

美学与现代建筑：跨学科视角下的启示

刘 畅

四川师范大学哲学学院，四川 成都

收稿日期：2024年10月13日；录用日期：2024年11月8日；发布日期：2024年11月15日

摘 要

随着全球化的不断深入，现代建筑领域面临着前所未有的挑战和机遇。在这样的背景下，如何将美学原则和理念融入建筑设计中，成为了建筑师、设计师和学者们关注的焦点。文章从用户体验、空间感知和文化内涵三个维度出发，对现代建筑设计进行了分析和探讨。揭示了美学原则在现代建筑设计中的应用及其对提升建筑审美价值的重要性。美学不仅能够丰富现代建筑的表现形式，还能提升建筑的环境质量和文化内涵，从而促进建筑与环境的和谐共生，增强人们的幸福感和归属感。这一发现对于推动现代建筑设计的创新和发展具有重要的理论和实践意义，为建筑领域的专业人士提供了新的视角和方法，以应对日益复杂的设计挑战。

关键词

建筑，美学，现代建筑，建筑美学

Aesthetics and Modern Architecture: Insights from an Interdisciplinary Perspective

Chang Liu

School of Philosophy, Sichuan Normal University, Chengdu Sichuan

Received: Oct. 13th, 2024; accepted: Nov. 8th, 2024; published: Nov. 15th, 2024

Abstract

With the continuous deepening of globalization, the field of modern architecture is facing unprecedented challenges and opportunities. In this context, how to integrate aesthetic principles and concepts into architectural design has become a focus of attention for architects, designers, and scholars. The article analyzes and explores modern architectural design from three dimensions: user

文章引用：刘畅. 美学与现代建筑：跨学科视角下的启示[J]. 艺术研究快报, 2024, 13(4): 313-319.

DOI: 10.12677/ar1.2024.134046

experience, spatial perception, and cultural connotation to reveal the application of aesthetic principles in modern architectural design and their importance in enhancing the aesthetic value of architecture. Aesthetics can not only enrich the expression forms of modern architecture, but also enhance the environmental quality and cultural connotation of architecture, thereby promoting the harmonious coexistence between architecture and environment, and enhancing people's sense of happiness and belonging. This discovery has important theoretical and practical significance for promoting innovation and development in modern architectural design, providing new perspectives and methods for professionals in the field of architecture to address increasingly complex design challenges.

Keywords

Architecture, Esthetics, Modern Architecture, Architectural Aesthetics

Copyright © 2024 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

1.1. 现代建筑运动的兴起与发展

现代建筑运动的兴起与发展自工业革命以来，随着科技的迅猛发展和人类生活方式的深刻变革，现代建筑运动以其创新的设计哲学和材料技术的应用，不仅重塑了城市的天际线，也极大地影响了社会文化与人们的审美观念。这一运动强调功能性、简洁性和技术的运用，打破了传统建筑形式的限制，探索了空间与环境的全新关系。在 19 世纪末至 20 世纪初，随着钢铁生产的大规模扩张和混凝土的广泛应用，建筑师们开始尝试将这些新材料应用于更大胆和创新的设计之中。这种技术的进步不仅使得建筑物能够突破以往的高度和规模限制，还促成了建筑设计理念的根本转变。

其中，勒·柯布西耶的作品和思想成为了现代建筑运动的重要标志，他提出的“机械美学”理论，强调建筑应像机器一样高效和简洁，这一理念对后来的建筑设计产生了深远的影响。此外，现代建筑运动也深受国际风格的影响，这种风格倡导使用无装饰的平面和简洁的体积，以及自由流动的空间布局，强调结构和功能的直接表现。这种风格的普及，使得建筑在全球范围内呈现出一种前所未有的统一性和国际化特征[1]。

1.2. 建筑美学的重要性和历史地位

建筑美学，作为一门研究建筑及其环境美感的跨学科领域，历经时间的淬炼而愈发显现其深远的重要性与不可替代的历史地位。在人类对空间创造的无限追求中，建筑美学不仅为建筑师提供了设计的理念框架，同时也为社会文化的演进贡献了独特的视觉语言和情感表达。

