

城市公共建筑设计中的功能性与艺术性的平衡

房赞松

河北建筑设计研究院有限责任公司, 河北 石家庄 050000

[摘要]在城市公共建筑设计中, 功能性与艺术性的平衡是实现建筑物可持续性和美学价值的关键。通过综合考虑建筑的使用需求、环境特征以及文化背景, 设计师可以在确保建筑空间功能性高效的基础上, 注重艺术元素的融入, 使其既满足人们日常使用需求, 又在视觉和情感上产生积极的影响。功能性要求建筑提供合理的空间布局和设施配套, 而艺术性则强调建筑形式、材质、色彩等方面的创新与审美。在实际设计过程中, 通过精确的需求分析、科学的空间规划和创意的设计手法, 可以实现两者的有效结合, 提升建筑的整体价值及其对城市景观的贡献。合理的平衡不仅增强了建筑的实用性, 也促进了社会文化环境的提升。

[关键词]城市公共建筑; 功能性; 艺术性; 设计平衡; 可持续性

DOI: 10.33142/ec.v8i3.15629

中图分类号: TU242

文献标识码: A

The Balance between Functionality and Artistry in the Design of Urban Public Buildings

FANG Zansong

Hebei Institute of Architectural Design & Research Co., Ltd., Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

Abstract: In the design of urban public buildings, the balance between functionality and artistry is the key to achieving the sustainability and aesthetic value of buildings. By comprehensively considering the usage needs, environmental characteristics, and cultural background of the building, designers can focus on the integration of artistic elements while ensuring the functional efficiency of the building space, so that it not only meets people's daily usage needs, but also has a positive impact on visual and emotional aspects. Functional requirements require buildings to provide reasonable spatial layout and supporting facilities, while artistic requirements emphasize innovation and aesthetics in building form, materials, colors, and other aspects. In the actual design process, through precise requirement analysis, scientific spatial planning, and creative design technology, the effective combination of the two can be achieved, enhancing the overall value of the building and its contribution to the urban landscape. Reasonable balance not only enhances the practicality of buildings, but also promotes the improvement of social and cultural environment.

Keywords: urban public buildings; functionality; artistry; design balance; sustainability

引言

随着城市化进程的加快, 公共建筑在城市空间中扮演着越来越重要的角色。如何在满足功能需求的基础上, 赋予建筑独特的艺术性, 成为现代建筑设计中的一大挑战。公共建筑不仅是社会活动的场所, 更是城市文化和精神面貌的象征。实现功能与艺术的和谐统一, 不仅有助于提升建筑本身的实用性和美感, 也能增强公共空间的凝聚力与吸引力。在这个过程中, 设计师不仅需要关注建筑的使用功能, 还需将建筑与周围环境、文化背景相融合, 创造出兼具现代感与人文气息的空间体验。

1 城市公共建筑设计的功能性需求分析

城市公共建筑设计的功能性需求分析首先需要明确建筑所服务的社会群体及其实际使用需求。不同类型的公共建筑, 如政府机关、文化中心、图书馆、医院等, 其功能要求各不相同。例如, 医疗类建筑需考虑患者的流动性、医生的工作便利性以及设施的紧急响应能力; 而文化类建筑则需着重考虑展览空间、观众的参与体验及互动性。设计师需根据这些具体需求进行空间的合理布局、设施的配

套与流线的优化, 确保建筑物在满足功能性需求的同时, 提高使用效率和便捷性。

功能性需求还涉及建筑的可持续性与智能化技术的运用。在现代城市公共建筑中, 节能环保、智能化控制系统等因素逐渐成为设计的重要内容。例如, 采光、通风、温控等设计不仅要考虑节能, 还需根据建筑的实际功能需求进行优化, 以提升建筑的舒适性和环境适应性。同时, 智能化系统的引入, 如自动化的空调、照明控制、智能门禁系统等, 可以提高建筑的管理效率与使用体验。

功能性需求分析还需考虑建筑与周围环境的融合性。城市公共建筑往往承载着特定的文化和社会功能, 其设计必须兼顾当地的气候条件、交通流动性及文化特色。例如, 在高温地区, 建筑可能需要更多的遮阳设计与自然通风系统; 而在繁华的城市中心区, 则需要更加灵活的交通组织与人流引导。在这一过程中, 功能性不仅仅是建筑内部的需求, 还需要对外部环境进行充分分析, 确保建筑在整体城市环境中发挥最大效能。通过多方面的功能需求分析, 最终实现建筑的高效、舒适及可持续使用。

2 艺术性在公共建筑设计中的作用与表现

艺术性在公共建筑设计中的作用不仅仅是为了视觉吸引力,更是与建筑的文化意义和社会功能紧密相连。首先,艺术性可以通过建筑形式、材质和色彩的创新,传达特定的社会或文化价值观。例如,某些公共建筑的设计会融入当地的历史背景或自然元素,使建筑本身成为地区文化的象征。现代公共建筑常通过独特的外立面设计、雕塑装置等艺术形式,表达建筑设计师对艺术与环境融合的理解,同时提升建筑的辨识度和独特性。艺术性赋予建筑生命,使其成为城市景观的一部分,并能在视觉上吸引市民与游客的目光。

