

浅析油画艺术在建筑设计中的运用

张尊琛

曲阜师范大学美术学院, 山东 日照

收稿日期: 2023年4月21日; 录用日期: 2023年6月9日; 发布日期: 2023年6月16日

摘要

通过油画与建筑的“通感”，把油画艺术的色彩元素、图案元素、主题情感、纹理肌理、符号样式等元素与建筑设计的各要素有机地融合在一起，探究油画艺术在建筑设计中的具体运用，大胆地把油画运用到建筑设计之中。通过艺术形式表达思想和情感，拓展油画的情感意象内涵，凸显油画艺术的装饰文化的独特性，与建筑产生强烈的情感共鸣。在建筑设计中运用油画的相关要素，能够使建筑设计更具活力，更有感染力，这不仅符合人们的审美习惯和文化心理，而且能够充分发挥油画的优势，使建筑设计更加生动、立体。同时突出建筑主题，延伸建筑空间，推动建筑风格的发展，使得建筑设计更加有序、严谨，为建筑设计向艺术化、个性化、活力化的方向发展打下了坚实的基础。

关键词

油画艺术, 建筑设计, 通感

Analysis of the Application of Oil Painting Art in Architectural Design

Zunchen Zhang

Arts School, Qufu Normal University, Rizhao Shandong

Received: Apr. 21st, 2023; accepted: Jun. 9th, 2023; published: Jun. 16th, 2023

Abstract

Through the “synesthesia” between oil painting and architecture design, the color elements, pattern elements, theme emotions, texture elements, symbol styles, and other elements of oil painting art are organically integrated with various elements of architectural design, exploring the specific application of oil painting art in architectural design, and boldly applying oil painting to architectural design. By expressing ideas and emotions through artistic forms, oil painting expands its emotional imagery and connotation, highlights the unique decorative culture of oil

文章引用: 张尊琛. 浅析油画艺术在建筑设计中的运用[J]. 设计, 2023, 8(2): 298-303.

DOI: 10.12677/design.2023.82042

painting art, and generates strong emotional resonance with architecture. Applying the relevant elements of oil painting in architectural design can make architectural design more dynamic and infectious. This not only conforms to people's aesthetic habits and cultural psychology, but also fully utilizes the advantages of oil painting to make architectural design more vivid and stereoscopic. At the same time, highlighting the architectural theme, extending architectural space, promoting the development of architectural style, and making architectural design more orderly and rigorous lay a solid foundation for the development of architectural design towards artistry, personalization, and vitality.

Keywords

Oil Painting Art, Architectural Design, Synesthesia

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. 油画艺术与建筑设计的概念分析

1.1. 油画艺术

油画作为西方绘画的一个主要门类，具有极高的造型能力和色彩表现力，其艺术风格经历了数百年的变化，从最初的“坦培拉”主义绘画，到后来的扬·凡·艾克对绘画材质、绘画技巧等的不断改进，形成了一系列的发展[1]。从广义上来说，油画就是用亚麻油、罂粟油、核桃油等快干油脂，再用玛蒂树脂、达玛树脂等，再加上各种色粉，将其制成颜料，然后用来在亚麻布、纸板、木板上作画。在过去的五个多世纪里，油画是许多画家所钟爱的一种绘画方式，它操作灵活，颜色多变，具有深入细致刻画的表现力，在特定条件下又同时具有遮盖力和透明性，具有较强的可变性等特点，能够充分体现物体的真实感与立体感，形成多样化的色彩效果。这一切，都是因为油画的绘画材质、作画技巧、使用色彩、形成肌理的特殊性所赋予其的独特魅力。

绘画是一种用画面来进行沟通的最直接的方式，而绘画作品则是画家和观众沟通思想感情的一个平台。先从绘画的过程说起，绘画就像人的语言一样，它是人类的一种本能，我们在会读写以前，就已经学会了画画，而画画是一种学习的过程，是一种观察与交流的方式，也是一种表达对事物关注的方式。绘画具有许多功能：它是对视觉、记忆、想象的东西的注释、是一种精密的工具、是对内心情感的完美表达。

1.2. 建筑设计

彭吉象先生的《艺术学概论》中对建筑的定义是：建筑，是建筑物和构筑物的总称，是人类用物质材料修建或构筑的居住和活动的场所。两千多年前，古罗马建筑师维特鲁威提出了建筑三条基本原则：实用、坚固、美观，直到今天仍是建筑师们所遵循的基本规律[1]。

相对于油画而言，设计可以分为建筑设计，平面设计，动画设计，产品设计，服装设计，室内设计，环境设计等等。设计人员经常要做的事情就是解决问题，提出解决方案[2]。建筑设计属于一门实用艺术，建筑实体、建筑空间、建筑活动，都是从人们对建筑物质和功能的需求开始的，而后才涉及建筑设计的本质问题。建筑设计作为人类文化的重要组成部分，在人类社会历史发展中发挥着重要的作用，同时也