历史上，建筑美学的发展与人类社会的进步紧密相连，从古埃及的金字塔到希腊罗马的古典柱式，再到现代主义的简约风格，每一次建筑美学的演变都不仅仅是技术与材料的革新，更是人类思想观念与文化价值观的深刻反映。通过对历史文献的深入解读，我们可以观察到建筑美学如何在多元文化的交融中不断吸收、适应并创新，从而推动建筑实践向着更为人性化、生态化和艺术化的方向发展。在当代，随着全球化的加速和信息技术的飞速发展，建筑美学面临着前所未有的挑战与机遇[2]。

2. 建筑美学的基本理论

2.1. 现代建筑美学的基本法则：统一、均衡、比例、尺度、韵律等

在探索现代建筑美学的广博天地中，我们不难发现其基本法则紧密地编织了统一、均衡、比例、尺度以及韵律等元素，构建起一座座令人赞叹的建筑杰作。这些法则不仅塑造了建筑的外在形态，更深刻影响了人们对于空间和环境的感知与互动。

统一性作为现代建筑设计的核心原则之一，强调了在多样化中寻求和谐。就像华泰来所描述的中国一汽品牌价值的提升，统一性在建筑中体现为将各种设计元素和文化内涵融合成一个有机整体的能力。这种能力不仅仅是物理结构的整合，更是文化与时代精神的汇聚，使得建筑作品既呈现独特性又不失归属感。

均衡则是指在视觉和结构上的平衡，它要求设计师在创作过程中精心考量每一处细节的布局，以达到动态中的稳定。如同丁建华等人研究的绿色农宅营建体系，均衡在建筑设计中的应用确保了空间的实用功能与审美需求的协调一致，使得建筑作品既有机地融入自然环境，又能满足人们的生活需求。

比例和尺度的探讨不可避免地涉及人与空间的关系。恰当的比例和精准的尺度能够引导人们的视线和步伐，创造出既舒适又具有吸引力的空间感受。

韵律的引入为现代建筑美学带来了时间性的维度。建筑作品通过重复与变化的设计手法，如黎雨佳与李少璇所分析的古建筑材料与工艺，营造出节奏感和动感，使空间充满活力。这种韵律不仅仅是视觉上的流动，更是体验者在空间移动时的感受变化，增强了建筑与人之间的互动性。

2.2. 传统建筑美学对现代建筑的影响：中国传统建筑美学的应用策略

在探讨中国传统建筑美学对现代建筑设计的影响时，我们不禁惊叹于其深厚的文化底蕴和独特的审美价值。中国的传统建筑艺术，经过数千年的演变，不仅在技艺上达到了极致，也在美学上形成了一套完整的体系。如今，这些传统元素在现代建筑中的应用，既是一种文化的传承，也是对现代设计语言的一种丰富和拓展。

我们要认识到，中国传统建筑美学的核心在于“意境”的追求。这种美学思想强调建筑与自然环境的和谐共生，以及空间设计与人的情感之间的互动。在现代建筑设计中，这种理念被转化为对建筑与环境关系的重视，以及对用户体验的深入考量。

2.3. 传统建筑美学对现代建筑的影响：闭合式建筑的美学特征

在探讨传统建筑美学对现代建筑设计的影响时，我们不可避免地会触及到一个独特的概念：闭合式建筑的美学特征。闭合式建筑，作为一种历史悠久的建筑形式，其核心理念在于利用连续的边界线来界定空间，从而创造出一种内向的、自给自足的环境。这种设计理念不仅深植于人类早期文明中，而且其影响至今仍在现代建筑设计中显现出不朽的价值。

闭合式建筑美学的特征体现在几个关键方面：一是其对空间的包裹与界定，通过墙体等结构元素形成明确的内外界限；二是对称性与中心性的设计原则，强调秩序感与向心力；三是对材料与细节的精工细作，反映出对工艺美学的追求。这些特征共同构成了闭合式建筑独有的美学风格，即强调安全、稳定与和谐的生活环境。

在现代建筑设计中，闭合式建筑美学的影响表现为对私密性与领域感的重视。随着社会的发展与人口的增长，人们对于个人空间的需求日益增强。闭合式建筑的设计理念恰好契合了这一需求，其强调的边界感和内部聚焦为现代居住空间提供了一种安全感和归属感。