艺术性的表现方式不局限于外部形态,内部空间的设计同样体现出艺术性。例如,建筑师通过巧妙的光线设计、空间布局以及室内装饰的精细设计,使空间更具艺术感。大面积的玻璃窗、精心设计的天花板与地面图案、别具一格的室内家具和装置,都可以使人们在进入建筑的瞬间感受到艺术的氛围。这种艺术性不仅能提升使用者的精神体验,也能提高建筑的功能效能,例如,通过艺术设计优化空间的流动性和互动性。

艺术性能够提升建筑的环境适应性与人文关怀。在设计公共建筑时,建筑师往往会考虑到如何通过艺术性来改善人们的使用体验,提供一个舒适、宜人的空间氛围。色彩的运用、雕塑的布局、景观的设计等都能直接影响到建筑使用者的心理感受。例如,医院或学校等公共建筑内的艺术设计可以采用温暖的色调和具有亲和力的图案,营造出温馨、安全的氛围,缓解使用者的紧张情绪。艺术的运用使建筑不仅是功能的容器,更是情感和社会互动的载体。

艺术性在公共建筑中的表达还能够促进社会互动和文化交流。许多公共建筑,如博物馆、展览馆或剧院,设计上融合了高度的艺术性,不仅为公众提供了一个文化活动的空间,也为社会各界提供了一个交流与展示的场所。建筑本身作为艺术作品,激发了观众的思考与探索,增强了城市文化的凝聚力。艺术性表现的建筑常常吸引市民参与各类文化活动或公共聚会,成为促进社会互动和公共文化的核心场所。

3 功能性与艺术性结合的设计原则

功能性与艺术性结合的设计原则首先要求设计师对建筑的使用需求和美学要求有深刻理解。功能性设计必须从建筑的实际用途出发,确保空间布局和设施配置满足使用者的需求,同时提供高效的服务与便捷的通行。例如,在医院建筑设计中,功能性要求首先是考虑患者流动的顺畅性、医生和护士的工作效率、急救通道的设计等,而在文化中心的设计中,则需要考虑展览空间的灵活性、观众的舒适度及互动性。艺术性设计则需要在这些功能性要求的基础上,融入创新元素,使建筑具有独特的视觉效果和文化内涵。

功能性与艺术性的结合要求空间设计具备灵活性和多样性。在许多公共建筑中,空间并非单一功能的承载体,而是需要根据不同的活动需求进行调整和变化。例如,会议厅、剧院、展览馆等场所,空间的功能不仅包括容纳大量人群,还需提供不同的视听效果和舒适的环境。这时,艺术性设计不仅仅是装饰性,它还需要与空间的可变性和适应性紧密结合。设计师可以通过可移动的隔断墙、可调节的光线系统、灵活的座位布局等方式,确保空间能在满足功能的同时,展现出艺术感和现代感,提升空间的多功能性和观赏性。

艺术性与功能性的结合应注重建筑与周围环境的和谐。公共建筑通常位于城市的核心区域或特定的文化景观中,因此,它必须与周围的自然环境、城市景观以及文化氛围相融合。功能性要求建筑在空间布局 and 交通流线方面的合理性,而艺术性则要求建筑能够与其所在环境相呼应,体现出建筑的地域特色和时代气息。比如,在绿意盎然的公园中设计一座博物馆时,建筑的外观设计可以与周围的自然景观相协调,使用具有自然感的材料和色彩,使建筑融入环境,同时又能引起人们对自然和艺术的思考。

功能性与艺术性的结合需要创新的技术手段与材料的支持。现代建筑的艺术性不仅表现在传统的外观设计和装饰元素上,还包括建筑材料的选择和建筑结构的创新。新型材料的运用,如高性能玻璃、环保型混凝土、智能化建筑系统等,不仅满足了功能性的需求,还能够提升建筑的视觉冲击力和未来感。与此同时,技术的进步使得建筑设计更具自由度,设计师能够运用数字化设计工具、3D打印技术等手段,创造出前所未有的空间结构和外观效果,使建筑在满足功能需求的同时,也能展现出艺术性和科技感的完美融合。

4 城市文化背景对公共建筑艺术性的影响

城市的历史、文化传统、社会价值观以及居民的生活方式等,都会在建筑设计中体现出来。这种文化背景的影响决定了公共建筑在外观、内涵、空间布局等方面的艺术表达。公共建筑作为城市的一部分,往往是城市文化的象征,反映出该地区的特色与精神面貌。例如,古老城市的公共建筑往往传承着经典的历史元素,如拱形门窗、雕刻、石材等,而现代化城市的建筑则更注重简洁的线条和创新的材料应用。

另外,地方性文化是影响公共建筑艺术性的重要因素。每个城市都有其独特的地理、历史、宗教和民俗背景,这些因素在建筑设计中占据重要地位。例如,某些地区可能具有特定的宗教信仰,其公共建筑的设计可能会融入宗教符号或建筑元素,如尖顶教堂、祈祷室等,这些设计不仅符合宗教功能需求,还具有浓厚的文化艺术气息。再如,一些地方的建筑设计可能会借鉴当地的传统工艺和手工艺术,融入当地的木雕、石雕、织物等文化元素,使得建筑作品更

