

建筑设计与情感表达

龙建华

邵阳市城市规划设计研究院

摘要：当今时代，建筑行业的多元化已经无法满足用户在情感表达等精神生活层面的需求。本文从建筑让人产生各种情感的角度出发，研究建筑物空间环境、建设体量、结构造型以及使用材质等氛围营造效果与人的感受之间的关系，旨在提升建筑设计与情感表达间的传递水平。

关键词：情感表达；建筑体量；外观造型；建筑空间；建筑性格；建筑氛围

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2024.15.105

情感是人类内心的主观感受和复杂的心理呈现，是人心理活动的重要组成部分。情感能够影响人的思维、行为和生理状态，对生活和社会关系起着重要的作用。建筑本身是没有情感的，正是因为有了使用者与鉴赏者才能让人产生各种情感。恢弘大气的人民大会堂让人感觉庄严肃穆；温婉秀美的苏州园林让人感觉轻松愉悦；失去色彩的南京大屠杀纪念馆让人感觉悲伤愤慨。优秀的建筑应该能通过设计控制人的情感，本文将从建筑的体量与外观造型、建筑空间、建筑材质、建筑色彩及建筑氛围的营造等方面来探索建筑与人的情感之间的联系。

一、合适的建筑体量与外观造型能带给人最直观的体验

（一）建筑体量

建筑体量的概念是，空间环境中建筑物的体积^[1]，即建筑物的长宽高。建筑物体量与城市空间密切相关，相同城市空间，体量大的建筑物与体量小的建筑设施，人所感受到的空间体验差异很大。建筑物所在城市空间环境不同，人们对体量大小的感受也存在差异。如，在大城市空间中，大体量建筑并不代表人们感受到的空间感觉就大，反之，小体量也不意味着小。具体控制工作，需结合城市周边地块的环境条件。建设大体量建筑时，通常采用的设计方法，要具备化解能力，要能将大体量转换为若干小体量，继而与周边传统建筑设施匹配。

建筑总是以一定的体量存在，同时也表现出一定的建筑风格^[2]。因此，不同类型的建筑，首先应严谨考虑其体量大小，反复推敲对比来得到最合适的结果。以北京天安门广场为例，建筑物包括天安门城楼、毛主席纪念堂以及人民大会堂等，均属大体量建筑。但其从整个区域空间层面来看，并没有不适当的感觉。这是因为

其建筑体量与空间环境相适应。此外，东西长安街上的建筑也多为大体量，其不仅与国家首都的地位与形象协调，也满足北京城大气恢弘的城市格局需求。

（二）外观造型

建筑的外观造型设计是最容易引起人们情感共鸣的一环，一个好的建筑外观设计可以触发人们的美感，从而引发各种情感。比如，一座古典风格的建筑设计往往会让人产生一种古老而庄严的情感；一座现代风格的建筑设计则可能让人感到充满活力与创新。通过建筑外观的精心设计，可以让人们感受到建筑中蕴含的文化和价值观，这种情感共鸣可以让人们对建筑产生更深层次的认同和情感连接。同时，建筑的外观造型设计也是建筑师对外展示自我的最佳手段。比如，一座颇具个性和独特性的建筑外观设计可以表达建筑师的独立思想和非凡品位；而一座简约而精致的建筑外观设计则可能表达建筑师的内敛和克制。通过建筑外观设计，建筑师可以向他人展现自己内心世界的一部分，从而引发他人的情感共鸣和认同。

二、建筑空间是建筑的灵魂

（一）建筑空间的概念与分类

建筑空间，是建筑物用以满足居住者舒适度、美观享受需求的典型。实际建设可根据建筑空间不同性质来满足人们的心理诉求。与此同时，也要结合建筑用户的心理需求差异，来调整建筑物室内外空间环境，以实现“双赢”。建筑形体上的差异，也可作为丰富建筑物空间结构的参考指标。如，封闭空间、开阔或是半开阔的建筑共享空间；或是采用具有限定性的实体，来构建建筑空间领域。封闭空间，应注重视觉与听觉的隔离效果。但建筑空间，只有方法没有固定模式，如固定的围合界面、实体大小、周边环境影响以及开阔空间渗透效果等。重点在于，怎样调动起人们对界限分明建筑空间内的感觉。界限分明的建筑空间，为实体空间；界限模糊的建筑空间，为虚拟空间，又名心理空间。