3. 跨学科视角下的建筑美学

3.1. 数字化时代下的建筑美学：大跨度建筑的美学逻辑整合

随着数字技术的飞速发展，建筑行业正经历着前所未有的变革。这一变革不仅体现在建筑设计和施工的技术层面，更深刻地影响着建筑美学的发展。在这个数字化时代，大跨度建筑作为技术和艺术的交汇点，其美学逻辑的整合显得尤为重要。

大跨度建筑因其结构的特殊性，对建筑美学提出了更高的要求。它不仅要满足功能和空间的需求，还要在形态上展现出独特的美感。数字化技术的应用，使得建筑师能够更加精确地掌握结构的力学性能，从而设计出更加大胆和富有创意的建筑形式。

然而，这种技术的进步并不意味着可以忽视建筑的美学价值。相反，它要求建筑师在新技术的支持下，更加注重建筑的美学表达。在数字化时代，大跨度建筑的美学逻辑整合面临着多重挑战[3]。

3.2. 数字化时代下的建筑美学：数字化技术在建筑设计中的应用

数字化技术的发展为建筑设计带来了前所未有的可能性。通过使用计算机辅助设计(CAD)软件，建筑师可以创建出精确且复杂的设计模型，这些模型可以在三维空间中自由旋转和缩放，使得设计师能够从各个角度审视他们的设计。此外，数字化技术还使得建筑师能够模拟建筑在不同环境和条件下的表现，从而优化设计方案。

数字化技术正在深刻地改变着建筑设计的方式和我们对建筑美学的理解。它为我们提供了新的工具和方法，使得我们能够创造出更加精确、复杂和个性化的设计。同时，它也提出了新的挑战和问题，需要我们去探索和解决。在未来，我们可以期待看到更多由数字化技术驱动的创新设计出现，它们将进一步丰富我们的建筑体验和审美感受。

3.3. 数字化技术的影响：数字化技术对建筑美学带来的机遇和挑战

在当代建筑实践中，数字化技术的广泛应用已经深刻改变了建筑美学的表达方式和设计方法，从而对传统建筑美学理念构成了挑战，同时也带来了前所未有的创新机遇。随着参数化设计、建筑信息模型(BIM)技术、以及计算机辅助制造(CAM)等技术的应用，建筑师能够以更高精度控制设计过程，实现复杂的几何形态和结构优化，这不仅提升了建筑设计的效率和质量，也拓展了建筑美学的表现力。

然而，数字化技术的引入并非没有代价。一方面，它可能导致设计过程中人与建筑的关系被边缘化，忽视了建筑在文化、社会和环境层面的责任和作用。另一方面，高度依赖技术的设计方法可能使建筑设计趋于同质化，缺乏地域性和文化特色。因此，面对这些挑战，建筑师需要采取有效策略，以确保技术进步能够真正服务于提升建筑美学质量和丰富性。

首先，加强跨学科合作成为应对这一挑战的关键策略之一。通过与工程师、艺术家、科学家和社会学家的合作，可以确保设计方案不仅技术上可行，而且具有文化敏感性和社会责任。这种跨界合作有助于形成更为全面和深入的设计思考，使建筑作品能够在满足功能需求的同时，更好地融入自然环境和社会文脉。

其次，重视传统与现代技术的融合也是重要的发展方向。利用数字化技术重新解读和应用传统建筑元素和工艺，不仅可以保护和传承文化遗产，还能为现代建筑设计注入新的活力和深度。例如，通过数字化扫描和建模技术，可以将传统建筑的精细工艺和美学特质转化为设计数据，再利用 3D 打印等技术进行创新再现。

最后，推动可持续设计理念的实践也是应对数字化技术带来的挑战的重要途径。通过采用节能材料、

优化能源利用和减少建筑对环境的影响，可以在保证美学表现的同时，提高建筑的环境友好性。这要求建筑师不仅要掌握先进的设计工具和技术，还要具备深厚的环境科学知识和伦理责任感。

