

建筑学相关专业教学中的建筑审美文化建设

戴秋思, 刘春茂

(重庆大学 建筑城规学院, 重庆 400045)

摘要:针对目前建筑学相关专业教学中对建筑审美文化建设的忽视现象, 文章分析了现状产生的主要原因, 从4个方面阐明了建筑审美文化课程开展的重大意义, 即启迪审美思维、促进审美理解力、建立审美文化心理、提升审美修养4个方面。最后提出了开展建筑审美文化课程建设的实施策略, 希望能抛砖引玉, 推动建筑审美文化课程的广泛开展。

关键词:建筑学相关专业; 建筑审美文化; 课程建设

中图分类号: TU-026; G640

文献标志码: A

文章编号: 1005-2909(2011)01-0004-05

一、认识现状

当提到“建筑美学”“建筑审美文化”等词, 其解释权被毫不犹豫地抛给了建筑学专业人士, 这几乎被视为与建筑学相关专业人员毫无关联的事。目前, 在建筑学相关专业(如建筑结构、给水排水、暖通、燃气等等)学生中普遍存在着对建筑认识上的不完整, 理解上的狭窄与局限, 尤其是对建筑美学知识的欠缺。究其原因是多方面的, 有体制方面的原因, 也有意识方面的原因。

(一)“建筑”概念理解的误区——“艺”“术”分离

建筑不仅是一门技术, 也是一门艺术; 好的建筑物不仅是建筑工程, 也是艺术品。一个建筑作品的诞生是建筑师和工程师共同完成的结果。但实际上长期以来, 在建筑学相关专业学生中普遍存在对“建筑”概念理解的片面性, 割裂地看待建筑所特有的“艺”“术”合一的特质, 单一地把自己的工作归于“术”。

建筑美学意识缺乏有其历史原因。在古代, 建筑是不入艺术之流的, 被认为是匠人所为, 导致建筑理论贫乏和对建筑审美的忽视。这种思想倾向积淀在人们的文化与心理机制中, 对后世的影响深远。最直接的表现就是自近代教育产生以来一直存在的重理轻文的现象, 甚而转化为一种集体潜意识。

吴良镛先生提出了“广义建筑学”, 明确指出了建筑学的多维意义, 建筑学越来越多的与自然科学、人文科学(社会学、政治学、经济学、环境学、心理学、行为学、工程学、语言学等)相结合并向前发展。现代建筑的进步不断向世人展示当代技术正在持续地扩大设计的可能性, 设计的同化作用又不断把技术融于自身, 从而得出最终解决办法。建筑学相关专业学科的技术力量不可避免地参与到建筑的审美创造中来。因此, 必须厘清“建筑”的概念, 否则会阻碍建筑发展的步伐。

收稿日期: 2010-12-21

作者简介: 戴秋思(1973-), 女, 重庆大学建筑城规学院讲师, 博士研究生, 主要从事建筑历史与理论研究, (E-mail) daiqiusi@cqu.edu.cn。

(二) 功利思想压倒自己对社会的责任感

工程师也是建筑美的创造者,殊不知相当多的学生似乎还没有意识到未来的建成环境中将有自己的一份力量。当然自己的工作是为建筑美感加分还是减分则取决于专业能力和责任感。举目望望我们的周围,肥梁胖柱破坏建筑的轻盈感,管道系统铺设不合理导致室内环境品质降低等等,这些建成环境难以令人满意。一些工程师抱着一种急功近利的思想,鼠目寸光,贪图自己设计的方便,单单追求项目完成的数量而不顾及每栋建筑所具有的特殊性。一旦功利思想压倒了对社会的责任感,出建筑精品只能是句空话。这样的结果只会令自己的思想难以拓宽,囿于狭窄的圈子里。如果能够站得更高一些,看得更远一点,就能实现社会和自我的双赢,获得社会的认同和自我价值的提升。多一点审美的眼光,少一点物质功利的追求,让审美的认识功能、伦理效应和人文价值得以回归。

