

基于美学文化下中国现代建筑中的艺术美探讨

赵应丽

云南经济管理学院 云南 昆明 650300

【摘要】中国有五千年的历史和文化，建筑是其中非常重要的一部分。在中国古代建筑的整个历史发展中，除了一些建筑人才外，还留下了许多独特而令人赞叹的古代建筑，如宫殿、花园和寺庙。本文主要解释中国古代建筑的主要特征和审美特征的表达，希望通过本文让人们了解中国建筑的艺术美。

【关键词】古建筑；美学；艺术性

在中国建筑的悠久历史中，传统建筑的重要特征在周代初具规模。此功能主要是空间组合的内向性和对称性，可以在许多建筑物中得到体现。它们不仅是我国历史文化的重要组成部分，而且是世界文明的瑰宝。随着社会的进步和时间的发展，沟通和融合已在我们生活的许多方面进行。在中国建筑发展的道路上，有必要深入研究 and 弘扬中国传统建筑文化的遗产。在建筑美学方面，需要有透彻的了解，才能将优秀的传统建筑元素融入当今的建筑中，并更好地向世界展示中国的建筑特色，展现民族建筑的魅力和优秀的中国传统文化。

1 中国建筑的主要特征

1.1 结构主要由木制框架制成

中国古建筑的承重结构主要基于木材。木梁柱系统的最初完善是在公元前的春秋时期，并在此期间广泛传播，在汉代它的发展变得更加成熟。在木结构建筑中，除了通常使用的抬梁结构之外，还有两种方法：井干和穿斗结构。由于木结构的许多优点，如果在分离后保持承重结构的主要功能，木结构可以充分支撑整个建筑物的重量，因此被广泛使用。对于不同的区域和不同的气候条件，可以确定墙壁的厚度，房屋的高度，门窗的尺寸，位置和在整个施工过程中选择的材料。木材的独特特性以及结构节点的膨胀和收缩，即使墙壁倒塌也不会轻易出现建筑整体倒塌的问题，可以有效地减少地震造成的损失。此外，在中国古代，木材资源相对丰富，材料采购更为便利，可以在附近选择和制造材料。

1.2 独特的外部造型

在中国古代单体建筑中，它主要分为三个部分：基础，主体和屋顶。有许多扁平形状，例如矩形，六边形和正方形。平面形状的选择与建筑物的三维造型密切相

关。如果采用木制框架结构，则可以灵活地解决房屋的问题。房屋的各个方面也可以基于所使用的材料。它的处理和修改方式不同于建筑门窗等部件。由于这些独特的造型修改，房屋的造型更加丰富。

1.3 轴对称，方形和严格的空间布局

由于儒家思想的影响和中国古代黄河中游的地理位置，中国建筑的朝向主要选择为南北，但也有一些特殊情况。另外，对建筑群的布置也有某些要求。通常会计划一个纵轴，并且沿着该纵轴分布并布置中央建筑物。然后根据它们的重要性将它们排列在两侧，最后形成一个对称的矩形庭院。这种安排方式不仅反映了中国古代社会的礼仪和哲学思想，而且可以满足每个人的日常需要，例如安全、阳光和防寒。如果没有足够的庭院，则可以将其扩展到建筑物的外部空间。

1.4 各种装饰造型

在中国古代，重点放在建筑物的装饰上，并且所使用的组件都经过点缀，这可以从组件的颜色和造型选择中清楚地反映出来。装饰门，窗等的外檐不仅是为了美观，而且是为了分隔室内和室外空间。因此，它具有很强的装饰性。通常在门窗上添加一些图案或颜色，然后使用许多独特的艺术成分，例如隔断门，书柜，地板到天花板的覆盖物和纱布。还可以向这些元素添加文本、书法和其他装饰，改善整体室内风格和气质。在传统建筑物中，彩色绘画占据了主要的装饰位置，这使建筑物更具特色。

1.5 园林具有艺术观念

中国古代园林注重意境。当主要建筑物完成时，整个庭院都得到了装饰。如果要表达艺术境界，则可以依靠花园中映射的风景，花草树木。场景制作者将自然之美升华为艺术之美。整个设计代表了一种思维和一种情

感, 因此可以升华观众的情感, 并在接触中创造出各种主观感觉, 这是思维范围的扩大外部表现。

2 中国古代建筑美学特征的表达

作为中国传统建筑艺术, 它是基于美的规律和建筑艺术的独特语言, 使建筑形象具有特定的文化和审美价值。我们必须从不同层次和角度欣赏建筑艺术。

2.1 群体和谐

古典建筑注重和谐。无论是宫殿, 皇家花园, 寺庙还是普通百姓居住的建筑物, 他们都非常重视建筑和谐的合理组合, 并在各个方面创造出和谐统一的美丽, 尤其是在这样的空间秩序组合中可以清楚地看到可以看到轴的概念, 因此在中国古代群体建筑中, 和谐是他们的艺术灵魂。

2.2 建筑的内向性

中国古代建筑组合的内向性主要与封闭庭院的墙有关, 例如方形墙, 城市墙和庭院墙。它将墙壁的内部和外部分开, 内部是一个整体。主要结构是以家庭为中心的伦理和空间秩序, 反映了居民的向心力量和克制。

2.3 阴阳融合

在哲学思想中, 阴阳是对立统一的, 相关内容也包括在古代建筑中。选择建筑物的地理位置时, 坐北朝南的想法通常是由于和谐'和阴阳调和的影响。在美学方面, 更多的重点放在刚性和柔韧性上, 不同的建筑物需要反映不同的造型。建筑物可以根据需要的效果设计为阴阳结合或刚柔结合。

