

建筑设计中自然环境的线条运用艺术

黄俊泰

大连高新区亿海贤府3栋2单元8-1116085

摘要:模仿自然环境是建筑艺术的一种表达形式,不同环境的线条共同构成建筑造型,创造出独特的自然环境线条。线条在自然环境中创造在自然中发生和运作,在创造独特的自然环境线条的同时,必须将其置于特定的环境中进行分析和解读。在从自然环境中的线条入手至建筑艺术中,文章描述了自然环境中的线条在建筑中的作用,自然环境和线条之间的关系,以及线条在特定自然环境中的诠释。

关键词:建筑设计;线条;自然环境

The art of using lines in the natural environment in architectural design

Huang Juntai

Unit 2, Building 3, Yihai Xianfu, Dalian High-tech Zone8-1116085

Abstract: Imitating the natural environment is a form of expression of architectural art. The lines of different environments together form architectural modeling and create unique natural environment lines. Lines created in the natural environment Occurs and operates in nature. While creating unique lines in the natural environment, it must be placed in a specific environment for analysis and interpretation. From lines in natural environment to architectural art, the article describes the role of lines in natural environment in architecture, the relationship between natural environment and lines, and the interpretation of lines in specific natural environment.

Keywords: architectural design; Line; The natural environment

建筑表现形式有很多种,其中线条是最常见也是最重要的绘画方式,虽然只用了简单的线条,但建筑师想要表达的情感却可以得到充分的表达。自然环境中的水、山、云等其他现象,可以定义线条的大体形态和局部形状,还可以起到装饰的作用。只有线条多变的建筑,才能保证建筑展现出一定的美感。自然环境中的线条的美,运用妥当可以使现代建筑外观拥有自然环境的美,本文探讨了建筑自然环境中的线条所产生的艺术感。

1 建筑艺术中的线条

1.1 对于线条的理解

自然环境中的线条在生活中无处不在。例如,海浪和山峰等地质、自然环境,是自然中最常见和最具代表性的线条。对于这些线条,他们的感知是基于自然环境的。自然环境广泛存在于宏观和微观中,它是创造一系列通常相互分离的事物以实现秩序的最可靠的方式之一。比如一些不规则的、分散的山脉,如果我们想记住它们,

可以把相同结构的山脉分组,这样它们就可以形成一种可识别的,重复的,有直接关系的组合。

1.2 自然环境中的线条在建筑艺术中的产生及应用

在人类视觉感知中,自然环境中的事物有许多元素是重复组合的,对于这些元素,它们具有众所周知的关系。建筑艺术中的自然环境的线条是可见视觉元素的重复组合,如不同的颜色、光影、隔间和房屋盖板等。大部分建筑效果体现在对应环境的简单、和谐上。比如哥特式建筑中尖拱和竖线的运用,希腊神庙中优美的柱子与罗马地区的拱门的重复使用等,都可以让人感觉像是自然环境有规律的重复。

但在建筑上我们不能过分依赖这种规律,因为一些布局不规则的乡镇,一些城市广场,或者散落的乡村民居,往往有着不同的美。一个建筑中通常有许多重复的形式,是非常重要的。形状的重复例如;门、窗、柱、墙等其可以重复多次;维度上的重复,例如窗口大小、

柱的高低等;以不同的方式重复。如果我们有一系列平行线,我们可以逐渐增加或者减少它们之间的距离等,这些线条可以使建筑物非常美观。

2 自然环境中的线条的效果

建筑设计也如同艺术家不断的创新,不断开拓建筑设计模式的新领域。传统建筑的设计往往只依赖于对建筑物的比例、尺寸、颜色等视觉分析后,使其具有现代感。除了建筑外观外,建筑的功能也成为了建筑设计要素。在这些因素中,由于线条在当今社会生产中具有“连接、沟通、效率和速度”的精神和物质功能,其中就有线条的排布,这一点尤为重要。即现代建筑的线条必须与建筑功能相结合,往往这些新的功能元素为线条本身带来新技术。对线条的线性研究也是建筑设计方法研究的不断延伸,探索其具有应用价值。

2.1 水平线条和自然环境

直线是笔直的、简单的、硬朗的形态,直线可以有轻如云朵的柔情,重如山川的硬朗。其中,横线的沉稳与恬静,给人以沉稳、恬静、安逸的感觉,这是由来已久的。这种平静感很大程度上来自于水平线和平衡原则之间的关系。例如,天平两侧对称板块的等距横线也能勾起人类的想象,如远离大海的的天水分界线、平静的水面、长长的山谷。密斯·凡德罗,在建筑物中它强调建筑物与地面之间的紧密联系。如图2.1所示,密斯·凡德罗使用横线创作了许多作品,其给人一种超乎寻常的平静感和超乎寻常的舒适感。

