

建筑设计创作中的多元表达与审美追求

陈康

深圳市物业国际建筑设计有限公司四川分公司，四川成都 618000

DOI:10.61369/UAIID.2025040004

摘要：文章探讨建筑设计的多元表达与审美追求。涉及全球化下文化交融对建筑的影响，数字化时代建筑美学评价体系演变，设计创作中的空间叙事、材料应用，以及不同事务所的美学突破等，还阐述了技术发展带来的影响及相关伦理转向，强调凝练平衡规律构建理论框架。

关键词：建筑设计；多元表达；审美追求

Diverse Expression and Aesthetic Pursuit in Architectural Design Creation

Chen Kang

Sichuan Branch of Shenzhen Property International Architectural Design Co., LTD. Chengdu, Sichuan 618000

Abstract : This article explores the multifaceted expressions and aesthetic pursuits in architectural design. It examines how cultural integration under globalization influences architecture, the evolution of architectural aesthetics evaluation systems in the digital age, spatial narratives and material applications in creative processes, as well as breakthroughs in aesthetic approaches across different design firms. The paper further discusses the impacts of technological advancements and related ethical shifts, emphasizing the importance of establishing a theoretical framework through the principles of conciseness and balance.

Keywords : architectural design; multifaceted expression; aesthetic pursuit

引言

全球化进程中多元文化交融成为时代特征，涵盖文化观念、审美标准及生活方式等多个层面，不同文化背景下的建筑理念相互影响。同时，数字化时代促使建筑美学评价体系演变，社会价值转型影响建筑空间体验和形式语言。随着社会对可持续发展关注度提高（2015年联合国可持续发展峰会提出可持续发展目标），建筑设计领域发生伦理转向，技术美学与伦理学交叉融合促使可持续性审美新标准形成。在此背景下，建筑设计创作的多元表达与审美追求成为复杂且多元的课题，需探讨其动态平衡规律。

一、建筑设计多元表达的理论基础

（一）多元文化交融的内涵解析

全球化进程促使不同文化频繁交流与碰撞，多元文化交融成为时代特征。这种交融涵盖多个层面，包括文化观念、审美标准以及生活方式等。不同文化背景下的建筑理念相互影响，例如西方现代建筑技术与东方传统建筑文化的结合^[1]。在建筑设计中，多元文化交融体现为对不同文化元素的吸收与整合，从建筑形式到空间布局，从材料选择到装饰细节，都可能融入多元文化的因子。这种交融并非简单的堆砌，而是在尊重不同文化内涵的基础上，进行有机的融合与创新，以创造出具有独特魅力和时代感的建筑作品。

（二）当代审美取向的范式转变

数字化时代促使建筑美学评价体系发生演变。社会价值转型对建筑空间体验和形式语言产生影响^[2]。一方面，随着科技发展和信息传播加速，人们对建筑的审美观念更加多元化。建筑不再

仅仅是功能的承载，其艺术表达和文化内涵受到更多关注。另一方面，社会价值观的转变使得人们对空间体验有了新的需求。例如，对公共空间的社交性和互动性要求提高，这促使建筑师在设计中更加注重空间的开放性和灵活性。同时，形式语言也更加丰富多样，从传统的几何形式到更加自由、富有创意的形态，以满足不同人群的审美和使用需求。

二、方案设计中的创作方法论

（一）多维度的空间叙事策略

在建筑设计创作中，多维度的空间叙事策略至关重要。通过构建功能复合化、形态参数化、界面交互化的设计体系，能丰富空间的表达。功能复合化使空间承载多元活动，满足不同需求，增强空间的活力与适应性^[3]。形态参数化依托参数化设计工具，通过算法逻辑对空间形态进行精准控制与生成，构建了具有内在

数理关联性的空间序列。这种数据驱动的设计方法不仅拓展了形态创新的可能性，更为空间叙事提供了客观的逻辑基础。界面交互化则通过材料触感、光影变化等感知要素的设计，建立空间与使用者的动态对话机制，赋予叙事过程以情感维度和体验深度。二者在功能组织与内容串联上形成互补：参数化设计确保空间序列的逻辑连贯性，交互设计则强化叙事的感知层次，共同构建起融合理性结构与感性体验的多维叙事体系。这种系统性的策略整合，使空间叙事既具有客观的逻辑说服力，又具备主观的情感感染力，最终实现叙事维度的立体化与丰富性。

(二) 材料建构的感知革命

在建筑设计创作中，新型复合材料与智能材料的应用引发了材料建构的感知革命。复合材料因其独特的性能，为表皮建构带来新的可能性。例如，其可根据环境需求调整自身性能，从而影响建筑的能耗与舒适度^[4]。智能材料更是具有感知和响应环境变化的能力，能使表皮建构更加智能化。在材质触感方面，不同的材料触感能给使用者带来截然不同的空间体验，从粗糙到光滑，从冰冷到温暖，都在传达着空间的情感与氛围。光环境营造与材质建构紧密相关，通过材料对光的反射、折射和吸收等特性，创造出丰富多样的光环境，进而影响空间的诗学表达，使空间具有独特的意境和美感。

