

室内环境艺术设计中艺术疗愈理念的应用探究

崔艺凡

中国矿业大学 江苏 徐州 221000

摘要：艺术疗愈理念通过跨学科融合推动建筑室内设计从“空间营造”转向“生命滋养”，形成以“人本中心设计”“功能美学平衡”“自然可持续”为核心的原则体系，结合感官联动、空间形态创新及技术赋能等实践路径，实现情绪调节、社会连接等多元疗愈价值，最终构建“空间-人-环境”深度共生的动态疗愈系统，在公共健康与社会和谐中展现伦理与实践双重价值。

关键词：艺术疗愈理念；建筑室内设计；动态疗愈系统

随着当代社会城市化进程的加速与生活节奏的加快，人们的心理健康问题日益凸显，对生活环境的情感需求也逐步从物质功能层面延伸至精神疗愈层面。建筑室内环境作为人类活动最密切的空间载体，其设计理念正经历从“空间营造”到“生命滋养”的范式转型。艺术疗愈理念以其跨学科融合的特性，为室内环境艺术设计注入了新的生命力，强调通过空间的情感叙事、感官体验与生态关怀，实现使用者身心状态的积极调节与社会关系的和谐重构。本文旨在系统探究艺术疗愈理念在建筑室内环境设计中的应用逻辑、价值维度与实践路径，以期构建更具人文关怀与健康促进意义的动态疗愈空间提供理论参照与实践启示。

1 建筑室内环境艺术设计概述

建筑室内环境艺术设计是以建筑内部空间为载体，通过艺术与技术的融合，对空间形态、功能布局、装饰元素及氛围营造进行系统性设计的综合性学科。其核心目标在于创造既满足功能需求又兼具美学价值与情感体验的室内环境，提升使用者的生理舒适度与心理满足感^[1]。设计过程需综合考量空间结构、材料特性、光影效果、色彩搭配及人体工程学等多维度要素，同时融入文化内涵与人性化关怀。作为连接建筑本体与人类活动的桥梁，室内环境艺术设计不仅塑造物理空间的形态，更通过空间叙事与情感传递，影响使用者的行为模式与心理状态，是构建宜居、宜业、宜养空间的关键环节。

2 艺术疗愈理念应用于建筑室内环境艺术设计的重要价值

2.1 对使用者个体的核心价值

艺术疗愈理念应用于建筑室内环境艺术设计，对使

用者个体的核心价值体现在多维度的心理与情感层面。首先，通过色彩、光影、材质等元素的科学配置，可直接调节使用者的情绪状态。例如，低饱和度的暖色调墙面搭配柔和的漫射光，能降低焦虑感并提升安全感；自然材质如木材、石材的触感纹理则通过触觉刺激触发积极的生理反馈，形成“感官疗愈”效应。其次，空间中的艺术装置或互动性设计能促进自我表达与情感释放。如可涂鸦的墙面、动态光影装置或音乐交互装置，为用户提供非语言的情绪表达渠道，尤其适用于儿童、老年人或心理亚健康群体，帮助其实现情绪疏导与心理修复。再者，符合人体工程学的空间布局与功能分区能增强使用者的控制感与归属感。例如，私人冥想角、家庭共享阅读区等定制化空间设计，通过满足个体对“私密性”与“连接感”的双重需求，提升其自我认同与生活满意度。这些设计不仅关注物理环境的舒适性，更深入挖掘空间对个体心理需求的深层回应，最终实现从“功能满足”到“情感滋养”的升维价值。

2.2 对空间功能与社会层面的延伸价值

艺术疗愈理念在建筑室内环境设计中的应用，能显著拓展空间功能边界并强化社会层面的正向价值。从空间功能维度看，传统室内设计往往聚焦于单一功能的实现，而艺术疗愈导向的设计则通过“功能复合化”与“体验场景化”重构空间价值^[2]。例如，社区中心通过引入艺术壁画、互动光影装置与疗愈花园，可实现从“行政服务场所”到“社区情感纽带”的转型，满足居民社交、疗愈、文化传承等多重需求；医院候诊区通过艺术装饰、自然光引入与冥想座椅设计，可缓解患者焦虑情绪，同时提升空间利用率与医疗体验。在社会层面，此类设计能促进公共空间的“社会治愈力”。以城市公园为例，通过艺术装置与自然景观的融合设计，可打造“城市疗愈绿洲”，吸引不同年龄、职业的群体聚集，形成跨代际、跨文化的社交