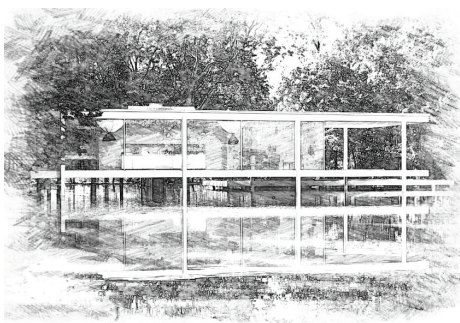

图2.1 美国伊利诺伊州的范斯沃斯住宅;
建筑师密斯·凡德罗

水平的线条几乎可以连续重复,重复水平中有的序列,可以使其更加有效。在许多古典风格的大型建筑中,从底层、实心地板、刨花板、檐口等所界定的水平线来看,其特征是令人印象深刻和雄伟的。

2.2 重垂直线条和自然环境

垂直线条显示真实、希望,给人一种压迫感,例如巍峨的石林,突出,并能产生攻击性和引人注目的效果。如果这些线条达到高位,则表示一种竞争和穿越感。当

然,这种效果与试图向上移动、抵抗地球的引力、试图将注意力从建筑的边界上移开的想法有关,这些影响体现在许多哥特式建筑中,表现出的自然力量。

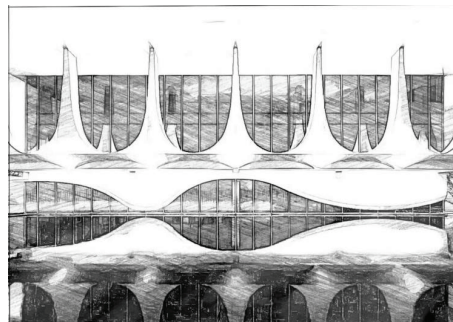

图2.2 垂直线条的建筑

就动态而言,广泛使用垂直节奏的重复,有时看起来比轻微使用这种重复更糟糕。这样人们就会觉得每一行都是相同的画面,它们共同组成了一幅完整的画面。此外,由于垂直线与图2.2中所示的支撑问题密切相关,试图消除重力,因此将水平线直接连接到地面。这种结合创造出了一种平衡感,并且不可避免地产生了一种有效使用的权力感,换句话说,它代表了一种矛盾的统一(如图2.3所示)。因此,评判者看到了建筑中出现的完美平衡感,在支撑和重量(反映在线条的细水平线中)的完美关系中平衡。

图2.3 运用垂直线条表现现代高科技建筑

在我们这个时代有一种新的金属柱概念,其将许多冲突的统一,其中自然环境的冲突得到了更好的解决,从自然环境中细柱和树叶之间的关系中可以看出。

2.3 弯曲线条和自然环境

与直线相反,水波可以定义生命力和速度,例如海浪、移动的云层、山脉的轮廓以及花草树木的生长形式。不太讨人喜欢的线条与基本上水平延伸的曲线,似乎创造了与水平线相同的柔情和硬朗。

事实上, 改变路径不间断的波浪总是营造出有节奏的平静感。群山的轮廓和海洋的长浪都有这个特点。在飞机上, 许多道路和轨道的美丽可以与其相同的品质联系在一起。在平面图和立面元素中, 圆圈始终是封闭的、从而定义统一。由椭圆和圆形的石头组成的河滩, 除了这种强烈的平静感外, 还吸引了人们对明确动态的浪花关注。在庞大的建筑下会产生一种兴奋和紧张的感觉, 在这种压力之后, 人们会产生一种环境平静的期望, 他们渴望放松, 这样最终的结果就变成了平衡。曲线是最具活力和趣味的线条, 几千年来它一直是许多文化中引以为豪的建筑物(图2.4)。在建筑中使用曲线有一些限制, 除了圆顶建筑和铸铁栅栏外, 曲线更多地用于基本装饰而不是主要的建筑形式, 因为其建设难度较大。在中国传统建筑艺术中, 曲线的使用主要在房梁上。许多最美丽的巴洛克式建筑的曲线和结构在这种张力的柔和和各种明亮色彩中有序使用, 以形成一种动态的微妙平衡。许多自然环境——高耸、轻柔甚至梦幻——都可以用建筑来表达。

