

论建筑设计构思中的音乐韵律

吴量¹, 李一夔², 周虹冰³

(1. 西南大学育才学院, 重庆 401524; 2. 重庆工商大学旅游学院, 重庆 400067; 3. 重庆大学期刊社, 重庆 400030)

摘要:视觉艺术的建筑设计与听觉艺术的音乐创作这两者之间在形式美法则的运用上有着广泛联系,特别是两者在音乐韵律方面有相通之处,而且在创作上可以相互启发。融入了音乐韵律的建筑设计将给人们带来丰富多样的审美感受。

关键词:建筑设计构思;韵律;曲式结构;联系

中图分类号: TU-026

文献标志码: A

文章编号: 1005-2909(2009)03-0016-03

德国哲学家叔本华说过:“一切艺术都希望达到音乐的状态。”视觉艺术的建筑设计与听觉艺术的音乐创作这两者之间在形式美法则的运用上有着广泛联系,特别是两者在音乐韵律方面有相通之处,而且在创作上可以相互启发。融入音乐韵律的建筑设计将给人们带来丰富多样的审美感受。

一、节奏与韵律

在各类艺术中,音乐是最具有节奏和韵律之美的,节奏、旋律、和声是音乐组成的三要素。同一因素的连续或重复出现所产生的运动感,叫做节奏;有规律的节奏经过扩展和变化所产生的流动的美,就是韵律。节奏与韵律是艺术创作中重要的形式美法则,建筑设计的节奏和韵律与音乐创作相通。节奏包括节拍和速度这两个概念,前者是指音乐规律性的强弱交替的运动,即拍点的组合,后者是指这种律动的速率。

韵律是以节奏为基础,是有情调、有变化的节奏,它比节奏更富有魅力。韵律的感情色彩更强,更能体现出起伏回旋、疏密有致、抑扬顿挫的变化。节奏韵律代表着相同因素的不断出现,构成事物的整体性、秩序性、规律性和生动性。节奏是简单的韵律,是外在的韵律;韵律是内在的节奏,是节奏的丰富。节奏强调规律性,韵律注重生动感,可以说节奏是韵律的基础,韵律是节奏的升华和提高。音乐韵律之美感离不开节奏和韵律的完美组合,节奏和韵律是音乐创作中的重要组成部分,而在建筑设计构思中节奏和韵律也常常被建筑师加以运用。

二、音乐韵律在建筑设计构思中的体现

音乐韵律在建筑设计构思中的运用十分重要。音乐韵律在建筑设计构思中的具体体现是形态上的点、线、面、体的有规律的重复变化;在形态和结构上的大小、疏密、曲直、长短等渐变;在色彩上的渐深渐浅、渐暖渐冷、渐明渐暗等;在造

型材质上的虚实、素丽等秩序的变化,建筑师运用音乐中的节奏和韵律的规律来进行设计创作,这样设计出来的建筑作品会让人获得如同音乐韵律般的美感。

中国建筑艺术大师梁思成就从颐和园的长廊内发现了和谐的节奏。站在北京景山顶上俯视北京故宫建筑群时,沿着中轴线能感受到中国古建筑交响曲的旋律在和谐地鸣响。音乐与建筑都讲究主题与形象(造型)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。

随着科技的日益发展,建筑设计、音乐旋律、电子技术相结合也创造出了三位一体的建筑物。马赛音乐墙就是一例。马赛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。

三、建筑设计的空间序列与曲式结构

在音乐中,曲式就是乐曲的结构形式。曲调在发展过程中形成各种段落,根据这些段落形成的规律找出具有共性的格式便是曲式。节奏、韵律、和声以及曲式都是音乐韵律的表现形式。