(三) 过分强调专业化教学导致了专业知识与人文精神背道而驰

长期以来在初中级教育阶段就开始文理分科,到了高等教育阶段,专业划分更细。学生一入校,就被束缚在专业学习中。就业压力的增大使得学生忙于考研、外语过级以及各种技能考试而少于顾及人文知识学习。建筑学及其相关专业所招收的学生都是高中阶段读理科的学生,这些学生上了大学仍没有机会或至少有机会接受艺术教育,即便是在综合性大学里有美学课程,也或多或少由于学科的分野,缺乏与建筑学等艺术类专业人士的直接对话。在学生从业之后就必然缺乏艺术信念和艺术感悟,由此导致他们只懂工程技术,不懂建筑艺术。在这一点上,学校的态度是不够积极的,管理部门的意识没有跟上,没有意识到文理的失衡现象。当然这并不能说明学生没有学习的需求和愿望,例如,重庆大学建筑城规学院曾经面向全校开设建筑美学方面的选修课程,学生态度之积极令人惊叹。清华大学的秦佑国先生面向全校学生开设建筑的文化理解课程,提出旨在“享受人类文明,提高文化艺术修养”的目标,受到广泛的欢迎。

二、在建筑学相关专业教学中开展建筑审美文化建设意义重大

(一) 启迪审美思维,激发学生的学习兴趣

建筑审美文化的实质是一种美育教育、人文教育。人文素质是指由知识、能力、观念、情感、意志等

多种因素组成的一个人的内在品质,它包括文化知识素养、道德情操素养、审美素养和人生境界追求以及心理素质、思维方式、人生观、价值观等个性品格。美是思维中的一种润滑剂,它能使人才思敏捷、视野开阔。教育活动的实践和无数科研成果表明,美育对促进人的智力因素发展有着特殊的促进作用。黑格尔指出:“审美带有令人解放的性质。”在建筑领域,美的建筑需要有创造美的主体。建筑界人士(广义地指从事与建筑相关技术领域的人员)的活动就是在发现和创造一种秩序、一种美感。学习是学生的一项十分艰苦的脑力劳动,建筑学相关专业比建筑学专业更为理性,枯燥乏味,见物不见人。适时的开展美育活动作为精神调剂,或换一种思维来学习,营造一种轻松、愉快、活跃的气氛,有效地调动学生的学习积极性,促使他们对学习的形式和内容产生兴趣,从而变换学习和思考的方式。

(二) 促进审美理解,建立建筑的审美判断

建筑除了具有功能作用外,还具备文化和审美的价值。建筑审美教育就是阐释建筑的意义,让学生获得从建筑形式到意义层面的认识,培养他们理解与欣赏建筑作品的的能力,最终提高他们的设计物化能力。这一点对建筑学相关专业学生来说或许要求过高,但也是可以理解的。学生要从人性的、从建筑作为精神产品的层次上更深入地认识建筑,提升自己对所学专业的价值认同。在当今这个世俗化的时空中,面对纷繁复杂的建筑现象,面对多元化的趋势,学生要有足够的心理准备,要有自己的判断。建筑作品是不同的国家、民族、时代和不同个性的建筑师从不同角度观察世界、人生,并用不同的材料和方法表现出来的结果,学生通过学习和欣赏建筑的过程中去感知世界、认识人类,不断地继承和汲取人类的优秀文明成果,积累人生的间接经验,促使自身在情感、素质、人格等方面得到全面的发展和提高。为何在品质上本土建筑师的作品与国外建筑师相比还是有不小的差距,而差距的根源又在哪里,盲目的跟风,人云亦云,对建筑文化思考上的欠缺或许就是答案之一。教学必须做出有力的回应,避免直接将结论呈现给学生。学生不是仅仅把知识装进自己的头脑中,更重要的是要对问题进行分析和思考,从而把知识变成自己的“学识”,自己的“主见”,自己的“思想”。审美评价的标准也不是唯一的,而是动态的。努力建立一种多层次的、丰富的、开放的审美体系,

引导审美趋向的正确发展,培养学生对新事物的鉴赏力,是审美教育的主要任务。

(三) 建立审美心理,发挥教育的唤醒功能

审美心理的概念介于美学与心理学之间,也属于社会学范畴,即人在实施审美过程中可能产生的心理状态。建筑空间是为了满足人类的生理和心理需要而营造的,它不仅仅满足人们的功能需求,而更加融入人的审美感情。建筑与人的审美心理之间会产生必然的联系,从生理的感觉向心理的体验转移过程中上升为审美的感受经验,即人对空间的情感体验,正所谓“物以情观”,从只见人不到既见物又见人转变体验中产生交流。不同的建筑传达出不同的意境:居住建筑空间私密而温馨,宗教空间令人向往而充满神秘,公共空间开放而和谐,宫殿建筑威严且充满力量,这些都是建筑的表情。在这样的层面上认识建筑,就自然而然地进入到人的情感与建筑物的交流上,建筑的表情是人的审美心理反映。通过培养敏锐的审美感知力、透彻的审美理解力、丰富的审美想象力和审美情感来建立起一套审美心理结构,其中最具作用的应是审美情感的形成。这种审美情感存在于人的潜意识中,如果没有被合理地挖掘出来或加以唤醒,审美心理结构是不完整的。为此,审美情感被唤醒对培养学生良好的个性与品格产生广泛的潜在影响与作用,促使他们个性和谐发展。

