

艺术训练对建筑实践的影响：探究行业中跨学科技能的价值

●杨丹丹

[摘要] 随着社会经济和科技的发展,艺术与建筑的关系越来越密切。艺术训练对建筑实践的影响不容忽视,它不仅提升建筑师的技术水平,更赋予建筑独特的审美和情感价值。本文探讨了艺术训练对建筑实践的影响,并深入探究了行业中跨学科技能的价值。本文通过分析艺术训练如何塑造建筑师的审美观念与创意思维,以及在建筑实践中的技术应用与创新,强调了艺术训练在提升建筑的社会与文化价值方面的作用。笔者认为艺术训练不仅为建筑实践注入新的活力,而且有助于推动行业的创新与发展。

[关键词] 艺术训练;建筑实践;跨学科技能

Q 艺术训练塑造建筑师的审美观念与创意思维

(一) 艺术中的美感培养

艺术训练对于建筑师的美感培养具有深远的影响。通过接触和欣赏不同类型的艺术作品,建筑师能够学会从多元角度审视建筑之美,他们开始关注建筑的线条、比例、色彩、光影等元素,并尝试将这些元素融入自己的设计中。这种美感培养不仅提升了建筑师的审美水平,还使他们能够更好地理解和把握建筑的形式美。

在艺术训练中,建筑师有机会接触到不同风格的建筑作品,从而使其开阔视野,拓展设计思维。在艺术训练中,建筑师开始关注建筑的结构、功能和空间,思考如何将不同的艺术元素融入建筑设计中。这种跨学科的学习和思考方式,使建筑师能够更好地理解建筑的内涵和价值,从而为其建筑设计提供更广阔的思路和灵感。

(二) 创意思维的激发

艺术训练对于激发建筑师的创意思维具有重要作用。在艺术的世界里,没有固定的规则和限制,只有无限的可能和创意。这种自由和开放的环境,鼓励建筑师勇于突破传统,尝试新的设计理念和手法。

艺术训练中的绘画、雕塑、摄影等艺术形式,为建筑师提供了丰富的创作灵感。建筑师可以从绘画中的色彩搭配、雕塑中的形态塑造、摄影中的构图技巧中汲取灵感,并将其应用到建筑设计中。这种跨学科的创意碰撞,使建筑师能够打破传统思维的束缚,从而创造出更具个性和创意的

建筑作品。

(三) 个性表达的强化

艺术训练有助于强化建筑师的个性表达。在艺术的世界里,每个艺术家都有自己独特的设计语言和设计风格。这种个性表达不仅体现了艺术家的审美取向和情感体验,也为其作品赋予了独特的魅力和价值。

通过艺术训练,建筑师开始关注自己的审美取向和设计风格,并尝试将其融入建筑设计中。建筑师学会了如何运用色彩、线条、材料等元素来表达自己的设计理念和情感体验。这种个性表达的强化,不仅使建筑师的作品更具辨识度和独特性,也为其在行业中树立了独特的地位和影响力。

艺术训练对于塑造建筑师的审美观念与创意思维具有重要意义。艺术训练不仅帮助建筑师学会从多元角度审视建筑之美,还激发了他们的创意思维,强化了他们的个性表达。这些都将对建筑师的职业生涯产生深远的影响,并为他们创造出更具价值和创新性的建筑设计提供源源不断的动力。

Q 艺术训练在建筑实践中的技术应用与创新

(一) 空间构图的借鉴

艺术中的构图技巧为建筑师提供了丰富的空间表达方式。艺术作品中的构图,如形式的排列、元素的分布和比例的掌握,为建筑布局提供了灵感和参考。建筑师通过学习艺术中的构图技巧,能够更好地利用建筑空间,使其既符合功能需求,又具备美感和艺术性。

在空间构图的借鉴中,艺术的抽象表现和几何结构对建筑设计具有启发性。建筑师可以借用艺术作品中的形状、线条和比例,将其运用到建筑的平面布局和立体形态中。建筑师通过对对称和不对称的灵活运用,其创设的建筑空间可以呈现出更加富有动感和变化的特征。在建筑实践中,这种借鉴不仅限于理论,更体现在具体的项目上。例如,西班牙建筑师安东尼·高迪的作品就充分体现了艺术对建筑空间构图的启发。他通过对自然界形态的借鉴,创造出了独特的曲线形态,使建筑空间呈现出流动性和自由度。这种创新的空间布局,不仅赋予了建筑鲜明的个性,也给人们带来了前所未有的视觉体验。

通过艺术的空间构图借鉴,建筑师在设计中能够更灵活地运用各种元素,创造出独特而富有表现力的建筑形态。这种跨界的学习和借鉴,使建筑不再受限于传统的设计思路,能够更好地满足当代社会对建筑多样性和创新的需求。