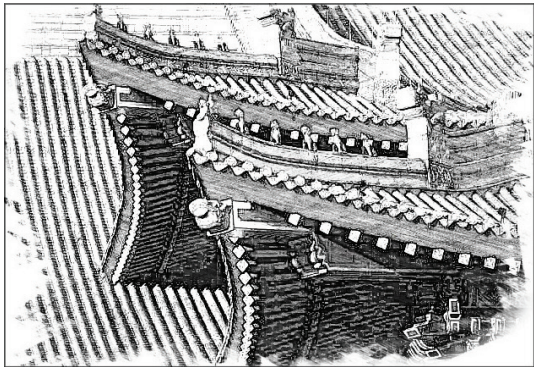

图2.4 曲线的建筑表现

3 自然环境中的线条与环境

3.1 现代建筑线条和环境之间的关系

线条和建筑都是艺术, 建筑设计的线性融合了丰富的艺术感, 营造出建筑的艺术氛围。存在于环境中的建筑与环境是相互联系的, 自然环境中的线条组成的建筑与环境融为一体, 增加整体一体性的艺术感, 模仿自然环境中的线条可以营造环境和建筑的和谐艺术。

线条通过构建统一的意境从而创造环境艺术。建筑是线条的载体。设计师在设计线条时应考虑到环境及自然的特点, 然后用线条来定义整体的建筑风格。这些特征包括外部形态设计, 例如建筑体量、结构、材料、配套和效果。这些简单的设计是建筑风格的基础, 在建筑开始后不会改变, 因此它们被称为固定元素。该建筑的线条首先通过使用固定的元素来创造环境的艺术, 这些元素在创作时很难改变。其次, 线条创造了具有半固定

元素的环境艺术, 例如建筑的室内设计。建筑的功能是为工作和生活寻找场所, 所以建筑需要室内装修。这些室内装饰分区也比线条更加复杂。例如, 一个艺术品可以分割成不同的线条元素, 这些半固定元素可以改变和转移。转移和改变半固定元素可以更好地表现艺术品的创作。

现代建筑倾向于按照事物合理化和实用的原则赋予形式和方向, 刻意以非审美的方式诠释建筑的样貌, 降低城市建筑的多样性, 无形中降低了我们的审美潜力。这种将历史、文化、环境与建筑分离的方式, 并没有使建筑恢复到人们所期待的新的文化风格和审美之中, 却弱化消除了建筑的审美方式, 将建筑艺术转化为逻辑的固化, 从现有的形式和目的出发。平庸而理性并不能创造出新的文化内涵和审美模式, 历史、文化、环境才是现代建筑艺术设计的重要主题。

罗伯特·文丘里的后现代建筑理论对现代建筑问题的影响最大, 文丘里批判了“坏装饰”的概念, 引起人们对建筑的复杂性和矛盾性的关注。古典学者认为点缀与美和秩序是相容的, 但正是在这种信念中, 点缀的目的“更复杂”、“更矛盾”。建筑的复杂性和矛盾性是建立在社会现象的复杂性和矛盾性之上的。文丘里的建筑产品点缀使用在户外舞台上, 刻意展示其附加特征, 建筑的线条营造出戏剧性或模糊的结构, 点燃建筑的逻辑和秩序。通过几何角度自由接触转角, 利用防滑面达到与一般环境的和谐统一。在文丘里建筑中, 结构主义的不一致和“必要”元素的包含盲目和无意义的行为, 但它们也存在有意识的设计行为。这些产品的不和谐是作者精心打造的, 不代表设计者的无知。这种不一致和矛盾, 就像画家毕加索和米洛一样, 表达了一个不同的思考。

3.2 自然环境线条在环境中的解读

自然环境线条的设计语言必须存在于环境中, 它发生在环境中, 它的功能依赖于环境, 也来自于环境, 并以环境作为传达意义的一种手段。环境是存在的背景和框架, 建筑在环境中是有生命的, 只有在环境的语境中才能正确诠释建筑的线条。

比如喀山卡马尔剧院的建筑风格、室内装饰、庭院绿化、道路建设(见图3.1), 都包含着自然环境的线条, 与当地常年冰封的湖面相照应。建筑师隈研吾通过一种罕见的自然环境现象; ‘卡班湖上的冰花’的设计灵感。建筑以飘逸的几何形态、冰雪透明的材质立于水端, 与周边环境融为一体, 成为湖泊景观的一部分。具有很高的艺术文化观念。透明的立面巧妙地反映了周围的环境, 将建筑与自然融为一体。建筑通过运用自然环境‘冰

花’的线条。线条结构的锋利体现在屋顶和整体的设计上。如果没有独特的当地环境,这些锋利的线条就失去了意义。只有结合当地环境,才能感受到此建筑与环境的交融。此外,室内设计映照了靛阳人本身:靠近外部的的设计看似锐利且封闭,内部空间则柔软、好客,室内装饰中的明艳的镶板也借鉴了传统的靛阳手工艺品技术,从而根植于当地文化中。只有在喀山,才能有理解出更多的人文体验。锋利的建筑外观,和内部的柔软相互碰撞。形成的自然环境线条与环境的互相陪衬,讲述着一代代靛阳人在河边生活的故事。

