

基于美学理论的建筑设计研究

王克光

南阳理工学院 河南 南阳 473000

摘要: 该研究以美学理论为基础,系统探讨其在建筑设计中的实践逻辑与创新路径。先从美学本质出发,强调建筑设计形式与功能的动态平衡,指出现代建筑需通过几何比例、色彩韵律与材质肌理的多维整合,构建兼具视觉美感与实用价值的空间载体。在具体设计原则层面,该研究聚焦黄金分割与对称法则的空间转译,结合光影交互、动线规划等手法,揭示空间层次感与体验连续性的生成机制。同时,通过材料质感的触觉反馈与视觉表现,论证其在强化建筑情感表达中的关键作用。本研究为建构具有人文温度以及技术深度的建筑美学体系提供了理论框架与实践参照,对推动建筑设计的跨学科发展具有启示意义。

关键词: 空间体验; 建筑材料; 建筑美学

引言

在全球化与标准化浪潮下,现代建筑设计同质化问题越发凸显。具体实践中,为了提高建筑设计的区别度,往往会过度追求形式方面的标新立异,而割裂了功能逻辑与美学体验的有机联系,导致建筑的空间情感缺失,人们对于建筑的文化认同感弱化。在此背景下,基于美学理论的建筑设计研究,旨在重新锚定建筑作为“技术与艺术共生体”的本质,通过整合美学规律、文化基因与技术创新,回应时代对建筑空间的情感需求、生态责任与文化表达,为构建兼具理性逻辑与诗意美感的建成环境提供理论支撑与实践启示。

一、美学的核心理论

(一) 美学的本质

美学的本质强调“形式与功能的统一”。在建筑设计中,形式不仅仅是视觉上的美感,更与建筑的使用功能密切结合。建筑的美学价值并非单纯来自其外观,而是源自其形态、结构如何与建筑所承载的功能需求相匹配^[1]。设计师通过对空间的精心规划以及对结构的巧妙安排,令建筑既能满足功能性的要求,又能呈现出和谐的美学效果。从理论层面来看,建筑的美感是通过对功能需求的深刻理解与巧妙的形式表达共同呈现,而不是将美学单独作为外在的装饰。因此,建筑设计不仅需要注重形式的美,更需要通过形式来传达功能的合理性,进而实现两者的有机结合。

(二) 美的感知

人们在日常生活中,对于“美”的感知,主要通过视觉媒介进行,而比例以及对称性是感知建筑美的两个重要维度。黄金比例、斐波那契数列等数学比例常常被用来创造视觉上的和谐,而对称则能够提供一种稳定、均衡的感觉,增强建筑的秩序感。此外,建

筑中的色彩、材质、光线的运用也在美感传达中扮演着重要角色。色彩不仅能影响空间的氛围,还能引发情感共鸣。实际进行建设设计工作过程中,暖色调的运用可以使空间显得温馨,而冷色调则给人清新、宁静的感觉。材质的选择不仅关乎建筑外观的质感,更涉及触觉上的体验,木材的温暖、金属的冷硬、石材的厚重感等,不同的材料赋予人不同的触感。同时,光线的设计则更加直接地影响空间的感知,它不仅影响建筑外立面的视觉效果,还能够在室内空间中创造层次感、透光感。

二、建筑设计中的美学原则

(一) 形式与功能的协调

建筑设计中的美学原则一方面体现在形式与功能的协调上。该原则强调建筑的形式必须与其功能需求紧密结合,达到功能性与美学效果的双重要求。建筑的形式不仅是外观的表现,更应当符合使用功能的需要,功能与形式的关系在建筑设计中是不可分割的。在传统建筑设计中,功能通常被视为建筑的基础,而形式则是在满足基本功能的基础上,追求视觉以及感官上的美感。另一方面,现代建筑设计强调功能主义的理念,即建筑形式应该源自功能需求,而不是单纯的装饰^[2]。因此,在建筑设计中,建筑师需要综合考虑空间的使用方式、人员流动、活动区域的划分等功能性因素,同时也要在结构、外立面、空间布局等方面呈现出和谐的形式美。功能与形式的协调不仅仅是建筑设计的技术要求,更是美学上的基本要求。形式美要求建筑在视觉上呈现出符合比例、对称、色彩等方面的和谐,而功能美则要求建筑能够有效服务于使用者的需求,这种平衡可以通过合理的空间布局、结构优化、材料选择等手段来实现。