(二)光影效果的运用

艺术对光影的掌控为建筑照明设计提供了新的视角。光影是艺术作品中的重要表现元素。通过对光线的运用,艺术家能够创造出戏剧性的效果、强调形式的层次和产生独特的氛围感。在建筑实践中,艺术对光影的运用启发了建筑师对照明设计的重新思考。

在室内设计中,艺术训练使建筑师更加注重光线的方向和强度。通过灯光的巧妙布置,建筑师能够塑造出空间的独特氛围,调整人们在不同区域的视觉感受。这种对光影效果的精心设计,不仅提高了建筑的艺术性,还为用户提供了更加舒适和宜人的环境。例如,在法国建筑师勒·柯布西耶的经典作品——罗纳山教堂中,光影效果的运用成为设计的核心。通过精确的计算和布局,柯布西耶巧妙地引入自然光,使教堂内部在不同时间呈现出不同的光影效果,增强了空间的神秘感和神圣感。这种对光影效果的运用不仅提高了建筑的视觉效果,更在情感层面给予了参观者深刻的体验。

艺术对光影的把握为建筑外立面设计提供了更为丰富的可能性。通过对建筑表面材料、质感和形式的合理运用,建筑师能够利用阳光的角度和光线的强度,打破建筑外观的单调,使其在不同时间和季节呈现出不同的面貌。这种光影效果的运用,使建筑在城市中成为一道充满生命力的风景线。通过艺术对光影效果的运用,建筑师在设计中能够更加注重环境的整体感和空间的氛围营造。这种视觉上的创新不仅提高了建筑的艺术性,还为用户创造出更为丰富、多样化的空间体验。

(三)材料质感的探索

艺术对材料的创新应用为建筑表面肌理注入了新的活力。材料作为建筑的基本元素,其通过在艺术中的创新运

用,能够使建筑表面呈现出更为丰富、多样化的质感。

在外立面设计中,艺术对材料质感的探索使建筑师能够更好地挖掘材料的潜力。传统的建筑外墙材料如砖、玻璃等,通过艺术的引导,可以进行更为创新的组合和处理。建筑师可以运用不同质感的材料,创造出层次分明、富有动感的外立面设计。例如,扎哈·哈迪德利用非传统材料如玻璃、钢和混凝土等,创造出极具未来感的建筑设计。通过巧妙的构造和对材料的深入探索,哈迪德将艺术的创新精神带到建筑实践中,为现代建筑设计带来了新的突破。

在室内设计中,利用艺术对材料质感的精心设计,使建筑师更注重用户的触感体验。通过选择不同纹理、光泽度和温度感的材料,建筑师可以打造出更为舒适宜人的室内环境。这种对材料质感的精心设计,使用户在建筑中不仅能够感受到视觉上的享受,还能够感受到材料带来的触感、温度和情感。

在景观设计中,艺术对材料的创新运用为建筑周围的环境注入了更多的艺术氛围。通过运用不同材质的地面、雕塑等景观元素,建筑师能够打造出丰富多彩、具有变化性的室外空间。这样的设计不仅提高了建筑的整体形象,也使周围的环境更加丰富多样。

通过艺术对材料质感的探索,建筑师在设计中能够更加注重建筑与材料之间的和谐关系,使建筑作品在外观和内部空间都呈现出更加丰富、有趣的面貌。这种对材料质感的探索,不仅丰富了建筑的表现形式,也为用户创造出更具个性化和艺术性的空间体验。

Q 艺术训练提升建筑实践的社会价值与文化价值

(一)人文关怀的注入

艺术训练通过对审美情感的培养,使建筑师更加注重人文关怀,使建筑作品更贴近人性需求、情感体验和社会关系。在建筑实践中,人文关怀的注入体现在以下方面。

第一,在设计中关注用户的情感需求。艺术训练使建筑师能够更敏感地捕捉到人们对于空间、色彩、材料等方面的情感需求。建筑不再只是为了实现功能而存在,更注重创造能够引发共鸣的空间,关注居住者的舒适感、安全感和愉悦感。

第二,强调人性化设计。通过对艺术中人物形象、人体结构等元素的学习,建筑师能够更好地理解人体与空间的关系,使建筑空间更符合人的使用习惯,提升空间的人性化程度。例如,在室内设计中,考虑到人们的行走流线、坐姿习惯,建筑师设计更为符合人体工程学的空间布局,使用户在空间中的体验更加舒适。

在人文关怀的注入中,建筑师还可以通过建筑的创新设计来满足特殊群体的需求。比如,建筑师在设计中考虑到

老年人、儿童、残疾人等不同群体的特殊需求,使建筑更具包容性和可持续性。这种对于社会多元性的关注,使建筑不仅仅是一种艺术表达,更是社会关怀和责任的具体体现。

艺术训练通过对审美和情感的培养,使建筑师更加注重人文关怀,将建筑置于更广泛的社会语境中,从而使建筑不仅仅是冰冷的结构,更是能够与人产生情感连接的有机体。

(二)历史文脉的延续

艺术训练使建筑师在建筑设计中更注重对历史文脉的理解和延续。艺术作为时间的见证者,通过历史的积淀,为建筑师提供了丰富的历史元素和文化符号,使建筑作品能够在时间的长河中延续并与之对话。

