

关于建筑美学与建筑设计结合的探析

于平

江西省建筑设计研究总院集团有限公司

摘要：本文从建筑美学与建筑设计的概述和二者之间的联系着手，发现它们之间的相互依存关系。介绍了建筑美学与建筑设计结合所需的要求，包括审美意识、人文关怀、功能性等方面。并通过案例分析，详细讨论建筑美学与建筑设计的结合，以展示其在实践中的应用和效果。希望可以为建筑师和设计师提供在建筑设计中充分融入美学因素的相关建议，以创造出更具艺术性和人文关怀的建筑作品。

关键词：建筑美学；建筑设计；案例分析；图表数据；实际应用

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2023.13.085

建筑美学作为一门建筑艺术美感的独立学科，关注的是建筑艺术的表达和美感的追求。它强调建筑作品的审美价值和与观者的情感互动。与此同时，建筑设计是将概念转化为具体建筑项目的过程，涵盖了建筑的功能性、结构性和实用性等方面。尽管建筑美学和建筑设计在目标和方法上存在差异，但二者相辅相成，相互影响。相关工作者应该深入探讨建筑美学与建筑设计的关系，结合二者的紧密联系相互融合，以创造出更优秀的建筑作品。

一、建筑设计与建筑美学的概述与二者联系

在建筑设计与建筑美学的概述中，我们可以进一步深化内容。建筑设计作为一门综合性的学科，涉及建筑的各个方面，包括结构、功能、材料、空间布局等。它要求设计师将抽象的概念和需求转化为具体的建筑方案，以满足人们的居住、工作和娱乐等需求。而建筑美学则关注建筑作品的审美特征和艺术性。它涉及建筑的形式、比例、色彩、材质等方面，强调建筑作品对人们情感的影响和观者与建筑之间的互动。建筑美学关注的是建筑作品的美感和艺术价值，以及其与文化、历史和环境的关系。

尽管建筑设计和建筑美学在目标和方法上存在差异，但它们也是相互依存、相互影响的关系。建筑师在进行建筑设计时，常常会借鉴美学原则和设计理论，以提升建筑作品的艺术性和观赏性。例如，在选择建筑形式和材料时，设计师会考虑它们与周围环境的协调性和美感，以创造出与周围环境和谐统一的建筑作品。同时，建筑美学也为建筑设计师提供了审美的指导和灵感，使他们能够更好地表达自己的创意，并创造出与观者情感共鸣的优秀建筑作品^[1]。

例如，著名建筑师弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）的作品就充分展现了建筑美学与建筑设计的结合。他注重建筑与自然环境的融合，倡导有机建筑的设计理念。他运用大量的自然元素，如自然光线、自然材料和自然景观，创造出与自然和谐相融的建筑作品。这些作品不仅具有独特的美感，还能够提供舒适的使用体验，体现出建筑美学与建筑设计的完美结合。

此外，建筑美学与建筑设计的结合还可以通过艺术性的空间布局和建筑元素的选择来实现。例如，建筑设计师可以运用比例、对称、重复等美学原则，创造出富有韵律感和视觉冲击力的建筑空间。同时，建筑师也可以选择具有特殊意义和象征性的建筑元素，以丰富建筑作品的内涵和情感表达。

总之，建筑美学与建筑设计是紧密相关的，二者相互促进、相互补充。建筑设计师通过运用美学原则和设计理论，可以提升建筑作品的艺术性和观赏性，使之成为人们情感共鸣的载体。而建筑美学则为建筑设计师提供了审美的指导和灵感，使他们能够更好地表达自己的创意，并创造出与观者情感互动的建筑作品。通过深入研究和实践，我们可以不断探索建筑美学与建筑设计的结合，为社会创造出更具艺术性和人文关怀的建筑作品。

