新潮。涂鸦形式多样,根据涂鸦的形式,可以设计不同的涂鸦界面,也可以根据界面的色彩、材质或者肌理来创作满足这个空间界面需求的涂鸦作品,用不同的肌理、材料、工具表现出不一样的效果,在不同的界面上表现出不同的效果造型(图 5(b))。涂鸦本来就有许多的表现形式和手法,而且具有重复使用的特性,使空间中可以出现同样的涂鸦形式呈现在在不同的界面上,也可以用一些不同的材料来表现涂鸦的图案或是形式,比如使用马赛克拼贴的这种形式对界面处理(图 5(c)),所以涂鸦在室内空间界面设计的表现方法有多种,只要结合界面原本的特质再加上材料、肌理、造型的变化可以创造出千变万化的设计方法。

Figure 5. (a) TAG style font; (b) Texture graffiti wall; (c) Mosaic collage graffiti wall
图 5. (a) TAG 风格字体; (b) 肌理涂鸦墙面; (c) 马赛克拼贴涂鸦墙面[®]

(二) 家具设计的表现方法研究

“家具是构成空间的使用功能和视觉美感的第一至关重要的因素,是室内环境的主要构成因素和体现者,在室内空间中有着重要的作用”[9]。室内空间使用的家具在满足室内的使用功能的前提下,对造型、色彩、摆放的方式都会有许多不同的要求。室内家具设计也可以说是艺术与技术结合的同时,还需考虑多方面的环境因素。在室内家具设计中,首先考虑是功能对家具的需求,再者是环境对家具的需求,最后是艺术性对家具的要求。这就是首先考虑,在室内空间中需要什么样的家具去满足空间的功能,然后选择的家具又需要与环境空间搭配,最后选择能够为室内空间增添艺术感的家具。室内是一个无拘无束的空间,它的包容性和开放性不亚于任何文化艺术,可以包容任何天马行空的想象。想象是涂鸦的源泉,其大胆和夸张的个性可以指导设计师创造独特的家具,将涂鸦艺术加入到家具设计中可以产生更有趣的结果。在造型上,夸张怪诞的造型打破常规的形式主义(图 6(a));在材料上,可以选择许多另类的材料,让使用者对其有新奇的感觉(图 6(b));从形式上采用异样的色彩表现,吸引眼球(图 6(c))。涂鸦艺术在室内家具设计中的应用有着很多的表现手法,但重要的是它能迎合室内空间的主题或是环境来共同营造所想达到的氛围。

(三) 灯光设计的表现方法研究

室内空间中的光环境给人感官上带来巨大的刺激,室内空间的灯光关系到整个室内空间气氛的渲染,灯光是空间中的气氛使者,它能将气氛推向高潮,给室内空间里的人们最兴奋的感受。它也可以低调含蓄,营造轻松浪漫的氛围,所以一个空间的气氛好坏都决定因素掌握在灯光设计中。涂鸦艺术的表现

形式千变万化，光涂鸦就是一种以光线为主的涂鸦创作手法。光线涂鸦有多种形式，幽默风趣的涂鸦，利用周围的空间，将光源与环境融合(图 7(a))。在室内空间中，结合室内空间本来的环境情况，根据不同的需求设计不一样的灯光效果或是造型。在天花造型上，根据不同材质、不同灯光围绕涂鸦图案呈现不同的空间氛围(图 7(b))。在灯光颜色的选择上也可以是多种多样的，根据空间环境搭配不同色彩的灯光效果，在满足灯光照明的基础上，带来多元的室内空间装饰，营造独特的室内空间氛围。

