

建筑的美育意蕴剖析

卢豪

江西汇城建筑设计有限公司, 江西 赣州 341000

摘要： 建筑不但具有实用性，其更是艺术的集合体，蕴含着丰富的美学认知，是设计者在多种文化认知的熏陶下，结合自身的主观意志加以创造的。也正因为如此，建筑存在很强的美育意蕴。深入挖掘这一意蕴，对于更好地了解建筑物本身，了解创作者的思想大有裨益。

关键词： 建筑；美育；意蕴

中图分类号： [TU-026]

文献标识码： A

文章编码： 2023030079

Anatomy of the Aesthetic Education Implications of Architecture

Lu Hao

Jiangxi Huicheng Architectural Design Co., Ltd, Ganzhou, Jiangxi 341000

Abstract： Architecture is not only practical, but also a collection of art, which contains rich aesthetic cognition, and is created by the designer under the cultivation of various cultural cognition, combined with his own subjective will. Because of this, there is a strong aesthetic implication in architecture. Digging deeper into this meaning is very helpful to better understand the building itself and the thoughts of the creator.

Key words： architecture; aesthetic education; implication

建筑物兼具人文价值和使用价值，但大多数情况下，人们往往只关注建筑的使用价值，对于建筑物本身内含的人文价值并不重视，甚至根本不愿意过多地了解建筑物本身设计的底蕴和思想。在这种状况下，建筑物的很多设计理念被忽略，得不到认可，这对建筑文化传承和发展十分不利。文章立足于此，深入分析了建筑的美育意蕴，希望可以更好地认识建筑文化，领悟建筑之美。

一、建筑的美学意蕴特性

从实际表现来看，建筑的意蕴特性主要表现为以下几个方面。

(一) 建筑具有时代性和民族性的美学特性

建筑物是时代的产物，其在设计和建造过程中能够极强地展现出时代的文化意蕴，呈现出当时社会的人文认知，并对诸多社会现象予以回应，因此具备了十分浓厚的时代性和民族美学特性。在具体呈现过程中，建筑的设计理念、材料、布局很多都表现出了时代性和民族性美学内涵。例如，我国建筑物讲究对称美，也注重人与自然和谐相处的返璞归真理念。红色建筑应用于红色革命区会有深刻的文化内涵。绿色的建筑物更加具备生态内涵。而古代建筑物的对称美、色彩美都是当时时代影响下而形成的，具备了浓厚的历史背景和文化内涵。了解了这些颇具时代性和民族性特征的内涵，会同建筑物建立起良好的情感纽带。

(二) 建筑具有规律性的美学特性

建筑物是历史文化的重要组成部分，是人类社会不断发展过

程中文化积累的产物，是逐步形成和不断发展的一种艺术之美。也正因为如此，建筑物呈现出了极强的规律性特性，不是人随意架空历史设计出来的，而是在尊重社会基础的情况下进行思想上的再升华。纵观不同建筑物的风格，即使存在差异也呈现出了一种有序、层次清晰、统一协调的设计模式，无论是观察者还是使用者都可以基于这种规律去认识建筑物的特征和价值。一些美学底蕴会遵循一种创造规律加以实现，甚至建筑物的实用性也有极强的规律性，无论是建筑物的空间布局，还是设施的摆放，亦或是建筑物的方位，都是人们长期生活和生产过程中逐步形成统一的，是智慧的结晶，是遵循人类社会和自然发展规律的沉淀，不但蕴含着艺术美、精神价值美，也可以为使用者提供审美体验。

(三) 建筑具有整体美和局部美的美学特性

建筑物是多种建筑材料组合的整体，不同材料通过不同的组合方式形成整体建筑物，展现出建筑物的整体美。同时，不同材料也有其特质，其可以表现出一些想要表达的内涵，也可以基于其外部特征去展现局部的美学特征。也正因为如此，建筑实现了整体美和局部美的融合，使用者可以获得多元的审美感受，既可

从建筑物本身感受到美学价值，也能够建筑物的细节设计去挖掘让人惊艳的内容，进而获得美的反馈。

二、建筑的美育意蕴分析

美育是引导人们懂得欣赏建筑物的美学价值，能够基于建筑物的表现去形成正确的思考，并在此基础上产生主观性认识。结合建筑物的特征，建筑的美育可以从以下方面加以引导。

（一）理解建筑物的生态美

建筑物在设计 and 建设过程中会融入人类社会的重要的文化认知，其中最为重要的一项便是生态美。我国自古以来便追求“天人合一”“人与自然和谐相处”等理念，建筑物的创设也希望能够融入生态体系中，构建人居环境。好的建筑物具备极强的艺术法则，是艺术思维的集大成者，可以同人们形成共鸣。这种艺术设计事实上作为一种基础而存在，例如建筑物很多为坐北朝南，意在合理利用阳光，此外诸如温度、湿度、通风性等无不体现出建筑和生态的融合思想。而随着建筑文化的日益发展，诸多建筑物除了在这种基础层面强化了生态融合外，在艺术层面也颇为重视生态美，建筑材料返璞归真，建筑外形对接自然景观，建筑系统同自然相得益彰。整个建筑物从感官和精神层面实现了同大自然的融合，互惠共生，浑然一体。美育需要引导人们认识到建筑物所蕴含的这种生态美的意蕴，从而领悟数千年来人类社会对自然生态的思考，对于可持续发展的追求，对保护环境的重视，从而突破建筑物本身，形成生态观念。