（二）比例与对称

比例的应用在建筑中有着悠久的历史，其中黄金比例是一种被认为具有普遍美学价值的比例关系，即1:1.618。在建筑设计中，黄金比例经常被用来确定建筑立面的比例、窗户的尺寸、门的高宽比以及内部空间的布局等。研究表明，符合黄金比例的建筑具有极高的视觉和谐感，这种比例能够引发观者的舒适与愉悦感。因此，建筑设计师在规划建筑时，会刻意运用这一比例关系，以达到形式美与功能美的统一。除了比例之外，对称性则是建筑设计中的另一核心美学原则。对称性能够给人一种稳定、平衡的视觉感受，这种稳定感不仅体现在建筑的整体外观上，也体现在空间布局与结构上。对称的建筑形式，往往会传递一种和谐与秩序感，具有较强的视觉冲击力。

（三）空间体验

建筑的美学不仅仅体现在外立面以及结构设计方面，还深刻影响到人们对空间的感知与体验。具体实践中，光与影的运用是空间体验中的核心要素之一。光线通过自然光与人工光的配合，能够塑造出建筑空间的氛围。自然光的引入，能够使空间更具开阔感与透光感，而人工光源则能在夜晚或特定场景中赋予空间不同的情感色彩。光与影的交织，使得空间在不同的时段呈现出不同的面貌，给人带来不同的感官体验。此外，空间的流动感与层次感也是建筑设计中塑造空间体验的重要方式之一。建筑师通过巧妙的布局，使得人们在空间中自然而然地过渡到不同的区域，从而形成一种和谐的体验。层次感则是通过空间的高低、深浅、开放与封闭等变化，创造出丰富的视觉效果，使空间呈现出层次感之美。

（四）材料与质感

材料的选择对建筑的外观以及内在质感起到了决定性的作用，而质感则通过视觉与触觉的双重感知，使建筑更加具有美学价值。一方面，材料的选择直接影响建筑的美学效果。每种材料都有其独特的视觉效果以及触觉体验。建筑师在设计时，通常会根据建筑的功能需求、环境特征以及文化背景来选择不同的材料，从而实现形式与功能的有机统一^[3]。另一方面，不同材质的表面质感能够通过触摸带来不同的感受，这种感受可能是温暖的、冰冷的、坚硬的或柔软的。质感的设计能够影响建筑空间的情感表达，并为使用者提供更多的感官享受。

三、建筑美学理论在实践中的应用

（一）建筑风格与文化背景

每个地区都有其独特的文化传统，这种文化传统

不仅体现在人们的日常生活中，也深刻影响着建筑的设计语言与风格。设计师在选择建筑风格时，必须考虑如何将元素转化为符合现代需求的建筑形式。这不仅要求设计师在美学上进行创新，还要在形式上做出呼应。文化的多样性要求设计师在形式语言上做到差异化，通过与当地文化的“深度对话”，创造出具有地方特色的建筑作品，从而实现建筑的文化认同。地域文化与历史背景的结合，要求建筑师在进行建筑美学风格选择时，融入对情感需求的深刻理解。建筑不仅仅是居住的空间，它还承载着人们的情感诉求。在不同地区，建筑的象征意义与人们的生活方式密切相关，因此在建筑设计过程中，设计师应根据当地居民的文化认同、心理需求及生活习惯，选择合适的建筑美学风格。

例如，成都市的“天府艺术中心”，其设计就很好地融入了当地的文化背景，在形式上以及文化传统上进行了一次现代转化。成都是中国历史文化名城，素有“天府之国”之称，拥有深厚的文化底蕴，特别是在川剧、蜀文化以及本土的山水文化中体现出浓郁的地方特色。在“天府文化艺术中心”的设计中，建筑师紧密结合了这些地方元素，创造出一个既符合现代艺术展示功能、又深深扎根于本土文化的建筑作品。一方面，建筑的外立面设计就表现了浓厚的地方特色。设计师在外立面运用了灵感来自四川传统的“川西民居屋顶”形式，即传统的“瓦当”结构以现代的方式重新演绎。这种设计不仅让建筑外观呈现出亲切的传统符号，还通过运用现代的铝合金玻璃材质，展现了轻盈感与透明感，强调了建筑的现代气质。外立面的起伏曲线不仅呼应了四川山川的自然地貌，也象征着“蜀道之难”的地理特征，完美融合了地域山水文化与建筑现代性的碰撞。另一方面，建筑空间的布局以及室内设计充分考虑到成都的传统文化以及人们的生活习惯。四川的饮食文化深刻影响了当地居民的生活态度。设计师在室内空间布局中，特别注重营造开放、包容且富有互动的空间氛围。内部的展示大厅，采光设计充足，运用了大面积的玻璃墙面、天窗，通过自然光的引入，创造了一种自然与人文艺术的融合感。此外，设计师还在室内空间细节上融入了“川剧”元素，例如通过局部墙面装饰采用川剧脸谱的抽象图案，这种设计既具现代感，又与成都市的传统文化产生了深刻的联系。最为独特的是，在屋顶设计部分，设计师汲取源于四川的传统竹编工艺元素。采用现代技术对竹材工艺进行了创新，在屋顶的结构上呈现出类似竹节的排列形式。这不仅是对四川传统竹文化的尊重，