反映了人类的精神和审美需求，是人类物质文明和精神文明的结晶，它将人类带入到一个新的阶段。建筑是人类历史发展的载体，是人类历史上最具代表性的设计种类，也是最具代表性的艺术形式。在西方美术中，建筑绘画是一种主要的艺术题材，它所传递的是一种永恒的、持久的人类理性的精神，以及对历史与文化的反省与质疑，是其审美的依据。康定斯基的抽象派把理智的思考融入到绘画中，他把点、线、面视为构成油画的基础要素。在建筑设计中，采用油画装饰的形式，可以有效地提高建筑的整体艺术性，从而促进建筑风格的发展。

1.3. 两者关系

油画艺术和建筑设计都属于艺术领域中同源异流的分支，在经历了长时间的发展之后，油画艺术已经成为了绘画中较为重要的一类画种，它的艺术特征非常明确，可以给人带来非常有特色的视觉冲击性。早在文艺复兴时期，意大利著名艺术家、建筑家米开朗琪罗将油画艺术与建筑相结合，建造了传世经典：圣彼得堡大教堂，这是油画与建筑完美融合的艺术体现，从经典作品中就能够看出油画的创作离不开建筑思维，良好的建筑思维能够实现油画作品的创新，突显出极具特色的审美思维，这就是两种力量融合在一起的效果，由此可见，两种力量之间的联系，是何等的紧密。

建筑空间的表达是和谐、有序和平衡。在立体视觉的基础上，采用多个角度的散点和点、线、面的一体化设计，使得整个建筑空间显得统一而和谐。油画作品的主要组成部分是：油画布的纹理、绘画的笔触、颜料及其他材料，它们呈现出不同的审美内涵，让观众产生不同的情感体验。将建筑空间与油画的肌理美感联系起来，能够将油画的意境延伸出去[3]，让油画与建筑之间能够自然而然地产生情感共鸣，进而使情感表达得更加深刻，也更加丰富。

油画和建筑是两个完全不同的范畴，从平面到立体，艺术家们通过各种方式把情绪融入到自己的作品里。经过专家学者对点、线、面的不断研究，逐渐形成了一种建筑中的形式美规律，这种规律被运用到油画上，效果很好，也促进了油画的长久稳定发展。从总体上讲，建筑是油画的延伸，油画和建筑同属一种视觉艺术，但二者在艺术形式上却有着很大的差异，其艺术表达方式也各不相同。

总体而言，建筑凭借其自身的存在特征，可以作为一种情绪表达的载体，让观众从建筑艺术中发掘出其所蕴含的意蕴和潜质。由此，我们可以对油画的情感意象、肌理美感、纹饰符号等进行深入地发掘与运用，从而建立起一种建立在情感关联基础上的“通感”系统，从而在展示油画和建筑艺术魅力的同时，促进建筑设计的进一步发展。

2. 两者结合的意义

绘画与设计有本质上的区别，绘画是一种艺术方式，是一种艺术家用来自己的内心感情和精神人格，而设计却是一种服务于大众的方式，它注重一定的说服力。然而，两者在一定程度上又是有联系的，实际上，艺术是随着时代和人类的需要而不断地细化的，绘画和设计都是在视觉艺术的范围内，都是表达自己的想法，虽然设计师的想法在实施的过程中可能会被限制和修改，而艺术家的想法则更加自我。

虽然建筑和油画在艺术性质、社会功能和对形式美的追求上都有很大的差别，但是它们依然可以进行有效地结合。更可以让油画艺术在材料技法上有更多的可能，为探索其不同的发展路径提供了一个重要的角度，让它拥有更多的可能。另外，在现代社会发展的大背景下，将油画和建筑相结合，更能满足人们对美术作品的美学需求。通过油画与建筑之间相互渗透与碰撞的形式，共同组成了一种全新的视觉艺术形式，进而展现出艺术体系多元化的特点。表现了一种与艺术相兼容的艺术形式，使绘画与建筑相结合，既能体现其本身的价值，又能创造新的价值。

3. 油画艺术在建筑设计中的具体运用

油画与建筑的结合是一种艺术创作的方式,应该在油画的艺术思想中有所体现,对于绘画创作而言,关键是灵感。蒙德里安和密斯·凡德罗的“少即是多”思想,可以与油画的思想相结合,将建筑的思想融入到油画的思想之中,从而改变了传统的绘画方式,将建筑的社会功能发挥到极致,从而实现了对人的需要和商业价值的考量。并在此过程中,表现出了一种精神和理性的表达特征,从而形成了一种具有融汇特色的艺术风格。

3.1. 色彩元素

在油画的创作过程中,色彩是不可缺少的一个组成部分,通过光影变化、明度差异等方法,让建筑设计实现了物象与意境的结合,并通过艺术的方式把设计思想和情感表达出来,最终形成了一种经典的、含蓄的、自由的、开放的建筑效果。其中,在色彩搭配上,在阳光下,具有不同明度的色彩能够更好地凸显出建筑的纹理性特点,从而产生若隐若现、渐变过渡的视觉效果,比如暖木色与纯白色的优雅,黄色与卡其色的温馨[4]。在色彩的运用上,设计者不仅要根据建筑物的外观形状和整体结构,对各种颜色进行搭配,而且要根据建筑物的用途和属性等类型的特点,对其进行颜色的改变,从而实现整个建筑空间的和谐统一,让建筑设计更具有个性化。