建筑设计的空间序列一般以人的活动过程为依据,并结合人在空间活动感受到的精神状态进行设计,设计空间序列的全过程可以分为起始阶段、过渡阶段、高潮阶段和终结阶段,这跟奏鸣曲的曲式结构相同。起始阶段为空间序列的开端,是空间给人的第一印象;过渡阶段是起始阶段的承接,是高潮阶段的前奏,是序列中关键的一环。在过渡阶段通过若干不同层次的细微变化,对高潮阶段进行铺垫、引导、启示、酝酿;高潮阶段是空间序列的中心,是空间序列设计的精华所在,是期待后的心理满足和迸发出的激情;终结阶段由高潮恢复平静,是人们在平静状态下去体会和回味对高潮的追思和联想。

交响曲中的奏鸣曲式有三个主要部分:呈示部、发展部和再现部。在呈示部中,作曲家用了两个主要的曲调或旋律,叫做主题。两个主题通常在感觉上是成对比的,第一个主题活泼有力,第二个主题则比较柔和,通常在两个主题之间会有一个短暂的过门;发展部中作曲家将主题发展陈述;在再现部中,音乐又回到呈示部的主题,但稍有变更。许多作曲家也都会在乐章尾声加上一段缓慢的曲子。

建筑设计大师们也将音乐的曲式融入自己的设计构思中。美国当代著名建筑大师斯蒂芬·霍尔的建筑作品以强烈的音乐韵律感而受到世人关注。在设计斯特莱托住宅中,霍尔巧妙地把音乐韵律运用其中:在基地上有三眼泉水灌成的水池和四座现有的水泥坝,保持了池中的水位,并形成几处小小的瀑布,溪水缓缓地流过,整个基地充满自然的声响,运用音乐中搭接的效果使外部景观空间重叠和内部空间虚拟重叠,这种重叠式的构思正是来自于巴托克(Bartok)的一首“接叠式”(Stretto)结构的曲子,以此来模拟潺潺的溪流。在建筑造型上,霍尔在建筑设计构思中运用音乐韵律再现了周围景物的特征:金属框架的“水波式空间”流过一系列钢筋混凝土的“空间坝”,创造出与音乐“接叠”相类似的建筑空间重叠。巴托克的作品《弦乐、打击乐、钢琴合奏》其音乐主题分为轻(弦乐)和重(打击乐)两个部分;而这栋建筑则突出的是光线和空间的对比。

北京天坛祈年殿的藻井天花,河北正定隆兴寺摩尼殿的如意斗拱、西安大雁塔的层层叠叠、广东开平风采堂的立面构图、北京故宫建筑群的三重空间组合起伏跌宕、徽州民居的白墙黑瓦表现出的错落有致,均显示出建筑构图上连续的节奏感和韵律美,其理性秩序与逻辑或明或暗,却都气韵生动,韵律和谐。

音乐和建筑的形成都是艺术化创作过程,它们具有相似的表现手法。音乐的表现手法有曲式、调式、合弦、节奏,一首动听的曲子,能从乐曲中能体会到悲欢离合和其独特的风格,那是因为表现手法有一定的规律,例如:快节奏表现欢快,大三合弦一般用来表现明亮,而三度颤音常用来表现蒙族风格等。建筑的表现手法有对称、不对称、天际线、立面造型、色彩等,优秀的建筑其风格鲜明,如罗马柱子、蒙古园顶、中式四合院都有自己鲜明的特性。音乐在和声创作上有和谐和不和谐的冲突,同样,建筑在线性设计上有曲线和直线的冲突,只有把握好建筑设计构图的节奏和韵律,建筑作品才能具有鲜明的风格。

建筑设计构思中的音乐韵律会直接反映在建筑作品所具有的韵律和节奏感之中。美国的建筑评论家哈姆林曾说:“因为建筑艺术是把人们置于时间的推移序列过程中去领略多变而流动的造型,人们通过空间的时间化来认识建筑的审美特征,似乎可以感受到时间序列的和谐与韵律。”“一个建筑物的大部分效果,就依靠这些韵律关系的协调性、简法性以及威力感来取得。”建筑艺术是以其独特的艺术语