（二）以建筑物为载体感化受众

建筑意识包含大量艺术成本，不管是建筑精品还是普通的建筑物，其都蕴含着极为深刻的精神内涵，其既有设计者的智慧在内，也是当时社会关系的重要体现，是个人与社会认知的重要融合。美育势必需要充分利用这些资源，引导人们形成懂得建筑艺术的人文素养和审美能力，激发人们对于建筑物这一载体所传递的文化价值的理解力和包容度，并据此激发人们的文化认同感。通过对不同建筑物的风格、承载的文化认知、建筑形态设计理念等进行传递，帮助人们产生共鸣和认同感，引导其中去挖掘核心认知，进而可以形成正确的价值观，真正发挥建筑物的价值观载体传播作用。

（三）领悟建筑物本身的文化价值

很多时候人们存在一个误区，认为只有那些精心设计的建筑物才是充满艺术性的，生活中稀松平常的建筑物则不具备文化审美价值。这种认知显然是不对的，建筑艺术和人们的日常生活密不可分，建筑物为人们提供的居住功用，游览的价值、视觉上的观感，融入其中的感受等无不蕴含着浓厚的艺术文化认知。只不过人们习惯了建筑物本身带来的这些功用，并不会过多地思考这些功用背后蕴含的文化思想。美育要引导人们在日常生活中感知建筑物，欣赏建筑物，在长期接触的背景下起到潜移默化的教化价值。通过美育引导，使人们发现并品鉴建筑形态、色彩、材质、光影等方面的特点以及设计细节，提高对建筑的感知能力。在这一过程中，如果想要更好地领悟建筑物本身的文化价值，势

必需要对多元文化信息进行挖掘，如建筑风格的发展历史，当地文化特色和风土人情等，然后以此为出发点理解建筑物本身的文化，进而引导人们更加热爱生活，关注环境，使建筑美学价值更加丰富。

（四）感受建筑美学的规律

建筑美学意蕴通过将建筑设计和美学有机融合，对建筑艺术的审美特征进行了系统把控。在设计过程中，遵循建筑美学的基本规律，在此基础上进一步优化建筑艺术，无疑是建筑设计的重要出发点。在这种基础上，建筑物的规律性特征也使其美学特征有迹可循。美育需要帮助人们认识到建筑美学的这一规律，据此深入挖掘建筑本身的文化内涵，通过对建筑物本身的形体、尺寸、色彩、布局等多个角度进行分析，了解这些材料和设计中的相互关系、搭配的方式、设计的统一感、功能和样式的统一，并结合设计者的喜好等元素，形成层次分明、个性十足的建筑物，给人以不同的体验和美感。在设计中，既要保证建筑物各种材料和其他设施的平衡性和对称性，也要保证布局的合理性。与此同时，通过美育来提升对建筑结构的比例设计规定挖掘的深度，建筑物设计的长、宽、高都不是随便提出的，而是基于实际使用需求以及感官上的效果进行严格设计的。通过美育了解建筑物的这一特性，才能够从建筑物实用性特征中提取有价值的文化信息。另外，建筑物中还蕴含着十分系统的韵律美，建筑物的墙、门、窗户、立柱等不但需要同自身的使用功能相匹配，也需要同大自然形成统一，只有通过美育帮助人们了解建筑物的这种韵律，才能够更好地领悟建筑物的感染力。

三、建筑美育意蕴的欣赏

建筑美育意蕴要求我们能够懂得欣赏美，感受美，体会建筑物蕴含的美学价值，同时也要求我们能够在这种审美认知下更好地呈现在建筑中。

（一）跳脱建筑本身去欣赏

建筑物在设计 and 创造过程中会遵循统一性的规律，这种统一需要同地方建筑风格甚至城镇风格保持一致，不然会有十分突兀的感觉。通常情况下，在一个特定区域内，建筑物都有其风格，遵循这种风格，才能够让建筑物融入整体环境中，呈现出和谐的效果。与此同时，建筑物设计不能千篇一律，而是需要有自己的思考，在保证风格一致的基础上，进一步挖掘自身的特质。这样一来，建筑物既能够和周围环境保持协调，也可以凸显出自身的特色，给人不一样的审美感受。正因为如此，在欣赏建筑物的美学意蕴时，绝对不能够拘泥于建筑物本身，而是需要跳脱出建筑本身去做深层次思考，从当地建筑的风格、色彩的审美特征、人们的居住习惯等去分析建筑物设计的灵感和理念，这样会让建筑物同周围事物的联系更加紧密，也能够让人们以建筑物为载体，感受一个更为宏观的文化认知，进而产生良好的审美意蕴。