3.2. 图案元素

在进行建筑空间设计的时候,油画装饰画是一种非常普遍的装饰元素,它的千变万化能提高室内空间的艺术性[5],同时也能呼应建筑空间设计的主题思想。当前,我国油画装饰画的题材以风景、人物、静物等为主要内容,它不仅传统的有框的装饰画,也有自由敞开的无框的装饰画。其中,以新中式为代表的油画作品(图1),以金属材料为外框,配合经典的山水图案,不仅增强了建筑空间的古典主义之美,还让内部空间呈现出一种工业与现代的风范,呈现出强烈的层次与美感;现代简明风格的油画作品,以简洁抽象的笔触,点缀着室内空间,与艺术风格相呼应,使整个空间简洁典雅。

Figure 1. The application of pattern elements in architectural space legend
图1. 图案元素在建筑空间中的应用图例^①

3.3. 主题情感

建筑自身就是人的感情的延伸,它的感情的表达离不开它的主体,它的稳定性和它的实用性。在油画中,情感意象指的是通过对画面的造型等形象所表现出来的情感,从而将画家的思想意识、情感倾向以及作品的情感内涵传递出来[4]。通过对油画的情感意象的提炼和运用,能够有效地拓展油画的情感意象的内涵,凸显油画艺术的理念和装饰文化的独特性,进而在油画与建筑之间产生一种强烈的情感共鸣(图2)。

Figure 2. Legend of the application of theme emotions in architectural space
图 2. 主题情感在建筑空间中的应用图例^②

3.4. 纹理肌理

建筑空间的表达是平衡、有序和和谐。在立体视觉的基础上，通过多角度的散点和“点-线-面”的一体化设计，达到了一个统一和谐的整体效果。油画肌理的组成成分主要包括了油画布的纹理、绘画的笔触、颜料及其他材料，这些肌理呈现出了不同的审美内涵，让观者产生了不同的情感体验(图 3)。将建筑空间和油画的肌理美感结合起来，能够延伸油画的意境[3]，让油画和建筑之间自然而然地发生情感共振，进而更深刻、更丰富地表达情感。

Figure 3. Legend of the application of texture in architectural space
图 3. 纹理肌理在建筑空间中的应用图例^③

3.5. 符号样式

建筑程序是指按照某种艺术形态和法则，在建筑装修设计过程中，用来充实建筑装修效果的一种方法。油画装饰的创作，是以点、线、面、几何等“符号”的结合，从而呈现出理想的形体意象，从而保证了艺术语言和大众审美的统一和谐(图 4 [6])。运用油画中的纹饰符号，能使建筑风格的内容更加丰富，使建筑装饰更具视觉冲击力，既能保留并表现出建筑自身内在的感情，又能使其产生强烈的情感冲击[7]。

Figure 4. The application of symbol style in architectural space legend
图 4. 符号样式在建筑空间中的应用图例^④

4. 结语

通过油画与建筑的“通感”，把油画的色彩元素、图案元素、主题情绪、纹理肌理、符号风格等元素融入到建筑设计之中[8]，大胆且合理地运用，既可以突出建筑主题，延伸建筑空间，推动建筑风格的发展，又可以使得建筑设计更加有序、严谨，为推动建筑设计向艺术化、个性化、活力化的方向发展打下坚实的基础。同时能有效地提高建筑设计的艺术性和美观性，给建筑设计增添一道靓丽的风景，给人们带来一个更舒适、更惬意的居住环境，让人们在欣赏建筑作品的时候，可以更好地享受它。

注 释

- ①图 1 来源：作者自绘
- ②图 2 来源：作者自绘
- ③图 3 来源：作者自绘
- ④图 4 来源：参考文献[6]

参考文献

- [1] 彭吉象, 著. 艺术学概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013.
- [2] 王燕婷. 浅析绘画与设计结合的增益关系[J]. 戏剧之家, 2017(16): 130.
- [3] 游文雅. 油画在建筑设计中的运用——以克里姆特油画装饰性造型为例[J]. 城市建筑, 2022, 19(15): 170-172.
- [4] 宫磊磊. 论建筑空间中的油画艺术[J]. 工业建筑, 2021, 51(9): 239.
- [5] 程远. 油画中的艺术性在建筑空间与立面中的应用[J]. 建筑经济, 2021, 42(5): 135-136.
- [6] 周桢. 油画在建筑室内设计中的运用[J]. 建筑经济, 2021, 42(3): 121-122.
- [7] 郭松. 表现性油画创作思维在建筑室内空间的语境表达[J]. 建筑经济, 2022, 43(8): 113-114.
- [8] 解文金. 《建筑的艺术表达》: 基于油画艺术的建筑美学探析[J]. 建筑学报, 2023(2): 125.