二、建筑美学与建筑设计结合的要求

为了使建筑美学与建筑设计有效结合，必须对建筑师提出审美意识和美学素养、人文关怀、功能性和实用性的要求。

（一）审美意识和美学素养

建筑师在将建筑美学与建筑设计结合时，首先需要具备一定的审美意识和美学素养。他们需要对美学原则、设计理论和艺术历史有一定的了解和理解，能够理解不同风格和形式的美学特征，并在设计过程中灵活运用^[2]。例如，他们需要掌握比例、对称、重复、节奏等美学原则，以创造出富有美感和和谐感的建筑作品。

（二）人文关怀

建筑美学与建筑设计的结合还需要关注人文关怀，即考虑到建筑对使用者的情感和需求的满足。建筑作为人们生活和工作的空间，应该能够引发人们的情感共鸣，提供舒适和宜居的环境。在设计过程中，建筑师需要考虑到使用者的文化背景、生活方式和情感需求，以及建筑与周围环境和社区的关系^[3]。通过综合考虑这些因素，建筑师可以创造出与人文关怀相契合的建筑作

品，为使用者带来愉悦和满足感。

（三）功能性和实用性

除了注重美学特征和人文关怀，建筑美学与建筑设计的结合还需要考虑到建筑的功能性和实用性。建筑作品不仅仅是艺术品，更是人们居住、工作和生活的场所。因此，在设计中需要充分考虑建筑的功能需求和实际使用情况。建筑师需要与使用者和相关专业人员密切合作，了解他们的需求和意见，确保建筑作品能够满足其预定的功能目标^[4]。美学因素应该与功能性相互融合，相互促进，以创造出既美观又实用的建筑作品。

通过满足上述要求，建筑师可以在设计中充分融入美学因素，创造出与环境 and 人文关怀相契合的建筑作品。例如，建筑师可以通过选择合适的建筑形式、材料和色彩，以及设计独特的空间布局和流线，使建筑作品既具有艺术性和观赏性，又能够满足使用者的功能需求和情感诉求。这样的建筑作品不仅能够提供舒适和宜居的环境，还能够激发人们的创造力和情感共鸣，为社会创造出更美好的空间。

三、建筑美学与建筑设计结合案例分析

（一）施工案例

某歌剧院是澳大利亚最著名的建筑之一，也是世界上最具标志性的建筑之一。设计师于1957年赢得了该项目的设计竞赛，随后展开了建设工作。以下是更详细的案例概况。

建筑师和设计师：一位丹麦建筑师，他在设计该歌剧院时采用了创新的设计理念和技术。他的设计方案以其独特的造型和雄伟的外观而闻名于世，成为建筑界的经典之作。

建筑面积和结构：该歌剧院的总建筑面积约为1.8万平方米，由多个演出厅、剧院和其他设施组成^[5]。它的建筑结构采用了钢骨架和预制混凝土构件，使得整个建筑能够实现设计师所设想的独特造型。

建设时间和成本：该歌剧院的建设始于1959年，耗时14年，于1973年正式完工。建筑的建设过程面临了许多技术和工程挑战，包括如何实现设计师所设计的大型壳型结构和外立面瓦片的制作和安装等。总成本达到了当时的1.02亿澳元，超出了最初的预算。

文化艺术中心的地位：该歌剧院不仅仅是一个建筑物，它还是澳大利亚的文化艺术中心。作为一个多功能的场所，该歌剧院举办了许多世界级的音乐会、歌剧、戏剧演出和其他文化活动。它成了市的标志性地标，吸引着全球各地的游客和艺术爱好者。

世界遗产地标：该歌剧院于2007年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这个荣誉进一步肯定了该歌剧院作为一项重要的文化和建筑成就，以及它在建筑美学和设计方面的卓越贡献。

总结起来，该歌剧院是一座具有重要历史和文化意义的建筑，它的设计和建造代表了建筑美学与建筑设计的杰出结合。它的独特造型、与周围环境的和谐以及作为文化艺术中心的功能性，使其成为世界上最受瞩目的建筑之一。