(四) 实现从建筑审美到泛化审美,提升审美修养

大学教育是系统的、完整的体系教育。大学阶段除了是专业技能的学习阶段,更是审美修养形成和提高的关键时期。教学仅仅是一种知识传授,教育则是对学生人生观、世界观和价值观发挥影响作用。审美修养作为德才兼备人才的重要特征,它的根本任务是在于提升人的精神境界,促进人的全面发展,通过对“美”的探求与鉴赏,提高人的素质,从而使情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完美,使人的身心得到和谐发展,自身得到美化^[1]。

建筑审美是美学中的一部分,美学中的普适性规律同样影响着建筑。建筑艺术具有书法艺术之“势”、音乐艺术之“韵”、绘画艺术之“境”、诗词艺术之“意”,这种广泛的共通性不仅丰富了建筑艺术的美学内涵和审美属性,而且也为不同审美主体在建筑审美活动中感发审美情思、驰骋审美想象提供了

多样化的条件和契机。因此,培养学生用建筑美学理念、美的原则和规律去认识美、品味美,进而表现美,自觉地创造美。培养学生通过建筑审美的学习与体验,实现审美能力广泛、灵活的迁移和具体的运用,随着审美的对象扩展,最终实现泛化的审美。建筑中的美学法则和形式美规律同样适用于其他艺术,在泛化的审美过程中,学生的审美修养获得了提升。

三、开展建筑审美文化课程建设的实施策略

(一) 课程内容和建设目标——从史到论,实现审美思考

大学的课程几乎是围绕专业开设的,包括公共基础课、专业基础课和专业课。如果说我们培养的是“专才”,那么,美国的通才教育强调的是专业以外的其他课程(这是一套完全独立的课程体系)的学习。^①这些课程大多是跨学科的,相当一部分是必修课。通才教育的目的是“继承文理课程的传统,强调广博的知识,寻求学习的综合性,理解不同的文化,检验不同的价值观,提倡共同的学习经验,掌握语言、分析和计算技能,促进个性发展和扩展视野”^[2]。这一点是十分值得借鉴的。在目前无法实现通才课程体系的情况下,如何在建筑学相关专业中设置具体的建筑审美文化课程,笔者结合自己的教学实践和对部分建筑学相关专业学生的调查,认为在建筑学相关专业设置人文课程,让人文课程真正地直接对话专业课程,寻求两者之间的交叉点是课程建设的关键所在。笔者初步拟定以下主要的课程内容:中外建筑简史、建筑艺术评论、建筑文化赏析,这3个方面主要集中在史、论、析。当然有条件的学校可以开展诸如文学与建筑等跨艺术门类的课程。“史”:重线索的梳理,帮助学生建立宏观的认识,了解建筑的文化发展史。试想一个根本不了解世界建筑历史甚至就连自己民族的建筑文化都知之甚少的工程师,如何与他谈建筑美学。了解史料是学习的第一步,只有在感性的认知基础上才能分析史料中蕴含的原因、过程和结果。“论”与“析”能促进学生审美思维与理性思考方式的形成。

当然如何将建筑审美文化课程整合融贯在专业教学体系中,涉及到的不仅仅是建筑学审美课程的单向置入,更在于在教学计划中宏观设置,让建筑审美文化课程成为不可缺少的内生性学科和学科建设的内在有机组成部分。为此,需要精心策划并建立

起完整的建筑审美文化课程体系,并将其贯穿进教学的不同阶段。由于学时学科的局限,建筑审美文化课程开设不可能像建筑学专业那样形成系统的建筑学审美教育体系,需要做到的是当建筑学相关专业学生体验建筑作品时,能用文化和历史的眼光理解和欣赏,从感性认知上升到理性分析,产生审美的思考。

(二)教学方法和审美情境建设——课堂内外结合,创造审美之“场”