（二）以社会历史角度去挖掘建筑的底蕴

建筑物的建设脱离不了社会认知。建筑在创造过程中除了有创作者的主观思想外，也会融入社会历史认知。退一步讲，即便

是创作者的主观思想，也同样是在社会历史认知影响下生成的。正因为如此，在欣赏建筑物时，完全可以围绕社会历史角度展开，深度挖掘建筑的底蕴。建筑物的样式再美好，其也是为了凸显本身所蕴含的社会历史文化，如果单纯欣赏建筑物的外表，势必会忽略掉其内在的审美底蕴。在具体欣赏过程中，要结合建筑物的风格特点，思考包含的设计风格类型、地方文化认知、宗教信仰、历史传承、思想认知、自然环境特征等内容，通过将建筑物同这些元素有机融合，能够让人们更深入地了解这些建筑物背后设计的真实想法，从而和设计师产生情感上的共鸣，并在此基础上进一步挖掘更深层次的文化价值，突破单一建筑物所呈现的美学特征。

（三）以情感判断去思考建筑的美学意义

建筑物蕴含着设计者和创作者极强的情感，很多设计者会在设计建筑时融入自己的真情实感，倾注个人的想法，这种情感和想法并不是“无根之水，无本之木”，其是设计者长期成长过程中逐步形成的思想理念，是对生活的感悟，也是在不断打磨自己建筑设计理念过程中逐步衍化形成的想法，如果欣赏过程中能够尝试理解设计者的设计思想无疑可以进一步提升对建筑物的认识，明晰建筑物想要传达的各种信息。同时，对于建筑物而言，其是建设者辛苦劳作一点点建设起来的。其中既能够体现出劳动人民卓越的施工技术和精湛的操作技艺，也能够呈现出劳动人民伟大的创造力和无尽的辛勤劳作。一座建筑物从设计到成型有很长的周期，其间需要投入大量的人力物力财力，整个建设过程十分复杂，涉及流程多，对劳动人民要求高，在欣赏建筑时，一定要感受到设计者和劳动者的智慧和辛劳，认识到建筑物的来之不易，在情感上形成认可和赞美之情。在此基础上，通过进一步感受建筑物细节和整体设计中的亮点，可以让人感叹其美学底蕴的同时对建筑物产生全方位的认可度。这样一来，建筑物会展现出极强的人文价值，让人产生赞美之情。

（四）立足建筑本体思考建筑物的美学底蕴

古罗马建筑师维特鲁威认为建筑需要具备三个要素：适用、坚固、美观，其也成了建筑学的经典公式。从这一点来看，实用、坚固无疑是重中之重，只有具备了这些特质，才能进一步探讨建筑物的美观性。也正因为如此，在欣赏建筑物时，需要立足建筑本体去思考建筑物的美学底蕴。不管是适用性还是坚固性，其事实上同样也包含非常浓厚的美学底蕴。建筑物的形态组合也积极追求美的感受，如一些建筑物为了提升应用空间，会采用更加合理的设计方式来提升空间利用率，在此过程中，干净、整洁、大方、温馨等都可能被考虑在内，其中就呈现出了鲜明的审美特质。又比如一些建筑物追求对称和形式上的统一，但是部分建筑则追求动态、自由，装饰和雕刻以及物件陈设等看似不规则，但是却能够展现出自由、韵律、独特等审美特征，这些既可以带给使用者良好的适用性，也可以形成审美情趣。同时，对于坚固性而言，使用的材料、空间设置等都可以提升建筑的坚固性，例如一些房屋采用了卯榫结构，这是古人智慧的结晶，既纤巧又结实耐用，融入建筑物中自然也可以提升美的感受。在欣赏建筑物中，通过对建筑物本体的思考，自然也可以得到美的回馈，享受建筑本身带给的冲击和体验感。

结语：

总而言之，建筑物是多种审美共同作用的结果，其既有建筑物本身的美学底蕴，也有诸多因素（如历史、经济、文化）等的影响。因此，在对建筑物进行欣赏时，势必需要从多角度思考，且既要重视建筑本体呈现的美学感受，也要领悟外部影响因素带来的新的内涵。只有全面了解建筑物的这种外部表现和内部内涵融合所形成的审美意蕴，人们才能真正获得最全面的审美体验。

参考文献

- [1] 魏徐璐. 关于建筑“美”的主观性和客观性研究[J]. 建筑与文化, 2022(04):183-184.
- [2] 李旭. 试论建筑美的艺术传达[J]. 大众文艺, 2020(09):90-91.
- [3] 李长笑, 张彤. 建筑中是否存在大众的、永恒的美[J]. 居舍, 2019(13):11-12.
- [4] 李莉. 浅谈建筑美的构图规律在建筑体型及立面设计中的应用[J]. 建筑设计管理, 2019, 36(01):80-82.
- [5] 王振复. 论“建筑意”与诗意、建筑美的关系[J]. 美与时代(上), 2018(08):9-13.