也体现了建筑与自然之间的和谐。屋顶的设计通过曲线的形态以及竹节状的结构,在视觉上展现出极强的流动感,使整个建筑看起来既有传统的根基,又不失现代的动感。该建筑设计为能够很好地体现出地域文化与建筑形式相互呼应的成功案例,展现了如何在现代建筑中深度融入地方特色与文化背景。

(二) 现代建筑设计中的美学创新

建筑美学不仅仅关注形式与空间的塑造,更紧密结合着建筑技术、材料科学以及社会需求的发展。数字化设计技术的出现,极大地拓展了建筑美学的表现范围。数字化设计使建筑师可以通过计算机辅助设计(CAD)软件进行精确的模型构建,创造出传统手段无法实现的复杂几何形态。数字化设计不仅能为建筑外形提供更加丰富的表现力,还能让设计师对空间的细节进行更为精准的控制。在这一过程中,建筑师不再仅仅依赖传统的手工绘图,而是可以借助数字技术快速进行图形的修正与优化,使得设计更加精准且富有弹性。数字化工具的应用,使得建筑外立面的表面纹理、建筑体量的几何结构以及空间内部的布局可以达到更加复杂、精细的效果,这对于建筑美学创新提供了强有力的支持。数字化技术不仅能让设计形态更加自由,且能够提供高效的模拟测试,使得设计师可以在设计阶段便准确预见建筑在实际建造过程中可能出现的问题,从而进一步优化美学效果^[4]。此外,随着新型复合材料、轻质材料、智能材料的广泛应用,建筑外立面与结构的可能性的快速扩展,建筑师能够在材料选择上进行更多的实验与创新。

例如,南京大数据产业园项目设计过程中,充分借助数字化设计技术,实现了独特的建筑形式及功能布局。南京大数据产业园的外立面采用了大量的数字化设计元素,建筑师利用计算机辅助设计(CAD)以及建筑信息模型(BIM)软件,创建出复杂的几何形态以及精确的空间布局。这种数字化技术不仅让建筑的外形更具现代感,还实现了空间结构的精细调整。建筑外立面呈现出流线型、渐变效果的玻璃幕墙,其

表面纹理的变化模拟了南京传统江南水乡的流动水面。通过数字建模,设计师能够精准地调整这些纹理的形态,以确保在不同的光线建筑能够呈现出不同的视觉效果。此外,该项目在材料选择上也非常注重创新,采用了新型复合材料以及轻质结构,外立面的玻璃幕墙不仅具有很好的透光性,还能有效隔热、减少能量消耗。设计团队选择了具有智能调节功能的玻璃材质,这种玻璃在不同的环境条件下能够自动调整透光率,既符合绿色建筑的要求,也提高了建筑美学的表现力。此外,园区的建筑结构使用了钢结构与混凝土的结合,保证了建筑的轻盈感,满足高科技产业园的结构安全与功能需求。该项目在设计过程中引入了数字化技术,不仅提高了设计的精度,也帮助实现了复杂几何形态以及精细的空间布局^[5]。而新型材料的应用则使得建筑在结构与美学上达到了完美的平衡。

四、结语

随着技术的不断进步,建筑设计的表达方式更加丰富多样。建筑不仅是功能与技术的体现,更是艺术、情感与思想的承载体。具体实践中,设计人员要基于建筑设计中的美学原则,从建筑风格、地方文化传承等方面入手,实现建筑设计与当地文化的有机融合。在此基础上,利用数字化技术,实现对于建设设计范式以及设计材料的创新应用,为更好地体现建筑设计中的美学价值提供帮助。

参考文献:

- [1] 张鹏.生态美学与功能性植物空间设计的融合研究[J].分子植物育种,2025,23(02):641-646.
- [2] 周杨,裴炳.植物纹样在现代建筑设计中应用与创新[J].分子植物育种,2024,22(15):5176-5180.
- [3] 文海精,闵玥诗.高速公路收费天棚美学设计研究[J].公路,2024,69(7):181-184.
- [4] 罗文涛.壁画元素在古典园林建筑设计中的融入[J].工程抗震与加固改造,2024,46(3):192.
- [5] 刘达,马超.建筑表皮的美学特征对面料创新设计的启示与实践[J].毛纺科技,2024,52(6):125-132.