

论建筑审美中的螺旋上升——一部在“繁”与“简”之间动态徘徊的史诗

荆济鹏 梁蓓楠

中国建筑设计研究院有限公司 北京 100037

摘要：建筑风格的演变，远非线性的进步史，而是一部在“繁复”与“质朴”两极间动态盘桓的审美史诗。本文以历史唯物主义和艺术史观为方法论，系统梳理了从古典时期到当代的建筑风格变迁，旨在论证建筑审美是一种“螺旋上升”的过程。在这一过程中，每一次“繁”与“简”的轮回，并非简单重复，而是在技术革新、社会思潮与功能需求等多重动力驱动下的扬弃与超越。文章将详细剖析各时期代表性风格如何回应其前代，并揭示其内在的“反叛-超越”机制。最终，本文立足于数字文明与生态危机的时代背景，预测未来建筑将走向一种以“生态性”为核心、数字技术与人性关怀深度融合的多元共生范式，标志着螺旋上升进程进入一个全新的维度。

关键词：建筑风格；螺旋上升；繁复；质朴；现代主义；后现代主义；参数化设计；生态建筑

引言

建筑，不仅是遮风避雨的场所，更是人类文明、技术和审美观念的凝固史诗。其风格的变迁，历来是艺术史与建筑史研究的核心议题。传统观点往往将建筑史描绘为一种线性进化过程，即从原始简陋走向现代精致。然而，这种观点无法解释为何在高度理性的现代主义之后，会出现戏谑、装饰的后现代主义；也无法解释为何在技术允许极致简化的今天，我们却目睹了参数化设计带来的前所未有的复杂性。

为此，本文引入“螺旋上升”模型作为核心理论框架。该模型认为，建筑审美的发展轨迹类似一个不断向上盘旋的弹簧，从顶视图看，它周期性地经过“繁”与“简”这两个极点，但每一次回归都不是历史的倒退，而是站在新的技术与思想基座上，对旧有形式的批判性继承与创造性发展。这种徘徊的动力源于艺术创作的内在规律——对既有范式的反叛，以及外部动力——技术革命、社会结构变迁与哲学思想的演变。

本文旨在通过详尽的史料分析，验证这一模型的有效性，并以此为基础，对未来建筑风格的走向进行科学推断。

1 历史图鉴——建筑风格的变迁与“繁简”特征析辨

我们可以将西方建筑史作为主线来观察这一变迁过程，因为它清晰地展现了“繁”与“简”的循环。

1.1 古典时期（繁复与秩序的奠基）

• 古希腊建筑（约公元前8世纪-前1世纪）

• 特点：和谐、比例、秩序。以柱式为精髓（Doric、Ionic、Corinthian），追求建筑的视觉矫正，让直线看起

来更完美。代表建筑帕特农神庙，体现了“数学是美的尺度”。

• 古罗马建筑（约公元前1世纪-公元5世纪）

• 特点：在希腊基础上发展，引入了拱券、穹顶和混凝土技术。规模宏大，功能性强（如浴场、斗兽场、水道）。风格在希腊的优雅上增加了雄伟与奢华，内外装饰丰富。

1.2 中世纪时期（从简到繁的信仰飞跃）

• 罗曼式建筑（约10世纪-12世纪）

• 特点：简朴、厚重、防御性。延续了罗马的拱券，但窗户小、墙体厚，线条粗犷，给人一种坚实、沉稳的感觉。可以看作是古典繁复之后的一次“简化”。

• 哥特式建筑（约12世纪-16世纪）

• 特点：极致的繁复与垂直感。运用尖券、飞扶壁、彩色玻璃窗，将结构推向极限，创造出高耸入云、充满光影的“上帝之森”。这是对罗曼式简朴的一次彻底反动，是形式与技术的极大丰富。

1.3 文艺复兴与巴洛克（理性的回归与感性的狂欢）

• 文艺复兴建筑（15世纪-17世纪）

• 特点：回归古典的简练与和谐。重新采用古希腊罗马的柱式、拱券和穹顶，强调对称、比例和人文主义。是对哥特式“过度”的一次理性修正。

• 巴洛克与洛可可建筑（17世纪-18世纪）

• 特点：动态、繁复、充满戏剧性。巴洛克打破文艺复兴的宁静，采用曲线、椭圆形、强烈的光影对比和豪华的装饰。洛可可则更甚，将繁复细腻的装饰推向极致，充满纤巧、柔媚的情调。这又是一次对“简”的背