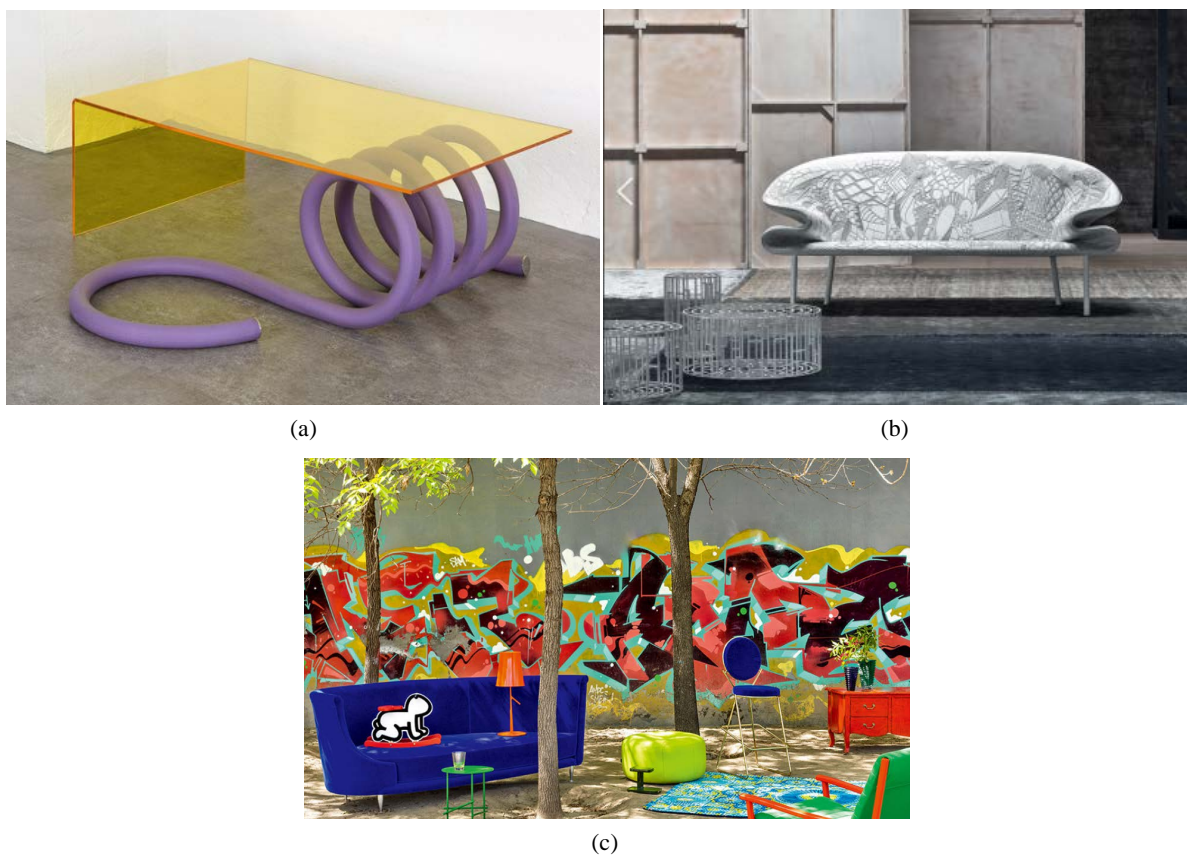

Figure 6. (a) South Korean designer Jeong Green, Mono furniture collection design; (b) Graffiti sofa; (c) Graffiti summer
图 6. (a) 韩国设计师 Jeong Green, Mono 家具系列设计; (b) 涂鸦沙发(CG-K1160); (c) 涂鸦夏日 GRAFFITI GAMES®

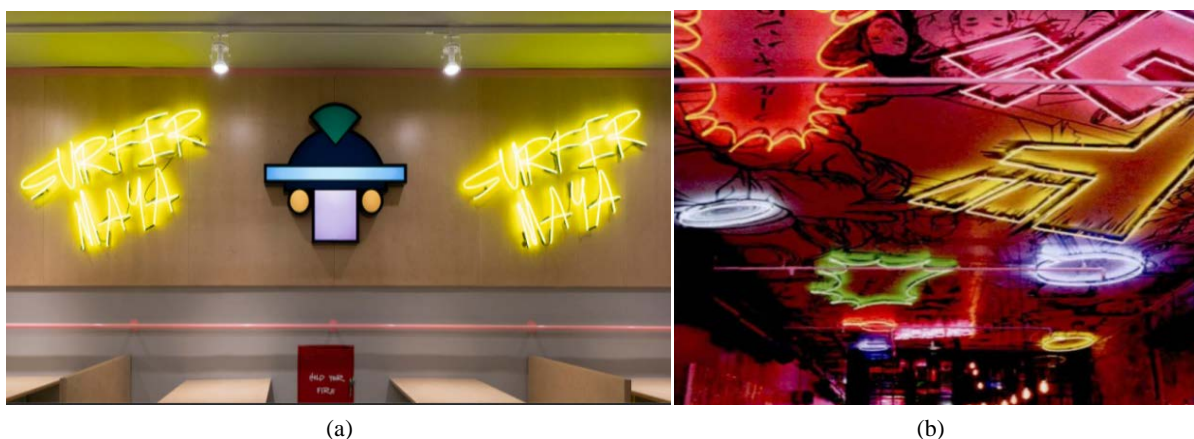

Figure 7. (a) American fast casual restaurant with graffiti and neon lights; (b) Ceiling lighting design
图 7. (a) 涂鸦字与霓虹灯装点的美式休闲快餐厅; (b) 天花灯光设计^⑦