加富有地方特色，形成与城市文化紧密相连的艺术表达。

城市文化背景也对公共建筑的艺术性表现提出了对环境适应性的要求。每座城市的气候条件、地理环境和自然景观都会对建筑的外观和结构产生影响。例如，位于高温干燥地区的公共建筑，可能采用厚重的墙体、自然通风的设计和遮阳系统，以应对炎热的气候，同时设计风格上可能也更注重自然材料的使用，如土坯、木材等，与当地的环境相融合。而在寒冷地区，建筑可能更注重采暖、隔热等功能，同时在艺术表现上，可能采用具有保温功能的建筑材料，并融入当地的文化象征性装饰，使建筑既具功能性，又不失艺术价值。

城市文化背景的变化也直接影响公共建筑艺术性的创新与发展。在现代化进程中，许多城市越来越重视绿色建筑和可持续发展的理念，公共建筑设计的艺术性也逐渐与生态环境、社会责任和科技创新结合。例如，绿色建筑设计中的艺术性不仅体现在外形的美观上，更体现在如何通过建筑材料、能源使用、自然光照等方式实现环保与节能，成为一种体现当代社会发展趋势的艺术形式。城市公共建筑的艺术性因此也不断在文化背景的影响下，融合传统与现代、实用与审美的元素。

5 实现功能性与艺术性平衡的设计方法与实践

实现功能性与艺术性平衡的设计方法首先要求设计师在初期阶段就深入分析建筑的使用功能和环境需求。这一过程包括与用户的沟通，明确建筑的功能需求，如空间布局、人员流动、设备配置等。同时，还需要研究建筑所在的地理位置、文化背景、气候条件等因素，确保设计能够充分满足功能需求的同时与周围环境和谐融合。在这一阶段，设计师需要从建筑的实用性出发，为建筑的各个功能区块制定合理的空间规划和流线设计，同时预留足够的空间来融入艺术性元素，确保两者的有机结合。

在设计过程中，利用现代技术手段和创新设计理念，可以实现功能性和艺术性的有效结合。例如，数字化设计工具的使用可以帮助设计师在建筑外立面、结构布局 and 空间组织上进行灵活的调整，确保在满足功能性要求的同时，创造出视觉上具有艺术感的形态。智能化建筑技术的应用，如自动化空调、智能照明系统、绿色建筑技术等，不仅能提高建筑的功能性，还能通过巧妙的设计手法增强建筑的艺术效果。例如，通过合理的采光设计，既能满足建筑内部的自然光照需求，又能形成富有层次感的空间体验，增

强建筑的艺术表现力。

在空间设计上，艺术性与功能性的平衡往往体现在细节的把握上。设计师可以通过巧妙的装饰、材质的运用以及色彩搭配，使空间既具备实用性，又不失美感。例如，在公共建筑的走廊、楼梯间等常见空间，设计师可以通过艺术墙面装饰、雕塑和绿色植物的搭配，营造出既具功能性又具有艺术氛围的空间。同时，设计师还可以采用灵活的布局，保证空间的通透性与可调性，以适应不同的使用需求，同时通过装饰元素提升整体的艺术感。

艺术性与功能性的平衡需要通过反复地设计与调整来实现。在实际设计过程中，设计师不仅要在创意上追求艺术的独特性，更需要通过不断地实验与调整，确保艺术元素的加入不会削弱建筑的功能性。这一过程中，设计师常常需要多次与项目相关人员、用户进行沟通，反馈设计效果并进行优化，最终实现一个既满足使用需求，又具有艺术魅力的公共建筑。

6 结语

在城市公共建筑设计中，功能性与艺术性的平衡是实现建筑价值的关键。通过合理的功能规划与创新的艺术设计相结合，不仅能提高建筑的实用性，还能丰富其文化内涵，提升城市的视觉魅力。设计师需从城市的文化背景、建筑的使用需求及环境特点出发，综合运用现代设计手段，确保两者的有机融合。通过灵活的空间布局、智能化技术的应用及艺术表现手法的创新，能够在满足实际功能需求的同时，赋予建筑独特的艺术气息和深厚的文化底蕴。最终，功能性与艺术性的结合，不仅提升了建筑的使用价值，也为城市的公共空间增添了更多的活力与美感。

[参考文献]

- [1] 代朋. 浅谈城市公共建筑入口空间的设计研究[J]. 建筑与预算, 2023(7): 46-48.
- [2] 宋蓓沅, 孟婉竹. 城市雕塑艺术与城市公共建筑的融合设计研究[J]. 上海包装, 2023(3): 178-180.
- [3] 林家文, 车一男, 林壮. 城市公共建筑室外空间尺度优化设计研究[J]. 城市建筑空间, 2023, 30(1): 131-132.
- [4] 张竹村, 段然. 城市公共建筑功能评价研究[J]. 建设科技, 2022(20): 94-96.

作者简介：房赞松（1989.11—），男，汉族，毕业学校：河北联合大学，现工作单位：河北建筑设计研究院有限责任公司。