三、实践维度的美学探寻

(一) 文化记忆的现代表达

1. 地域符号的转译创新

上海世博会中国馆是传统建筑元素在当代设计中实现数字化解构与重构的典型案例。其建筑设计以“东方之冠”为意象，通过参数化建模技术对传统斗拱的构成逻辑进行数字化解析，并运用现代钢结构体系对其进行抽象化重构。例如，建筑主体采用层层悬挑的立体斗拱形态，既延续了传统木构建筑的力学智慧，又通过数字化设计优化了结构性能与空间表现。这种基于算法生成的形式语言，不仅保留了传统建筑的符号特征，更赋予其符合当代工程技术与美学需求的新表达。该设计实践展现了数字技术对传统建筑语汇的转译与创新，为如何在现代建筑中平衡文化传承与技术创新提供了重要范式^[5]。

2. 场所精神的沉浸营造

在建筑设计实践中，建构技术为传统空间仪式感的现代表达提供了新的途径。通过创新的材料与结构运用，传统仪式空间的庄重、秩序等特质得以在现代语境下延续和升华，使人们在新的建筑空间中依然能感受到历史文化的深沉力量^[6]。同时，光影叙事在文化建筑里具有独特的情感唤起作用。巧妙设计的光影效果能够营造出或神秘、或温馨、或庄严的氛围，触动人们内心深处的情感，让建筑成为情感与记忆的载体。这种对文化记忆的现代表达以及场所精神的沉浸营造，是建筑设计在实践维度美学探寻的重要体现，它赋予建筑更深层次的文化内涵和精神价值。

(二) 先锋实验的美学突破

1. 非线性形态的生成逻辑

扎哈事务所的参数化设计流程展现了独特的非线性形态生成逻辑，体现了先锋实验的美学突破。其借助计算机算法，极大地拓展了建筑形态的自由度。通过设定各种参数和规则，算法能够

生成复杂且富有变化的建筑形态，这些形态不再局限于传统的几何形状和设计模式。这种基于算法的设计方法打破了常规的设计思维定式，为建筑设计带来了全新的可能性。它使得建筑能够更好地适应环境、功能需求以及人们对于独特审美体验的追求，在实践维度上实现了美学的探寻与突破^[7]。

2. 超尺度介入的城市态度

MAD建筑事务所设计的深圳湾超级总部基地C塔展现了先锋实验的美学突破以及超尺度介入的城市态度。其设计融合了生态美学理念，巨型结构与城市天际线形成独特的辩证关系。一方面，巨型结构打破了传统建筑尺度的限制，以一种震撼的姿态介入城市空间，成为城市的新地标，塑造了独特的城市天际线景观^[8]。另一方面，生态美学的融入使建筑不仅仅是一个巨大的结构体，更注重与自然环境的融合，从材料的选择到空间的设计，都体现了对生态环境的尊重和考量，为超高层建筑的设计提供了新的审美视角和实践方向。

四、学科交叉的审美构建

(一) 技术美学的伦理转向

1. 数字孪生与建造真实

随着建筑领域技术的不断发展，BIM技术全周期应用对设计原创性产生了复杂的双重影响。一方面，它提高了设计效率和精准度，提供了更多设计可能性；另一方面，过度依赖可能导致设计思维的趋同，削弱原创性。在这种背景下，构建技术理性与艺术直觉的平衡框架至关重要。数字孪生技术的出现为建筑设计带来了新的机遇，它能够通过虚拟模型与现实建筑的精准对应，更好地实现设计意图，在建造真实的过程中提供更准确的指导。同时，这也引发了技术美学的伦理转向思考，如何在利用技术追求高效和完美的同时，遵循伦理原则，保持设计的独特性和人文关怀，是建筑设计在多元表达与审美追求中必须面对的问题^[9]。

2. 可持续性审美新标准

随着社会对可持续发展的关注度不断提高，建筑设计领域也在发生深刻的伦理转向。技术美学与伦理学的交叉融合，促使可持续性审美新标准逐渐形成。在这一过程中，建立碳排放可视化评价体系成为关键环节。它能够让建筑设计过程中的碳排放情况直观呈现，为设计师提供科学依据，从而更好地整合被动式设计策略与建筑美学表达。被动式设计策略通过合理利用自然通风、采光等手段，减少能源消耗，同时也为建筑赋予独特的美学特征。这种学科交叉的审美构建，不仅体现了对环境责任的担当，也丰富了建筑设计的审美内涵，推动建筑设计朝着更加可持续的方向发展^[10]。