作者简介：崔艺凡，（2000.2.23-），女，汉族，江苏徐州人，研究生，无职称，研究方向：艺术设计室内设计。

场域,增强社区凝聚力与社会包容性。

2.3 对设计行业本身的范式价值

艺术疗愈理念对设计行业本身的范式价值,体现在从“形式美学”到“情感叙事”的深层变革,推动设计学科向更具人文关怀与科学性的方向发展。首先,它重构了设计评价体系——传统以“美观度”“功能性”为核心的评判标准,拓展为包含“情绪调节效率”“心理舒适度”“社会连接强度”等多维指标。例如,医院设计不再仅关注流线效率与消毒标准,而是通过色彩心理学、声学优化与自然光引入,实现“医疗空间”向“疗愈空间”的转型,这种转变要求设计师掌握跨学科知识,如环境心理学、神经美学等,形成“设计+心理+医学”的复合型能力模型。艺术疗愈理念催生了新的设计方法论。传统设计流程中“用户调研”多聚焦于行为习惯与功能需求,而疗愈导向设计则需深入挖掘用户的“隐性情感需求”,如安全感、归属感、自我表达欲等,并通过“感官联动设计”“场景叙事构建”等技术路径实现。例如,通过动态光影装置模拟自然晨昏变化,或利用触觉材料(如亚麻、绒布)与听觉元素(如白噪音)组合,创造多感官沉浸的疗愈环境,这种设计方法要求设计师具备系统思维与实验精神,推动设计从“静态美学”向“动态体验”升级。艺术疗愈理念推动了设计行业的生态重构。它促进了“设计-艺术-科技”的跨界融合,如数字艺术、智能交互技术与传统手工艺的结合,催生了“疗愈科技产品”“情感化智能空间”等新兴领域。同时,它强化了设计的社会责任——设计不再仅是商业空间的装饰,而是成为公共健康、社会和谐的赋能工具。例如,社区疗愈花园、老年友好型住宅等项目,通过艺术疗愈理念实现“空间正义”与“社会包容”,推动设计行业从“商业服务”向“社会服务”的价值延伸。艺术疗愈理念为设计教育提供了新方向。设计院校需调整课程体系,纳入艺术治疗、环境心理学、可持续设计等模块,培养具备“情感智能”与“伦理意识”的新生代设计师。

3 建筑室内环境艺术设计中艺术疗愈理念的应用原则

3.1 人本中心设计原则

人本中心设计原则是艺术疗愈理念在建筑室内环境设计中的核心准则,强调以使用者的生理、心理及社会需求为设计出发点^[3]。该原则要求设计师深入理解不同群体的特异性需求,如儿童需要安全感与探索空间,老年人需要无障碍环境与记忆触发点,心理亚健康群体需要情绪舒缓的私密角落。设计过程中需通过用户调研、行为观察与情感测试等科学方法,精准捕捉使用者的隐性

需求,并将其转化为可量化的设计参数。例如,通过色彩心理学选择低刺激性的莫兰迪色系以降低焦虑,或通过人体工程学优化家具尺度以提升舒适度。人本中心原则还强调空间的“可适应性”与“可成长性”,如模块化家具可随家庭结构变化调整布局,智能光环境可随昼夜节律自动调节,确保空间始终与使用者的身心状态保持动态匹配,最终实现从“空间适配人”到“空间滋养人”的疗愈价值升维。

3.2 功能美学平衡原则

功能美学平衡原则是艺术疗愈理念在建筑室内设计中的关键实施准则,强调在满足空间实用功能的基础上,通过美学设计提升情感疗愈价值。该原则要求设计师在规划空间时,既要确保功能布局的合理性——如动线流畅性、储物便捷性、设备可达性等基础功能需求,又要通过色彩搭配、材质选择、光影塑造等美学手段构建视觉和谐与情感共鸣。例如,在医疗空间中,采用低饱和度蓝绿色系墙面可缓解患者焦虑,同时配合防滑耐磨的抗菌地砖实现功能安全;在办公环境中,通过模块化家具与自然木纹饰面的结合,既满足灵活办公需求,又营造温暖自然的疗愈氛围。该原则还强调美学元素的“适度性”,避免过度装饰导致的视觉疲劳或功能干扰,最终实现“形式服务于功能,功能升华形式”的双向赋能,使空间既具备高效的使用价值,又成为滋养身心的情感容器。

3.3 自然可持续原则

自然可持续原则是艺术疗愈理念在建筑室内设计中的生态基石,强调通过环保材料、节能技术与自然元素的融合,实现空间的环境友好性与身心疗愈性的双重提升。该原则要求优先选用可再生或回收材料,如竹材、再生木材、低挥发性有机化合物涂料等,减少资源消耗与环境污染,同时通过材质的自然纹理与触感传递温暖、安全的心理暗示。在能源利用方面,通过自然采光优化、被动式通风设计及智能照明系统,降低能耗并营造符合人体生物节律的光环境,如晨光般的暖色调促进觉醒,暮色般的柔和光线助眠。此外,引入绿植墙、水景、自然光影等生态元素,不仅能调节空气湿度与净化空气,还能通过视觉上的自然景观刺激,激发使用者的积极情绪与放松感。自然可持续原则将环境伦理与疗愈美学结合,使空间成为连接人与自然、促进身心再生的生态疗愈场域。

