

音乐与建筑之艺术内涵刍议

吴量¹, 胡玲²

(1. 西南大学育才学院 天籁影视艺术学院, 重庆 401524; 2. 重庆大学 期刊社, 重庆 400044)

摘要:建筑与音乐这两种不同的艺术类别尽管各具特性,却有十分重要的内在联系,这种联系使这两种艺术可以相互借鉴。对于建筑设计专业的学生而言,提高音乐素养,能拓展他们的视野,使他们能更好地理解建筑设计的内涵,学好专业学科。

关键词:建筑设计专业;音乐;素养;联系

中图分类号:TU-854

文献标志码:A

文章编号:1005-2909(2007)04-0046-04

音乐是一种声音艺术,建筑是一种造型艺术,艺术是相通的,音乐和建筑也不例外。好的音乐给予人们听觉上的享受,而美的建筑给予人们视觉上的享受。对于建筑设计专业的学生而言,应该提高他们的音乐素质和音乐修养,增强他们对于音乐的认识并理解音乐与建筑之间的联系,拓展他们的视野,从而使他们今后能设计出一流的建筑作品。

一、音乐是流动的建筑

19世纪中期,音乐理论作曲家姆尼兹·豪普德曼在他的名作《和声与节拍的本性》里说“音乐是流动的建筑”,一语道出了艺术家对音乐艺术与建筑艺术的理解。音乐是流动的建筑意思是说音乐虽然在时间流动中演奏,但它的内部却有着严谨的结构和形式美。结构和织体按照旋律、节奏、调式、和声的规律构成。

音乐和建筑的和谐都来源于一定的数量比例规律。古希腊数学家毕达哥拉斯及其学派研究发现,各种不同音阶的高度、长度、力度都是按照一定的数量比例规律构成的,后来他把这种发现推广到建筑上,认为建筑的和谐也与数量比例规律有关,如果建筑物的长度、宽度、体积符合一定的比例关系,就能在视觉上产生类似于音乐的节奏感。

德国哲学家黑格尔曾以古希腊建筑三种格式的石柱为例,具体说明了由于台基、柱身和檐部的体积、长短以及间距的比例不同,而形成庄重、秀美、富丽等风格区别,这就仿佛乐曲中的歌颂、抒情曲和多声部的合唱一样。黑格尔曾这样评价音乐与建筑的关系:“音乐和建筑最相近,因为像建筑一样,音乐把它的创造放在比例和结构上。”建筑上的整体美观与绝对的、简单的、可以认识的数学比例有着密切的关系。所以,建筑师把建筑的数量比例规律作为建筑形式美的

收稿日期:2007-09-28

作者简介:吴量(1983-),男,重庆人,西南大学育才学院助教,主要从事音乐理论研究。

首要原则之一。建筑形式中的韵律感以及形式的和谐与音乐的韵律感有着共同规律。毕达哥拉斯测定,音乐的和谐同发声体的体积之间的比例有关系。他认为,音的高低同弦的长短有一定比例关系。人们把这个发现推广到建筑和雕刻上,认为建筑物的和谐也是因为各部分的大小与数量比例关系。

在音乐的创作中,“重复”是作曲技巧最重要的基本手法之一,建筑设计也是如此,两者有惊人的相似之处。在建筑中,这种重复当然一定是由建筑设计所引起的视觉可见元素的重复,如光线和阴影,不同的色彩、支柱、开洞及室内容积等等。如罗马大角斗场连拱的重复,希腊神庙柱廊的重复,哥特式教堂尖拱和垂直的重复以及北京颐和园长廊的重复等等,都具有古曲音乐里可以找到的那种规则式的重复。文艺复兴时期最重要的建筑学家阿尔柏蒂说:“宇宙永恒地运动着,在它的一切动作中贯穿着不变的类似,我们应当从音乐家那里,借用和谐的关系的一切准则。”

最能说明建筑同音乐息息相通的莫过于巴洛克。巴洛克(Baroque)一词原来特指欧洲17世纪的一种建筑风格。它的西班牙语本意为大小各异、歪歪扭扭的珍珠,这用来形容17世纪流行在以德国、西班牙、意大利为首的欧洲建筑风格是极为恰当的。所谓巴洛克建筑确实如大小各异、歪歪扭扭的珍珠一样,在装饰上光怪离奇,散发着绚烂夺目的珠光宝气,而在建筑手法上极为强调透视感,利用透视所产生的幻觉来人为地增加层次感和空间感,而且夸张建筑的凹凸、起伏变化和光影变化、明暗对比,使建筑富有动感,产生戏剧性的离奇、怪诞等气氛。意大利圣卡罗教堂就是这种建筑的典范。巴洛克建筑风格的特点是追求宏大的构思规模,体现出雄伟、庄重的气氛和辉煌的效果,这种艺术风格造型大胆,而且装饰性强。这种风格很快就影响到了音乐艺术,以至“巴洛克音乐”随之风靡一时。