言,如建筑的立面造型、平面布局、内外部空间结构的处理、门窗柱子的式样与安排等,来表现自己的节奏和韵律的。因此,建筑空间之韵律,大体上可分为建筑外部空间韵律和内部空间韵律。就前者而言,黑格尔曾以古希腊的多立克、爱奥尼克和科林斯三种柱式的美为例说明,由于台基、柱身和檐部的体积、长短以及间距的比例不同,便会形成庄重、秀美和富丽等性格区别。中国著名建筑学家梁思成曾说过,几乎所有的建筑物,无论在水平方向或者在垂直方向上,都有它的节奏和韵律。梁思成先生曾形象生动地比喻说,一柱一窗的连续重复,好像2/4拍子的乐曲,而一柱二窗的连续重复排列,就好比3/4拍子的华尔兹圆舞曲了。如果说,空间是建筑的本质,空间的组合创造是建筑设计的灵魂,那么,空间组合所蕴含的节奏和韵律往往成为激发人们建筑审美意识的最主要因素所在。王振复先生曾论述道:“优秀的建筑,由于成功地处理了建筑个体的各部分之间,个体与个体、个体与群体、群体与群体以及个体、群体同周围环境之间的比例尺度,像一部成熟的乐曲,既千变万化、波澜起伏,又浑然一体、主题鲜明。这里有主旋律与副旋律、高潮与铺垫、独奏与合奏、领唱与和声。既有气势磅礴的交响乐、进行曲,又有缠绵悱恻、情切切的恋歌和清晰愉快的田园小唱。”建筑的节奏和韵律还表现为建筑内部空间之韵,建筑内部由许多室内空间组合而成,空间的形状、大小、明暗、开合等变化万千而又整体和谐。人们在建筑审美时,从一个空间到另一个空间,步移景异。一方

面保留着对前一个空间的记忆,另一方面又怀着对下一个空间的期待,从而充分显露出建筑艺术的空间理性的时间化特征。也就是说,人们只有置身于空间序列的时间流变中,才能真正感受和体悟建筑艺术之神韵。如中国古代的院落式民居,其空间序列清晰有致,有前序、有发展、有高潮、有结尾,真所谓庭院深深、意蕴丰富、韵味无穷。

四、结语

视觉艺术的建筑设计与听觉艺术的音乐创作看似没有什么联系,然而由于两者在形式美法则的运用上有着广泛联系,因此在创作上可以相互启发。在建筑设计构思中融入音乐韵律能体现出建筑的起伏回旋、疏密有致、不断变化的生动性,这样的建筑作品将给人带来丰富多样的审美感受。

参考文献:

- [1] 严何. “建筑的锚固点”——斯蒂芬·霍尔的建筑艺术解读[J]. 新建筑, 2003(1): 20-22.
- [2] 威·佛·谢林. 艺术哲学[M]. 北京: 中国社会出版社, 2005.
- [3] 渊上正幸. 世界建筑师的思想 and 作品[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000.
- [4] 沈克宁. 建筑现象学理论概述[J]. 建筑师, 1996(6): 30-32.
- [5] 沈克宁. 建筑现象学初议[J]. 建筑学报, 1998(12): 23-26.
- [6] 何平. 西方艺术简史[M]. 成都: 四川文艺出版社, 2007.
- [7] 陈洁萍. 一种叙事的建筑——斯蒂文·霍尔研究系列[J]. 建筑师, 2004(5): 29-31.

Music rhythm in conceiving architectural design

WU Liang¹, LI Yi-kui², ZHOU Hong-bin³

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

2. Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, P. R. China;

3. Journals Department, Chongqing University, Chongqing 400030, P. R. China)

Abstract: The architectural design of the visual arts and the musical creation of the hearing arts have a wide range of contact in the use of formal beauty. Especially, both of them have the same points in musical rhythm, and they can be inspired by each other in conceiving. The architectural design which combined with musical rhythm will bring people a variety of aesthetic experience.

Keywords: architectural design; rhythm; musical structure; contact