4 艺术疗愈理念在建筑室内环境艺术设计中的具体应用

4.1 感官联动设计应用

感官联动设计应用是艺术疗愈理念在建筑室内环境

中的核心实践路径,通过多感官通道的协同刺激实现身心疗愈的深度渗透。视觉层面,采用低饱和度莫兰迪色系墙面与动态光影装置结合,如医院候诊区通过模拟自然晨昏变化的灯光序列,配合艺术壁画中的自然元素图案,形成“视觉疗愈场域”;听觉层面,嵌入环境音乐系统播放白噪音或自然声景,如流水声、鸟鸣声,与空间声学设计(如吸音材料)协同降低噪音污染;触觉层面,选用天然材质如亚麻窗帘、原木家具,通过触感纹理传递温暖与安全感;嗅觉层面,引入植物精油扩散器或自然香氛,如薰衣草、柑橘香,触发积极情绪记忆。这些感官元素通过“同步刺激-神经反馈-情绪调节”的生理机制,形成多维度疗愈体验。例如,社区疗愈中心通过“视觉-听觉-触觉”联动装置,让使用者通过触摸艺术墙面、聆听自然声景、观看动态光影,实现从“被动接受”到“主动参与”的疗愈过程,最终构建“五感通感”的沉浸式疗愈空间,实现从“环境美化”到“身心再生”的价值升维。

4.2 空间形态创新应用

空间形态创新应用是艺术疗愈理念在建筑室内设计中的具象化表达,通过非常规空间结构激发使用者的积极心理反应与情感共鸣。曲线形态设计摒弃传统直角空间的压迫感,采用流线型墙面、拱形门洞或卵圆形家具,营造柔和、安全的视觉氛围,如医院儿科诊室通过波浪形墙面与圆形就诊台组合,降低儿童对医疗环境的恐惧感。动态可变空间则通过移动隔断、升降地台或折叠家具实现功能场景的灵活转换,如社区活动中心的可伸缩舞台与模块化座椅系统,既满足讲座、展览、聚会等多场景需求,又通过空间重组增强使用者的参与感与控制感。自然仿生形态将有机曲线、植物纹理或洞穴结构融入设计,如住宅中的树形柱、洞穴式冥想角或仿叶脉吊顶,通过形态联想激发使用者的自然归属感与放松感。这些创新形态不仅突破了功能空间的单一性,更通过形态语义传递出包容、生长、联结的疗愈意象,使空间成为滋养身心的“情感容器”,最终实现从物理空间到心理空间的深层疗愈价值。

4.3 技术赋能疗愈应用

技术赋能疗愈应用是艺术疗愈理念在建筑室内设计中与前沿科技深度融合的创新实践,通过智能化、数字化技术手段强化空间的情感疗愈效能。智能光环境系统可基于生物节律算法动态调节色温与照度,如清晨模拟日光激活

血清素分泌,夜晚转为暖红光促进褪黑素释放,形成“光疗时钟”;VR/AR技术则构建沉浸式疗愈场景,如医院手术等待区通过VR森林漫游转移患者焦虑,或社区中心利用AR壁画实现“动态艺术疗愈”,用户扫描墙面即可触发互动光影与自然声景。物联网平台整合环境传感器与可穿戴设备,实时监测用户心率、皮电反应等生理指标,并联动调整空间参数——如当监测到压力升高时自动增强绿植墙的视觉占比或播放 α 波音乐。

5 结语

艺术疗愈理念在建筑室内环境艺术设计中的深度融合,标志着设计范式从“空间营造”向“生命滋养”的本质跃升。本文通过系统剖析其范式价值、应用原则与具体实践,揭示了这一理念对设计行业的三重革新意义:在价值维度上,它推动设计评价从“功能-美学”二元标准拓展为包含“情绪调节效率”“社会连接强度”等多元指标,使空间成为促进公共健康与社会和谐的主动载体;在方法维度上,通过“人本中心设计”“功能美学平衡”“自然可持续”三大原则的构建,形成跨学科知识整合的新型设计方法论,要求设计师兼具环境心理学、神经美学、可持续技术等复合能力;在实践维度上,感官联动设计、空间形态创新、技术赋能疗愈等路径,将空间转化为可量化、可调控的“动态疗愈系统”,如智能光环境对生物节律的精准干预、VR场景对焦虑情绪的转移疏导,均体现了科技理性与艺术感性的双轨赋能。未来,随着脑科学、人工智能等技术的突破,艺术疗愈设计将向“个性化”“预测性”方向演进——通过生理数据实时监测与算法优化,实现空间参数与用户身心状态的动态匹配,最终构建“空间-人-环境”的深度共生关系,使建筑室内环境真正成为滋养身心的“第三教师”,在城市化进程加速、心理健康需求激增的当代社会,展现不可替代的伦理价值与实践价值。

参考文献

- [1]甘小红.高校图书馆疗愈空间建设:逻辑、机制与关键路径[J].大学图书馆学报,2025,43(05):74-79.
- [2]李润叶,郭天一,赵晓楠,等.装置艺术与艺术疗愈在社区公共空间活化设计的应用研究[J].鞋类工艺与设计,2025,5(15):98-100.
- [3]薛舒阳,杨雨霖,毛鸿依.虚拟现实技术赋能艺术疗愈:构建心灵抚慰的创新视角研究[J].艺术工作,2025,(04):122-126.