革新传统教学观念,促成主动、开放、有效的教学,这是当代教学改革关注的核心问题。课程学习,尤其是建筑审美文化课程的学习,不单是知识的转移,它要以学生原有的知识经验为基础实现知识建构,还要通过丰富多彩的授课方式激发他们的积极性,如课堂讲授、专题讲座、讨论与交流、跨专业跨学科的学生同堂参与等。例如,要求学生从有趣的亲身经历话题入手,比如讲述“我与建筑的故事”迅速拉近他们与建筑的距离,要求他们带着自身的经验来学习课程,因为他们对很多问题和现象都有自己的看法,有自己的理解,从而形成以“学生为主体”的课堂秩序。

课堂之外鼓励学生做建筑有心人,体验身边的优秀建筑作品。建筑空间体验是学习建筑的重要方法,也是最直接可靠的理解建筑作品的方法。它能调动学生的多种感觉器官——视觉、触觉、听觉等,在体验的过程中会产生出人与建筑之间的情感互动,形成一种心理意象、心理体验,即审美心理。普利茨克建筑奖被誉为建筑界的诺贝尔奖,它的评价体系中最重要的一项是对建成作品的实地考察,虽然耗时费力,但这一点正是该奖项能获得国际声誉的重要因素之一。其中道理不言自明。只有在建筑现场,学生才能了解建筑空间序列、感受环境气氛、体验建筑艺术魅力。

建筑是一种被物化的文化载体。建筑是为人服务的,人创造建筑空间,建筑空间反过来又影响着人的活动。校园是学生生活的空间,良好的环境具有桃李不言的特点。宋代以来中国儒生就把书院建筑作为儒家价值传承的物质媒介,讲究“借山水以悦人性,假湖水以静心情”。美国教育社会学家P·杰克逊(PHILIPW. JACKSON)1968年在《教室生活》中最先提出的“隐形课程”的概念。隐形课程指的是校园环境。学生在校园环境中可以无意识地或非正式地

接受某种影响。校园建筑是学校历史的见证者,是校园文化传统的继承者,是传统意识形态的传承者,其本身就是一门隐形课程,具有强大的育人功能。当校园内栩栩如生的建筑空间艺术形象良好地体现出了校园的精神环境和历史文脉时,就会以一种“润物细无声”的、潜移默化的无痕教育方式,形成距离学生最近的建筑审美之“场”,鼓励他们热爱生活、热爱校园,在积极参与校园建设活动中创造美。

(三)合作学习与拓展社会实践空间,树立整合意识

建筑是一个系统工程,建筑专业(建筑学及其相关专业)是一种实践性极强且需要通力合作的专业。合作学习是当前很受研究者重视的学习形式。合作学习的关键在于小组成员在完成小组任务的过程中相互沟通、相互合作,达到共同的目标。小组成员通过有效的交流,使各自的想法、解决问题的思路明确化和外显化。合作学习优势有三:其一,可以使学生更好地认识和分析其理解和思维过程。其二,培养学生合作精神和合作能力。其三,提高学生在教学活动中的投入程度。建筑学及其相关专业在本科阶段几乎是完全割裂开的,没有横向的交叉。为此,要提早让学生认识并体验到社会性相互作用在学习中的重要意义,可以以具体的建筑任务为依托,形成情境性^②的学习^[3]。这样的做的目的是让学生真切体会建筑的真实性和建筑美学的实现过程。

美国学者提出建筑的整合思想^[4],包括硬件的整合和软件的整合。前者是指建筑系统之间的整合,包括物理、视觉和性能的整合,其目的在于减少多余的资源消耗。后者是指设计过程的整合。整合思想是学生通过合作学习要达到的一个思想高度。从现状来看,建筑学专业与其他相关专业仍然处于相对分离的状态,在4~5年的学习过程中几乎是没有什么实质性的合作;偶有配合也只是应付而已。建筑本身覆盖了若干的知识内容,随着建筑复杂性的不断增加,技术持续地扩大着设计的可能性,技术的作用越来越显要,为此,建筑界人士要通力合作。^③空调、照明设计、竖向管线、信息系统等等已经是建筑不可分割的一部分,各个工种的工程师与建筑师在项目伊始就需要进行团队合作,协同作战,只有如此才能奏出和谐而优美的乐章,达到技术性与诗意性的融合。整合能够改善各个专业之间相互分离的状态。国外频频出现高技派^④的建筑作品,皮亚诺和罗