（二）建筑空间带给人的不同心理感受

建筑空间能够给人们在感官体验上，营造出独特的氛围，甚至能实现人与建筑物之间的情感交流^[3]。建筑空间不同的表达内容，可以根据人们的生理及心理需求进行调整。实体空间的特点在于稳定、安全与封闭，其要义在于有限与私密，与内向性格的人相适用，领域感较强。而建筑虚空间的特点在于开放、无限，给人的想象与联想空间极大。

建筑空间所表达出的心理感受程度，与建筑物形体尺度有关。如按照用户群体的生理需求特征，来划分空间结构。如亲密、公共以及适宜空间等类型。不同类型的建筑空间，满足的心理审美需求也不同。建筑空间的表达内容要在合理范围内，建筑空间不狭小、不过大十分重要，可通过虚实结合来满足人体行为尺度需求。这样，人就会产生舒适的心理感受。在设计住宅建筑空间时，应将安全、不压抑作为尺度。对于实体封闭建筑空间设计，如室内环境虚实空间对比尺度较大，人就会产生压抑的心理感受。

结合上述内容，人会对建筑空间差异产生两极的心理感受，建筑空间设计应从居住环境的心理需求出发，将适宜性作为原则，以体现建筑物的艺术效果。此目标的达成，能够使建筑空间呈现对心理艺术表达的有效把控，也是使建筑物除了满足人们功能性需求，还能满足情感需求的目的。如别墅或是度假村的建筑空间设计，应更注重私人空间的把控。在充分认识到城市发展快节奏背景下人们对休闲、安静居住环境的需求基础上，开展空间设计调整。

建筑空间艺术效果表达与人心理感受之间关系密切，既制约又依赖、依存。故，相关设计人员，应加深在此关系中的了解，以使建筑空间更为精准而自在的表达出空间环境价值，进而满足人对建筑物的情感需求。

三、建筑材质与色彩凸显建筑性格

（一）建筑材质

外墙，作为以视觉元素形式体现建筑物外观的建筑形式，其装饰效果传达最为直观。外墙体形态，不仅仅是材质表现，还能在人们视觉上体现出肌理感受。这个视觉的肌理还能呈现为触觉，多由不同建筑材质表达的差异，反映出不同的建筑性格。可以说，材质差异反映出建筑不同的美感体验。粗糙材质，反映的建筑性格是厚重、分量以及朴实，人的心理感受是返璞归真；光滑材质，反映的建筑性格是简洁、轻盈与干净，人们会充分接收到建筑物的现代气息。为此，设计选择建筑外墙材质，可通过对不同材质进行协调搭配，或是有规律的堆砌完成建筑性格的完整体现。

如，采用土石外墙材质，人的心理感受是自然、沉稳与静谧；藤条材质，人的心理感受更为自然，由于其可塑性高，纹路的细小特征给人更多视觉享受；玻璃，则使建筑性格呈现为轻盈、透亮；混凝土材质的建筑性格，则为粗犷、质朴。除了材质，堆砌形态，大小、横纵向或是交叉等变化，也会使建筑个性凸出展现。

经过设计的材质，往往能使人感觉眼前一亮，能与建筑师产生强烈的情感共鸣，而对建筑材质运用得当的建筑师，同样能将这种材质作为自己的标签享誉一方。例如被称为清水混凝土诗人的安藤忠雄，其代表作住吉