离，走向“繁”的顶峰。

1.4 近代时期（彻底的简化与功能主义）

- 新古典主义建筑（18世纪中叶-19世纪）

- 特点：再次回归古典形式的简朴与庄严。反对巴洛克和洛可可的过度装饰，追求古典形式的纯正与考古准确性。体现了启蒙运动的理性精神。

- 现代主义建筑（20世纪初-中叶）

- 特点：革命性的简化。提出“形式追随功能”、“少即是多”、“装饰即罪恶”等口号。采用玻璃、钢和混凝土，创造简洁的几何形体、流动的开放空间。这是对历史上所有“繁复”风格最彻底、最决绝的批判与清算。

1.5 后现代与当代（对“简”的反思与“繁”的回归）

- 后现代主义建筑（20世纪60年代-90年代）

- 特点：对现代主义“简”的叛逆。重新引入历史符号、装饰、色彩和幽默感，主张“少即是乏味”。建筑变得更具叙事性和象征性。

- 解构主义建筑（20世纪80年代-至今）

- 特点：非线性的、动态的繁复。打破传统建筑的稳定、和谐与秩序，运用破碎、扭曲、碰撞的几何形体，创造出充满张力和不确定性的建筑。

- 当代多元化（21世纪-至今）

- 特点：杂糅与共生。没有单一的主导风格，参数化设计、生态建筑、地域主义等并存。既有极简主义的延续，也有利用数字技术创造出的前所未有的复杂形态。

2 螺旋上升——驱动建筑审美变迁的内在动力模型

建筑风格在“繁”与“简”之间的摆动，并非简单的钟摆，而是一个螺旋式上升的过程。每一次“回归”都蕴含着质的飞跃。

2.1 反叛与修正的动力

最直接的动力源于对前一个时代主流风格的反叛与修正。当一种风格发展到极致，其弊端便会暴露，从而催生对立的美学诉求。哥特式的神秘主义催生了文艺复兴的清晰理性；巴洛克的感官泛滥催生了新古典主义的严肃节制；现代主义的功能教条与情感缺失，则直接催生了后现代主义的文脉关怀与符号游戏。这种代际间的批判性继承，是螺旋轨迹形成的直接推力。

2.2 技术轴心的支撑与牵引

技术是支撑螺旋上升的核心中轴。没有罗马混凝土，就没有万神庙的宏大空间；没有飞扶壁，就没有哥特教堂的巍峨挺拔；没有钢铁和电梯，就没有摩天大楼的诞生；而没有计算机辅助设计（CAD）和建筑信息模型（BIM），参数化设计的复杂形态将无法被精确描述与建造。每一次重大的技术突破，都为新形式语言的诞生提

供了物质基础，将螺旋推向新的高度。例如，当代的机器人建造、3D打印混凝土等技术，正在使以前难以想象的非标准构件生产成为可能，从而进一步释放了形式的复杂性。

2.3 社会思想与经济的无形之手

建筑是社会的缩影。神权政治需要哥特式来彰显上帝的威严；君主专制需要巴洛克和古典主义来体现绝对权力；资产阶级的崛起与启蒙运动，则拥抱了新古典主义的民主共和象征；而全球化资本与消费社会，则既需要现代主义玻璃幕墙带来的高效、透明的企业形象，也需要解构主义地标带来的品牌辨识度与旅游经济价值。近年来，对全球气候变化和社会公平的关切，正强力推动建筑思潮向可持续性、社区营造和韧性设计转向，这必然影响未来的审美价值。

2.4 人性需求的永恒张力

在深层心理层面，人类的审美需求始终在秩序与变化、纯净与丰富、理性与情感之间摇摆。简约风格满足了人们对清晰、宁静和控制感的渴望；而繁复风格则回应了人们对新奇、刺激和丰富意义的追求。螺旋上升的过程，正是在不同时代条件下，对这一永恒矛盾的不同解决方案的交替呈现。

2.5 如何体现“繁”与“简”的徘徊？

- 从“简”（罗曼式）到“繁”（哥特式）：是结构技术和宗教热情的飞跃。

- 从“繁”（哥特式）到“简”（文艺复兴）：是人文理性对神权迷狂的反思。

- 从“简”（文艺复兴）到“繁”（巴洛克/洛可可）：是权力与财富的再次炫耀和情感的表达。

- 从“繁”（洛可可）到“简”（新古典/现代主义）：是启蒙理性、工业革命和功能主义的彻底胜利。

- 从“简”（现代主义）到新的“繁”（后现代/解构/参数化）：是对人性多元需求、地域文化和数字技术的回应。

每一次“简”都不是回到原点，而是建立在新的技术和思想基础上的简化（如现代主义的简与古典的简截然不同）。每一次“繁”也不是简单的复古，而是运用新技术、表达新内涵的复杂（如参数化设计的“繁”是算法生成的，与手工雕刻的“繁”有本质区别）。