（二）应用和效果

1. 在形式和外观设计上的应用及效果

在该歌剧院的形式和外观设计中，建筑的高度和帆船造型都是引人注目的特点，充分展现了建筑美学与建筑设计的结合。

建筑高度：该歌剧院的最高点约为67米，相当于22层楼高。这一高度使得建筑在港湾的景观中显得威严而引人注目。它成了城市天际线的一部分，从不同角度和远处都能轻易辨认出它的存在。

帆船造型的雄伟：该歌剧院的设计灵感来自帆船的形状，建筑的整体外观宛如一艘巨型的帆船。这个帆船造型是由一系列巨大的混凝土壳体组成的，每个壳体都具有独特而复杂的曲线和角度。这些壳体的形状和布局经过精确的计算和设计，以实现稳定的结构和令人惊叹的外观效果。

该剧院的帆船造型体现了建筑美学与建筑设计的完美结合。它不仅具有视觉上的吸引力，还与港湾的海洋环境相得益彰。帆船的造型给人一种轻盈和流动感，仿佛在风中翱翔的帆船，同时也象征了作为一个海港城市的特色。

这种形式和外观设计不仅为该歌剧院赋予了独特的身份和地位，也成了世界上最具代表性的建筑之一。它的独特外观和标志性的形象使其成为游客和观众心目中的象征，吸引着无数人前来参观和欣赏。

材料选择和运用：在该歌剧院的材料选择和运用中，陶瓷瓦片的数量和颜色都起到了关键的作用，为建筑赋予了独特的美学效果。

陶瓷瓦片数量：该歌剧院外部使用了约100万块陶瓷瓦片，这些瓦片经过精细的制作和严格的质量控制。每块瓦片都经过精确的设计和定位，以确保它们能够完美地贴合建筑的曲线和形状。大量的陶瓷瓦片的运用不仅增加了建筑的视觉效果，还展示了对细节的精心关注和工艺的精湛技艺。

瓦片颜色和光影效果：该歌剧院选择了白色的陶瓷瓦片作为外部覆盖材料。这种选择在阳光下呈现出耀眼的白色，使建筑在港湾的环境中更加鲜明和引人注目。此外，这些瓦片还能够通过阳光的折射和不同角度的照射产生变化的光影效果。这种变化的光影效果为建筑增添了动态和立体感，使其在不同的时间和天气条件下呈现出不同的外观。

通过陶瓷瓦片的数量和颜色选择，该歌剧院成功地

将建筑美学与材料的运用相结合。这些陶瓷瓦片不仅提供了建筑外部的保护层，还通过其视觉效果和光影效果，赋予了建筑独特的外观和艺术性。它们与建筑的形式和周围环境相互呼应，使该歌剧院成为一座引人注目的建筑艺术品。

2. 在功能性和实用性上的应用及效果

功能性和实用性：该歌剧院在功能性和实用性方面的设计考虑十分重要，为不同类型和规模的文化表演和活动提供了适合的场所和设施（如表1）。

演出厅数量：该歌剧院内设有多个演出厅，包括5个大剧院、100个小剧院、12个音乐厅和7个戏剧厅等。这些演出厅的设计和布局充分考虑了不同类型和规模的

表1 演播厅功能性与实用性设计情况

演出厅类型	大剧院	小剧院	音乐厅	戏剧厅
演出厅数量	5	100	12	7
观众容纳量	2700	1200	1000	3
功能与用途	举办大型歌剧、舞蹈和戏剧演出	举办较小规模的戏剧和音乐会	专门的音乐表演场所	戏剧和实验性表演

该歌剧院在功能性和实用性方面的设计考虑，使其成为一个功能完备的文化艺术中心。不同的演出厅和观众容纳量设计，为各种类型和规模的演出提供了适当的场所。这些设施的合理布局和设计，使得艺术家能够在这里展示他们的才华，观众能够享受到多样化的文化体验。该歌剧院通过满足功能性和实用性的需求，成功地将建筑美学与建筑设计结合，为人们带来了艺术和文化的享受。