3 中国建筑的艺术探索

作为建筑艺术形式的重要组成部分, 中国的建筑设计已经积累了数千年的历史, 并具有伟大的创造力。建筑风格, 结构或形状, 揭示了五千年文明的深厚文化底蕴。中国建筑艺术深刻体现了中国人民的审美观, 价值观念和道德观, 充满了隐性与和谐的文化特征。中国建筑具有独特的魅力, 源于审美效果艺术。艺术将审美效果描述为一件艺术品, 即人们深深地与某种典型形象联系在一起时所获得的特殊美感。著名的现代美国建筑师赖特(Wright)相信: “建筑是一门用结构表达思想的科学艺术。”这意味着体系结构具有两个属性。建筑技术是众所周知的, 建筑也具有艺术的特性。因此, 建筑也是一门具有艺术品质的艺术作品。本文主要从以下几个方面简要介绍建筑的艺术特征:

3.1 建筑风格的艺术美

建筑风格是指建筑形状, 功能布局和建筑材料的时代特征。建筑艺术最直接、最生动的表达是建筑风格,

这是历史的产物。根据其功能, 建筑物可以大致分为纪念性建筑物, 宫殿和陵墓建筑物, 花园建筑物, 住宅建筑物, 宗教建筑物和生产建筑物。建筑艺术之所以以时间, 风格和民族风格来表达自己的, 是因为这些风格都包含物质和精神元素以及反映当地民族地区的美学特征。从中国传统建筑的角度来看, 从皇家花园到小庭院, 它们大多是木制的, 大多数使用木结构。木结构建筑看起来更接近自然, 更接近人类, 并反映了该地区的主要文化特点。与许多著名的当代建筑师一样, 文化已开始在我们传统的木结构建筑中借鉴现代建筑的灵感。我相信这些建筑思想可以反映出建筑风格是艺术的重要方面。

3.2 建筑结构的艺术美

建筑结构是建筑物的轮廓和建筑物的骨架。从中国古典建筑的斗拱、门头和壁画等不同角度反映了建筑结构的艺术美。一些组件似乎用于装饰, 但也用于结构的原始需求。例如, 雀替, 它似乎旨在解决立面构图问题, 但它也旨在解决结构性要求。因此, 在许多情况下, 为了使结构完全暴露而不在房间中再建一个天花板, 只有对单个组件进行适当的装饰处理。在中国古典建筑中, 很少有仅用于装饰的组件。这些组件是在完全体现应用功能的目的而结构化创建完成的, 随后进行了有局部限制的装饰。该应用功能是可接受的, 并且不会添加任何多余的装饰。当建筑物的结构, 功能和形式完全结合在一起时, 建筑物结构的艺术美就自然而然地显现出来。

3.3 建筑造型的艺术美

建筑造型是外部空间的体现, 其中包括建筑物的外墙, 颜色, 细节等。完整的建筑形式需要外部和内部的相互作用。外部空间的总体协调统一体现了整个建筑的美感, 并给人们视觉和精神上的享受。建筑造型是建筑技术与艺术的统一。它是根据建筑物的功能要求, 材料技术和其他条件设计的。由环境结构组成的造型艺术使建筑物具有整体美感, 并反映了建筑物的区域感。这些已完全纳入中国传统建筑造型艺术中。

3.4 建筑环境的艺术美

每个建筑物都存在于某个客观的自然环境中, 不能孤立存在。它倡导人与自然和谐相处的精神, 注重环境与建筑的融合, 追求美学原则和建筑形式, 倡导与自然之美和人文精神共鸣的建筑。景观的构成是不可避免的, 因此, 建筑与环境之间的关系是互相作用的。例如, 中国古典园林的最显着特征之一就是建筑来自自然, 但高于自然, 需要与周围自然环境融为一体。这种特征主要体现在人造假山花园, 水体和植物配置方面。此外, 不同的自然环境和不同的区域风格将采用不同的建筑形式, 从而导致不同的建筑风格, 但是建筑的内涵将有很

多共同点。例如,北京的四合院式民居,沿江居住的长江以南民居,云南傣族的吊脚楼,福建省西部的客家土楼,都体现了“和谐相处”的自然环境发展的核心。“人与自然”反映在我们的住宅建筑中。它是一种概念性建筑艺术,反映了当地社会和自然环境风格的影响下的建筑艺术美。在建筑的逻辑和艺术美的背景下,中国传统建筑可以更好地体现实用性,艺术性和理性的精神。这主要体现在中国古典建筑一向高度重视空间结构真实性的表达和传递,这种关系十分明显。它表现在从椽、檩、梁、柱到地基的结构力学的继承中,所有这些都建立在全套木框结构技术系统上。中国的建筑单体都是关于对称性的,这主要体现在受中国“周礼”思想严重影响的建筑体系中。

4 结束语

简而言之,作为中国传统建筑艺术,它是基于美的规律和建筑艺术的独特语言,使建筑形象具有特定的文化和审美价值。我们必须从不同层次和角度欣赏建筑艺术。像其他艺术一样,我们不仅会欣赏外观,而且还会

了解传统文化,民族风格和社会意识形态的深层含义,即不仅要看到建筑物的外部“形状”,还要欣赏建筑物内在的“含义”,揭示了五千年古老文明的深厚文化底蕴,不仅是中华民族的宝贵财富,也是全人类的宝贵财富。本文主要解释中国古代建筑的主要特征和审美特征的表达,希望通过本文让人们了解中国建筑的艺术美。

【参考文献】

- [1] 侯幼. 中国建筑美学 [M]. 哈尔滨, 黑龙江科学技术出版社, 1997.
- [2] 侯幼彬, 李婉贞. 中国古代建筑历史图说 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.
- [3] 李泽厚. 华夏建筑美学 [M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001.
- [4] 蒋孔阳. 孔子的美学思想 [J]. 学术月刊, 2000(6).