的长屋、光之教堂等，均采用了清水混凝土作为外墙的材质表达，从安藤忠雄的设计中可以看出，清水混凝土是混凝土材料中最高级的表达形式，它展现了最本质的美感。清水混凝土材质的个性表达为沉稳自然与朴实韵味，其厚重与清雅的情感体验是现代建材无法企及的。此外，此材质本身具备的温暖、纯粹以及古朴，会使人的精神感官获得更多情感元素。建筑师多将其运用于有朴素与简单需求的建筑性格表达。

（二）色彩赋予建筑魔力

色彩对建筑设计表达效果十分重要。不仅仅是为了美化建筑物，色彩还能对人们的心理产生深远的影响。本文将探讨建筑色彩对心理的影响，并探讨如何在建筑设计中运用色彩以创造良好的心理效果。

1. 色彩的心理效应

在建筑设计中，色彩可以通过影响人们的情绪和心理状态来创造特定的氛围。不同的颜色会引发不同的情感和反应。例如，红色通常被认为是一种饱和的、激动的颜色，可以产生活力和激情。蓝色则被认为是一种冷静的、放松的色彩，适用于创造平静和宁静的氛围。黄色可以传达温暖和欢快的感觉，适用于创造愉悦和活跃的环境。

2. 色彩的运用原则

设计选用建筑色彩元素时，应遵循适宜性原则，旨在呈现协调统一。在具体运用建筑色彩时，一般采用以下原则：

a. 环境需求：建筑的功能和使用者的需求应是决定色彩的首要因素。例如，医院可以选择使用柔和宁静的色彩，以营造放松和舒适的氛围。而商业建筑可以使用鲜明和吸引人的色彩，以吸引顾客的注意力。

b. 色彩配比：在选择建筑色彩时，需要考虑不同颜色之间的相互作用和协调性。色彩的搭配应当适合建筑的整体风格和氛围，并营造出所需的心理效果。例如，可以选择相似色进行搭配以营造温和的氛围，或选择对比色进行搭配以营造鲜明和活跃的效果。

c. 色彩精确：在实际应用中，对于每一个色彩的选择，需要根据具体的需求和设计目标进行精确而细致的调整。比如，可以调整色彩的明暗、饱和度和色调以达到所需的效果。

3. 色彩在不同建筑类型中的应用

色彩正如建筑的脸，它不是苍白单调的，而是有变化和表情的，不同类型的建筑，有着不同的情感和不同的表情。

a. 住宅建筑：在住宅设计中，色彩可以通过创造温暖、轻松和舒适的氛围来增强居民的生活质量。可以使用柔和的和谐色调来传达宁静和放松的感觉。此外，不同房间可以选择不同的色彩方案，以满足居民在不同空

间中的功能和情感需求。

b. 商业建筑：商业建筑的色彩设计需要与品牌形象和定位相一致，并同时吸引顾客的注意力。通过使用吸引人的色彩，可以引导顾客流量、提升购买欲望并营造愉悦的购物环境。例如，快餐店可以使用红色等鲜明的色彩来刺激食欲，而高档品牌店可以使用柔和的色彩来传达品质和奢华感。

c. 教育建筑：色彩对学习环境和学生的情绪有着重要的影响。教育建筑中可以选择明亮而活跃的色彩来刺激学生的注意力和积极性。同时，柔和的色彩也可以用于创造宁静的学习氛围。此外，不同教室和功能区域可以使用不同的色彩方案，以满足不同学科和活动的需求。

四、建筑氛围的营造

在建筑、室内及景观空间设计中氛围的塑造是非常重要的方面，优秀的氛围塑造会为空间带来富有诗意的效果及不同的心理感受。同时，氛围的塑造对空间中的材质运用、设计形态、植物配置等诸多因素有很大的影响。

空间氛围的营造在设计中有一定难度，氛围的营造本身要求设计者拥有较强的专业能力，并很好的将专业所学到的知识与场地中的设计有机的融合在一起。同时，在很多设计中，氛围的塑造甚至需要建筑、室内、软装、景观等多方面的设计相互影响，在风格、造型、颜色、材质等方面，与周边自然空间相协调或具有一定的一致性，才有可能形成较好的空间氛围。