至于乐曲的形式结构,曲式中最小的结构——起、承、转、合(西方称陈述、巩固、发展、终结)四句方块的乐段,正是和北京四合院的结构形式相仿。而大型乐曲,无非是由小而大,一层又一层地扩伸出去。四乐章的交响曲也是起一承一转一合的扩展(当然也有例外的形式结构),这四个乐章恰如四幢楼房,按前后左右组合在一起,在前面的是第一乐章,在左右是第二、三乐章,在后面的是第四乐章,也

叫终曲。作曲家在创作乐曲时,常常受到建筑艺术的影响,而建筑师在构思时也常常受到音乐影响,比如著名建筑师贝聿铭在工作的时候就经常听肖邦的钢琴曲,对于音乐与建筑的共通性上,他认为二者“都是由思维而来,都需要结构来构成形体,这也是构思的具体显现。另外还有时间的因素,时间是空间构成的顺序。音乐和建筑同时涉及了形体、结构、颜色和空间”。如当人们听到旋律温润典雅,清丽飘逸的江南小霓裳曲时,眼前就能出现江南的亭台楼阁;听巴赫的赋格曲时,眼前会出现意大利的罗马耶稣会教堂……。

二、建筑是凝固的音乐

歌德、雨果、贝多芬都曾把建筑称作“凝固的音乐”。建筑是一种空间造型艺术,其空间序列的展开既通过空间的连续和重复,体现出单纯而明确的节奏,也通过高低、起伏、浓淡、疏密、虚实、进退、间隔等有规律的变化,体现出抑扬顿挫的律动,这颇似音乐中的序曲、扩展、渐强、高潮、重复、休止,有着动人心弦的韵律感。北京的故宫,从正阳门、端门、午门、太和门到太和殿、保和殿、中和殿直到景山,沿长达七华里的中轴线展开,十几个院落纵横交错,有前奏、有渐强、有高潮、有收束,几百所殿宇高低错落,有主体、有陪衬、有烘托,俨然是一曲和谐的中国古建筑交响曲。

将音乐与建筑进行比较,两者之间还存在不少相似的美学法则。音乐与建筑都讲究主题与形象的统一与均衡、对比与调和、比例与尺度、韵律与节奏、重复与变化、个性与风格、色彩与色调等艺术法则,两者之间息息相通。乐曲的音响框架是水平方向一支支优美的旋律线和垂直方向一个个响亮的和弦,相当于建筑物的横梁和柱子。音乐中起装饰作用的和弦外音及外音和弦相当于建筑空间内部的装璜与修饰,不同的音色变化及和声手法相当于建筑物的色调对比。乐曲的起、承、转、合也正好体现了建筑物高低错落的美学法则。建筑艺术也像音乐一样,有前奏、主题、结尾等过程。人们在这个序列中进行观赏,视点有高有低,视角有仰有俯,视野有大有小,空间有开有合,视景分隔联系、调和对比、高低起伏、变化统一,构成各种不同的节律感。对于一座建筑物,人们必须一再浏览,从各个方向走近它,还要走进去,在那些井然有序的内部空间里穿行。只有在这个时候,它那真正的美感方能显现出来。

在1999年中国昆明举办的世界园林博览会上,广东省的粤晖园利用山重水复、曲径通幽、若隐若现、半藏半露、步移景异等手法,营造多级层进的系列空间,使人目不暇接,流连忘返,获得中外园林建筑专家及游客的广泛好评。它的构思及布局与音乐作品主题的陈述、变化、对比、再现手法一脉相承、异曲同工。粤晖园是广东省有史以来在国际园艺博览会中得奖最多、荣誉最高的岭南庭园。

世界上还有许多建筑与音乐完美地结合在一起的例子,如北京天坛回音壁内侧墙面平整光洁,它使外来音响沿内弧传递,久久回荡。如站在回音壁前放歌,和声随之而起,深沉婉转,娓娓动听;四川潼南培江的巨大石琴由36级石梯构成,每个阶梯如一根琴弦,只要把双脚踏上石阶,拾级上下,脚下便会响起美妙悦耳的琴声;河南陕县的蛤蟆音塔,建于清康熙年间,游人若以掌击塔,塔内会发出“咯咯咯咯”的鸣声,有如万千只蛤蟆在鼓膜低唱;芬兰赫尔辛基有一个由数百根长短不一的不锈钢圆管组成的大型管风琴造型,当风吹入圆管或用手轻叩时,一排排钢管不时传出悠扬悦耳的音响;意大利比萨斜塔的顶层装有七座音阶钟,能发出 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个音,是一座有趣的“音乐塔”;印度泰米尔地区的一座古老的庙宇里有一“音乐楼梯”,当踏着楼梯上去或使用木头轻轻敲击时,便会发出不同的音高,这架楼梯是利用不同材质的花岗石反复加工,按规律在不同的位置上砌起来的;日本丰田市有座31米长的人行音乐桥,桥上两侧栏杆装有109块音响栏板,行人只要按顺序敲打栏板,就能奏出法国民谣“在桥上”,敲另一端则能奏出日本民歌“故乡”。

