

论建筑师的艺术修养

吴量¹, 杨明², 周虹冰³

(1. 西南大学育才学院, 重庆 401524; 2. 西南大学体育学院, 重庆 400075; 3. 重庆大学期刊社, 重庆 400044)

摘要:建筑作品是建筑师思想的结晶,也同时体现出建筑师的个性、气质。建筑作品是建筑师个人修养的外在体现,建筑师把自己的个性融入建筑中。建筑师的艺术修养决定建筑师的创作构思,一个优秀的建筑师必须具有深厚的艺术修养。

关键词:建筑师; 素养; 艺术气质; 艺术修养

中图分类号: TU-026

文献标志码: A

文章编号: 1005-2909(2009)02-0027-04

—
上帝创造了自然空间,人创造了建筑,人类将自己的文明、智慧、力量在建筑中展现。建筑体现着人类文明的进程。

每一件优秀的建筑都可以感受到建筑师的气质和修养。优秀的建筑师,能在自己的作品中找到自我,把自己的思想融入进去。建筑师的艺术修养决定建筑师的创作构思,如同音乐大师思维瞬间的灵动诞生伟大音乐一样,建筑师瞬间灵感引发的构思诞生完美、和谐、优美的建筑作品。

建筑作品是建筑师思想的结晶,是建筑师个人修养的外在体现,一个优秀的建筑师必须具有深厚的艺术修养。

二
建筑具有高度艺术化的特性。艺术修养越高的建筑师,其构思和设计就越吸引人,内涵就越丰富。建筑作为一门造型艺术,不仅受到社会意识形态、经济发展、地域文化、宗教信仰等因素影响,同时还反映出建筑师个性化的追求。在不同历史时期,个性与风格对建筑设计的发展都产生了很大影响和推动作用。不同类型的艺术家、设计师表现出不同的风格,同一艺术家和设计师,在不同时期,其风格也在不断变化。

建筑师的艺术修养能体现他们作品的个人风格,不同时代、民族的建筑通过建筑师及其作品的风格表现出来的。风格的形成是建筑师创作走向成熟的重要标志。由此可见,建筑师的艺术修养对于其每一件作品来说都是至关重要的。

18世纪法国作家然封在《论风格》中提出“风格即人”的论点,认为风格表现出人的特点和作品的思想深度和广度,作品所呈现出来的真理,是风格美的本质,而风格美的基础就是对社会生活客观事物真实的反映。

收稿日期:2009-03-01

作者简介:吴量(1983-),男,西南大学育才学院助教,主要从事声乐教学研究,(E-mail) wl67912@163.com。

就现代建筑学而论,由于建筑师的个性特质愈加强烈地渗入其作品中,优秀的建筑是一件精美无比的艺术品,对建筑作品的研究就必须探讨建筑师个体的思想境界和艺术修养,进而从作品表现与造型来体味其所蕴涵的独特魅力。

建筑设计师的艺术修养影响其构思设计的风格与个性,从而决定建筑的表现形式。巴洛克时期,建筑师的艺术气质崇尚华丽的装饰美学,其设计出的作品也都是追求烦琐、精雕细凿的审美意趣,装饰性成为设计师追求的目标。而现代建筑主张创造建筑新风格,强调建筑形式与内容(功能、材料、结构、工艺)的一致性,主张灵活自由地处理建筑造型,突破传统的建筑构图格式,认为建筑美的基础在于建筑处理的合理性和逻辑性。在设计构思方面更注重简洁、方便、实用、人性化等特点。

三

建筑师的艺术气质之内核就是个性。欣赏优秀建筑艺术,就是品味建筑师的个性魅力和特有的气质。

悉尼歌剧院的设计师约恩·乌特松的设计构思典雅、凝重,用色强烈,环境与建筑的表现体现了他一贯强调的内外不可分割的整体性;美国宾夕法尼亚州著名的流水别墅设计师弗兰克·劳埃德·赖特在吸取传统精华的基础上,大胆创新,其作品深沉、厚重,形成了自己特有的风格。法国现代别墅建筑萨伏伊别的设计师勒·柯布西耶特别注重体现建筑物及其环境的整体效果,表现手法不落俗套。还有美国著名的现代主义建筑师鲁道夫,将工程制图应用于表现图中,给人以严谨、准确,具有动态的感觉,他的作品和绘画技巧对当今建筑画的发展影响很大。在欣赏这些世界著名建筑时,能从建筑大师的设计构思中体会到他们深厚的艺术修养,他们身上的艺术气质融入在其设计思想中并形成特有的建筑艺术风格。建筑设计风格是建筑设计思想的载体,是建筑师的个性、气质和艺术修养的完美体现。