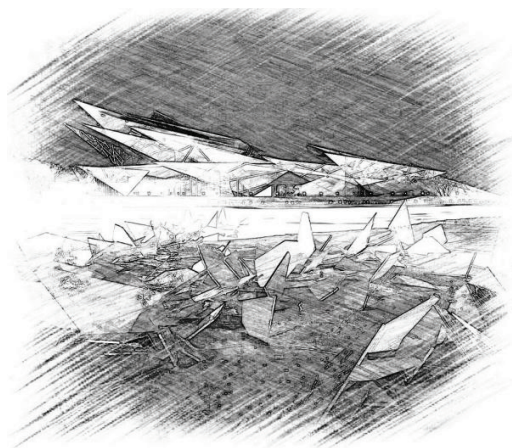

图3.1 喀山卡马尔剧院; 建筑师隈研吾

建筑的线条存在于建筑处在的环境中,一方面创造了建筑,另一方面又在环境中被诠释和融合了。自然环境的形成需要很长时间,创造环境的构成也不是一朝一夕的事情,不仅需要观察环境中的线条,还需要了解当地人对环境的感知。可以说,所有的建筑环境都蕴含着,所在地的历史和文化,用非常简短的方式描述了一个地区特定自然环境和人文风情的风格。

图3.2在大连国际会议中心,设计团队蓝天组认为建筑应该反映其所在城市自然状态和环境历史,这一理念在设计作品中得到充分体现。大连国际会议中心使用海浪的形态线条用于建筑表面的外观和纹理。海浪线条用结构主义的风格表达出,证明自然环境的线条可以由不同方式来表现。表面的银色铝板使建筑在远处如银色的波浪,与其前方的海浪相映衬。内部由柱、梁支撑.粗柱和细柱形成结构主义的线条结构。从建筑内部可以看出,建筑采用高挑、悬空等方式,使建筑脱离常规的结构。内部设计通过夸张、科幻的结构反应了城市的科技发展,而外观设计反应出大连的自然环境中提取的线条和结构主义相融合,设计科幻、充满张力。就像建筑风格融入当地的自然环境,才能更好地诠释,建筑的独特之处,以及设计魅力。

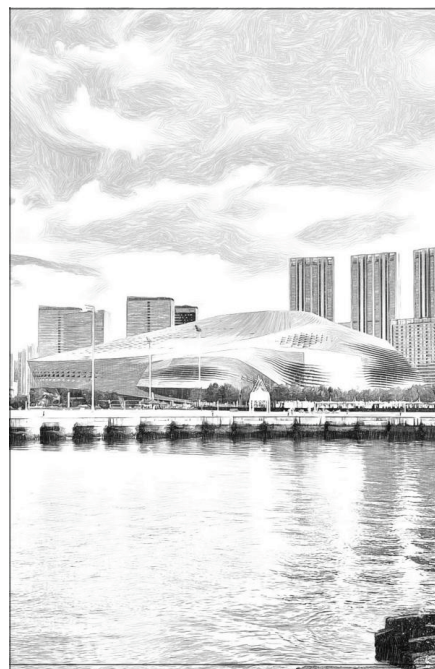

图3.2 大连国际会议中心; 建筑团队蓝天组

4 结语

线条是建筑设计艺术中最基本的构成,线条是建筑师表达的方式,也是让观者了解建筑艺术。建筑中线条可以从自然中提取,呈现与环境,又和环境的风格融为一体,营造出建筑与环境的艺术氛围。自然拥有最多线条和结构,而不同环境的自然还会有其独特的线条。建筑处于各自的自然环境之中,而建筑可以提取出各自自然环境中的线条,运用在建筑中使其与环境组为一体。自然环境是最好的建筑艺术作品。

参考文献:

- [1]李娇.解读建筑设计艺术中线条韵律与环境艺术[J].作家,2013,19(02):255-256.
- [2]韩建华.论建筑艺术中线条韵律与环境的关系[D].长春:东北师范大学,2005.
- [3]苏文波.关于建筑设计与环境艺术设计的关系[J].黑龙江科技信息,2013,24(01):280.
- [4]陈洪钦.浅析建筑与环境艺术—建筑创作之后的联想[J].四川建筑,2001,11(02):31-33.
- [5]赵红梅.建筑与环境艺术设计初探[J].中国高新技术企业,2009,13(04):25-26.
- [6]李凯,张晓彤.探讨建筑与环境艺术设计[J].科技资讯,2009,28(05):92.
- [7]阴成岚.浅谈建筑设计与环境艺术设计的关系[J].四川建材,2015,13(02):105-108.
- [8]曾力生.探讨建筑与环境艺术设计[J].中国建设信息,2011,30(01):83-84.