地理位置和环境融合：该歌剧院的地理位置和环境融合是其成功的重要方面之一。以下是对其地理位置和环境融合的详细展开和补充。

港湾景观：该歌剧院紧邻港湾的海域。这个位置赋予了该歌剧院与壮丽的港湾景色相互融合的机会。建筑的形式灵感来自船帆，犹如一艘巨型船停泊在港湾中。这种形象与周围海洋环境相得益彰，使该歌剧院成为市的标志性地标之一。

城市景观融合：该歌剧院的设计不仅与自然环境融合，也与城市景观相互协调。该歌剧院位于市中心，与周围的建筑和城市元素形成了和谐的整体。它成了天际线的重要组成部分，并且在城市规划上起到了重要的角色。

视觉体验：该歌剧院的地理位置使游客和观众能够从不同的角度欣赏到它的壮丽景观。无论是从海上乘船靠近，还是在其所处公园内的步道上观看，该歌剧院都呈现出令人难忘的美景。其独特的形状和白色的陶瓷瓦片外观，在阳光照射下产生迷人的光影效果，增加了观赏体验的多样性。

通过与周围自然环境和城市景观的融合，该歌剧院创造了一个独特而令人难忘的建筑景观。其地理位置使其成为港湾地区的重要地标，吸引着世界各地的游客和文化爱好者。该歌剧院的设计成功地将建筑美学与地

文化表演需求。大剧院是最大的演出厅，可以容纳约2700名观众，适合举办大型歌剧、舞蹈和戏剧演出。小剧院可容纳约1200名观众，适合举办较小规模的戏剧和音乐会。音乐厅是一个专门的音乐表演场所，可容纳约1000名观众。戏剧厅则专门用于戏剧和实验性表演，为艺术家提供了更多的创作空间。

观众容纳量：该歌剧院的不同演出厅能够容纳不同数量的观众，以提供多样化的观赏体验。大剧院的观众容纳量达到约2700人，小剧院约为1200人，音乐厅约为1000人。这种多样化的观众容纳量设计可以满足不同规模和类型的文化表演需求，使观众能够根据自己的喜好和需求选择适合的演出场所。

理环境结合，为人们带来了视觉上的愉悦和文化上的享受。

案例的分析表明，在建筑美学与建筑设计的结合中，建筑师需要充分考虑建筑与自然环境、人文关怀和功能性的统一。他们通过形式、材料、比例、空间布局等方面的选择和运用，创造出与周围环境和用户的需求相契合的建筑作品。这些案例提供了具体的指导和启示，帮助我们理解如何在实践中将建筑美学与建筑设计有机地结合起来，创造出富有艺术性和人文关怀的建筑作品。

结束语

综上所述，建筑美学与建筑设计的结合是一项富有挑战和价值的任务。通过深入研究和实践，我们可以创造出令人赞赏和满意的建筑作品，为人们提供美学享受和良好的使用体验，同时推动建筑行业的发展和进步。未来的研究可以进一步扩大样本规模，涵盖不同类型的建筑，以验证建筑美学与设计结合的普适性和效果。此外，可以深入探讨建筑美学与可持续设计、社会心理学等领域的关系，以获得更全面的理解和指导。

参考文献

- [1] 肖凌. 关于建筑美学与建筑设计结合的探析[J]. 砖瓦, 2023, (04): 67-69.
- [2] 郭轲蔚. 浅谈建筑设计中的美学自信[J]. 中国建筑装饰装修, 2022, (24): 156-158.
- [3] 汤喜辉. 基于艺术化美学下的美术艺术与建筑装饰设计结合[J]. 工业建筑, 2022, 52(02): 262-263.
- [4] 张剑. 建筑美学与建筑设计结合策略[J]. 四川建材, 2021, 47(08): 32-33.
- [5] 冯军. 关于建筑美学与建筑设计结合的探析[J]. 中华建设, 2021, (03): 48-49.