在空间设计中，氛围的营造是由多种要素共同构成的，2009年的普利克建筑奖获得者，瑞士建筑设计大师彼得·卒姆托在其著作《建筑氛围》一书中，论述了“建筑氛围”对他而言的重要意义以及他为了表现氛围时所作的思考。这本书主要介绍了彼得·卒姆托关于氛围营造思考的九个问题和三个附注^[4]。本文选取最常见的几个方面进行探讨。

建筑氛围的营造必不可少就是建筑材质和色彩，不同的材质在肌理、色彩、透明程度上的感觉不同，即便是相同的材质，处理材质的手法不同，在设计中所形成的氛围也会有一定的差别。同时，不同材质、颜色的组合将给空间带来不同的感受与氛围。

建筑本体的位置、形态、结构、材料等诸多因素都可以影响氛围和感受。若建筑被其他建筑簇拥着，那一定给人一种热闹、热情的氛围；相反，若建筑本身就孤零零的一栋，那一定让人觉得孤独和清冷。建筑环境对建筑氛围也同样至关重要，无论是室内空间的软装饰品，还是室外空间的景观环境，建筑内外部空间的环境都会在氛围上带来不同的感受。在室内空间的设计过程

中，软装饰、家具等的位置、颜色、质感等，对于空间的氛围会有一些的影响；而在建筑立面中，室外环境的植物、小品、材质、风格等与建筑的呼应，对于空间氛围的塑造也有着一定的影响。建筑室内与室外空间形成的交流互动即可形成室内外的张力，从室内向室外看，及从室外看向室内带来的氛围感受会有一些的差别，而在空间塑造过程中，需要对这两个不同的感受进行相应的思考。

光，是建筑物的重要构成要素，光线能够呈现建筑尺寸与轮廓等物理量。光的变化性，也会受到环境氛围的影响，进而改变建筑空间的感受状态^[5]。光影，是建筑空间艺术的灵魂。路易斯·康说过：“设计空间就是设计光亮”。光影在建筑设计氛围塑造中往往起到非常重要的作用，且随着自然光线的变化，光影呈现的氛围也会有所不同。斑驳的光影、或是带有规律性与韵律感的光影及不同颜色、冷暖度的光影将会为场地空间带来完全不同的感受。

建筑氛围的营造及与建筑环境的融合是设计师需要考虑的重要内容之一，它既关乎建筑本身的美观和功能，又涉及环境的保护和可持续发展。优秀的设计往往将建筑作为环境的一部分，同时建筑也会为场地的自然环境增添魅力，实现建筑与环境的和谐共生。

五、结语

建筑作为一种艺术形式，不仅仅是为了满足使用需求，更是通过空间营造、情感共鸣、社交互动以及材料与色彩等方面的设计要素，影响着人们的情感体验。无论是宏伟的建筑群、精致的居住空间，还是公共设施与环境景观，都在无形之中塑造着人们的情感世界。本文希望通过对建筑中人性体验的探讨和思考，使人们能够更加关注建筑的情感与人性价值，从而建造出更加人性化、富有情感的建筑与空间。

参考文献

- [1] 王冰冰, 康健. 城市中心区大体量建筑对城市空间宜人性的影响[J]. 建筑学报, 2013, (11): 20-24.
  - [2] 袁珏. 建筑体量与地域建筑风格传承指引[J]. 山西建筑, 2023, 49(17): 24-26.
  - [3] 程新宇. 建筑心理空间营造的探究[J]. 山西建筑, 2017, 43(34): 27-29.
  - [4] 卒姆托. 建筑氛围[M]. 中国建筑工业出版社, 2010.
  - [5] 宋静文. 建筑氛围的营造手法探究[J]. 中外建筑, 2019, (06): 48-50.
- 作者简介：龙建华，男，1976年5月生，湖南绥宁人，苗族，本科，高级工程师，主要从事建筑学相关工作。