悉尼歌剧院(图1)坐落在澳大利亚悉尼市贝尼朗岬角,整个建筑占地1.84公顷,长183米,宽118米,高67米,相当于20层楼的高度。由建筑师约翰·乌特松(Jorn Utzon)设计。悉尼歌剧院的外观为3组巨大的壳片,耸立在一南北长186米、东西最宽处为97米的现浇钢筋混凝土结构的基座上。第一组壳片在地段西侧,四对壳片成串排列,三对朝北,一

对朝南,内部是大音乐厅;第二组在地段东侧,与第一组大致平行,形式相同而规模略小,内部是歌剧厅;第三组在西南方,规模最小,由两对壳片组成,里面是餐厅。其他房间都巧妙地布置在基座内。整个建筑群的入口在南端,有宽97米的大台阶。车辆入口和停车场设在大台阶下面。

图1 悉尼歌剧院

约翰·乌特松当年的创意是来源于橙子。正是那些剥去了一半皮的橙子启发了他。而这一创意来源也由此制作成小模型放在悉尼歌剧院前,供游人们观赏这一平凡事物引起的伟大构想。

悉尼歌剧院不仅是悉尼艺术文化的殿堂,更是悉尼的灵魂,那些濒临水面的巨大的白色壳片群,如海上的船帆,又如一簇簇盛开的花朵,在蓝天、碧海、绿树的衬映下,婀娜多姿,轻盈皎洁。这座建筑已被视为世界的经典建筑载入史册。

流水别墅1936年修建于美国宾夕法尼亚州(Pennsylvania, USA),由弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)设计。流水别墅是现代建筑的杰作之一(图2)。别墅共三层,面积约380平方米,以二层(主入口层)的起居室为中心,其余房间向左右铺展开来,别墅外形强调块体组合,使建筑带有明显的雕塑感。两层巨大的平台高低错落,一层平台向左右延伸,二层平台向前方挑出,几片高耸的片石墙交错着插在平台之间,很有力度。溪水由平台下怡然流出,建筑与溪水、山石、树木自然地结合在一起,别墅象是由地下生长出来似的。

别墅的室内空间处理也堪称典范,室内空间自由延伸,相互穿插;内外空间互相交融,浑然一体。流水别墅在空间的处理、体量的组合及与环境的结合上均取得了极大成功,在现代建筑历史上占有重要地位。

赖特要把别墅与流水的音乐感结合起来,他描述这个别墅是“在山溪旁的一个峭壁的延伸,生存空间靠着几层平台而凌空在溪水之上——一位珍爱着这个地方的人就在这平台上,他沉浸于瀑布的响声,

享受着生活的乐趣。”他为这座别墅取名为“流水”。按照赖特的想法,“流水别墅”背靠陡崖,生长在小瀑布之上的巨石之间,悬挑的水泥大阳台叠摞在一起,它们宽窄厚薄长短各不相同,参差穿插着,好像从别墅中争先恐后地跃出,悬浮在瀑布之上。在最下面一层、也是最大的阳台上有一个楼梯口,从这里拾级而下,正好接临在小瀑布的上方,溪流带着潮润的清风和淙淙的水声飘入别墅,这是令人赞叹的神来之笔。平滑方正的大阳台与纵向的粗石砌成的厚墙穿插交错,在复杂微妙的变化中达到一种诗意的视觉平衡。室内也保持了天然野趣,一些被保留下来的岩石好像是从地面下破土而出,成为壁炉前的天然装饰,一览无余的带形窗使室内与四周浓密的树林相互交融。流水别墅那些水平伸展的地坪,要桥、便道、车道、阳台及棚架,沿着各自的伸展轴向,越过山谷而向周围凸伸,这些水平的推力,以一种诡异的空间秩序紧紧地集结在一起,巨大的露台扭转回旋,恰似瀑布水流曲折迂回地自每一平展的岩石突然下落一般,整个建筑看起来象是从地里生长出来的,大自然的美景从别墅的每一个角落渗透进来,而别墅又如同是从溪流之上滋生出来的,这一建筑的奇妙构想正是赖特的浪漫主义宣言。

图2 流水别墅

赖特说:“在有机建筑领域内,人的想象力可以使粗造的结构语言变为相应的高尚形式,而不是去设计毫无生气的立面和炫耀结构骨架,形式的诗意对于伟大的建筑就象绿叶与树木,花朵与植物,肌肉与骨头一样不可缺少。”建筑大师赖特浪漫的艺术气质强烈地渗入到流水别墅的设计中,人们欣赏流水别墅这栋建筑的同时能够品味到建筑大师赖特独特的艺术气质。