(二) 体验经济的空间回应

1. 沉浸式交互场景构建

在建筑设计创作中，AR/VR技术对展示空间体验模式带来革新。它突破了传统空间的限制，使用户能沉浸在虚拟构建的环境中，感受空间的多维性。这种技术不仅改变了人们对空间的感知方式，还为建筑设计提供了新的思路。同时，数字媒介与实体空

间的叙事叠合效应也值得深入剖析。数字媒介可以通过图像、声音等多种形式丰富实体空间的叙事，使空间具有更强的故事性和情感吸引力。两者的结合能够创造出独特的沉浸式交互场景，满足体验经济下人们对空间的审美和情感需求，提升建筑设计的多元表达与审美追求。

2. 弹性空间的时间美学

在体验经济时代，建筑空间需要做出回应。弹性空间的时间美学成为关键。从学科交叉角度看，建筑设计融合了多种学科理念。以可动立面和模块化系统为例，它们体现了适应性设计。这种设计不仅关注当下的空间需求，更考虑到建筑在整个生命周期中的变化。可动立面能够根据不同的时间和环境条件调整，赋予建筑动态的美感。模块化系统则增加了建筑的灵活性和可变性，使其能更好地适应未来的使用需求。这些设计在满足功能的同时，也实现了美学增值。它们打破了传统建筑的静态模式，让建筑在时间的维度上展现出独特的魅力，与体验经济下人们对空间的多元需求相契合。

(三) 哲学思辨的价值重塑

1. 现象学视角的空间感知

从现象学视角出发，尤其是借助梅洛－庞蒂的知觉理论，对建筑空间感知进行深入探讨。该理论强调身体与世界的紧密联系，在建筑领域中，这体现为身体移动与空间序列的相互关系。身体在建筑场所中的移动并非简单的物理位移，而是伴随着一系列的知觉体验。空间序列也不仅仅是静态的布局，而是随着身体移动不断展开和变化的动态过程。通过对这种身体－空间互动的研究，可以建构起认知模型，以此解析建筑场所的体验维度。这有助于设计师更好地理解使用者在建筑空间中的感受，从而在创

作中更精准地把握空间的布局、尺度以及材质等要素，实现建筑设计的多元表达与审美追求。

2. 解构主义的形式批判

解构主义强调对传统形式的批判与突破。埃森曼的图解理论在当代不断演化，其非确定性形态蕴含着深刻的文化批判价值。这种非确定性打破了传统建筑形式的固有模式，促使人们重新审视建筑与文化之间的关系。它不再局限于既定的形式规则，而是通过对结构和空间的独特处理，揭示出文化中被忽视或压抑的部分。这种批判并非简单的否定，而是在对传统形式的拆解中，寻找新的可能性，激发建筑设计在文化层面上的多元表达，为审美追求开辟新的路径，引导人们从新的视角去理解和感受建筑所承载的文化内涵。

五、总结

建筑设计创作中的多元表达与审美追求是一个复杂且多元的课题。在建筑创作过程中，需凝练出多元表达与审美追求的动态平衡规律。数字人文时代为建筑美学带来了新的思考方向，提出了三重构想。基于生物形态学的生成设计，为建筑形式的创新提供了新的思路与方法；融合遗产智慧的创新转译，使建筑在传承历史文化的同时实现创新发展；面向气候适应的生态美学，强调建筑与环境的和谐共生。通过这些构想，构建具有中国特色的建筑美学理论框架，有助于推动中国建筑设计在多元表达与审美追求上的进一步发展，使其既符合时代需求，又能彰显文化特色，实现建筑的多重价值。

参考文献

- [1] 杜轶达.从艺术符号学看当代乡村建筑设计的标出倾斜[J].鞋类工艺与设计,2023,3(21):187-189.
- [2] 邓凯琳.现代公共建筑设计中传统文化元素的应用研究[J].中华建设,2023,(12):82-84.
- [3] 章小平.建筑设计中的色彩元素应用研究[J].色彩,2023,(08):38-40.
- [4] 赵洁,赵奎,李浩.浅析生态美学理念下的竹建筑设计策略[J].建筑与文化,2023,(07):44-46.
- [5] 何俊儒.建筑美学与建筑设计结合策略分析[J].美术馆,2023,4(03):91-93.
- [6] 郭玉荣.中和美学思想在当代建筑环境设计中的应用研究[D].山东建筑大学,2023.
- [7] 王晨萱.现代主义建筑的审美价值研究[D].鲁迅美术学院,2023.
- [8] 曲沐同.当代西方建筑生态审美研究[D].哈尔滨工业大学,2023.
- [9] 王一帆.建筑平面设计中的视觉审美[J].建筑结构,2022,52(20):154.
- [10] 潘学平.审美视域下建筑环境艺术设计[J].建筑结构,2022,52(16):138.