杰斯在20世纪70年代设计的法国蓬皮杜艺术中心、诺曼·福斯特设计的香港汇丰银行、罗杰斯的伦敦劳埃德大厦等表现出了严密的理性主义色彩和整合特征。

总之,应拓展学生社会实践空间,提高他们的参与度,以合作方式形成整合的设计思想。要求学生视觉上把结构和机械功能表现成建筑的一部分,扩大建筑的词汇,丰富美的形式,共同形成建筑美学的新形式。

四、结语

我们既不能重艺术而轻技术,也不能重技术而轻艺术。建筑审美文化教育是不断积累和循序渐进的过程,且建筑审美学习是一个终生的过程,课程应着眼于在专业知识内容基础上强化人文素质的引导,使学生建立起建筑审美意识和基本的审美判断,并具有建筑界人士所具有的基本素养。

当代建筑大师托马斯·赫尔佐格的设计作品中表现出连续的共同协作的成果,追求每个工程都成为“阐释艺术的技术”,这是建筑界人士的共同追求,我们应以此为目标。

注释:

- ①美国大学的课程基本上分为三类:通才教育(General Education)、专业课程(Major/Minor)和自由选修(Free Elective)。美国大学在最初2年是不分专业的。每位学生必须在规定的领域选择一定数量的学分,以完成通才教育。在第3年,学生选择自己的专业,进入专业学习。
- ②情境性学习的观点突出体现了学校教育与现实世界之间的沟通问题。

③这里笔者沿用《整合建筑——建筑学的系统要素》一书中的提法,把整合理解为设计和技术之间的调和或是中间地带;技术泛指结构、水电系统、采暖通风系统等等技术。

物理整合:只要几个系统占据了同一个区域和建筑空间,那么物理整合就出现了。这是整合活动最基本的形式。例如,一个空调管道要穿过钢梁系统的时候,结构系统和机械系统就必须被加以整合。

视觉整合:作为视觉设计元素来表达一个系统,或是多个系统的组合,就构成了视觉整合的活动。例如,把通常被藏起来的结构和机械系统暴露在外,增强了材料的表现力,发掘了一些原本是其他领域的、有工业特点的元素具有的视觉潜力。结构构件、机械设备成为视觉语言,被当做清晰的设计元素来使用。

性能整合:只要不同的建筑系统共享了某些同样要求的功能,也就做到了性能的整合。例如路易·康的金贝儿艺术博物馆中,混凝土结构的摆线圆拱顶形成了建筑围护,也定义了内部空间;同时圆拱也给博物馆带来了柔和、舒适光线的自然采光系统。

④高技派融汇了许多新的想法与原创的表达。通过对这些新颖的东西解剖来探究建筑,进而创造建筑。对于现代建筑保障设备有了新的关注点,产生评价它们的新态度。比如空调设备已经变成了一个体现设计的机会,而不再仅仅是一台需要占地方的机器了。空调对于建筑外观美学的影响是建筑学机器相关学科要共同考虑的问题了。

参考文献:

- [1] 王小飞. 审美文化:高等教育不应忽视的“第三文化”[J]. 北京理工大学学报,2005(4):86-89.
- [2] 王竞. 构建知识的“超级市场”[N]. 中国教育报,2004-02-27(6).
- [3] 张建伟. 从传统教学观到建构性教学观——兼论现代教育技术的使命[J]. 教育理论与实践,2001(9)32-36.
- [4] 伦纳德 R. 贝奇曼. 整合建筑——建筑学的系统要素[M]. 梁多林,译. 北京:机械工业出版社,2005:5-6.

Construction of aesthetic culture of architecture in teaching architecture-related subjects

DAI Qiu-si, LIU Chun-mao

(Faculty of Architecture and Urban Planning, Chongqing University, Chongqing 400045, P. R. China)

Abstract: The construction of aesthetic culture of architecture has been neglected in the teaching of architecture-related subjects. We analyzed the main causes of the situation and elaborated the significance of constructing aesthetic culture of architecture from four aspects: to inspire aesthetic thinking, to promote understanding of aesthetic, to establish the aesthetic and cultural psychology, and to enhance the aesthetic cultivation. Finally, we gave implementation strategies for the course construction to promote the development of aesthetic culture of architecture course.

Keywords: architecture-related subjects; aesthetic culture of architecture; course construction