第一,在建筑表达中融入历史符号。通过对艺术中历史符号的学习,建筑师能够将历史元素巧妙地融入建筑中,形成一种丰富的文化语境。这不仅可以提升建筑的文化品位,也使建筑作品在传达信息和引发联想方面更具深度。

第二,在建筑形式中延续传统风格。艺术训练使建筑师更具有对传统建筑形式的理解和继承意识。通过学习艺术史,建筑师能够吸取传统建筑的精华之处,并将其融入现代建筑中,创造出既具有现代性又富有历史感的建筑作品。

第三,艺术还可以通过对历史建筑的研究,使建筑师更好地理解建筑的演变和发展过程。这种对历史文脉的延续,使建筑作品不是孤立的存在,更是与过去建筑相连,形成一种历史的延续性。这样的设计理念不仅能够传承传统文化,也有助于建筑在社会中更好地融入和发展。

通过对历史文脉的延续,建筑师在设计中能够更好地将建筑融入社会经济和文化的发展中,使其具有更长远的意义。这种延续不仅有助于建筑作品在历史长河中留下独特的痕迹,也为社会提供了一种与历史对话的机会。

(三)公共空间的活化

艺术训练使建筑师更加注重公共空间的设计,通过艺术化的手法使城市空间充满活力与魅力。公共空间的活化包括对人群需求的理解、历史文脉的融入以及艺术元素的引入等方面。

在人群需求的理解方面,艺术训练使建筑师更关注城市居民的生活方式、文化需求和社交习惯。通过利用艺术作品对人群关系的表达,建筑师能够更好地规划和设计公共空间,使其更符合人们的需求,提升城市居民的生活品质。

在历史文脉的融入中,建筑师通过对城市历史的研究,将历史文化元素巧妙融入公共空间的设计中。通过在城市中建立具有历史意义的雕塑、纪念碑等,使公共空间成为城市文化的延续,激发市民对城市的认同感和自豪感。

在艺术元素的引入中,建筑师通过将雕塑、壁画、景观设计等艺术元素融入公共空间中,使其更富有艺术氛围。艺术作品的引入不仅为城市空间增添了更多的审美享受,也

创造了丰富多彩、有趣味性的城市环境。

通过公共空间的活化,艺术训练使建筑师更好地理解城市的多样性和变化性,为城市空间注入了更多的文化底蕴和艺术气息。这种活化不仅让城市更具有人文关怀,也为城市提供了一个更具有社交性和文化性的场所。

艺术训练在建筑实践中提升社会价值与文化价值主要体现在人文关怀的注入、历史文脉的延续和公共空间的活化等方面。通过这些方式,建筑师能够更好地将建筑融入社会、融入文化,使建筑作品不仅仅是一种功能性的存在,更是社会和文化的载体,为城市和社会经济发展注入更多的人文关怀和艺术氛围。

Q 结束语

综上所述,在这个日新月异、多元交融的时代,艺术训练为建筑实践注入了前所未有的活力与深度。艺术不仅是建筑师灵感之源,更是他们在理性与感性之间架起的桥梁。艺术训练的价值远超过其技巧本身,它更是一种思考方式,一种对生活的洞察,一种对美的追求。当我们站在一个被艺术灵魂所触动的建筑前,那种超越物质、直达心灵深处的震撼,正是艺术训练赋予建筑的独特魅力。这种魅力不仅在于建筑的形式与空间,更在于它所承载的文化、历史与情感。因此,我们应该更加珍视和鼓励建筑师的艺术训练,让这种跨学科技能在建筑行业中发挥更大的价值。只有这样,我们才能创造出更多既具有实用功能,又能触动人心的建筑作品,从而为人们创造出更加美好、和谐、富有创意的建筑环境。

参考文献

- [1]梁俊.环境艺术设计专业的空间思维能力训练的实践探索[J].大众文艺,2012(09):258-259.
- [2]李智玮.西方现代艺术背景下的贝聿铭建筑实践[J].建筑与文化,2023(08):47-49.
- [3]李卓.符合环艺专业培养目标的建筑初步课程改革研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2014(02):85-86.
- [4]梁俊.环境艺术设计专业的空间思维能力训练的实践探索[J].大众文艺,2012(09):258-259.

基金项目:

2023年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目,项目名称:交叉学科背景下 人才培养模式研究,项目编号:2023SJYB0201。

作者简介:

杨丹丹(1985—),女,汉族,江苏南通人,硕士,助理研究员,南京工业大学建筑学院,研究方向:高教管理。