3 未来向度——超越“繁简”的合成时代

站在历史的螺旋上看，未来建筑风格的发展，将不再是非此即彼的“繁”或“简”的选择题，而将进入一个多种价值并置、融合的“合成时代”。其走向可从以下几个维度窥见：

3.1 “生态性”将超越“风格”成为核心：未来的建筑将不再是形式优先，而是生态效能优先。“被动式建筑”、“零碳建筑”、“再生建筑”将成为主流。建筑外皮可能会布满绿植、太阳能板，形态会更多地响应日照、风向等自然因素，这本身就会催生一种新的、基于性能的“生态美学”。国际能源署（IEA）在《2022年全球建筑与建筑业现状报告》中明确指出，迈向零碳建筑是行业的必然路径，这将彻底重塑设计范式^[1]。

3.2 数字技术的深度融合——新的“数字繁复”：展望未来，随着更多产品、设备具备了智能的属性，数字孪生的概念也逐步扩展到建造阶段。机器人技术作为其中的一环，应加强多学科联合，智能建造技术不仅涉及传统的机械工程和土木工程，还涉及电子、计算机、通信技术等多个学科，机器人智能建造技术不是一门单独的学科，需要由多个学科相互碰撞，相互合作，充分发挥不同学科的优势，促进建造技术的提高^[2]。

3.3 对“简”的再定义与“人性化”的回归：在经历了数字技术的冲击后，人们可能会再次渴望简约、宁静和触感。但这种“简”不会是现代主义的冰冷简朴，而是一种温暖的、注重材料本质和人体工学的“人性化极简”。建筑作为人们生活的重要基础设施，其设计理念已从单纯的功能满足转向人文关怀与美学追求并重。随着社会经济发展和生活品质的提升，使用者对建筑空间的需求日益多元化，这要求设计者在功能布局与形式创造之外，更要注重使用者的实际体验与情感需求^[3]。它会更多地关注空间的心理感受、光影的柔和、自然材料的运用。

3.4 在地性与全球化的共生：对千城一面的反思将持续深化。未来建筑将更智能地回应地方气候、文化与材料。但这不再是简单的符号复制，而是运用现代技术与分析工具，对地方智慧进行创造性转化。例如，利用计算流体动力学（CFD）模拟优化传统通风布局，或使用本地再生材料进行数字化工艺建造。建筑将成为“扎根于场所的智能有机体”，其形式是全球技术逻辑与地方独特条件的共生结果。

3.5 自适应与可变的建筑：未来的建筑可能是“活”的。通过智能材料和系统，建筑的外立面、内部空间可以根据天气、时间或使用需求发生变化。建筑风格将从静态的“名词”转变为动态的“动词”。

总结来说，未来的建筑风格不会是非此即彼的“繁”或“简”，而将是一个多元共生的时代。我们会同时看到基于生态和数字技术的“新繁复”，和注重心灵栖居的“新极简”。而贯穿这一切的底层逻辑，将是可持续性、人性关怀与科技伦理的深度融合。建筑审美的螺旋，正朝着一个更智能、更绿色、也更富有人文温度的更高维度盘旋上升。

结束语

建筑风格的变迁，是一部在“繁复”与“简朴”两极间持续摆动、螺旋上升的壮丽史诗。这一过程由艺术内在的反叛逻辑、技术的颠覆性创新以及社会思想的深刻变迁共同驱动。从古典的秩序之繁到中期的神性之繁，再到现代的机器之简，直至当代的数字之繁，每一次风格的转向都是对时代的回应与超越。

展望未来，建筑的发展不再是非此即彼的单向选择，而是进入一个以生态可持续为元命题，数字技术与人文关怀为两翼的多元共生时代。建筑审美的螺旋，正朝着一个更智能、更绿色、也更富有人文温度的更高维度持续攀升。理解这一规律，不仅有助于我们解读历史的密码，更能赋予我们面向未来的洞察力与创造力，去营造一个真正与自然共生、与人性和谐的建成环境。

参考文献

[1]国际能源署(IEA).(2022).2022年全球建筑与建筑业现状报告.巴黎:IEA.

[2]矫洪成1,吴文凯1,刘禹欣2,赵寒涛1,李麒1,董莘1.《机器人技术在智能建造中的应用与发展现状》.〈期刊〉·信息科技·自动化技术;·工程科技II辑·建筑科学与工程;·《自动化技术与应用》,2024年.05期.

[3]张天宇《浅谈人性化设计在建筑设计中的应用》.居业,2025(08).