萨伏伊别墅是现代主义建筑的经典作品之一,位于巴黎近郊的普瓦西(Poissy),由现代建筑大师

勒·柯布西耶于1928年设计,1930年建成(图3)。这幢白房子表面看来平淡无奇,简单到几乎没有任何多余装饰的程度,“唯一的可以称为装饰部件的是横向长窗,这是为了能最大限度地让光线射入”。

图3 萨伏伊别墅 a

萨伏伊别墅深刻地体现了现代主义建筑所提倡新的建筑美学原则。表现手法和建造手段相统一,建筑形体和内部功能相配合,建筑形象合乎逻辑性,构图上灵活均衡而非对称,处理手法简洁,外型简洁,在建筑艺术中吸取视觉艺术的新成果等,这些建筑设计理念启发和影响无数建筑师。因为它代表了进步、自然和纯粹,体现了建筑的最本质的特点。

萨伏伊别墅在设计上与以往的欧洲住宅大致相同。轮廓简单,像一个白色的方盒子被细柱支起。水平长窗平阔舒展,外墙光洁,无任何装饰,但光影变化丰富。别墅虽然外形简单,但内部空间复杂,如同一个内部精巧镂空的几何体,又好像一架复杂的机器。该建筑采用了钢筋混凝土框架结构,平面和空间布局自由,空间相互穿插,内外彼此贯通,它外观轻巧,空间通透,装修简洁,与造型沉重、空间封闭、装修烦琐的古典豪宅形成了强烈对比。

萨伏伊别墅的底层架空,使上部被托起的生活空间远离了车流噪音和街市喧哗(图4)。这一想法来自于柯布西耶年轻时参观修道院获得的宁静生活体验。这种“漂浮”的结构改变了传统的花园环绕的生活方式,是柯布西耶寻找理想的生活范本的物质载体。

萨伏伊别墅几乎没有任何多余的装饰——仅用了白色的粉刷墙面,柯布西耶说白色是新鲜、纯粹、简单和健康的颜色;开敞、明亮的室内也没有多余的装饰物,在任何地方都尽可能使用的嵌入式家具。柯布西耶使用动态的、开放的、非传统的空间组织法,尤其是螺旋形的楼梯和折形的坡道来组织空间——在这里,空间成为了建筑的主角。萨伏伊别

墅动态的室内外空间在传统空间的三维度上增添了人在其中连续位移而产生的时间因素(第四维度),使建筑空间呈现出更多的变化。

图4 萨伏伊别墅 b

萨伏伊别墅抛弃多余的装饰,纯粹用建筑自身的元素来塑造丰富的空间,这是早期现代主义建筑重视功能和空间、反对附加装饰的设计思想的反映;体现了现代建筑设计所提倡的美学原则。

四

建筑设计体现建筑设计师深厚的艺术修养,萨伏伊别墅、流水别墅、悉尼歌剧院就充分体现了建筑师的个性魅力和艺术气质。

造价昂贵的建筑并不一定就是好的建筑设计,如果建筑设计缺少思想与个性,就只能算是平庸的

设计。任何一个具有个性的建筑师,其作品都有独特的风格。建筑师设计创作凭借的是在扎实的专业理论功底下抒发其内心感悟,其作品的内在张力与作者本身的艺术修养有着密切关联。著名的建筑其构思都来自建筑大师思维瞬间完美的灵动,而正是建筑师的修养决定建筑师创作时那一瞬间的构思。可见建筑师的修养对于建筑师设计建筑作品时的构思至关重要,一个优秀的建筑师必须具有深厚的艺术修养。

参考文献:

- [1] 谢林. 艺术哲学[M]. 北京:人民出版社,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] 马丁. 艺术和人文[M]. 上海:上海社会科学院出版社,2007.
- [4] 张坚. 视觉形式的生命[M]. 北京:中国美术学院出版社,2004.
- [5] 唐纳德·杰. 格劳特西方音乐史[M]. 北京:人民音乐出版社,1996.
- [6] 何平. 西方艺术简史[M]. 成都:四川文艺出版社,2006.

On the artistic cultivation of architects

WU Liang¹, YANG Ming², ZHOU Hong-bin³

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

2. Institute of Physical Education, University of Southwest, Chongqing 401524, China;

3. Journals Department, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract: Building works are the crystallization of the architects' thoughts, reflecting their personalities. The images of building works are the external embodiment of individual cultivation. Certainly, architects build their own personalities into their works. Architects' creative ideas can be seen from their building works, which are determined by their own artistic cultivation. Therefore, a good architect must have a profound artistic cultivation.

Keywords: architect; accomplishment; artistic temperament; artistic cultivation

(编辑 周虹冰)