虽然数字化技术给建筑美学带来了诸多机遇和挑战，但通过跨学科合作、传统与现代技术的融合，以及可持续设计理念的实践，建筑师可以有效地应对这些挑战，不断探索和发展新时代下的建筑美学。未来的建筑设计将更加注重技术与人文的结合，追求在高效、精准的同时，不失温度和情感的共鸣，创造出既符合时代潮流又深具地域文化特色的建筑作品。

4. 现代建筑设计中的美学原理

4.1. 美学原理在建筑设计中的定义与应用

在探讨现代建筑的发展轨迹时，我们不可避免地会触及到美学原理在这一过程中的核心作用。美学，作为哲学的一个分支，旨在研究美的本质、形式和感知方式。当这一学科的理论渗透进建筑设计领域时，便为建筑师提供了一种独特的视角，以审视、创造和评价建筑作品的美感体验。

在建筑设计中，美学原理的应用并非是一成不变的。它随着时间、文化背景、技术进步以及人们审美观念的变化而不断演变。从古建筑的对称性和比例感受到现代建筑的简洁线条与自由形态，每一次风格的变迁都反映了美学原理在不同时期的特定解读和应用。城市建筑环境的美学表现也成为了城市个性的彰显和城市形象的重要标识。设计师通过对色彩、材质、光影等元素的应用，传递出城市建筑的时代烙印，为城市形象的塑造服务。这种对美学的细致入微的关注，使得城市空间不再是冰冷的建筑群落，而是充满温度和故事的生活场景[4]。

4.2. 现代建筑设计中美学原理的具体表现

在当代建筑实践的广阔舞台上，美学原理如同一座照亮创意之路的灯塔，引领着设计师们穿梭于功能与形式、物质与精神之间的微妙平衡。在这一理念指导下，建筑不再仅仅是人类活动的容器，而是成为生态系统中的一部分，其形态和材料的选择反映了对自然环境的尊重和回应。

现代建筑设计中的美学原理并非固定不变，而是随着技术进步、文化变迁和环境意识的提升而不断演变。设计师们通过对这些原理的创新应用，不断地拓展建筑的可能性，使之成为人类文明进步的直观见证。通过这样的实践，建筑不仅仅是形式的展现，更是人类智慧和精神追求的体现。

4.3. 美学原理在现代建筑中的意义和特征

发展脉络时，美学原理的角色不可或缺。美学，作为一门探讨美与艺术的哲学分支，不仅丰富了建筑的语言，也深化了人们对空间体验的理解。随着技术的发展和文化的变迁，现代建筑不再单纯追求功能主义，而是逐渐向着满足人类多维度需求的方向发展，其中，美学的应用成为了连接人与空间，技术与艺术的重要桥梁。

美学原理在现代建筑中的意义和特征是多方面的。它不仅推动了建筑设计的创新，丰富了空间体验的层次，还强化了建筑作为文化符号的社会价值。在这个基础上，建筑师和理论家们持续探索，以期在快速变化的世界中，创造出既满足现代人需求又具有深刻文化意义的建筑作品。

4.4. 美学原理在实际应用中的案例分析

在现代建筑领域，美学原理的应用不仅仅局限于形式与功能的探讨，更深入地涉及到了文化、环境与社会的多维度交互作用。通过跨学科的视角分析，可以发现建筑设计中的美学实践，既是一种创新探索，也是对传统价值的传承与重塑。“天地人”设计观作为一种全面的建筑世界观，强调了建筑应与其

所处的自然环境和社会文化背景相协调。这种设计哲学的实践案例表明，只有当建筑作品能够反映出其所在地域的历史脉络和文化特性时，才能被视为真正成功的设计。例如，考虑到地形和气候条件，设计师可能会采用特定的材料和技术，以确保建筑物能够有效地适应其环境，同时提升居住者的舒适度和满意度。

进一步地，建筑美学理论在近代广东侨乡民居的研究揭示了地域文化对建筑风格的影响。通过对广府、潮汕、客家三大文化区的民居进行比较分析，研究者能够理解不同社会结构和人文品格如何塑造了各自独特的居住空间。这种深入的文化解析不仅丰富了我们对于建筑美学的理解，也为现代设计提供了珍贵的历史和文化资源。