(四) 陈设艺术品的表现方法研究

室内陈设是室内环境艺术设计一项重要内容，它影响整个室内环境设计的整体效果。家具是室内陈设的一个主体，起着重要的作用，除了家具以外，陈设艺术品也是室内设计中必不可少的组成部分，他能充分体现室内的艺术气质[10]。在室内空间中，可以利用室内陈设来营造室内空间独有的空间气氛，涂鸦艺术本身图案色彩极具艺术性，他可以将图案采取各种手法印制在室内织物上，使织物装饰和室内环境设计相融合。涂鸦图形是具象的表达方式，设计师可以选择用具象的涂鸦图形来创作各种立体的雕塑和其他陈设，创造出统一的、有趣的室内设计(图8)。涂鸦艺术也可以针对现有的室内空间陈设，在原有的传统家具上进行借鉴，添加涂鸦的元素，这些作品大都幽默有趣、独特、丰富多彩，同时引人注目。涂鸦艺术的规律特征在室内陈设艺术品的表现方法大多体现为独特个性的定制的形式，根据室内不同的表现主题，会采用不同的涂鸦表现形式、创作内容、表现手法，所以在陈设艺术品的选择上也会区别于普通陈设艺术品的选择，根据涂鸦主题量身订造，融入整个环境设计中去。将人们的心理需求体现在室内空间环境设计当中，使整个空间被赋予情感。

Figure 8. Graffiti style furnishings

图8. 涂鸦风格陈设品®

4. 结论

将涂鸦艺术运用于室内空间设计中，需要满足室内空间的使用功能和现代社会的流行趋势。从涂鸦艺术视觉呈现、表现内容和形式建构手法出发，总结在室内设计中应用的规律。涂鸦艺术可以采取多种形式，包括字体和图形，其在室内的表现形式也相应地多样化。在界面设计上，可以根据界面的造型、肌理、色彩搭配不同的涂鸦形式，最终产生不同的效果。涂鸦艺术的创作内容可以起到为空间设计宣扬思想、传达信息的功能，它可以根据室内空间的主题而进行内容的创作。涂鸦艺术的表现手法在室内空间中的应用为室内空间增添趣味性的设计，为空间氛围的营造提供重要的表现方式，将总结的规律方法应用于室内空间的界面、家具、照明和陈设设计，能为室内设计提供一种新的设计方式，使现代室内设计与艺术的结合进一步的融合发展。

注 释

①图1来源：网页引用，

(a) <http://www.publicspacedesign.com/article/557>, (b) <https://www.gooood.cn/mono-series-by-jeong-greem.htm>

②图2来源：网页引用，<https://www.biud.com.cn/news-view-id-209429.html>

③图 3 来源：网页引用，<http://www.shanghaiwow.com/merchant/detail/id/853>

④图 4 来源：网页引用，<https://www.gooood.cn/Ephemeral-installation-By-fos.htm>

⑤图 5 来源：网页引用，

(a) <http://www.dianping.com/>, (b) <https://www.cool-de.com/>, (c) <https://travel.ettoday.net/article/1128826.htm>

⑥图 6 来源：网页引用，

(a) <https://www.gooood.cn/mono-series-by-jeong-greem.htm>, (b) <http://szcogo.com/CG-K1160.do>,

(c) https://www.adstyle.com.cn/choice/20160628/news_18143ddf612f278d.html

⑦图 7 来源：网页引用，

(a) <http://www.designboom.cn/news/show.php/itemid-16737/>, (b) <https://www.duitang.com/>

⑧图 8 来源：网页引用，

(左) <https://www.happyhourcollections.de/bull-stein-graffiti-apple>, (右) <https://www.lovehappensmag.com/>

参考文献

- [1] 邓俊峰, 姜琳. 插画在平面设计中的应用研究[J]. 设计, 2021, 34(21): 110-112.
- [2] 王冰冰. 涂鸦艺术符号的视觉形态语言研究[J]. 艺海, 2011(4): 62-63.
- [3] 周艳. 涂鸦艺术的审美探析[J]. 大舞台, 2012(12): 116-117. <https://doi.org/10.15947/j.cnki.dwt.2012.12.122>
- [4] 刘冬明. 墙绘艺术在公共空间设计中的运用研究[J]. 设计, 2016(22): 122-123.
- [5] 赵小梅. 涂鸦艺术与当代室内设计的融合[J]. 美术教育研究, 2012(6): 68-69.
- [6] 张倩, 申洁. 室内设计的个性化创新[J]. 住宅科技, 2006(4): 53-56.
- [7] 樊清熹. 涂鸦艺术的后现代美学特征[J]. 求索, 2016(7): 188-192. <https://doi.org/10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2016.07.035>
- [8] 杨灵. 浅析室内设计的空间与界面[J]. 才智, 2015(16): 293-294.
- [9] 刘敏. 住宅室内空间的家具配置研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京林业大学, 2006.
- [10] 周熠. 酒店室内陈设品的艺术特征分析及运用研究[D]: [硕士学位论文]. 成都: 西南交通大学, 2013.