随着电子科技的日益发展,建筑、音乐、电子技术相结合可以创造出三位一体的建筑物。马赛的音乐魔墙就是一例,人们经过它面前,它会发出一阵阵伴随行人脚步节奏的乐曲。原来音乐墙是借助计算机的功能而奏出乐曲的,计算机的存储器贮存着各种基本音符、短句,构成一个作曲系统。行人经过音乐墙时,改变着光电管的进光强度。这一信息被计算机接收,经过特殊程序处理,就变成一组根据行人经过墙前的动作而配制的音乐。行人既是音乐演奏者,又是音乐欣赏者。除法国有音乐魔墙外,在美国公园还出现了有趣的“音乐地坪”。

由此可见,建筑与音乐这两种不同的艺术类别尽管各具特性,却有十分重要的内在联系,这种联

系,使艺术家能从不同的艺术中得到灵感,也使各种艺术能够互相借鉴、“移植”和综合。

三、从音乐中获得建筑创作灵感

中世纪初期的教堂建筑就已经从音乐中汲取创作灵感,建筑家们从当时的音乐艺术奥尔加农、迪斯康特、孔杜克图斯中得到启发,由此利用砖质的结构配以烧制的陶管,建造了极为灵巧、有利于穹穹出现的教堂建筑。大量的浮雕、镶嵌画和壁画出现在教堂内部,色彩艳丽而不失庄严,人物造型奢华而真实。如1090-1110年间建成的帕雷·勒·莫尼亚尔大教堂就是一个突出的例证。

17世纪后期至18世纪中期的欧洲,建筑家们从玲珑纤巧、装饰华丽的洛可可音乐中得到创作灵感,法国的建筑艺术和装饰艺术形成了一种线条繁复、装饰富丽、精致典雅的风格。

作曲家在创作乐曲时,也常常有意或无意地受到建筑艺术的影响。如:贝多芬在创作《英雄交响曲》时,就曾受到巴黎某些建筑群的启示。舒曼在《第三交响曲》中就曾想表现科隆大教堂外观的壮丽与雄伟。

建筑设计中讲究主题与形象、统一与均衡、对比与调和、比例与尺度、韵律与节奏、重复与变化、性格与风格、色彩与色调等建筑艺术法则,这与音乐创作艺术法则在美学理念上是相通的。建筑师如果能更多地了解一点音乐知识,全面提高自己的艺术素质与修养,定会在建筑创作设计中获得更大更多的自由想像空间,得到更为有益的启迪和奇妙的灵感。

歌德曾经说当他在米开朗琪罗设计的罗马大教堂前广场的廊柱内散步时,深切地感到了音乐的旋律;建筑大师梁思成从颐和园的长廊内发现了和谐的节奏。辩证唯物主义者认为,普遍性存在于特殊性之中,我们在看待各种关系时要特别注意它们的内在联系,这就是指导我们如何正确看待建筑与音乐的相互关系的科学依据。

音乐与建筑之间有着密切的联系,高校应当给建筑设计专业的学生增开音乐欣赏公共课,让该专业的学生有一个了解和学习音乐知识的平台。学生自己也应该在闲暇时间听一些世界名曲,学会欣赏音乐,这样有意识地提高自身的音乐素质和音乐修养,拓展视野,从而能更好地学好专业学科,更好地理解建筑创作的内涵,在今后的职业生涯中从音乐里获得建筑创作的灵感。

四、结语

“建筑是凝固的音乐旋律,音乐旋律是流动的建筑”这句富于哲理的话,形象地道出了音乐和建筑之间内在与外在的密切关系,以及二者之间共通的美学理念、法则及其深刻的内涵。建筑设计师如果有很好的音乐素养,将会在建筑创作设计中获得更大的自由创作空间,得到更为有益的启迪和奇妙的灵感。

参考文献:

[1] 威·佛·谢林. 艺术哲学[M]. 北京: 中国社会出版社,

2005.

[2] 比尔·里斯贝罗. 现代建筑与设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.

[3] 乔柏人. 电影院建筑工艺与建筑声学设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

[4] 唐纳德·杰·格劳特. 西方音乐史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1996.

[5] 尚家骧. 欧洲声乐发展史[M]. 北京: 华乐出版社, 2003.

[6] 何平. 西方艺术简史[M]. 成都: 四川文艺出版社, 2007.

Music and Architectonics

WU Liang¹ HU Ling²

(1. *Tian Lai Motion Picture and Television Art College, Education College, University of Southwest, Chongqing 401524, China;*

2. *Periodical Organization, Chongqing University, Chongqing 400044, China*)

Abstract: Architecture and music are two different forms of arts. Although both have their own characteristics, they are inherently correlated, which inspire artists and enable transplantation and integration among a variety of arts. For students specialized in architecture, enhancing their attainment in music can broaden their vision and deepen their understanding of the meanings of architectural design, which will help them learn well in their specialization.

Key words: major of architectonics; musical accomplishment; communication

(编辑 周虹冰)