在城乡建筑美学的演变中，中国经历了从传统到现代的转变。改革开放后，随着经济的发展，城乡面貌发生了显著变化。尽管这一过程中出现了一些挑战，如无序发展和本土建筑文化的忽视，但这些问题也促使建筑师和设计师重新思考如何在新的历史条件下，保留并发扬中国传统建筑的美学精髓。

此外，对于古建筑材料与工艺的研究，不仅揭示了中国古代建筑艺术的独特性，还强调了保护和传承这些技艺的重要性。在现代社会，这种知识可以帮助我们更好地理解和欣赏古代建筑的智慧，同时也为现代建筑设计提供了灵感。

最后，城市建筑环境美学与色彩应用的研究显示了如何通过设计增强城市的和谐感与特色。色彩不仅仅是视觉上的装饰，它还能够影响人们的情感 and 行为，因此，合理的色彩运用可以极大地提升城市环境的生活质量。综上所述，美学原理在现代建筑实践中的应用展现了一种深刻的文化自觉和创新精神。通过对这些案例的分析，我们可以看到，无论是在尊重自然和文化的背景下，还是在应对现代化挑战的过程中，美学都是建筑设计不可或缺的一部分。

5. 结论

5.1. 跨学科视角下建筑美学的主要发现

近年来，跨学科视角下的建筑美学研究揭示了若干关键性的发现，这些发现挑战了传统建筑美学的理论与实践。首先，研究表明，建筑不仅仅是一种视觉艺术形式，它还深刻地受到社会文化动态的影响。

在心理层面，跨学科的视角也揭示了建筑环境如何影响人们的情感和行为。城市建筑环境美学与色彩应用的研究发现，建筑色彩的运用不仅能够增强城市的和谐感与特色，还能够影响居民的情绪和社交互动。这表明建筑美学的实践需要考虑人的感知和心理反应，从而创造出既美观又符合人们需求的居住环境。

5.2. 建筑美学在现代建筑设计中的应用前景

随着全球化的不断深入，建筑美学作为连接过去与未来的桥梁，其在现代建筑设计中的应用前景愈发受到关注。建筑不仅仅是人类活动的物理空间，更是文化、社会价值观和技术进步的综合体现。

探讨建筑美学在现代建筑设计中的应用，不仅能够提升建筑本身的艺术价值，还能丰富城市的整体文化氛围，促进社会和谐发展。在多元化的文化背景下，建筑美学的应用展现了无限的可能性。建筑美学在现代建筑设计中的应用前景广阔。

5.3. 未来研究方向：深入探讨跨学科整合的新方法

在当今多元化和高度信息化的社会中，建筑学作为一门综合性学科，其发展日益呈现出与其他领域交叉融合的趋势。随着技术的不断进步和社会需求的多样化，建筑领域面临着前所未有的挑战与机遇。因此，未来的研究方向必将专注于探索跨学科整合的新方法，以促进建筑学的创新发展。

全球化带来了跨文化交流和合作的机会，同时也带来了对本土文化保护和传承的挑战。未来的建筑研究应致力于探索如何在全球化背景下保持本土文化特色，如何在设计中融入地方性和多元文化的元素，以及如何在建筑实践中尊重和利用当地的自然资源和传统智慧[5]。未来的建筑研究方向将是多元化和跨学科的，涉及环境科学、数字技术、社会科学和文化研究等多个领域。通过深入探讨这些跨学科整合的新方法，我们可以为建筑学的未来发展开辟新的道路，为创造更加和谐、可持续和人性化的生活环境做出贡献。

参考文献

- [1] 李嘉凝. 探讨建筑设计中蕴含的结构美感[J]. 四川水泥, 2018(1): 341.
- [2] 党子珺. 生态美学影响下的建筑审美思考[J]. 江西建材, 2017(24): 38+42.
- [3] 韩慧慧, 孙潇潇. 参数化技术在建筑设计中的应用浅析[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(7): 106-108.
- [4] 胡应征. 城市建筑环境美学与色彩应用研究[J]. 美与时代(城市版), 2024(4): 9-11.
- [5] 潘玥. 风土建筑学科化研究方法及成果综述[J]. 建筑师, 2024(2): 99-107.