

杨廷宝与路易斯·康建筑文化比较研究

谷云黎

(西南科技大学 土木工程与建筑学院,四川 绵阳 6210010)

摘要:杨廷宝和路易斯·康是两位在不同文化环境中成长、执业的建筑师。他们的人生历程折射出中西建筑文化的不同内涵,他们的成功显示出文化素养对于建筑师的重要作用。建筑师应该由“艺术家”转变为“文化人”,开阔认识建筑的新视野。

关键词:文化比较;建筑艺术;文化人;人生哲学

中图分类号:TU-0 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2012)02-0001-05

如果把建筑当作艺术品,建筑师就是艺术家;如果把建筑作为一种文化作品,建筑师就应该是一个“文化人”。建筑应该从文化的角度来研究^[1]。建筑师也应该从文化的视角来考察。杨廷宝和路易斯·康是20世纪著名的两位建筑师,通过文化视角的考察,可以得到一些启迪和借鉴。

一、两位建筑师成长环境的文化差异

杨廷宝(1901-1982),其父杨鹤亭为清末进步学者,杨廷宝拥有良好的家教,曾受业于南阳名士地理天文学家、艺术家王闿白先生,对美术爱好至深。杨廷宝于1915年秋以河南考生第一名被清华大学高级班录取,1921年赴美国费城宾夕法尼亚大学建筑系学习,1925年获硕士学位,即用5年时间完成了本硕两个阶段的学习。在校期间曾多次获奖,是典型的优等生。1927年回国,长期从事建筑设计和教育工作,硕果累累。

杨廷宝自幼受中国传统文化熏陶,一生遵循“中庸之道”,为人性格温和、待人诚恳、情商过人,从事管理工作游刃有余。1957-1965年,连续两届任国际建筑师协会副主席,并长期担任江苏省副省长、江苏省政协名誉主席等重要职务。

杨廷宝所在的宾夕法尼亚大学建筑系有童寯、梁思成等后来中国著名的建筑大师,也有当时默默无闻、忙于生计,靠在校外弹钢琴补贴生活的路易斯·康。

路易斯·康是美籍犹太人,1901年生于爱沙尼亚,1905年随父母移居美国,康,是一个犹太姓。路易的父亲是犹太教徒,母亲伯莎出身于德国哲学家门德尔松家族,是德国浪漫主义作曲家费列克斯·门德尔松的亲戚。伯莎的祖父摩西·门德尔松是18世纪德国启蒙运动中的犹太哲学家。伯莎·门德尔松也曾是一名才能出众的竖琴手,同时还是著名文学家歌德和席勒的崇拜者,路易斯·康自幼所受文化熏陶相当丰富。18世纪以后由浪漫主义和新柏拉图主义演变成存在主义,也通过伯莎对路易斯·康产生着影响。

收稿日期:2011-09-12

作者简介:谷云黎(1973-),男,西南科技大学土木工程与建筑学院讲师,主要从事研究建筑史、城市史研究,(E-mail)470695321@qq.com。

康一家是美国的第一代移民,带有强烈的母国特色,与新大陆上的新型社会融合缓慢。康一家到美国后,选择落脚在北费拉德尔菲亚老城中一片讲柏林德语和意第绪语的犹太教街区。这种环境犹如“唐人街”,既保留了原有的文化特点和文化氛围,又不断吸取美国大陆“新文化”影响。受此环境的影响,形成了路易斯·康特立独行,独立思维,怀疑一切的性格特征。他对新世界保持戒备心理,同时又不改变自我适应新世界,不断从母国文化、“旧文化”中得到运用于新世界、“新文化”环境中的思想、方法和手段,这是一个不断向后看再向前看的过程。这种思维方式对路易斯·康的设计颇有影响,从古典建筑中抽取三角、正方形、矩形图案应用于现代建筑,不断向前追寻建筑的本源,思考建筑产生之前的状态,力图建立自己的“建筑思想”体系,被誉为“建筑诗哲”。

二、中西方人生哲学的差异

西方人生哲学中重要的内容是“人为什么活”,屡屡出现这样的“精神圣徒”,或者说“精神探险家”,他们可以为纯粹的精神性问题而痛苦不安,可以献身于某种超越性的信念,献身于在精神上和宇宙的某种精神本质建立联系的渴望。

西方哲学引领了西方文化中广义人文精神的传统,体现为“人性、理性、超越性”三个方面。人性:尊重人的世俗幸福和精神尊严,尊重人落实到尊重个人,每个人都有权实现自我价值,同时并不影响别人的尊严、自由。理性:追求真理,是科学性的体现,表现为头脑的认真。好奇心是开端,怀疑一切是寻求真理的继续,最终目标是找到世界的本源。超越性是超出经验范围的思索,最终指向是人生的意义,而不是仅仅满足于“活的好”。困惑是超越性开端,带有强烈的宗教意味,是灵魂领域的认真,而趋向“唯心主义”。

路易斯·康的一生恰恰体现了西方文化中广义人文精神的特点。他的特立独行并未受到打压,他并不热衷于财富,即使是在成名之后。他常常思考建筑的“本源”问题,甚至把它归结为“光”,为了准确表达这种对建筑的自我感觉而苦恼,在很多人看来这是故弄玄虚,是炒作,是推销术;但从文化视角来看,在西方文化传统中出现这种现象是完全正常的。路易斯·康把对建筑文化的感悟运用到了作品中,赋予了很多“宗教性”的神秘感。如:宾西法尼亚

大学理查德医学研究中心(图1),索克大学研究所、新罕布什尔埃克塞特菲利普埃克塞特学院图书馆(图2),孟加拉国达卡国民议会厅(图3),印度管理学院等。

图1 理查德医学研究中心

图2 菲利普埃克塞特学院图书馆

图3 孟加拉国达卡国民议会厅

(图片来源:李大夏. 路易·康[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1993.)

中国人生哲学的核心是伦理、道德,是如何处理好自身与外界的关系。中国历来讲究“做事先做人”,讲究“修身、齐家、治国”,由小而大,由近及远。思维方式也是由己及人,“己所不欲,勿施于人”,习惯换位思考,追求宽容、中庸,避免极端,以达到与人关系融洽、与外部环境融合的和谐境界。受之影响,杨廷宝的设计作品与他的为人处世风格一样,讲求“中庸”“中和”之美,与环境和谐相处,中西兼收,比

例适当,不夸张不炫耀,如金陵大学图书馆(图4)、中山陵音乐台(图5)、宋子文公馆(图6)等。

图4 金陵大学图书馆

图5 中山陵音乐台

(图片来源:杨廷宝建筑设计作品集[M].北京:中国建筑工业出版社,1983)

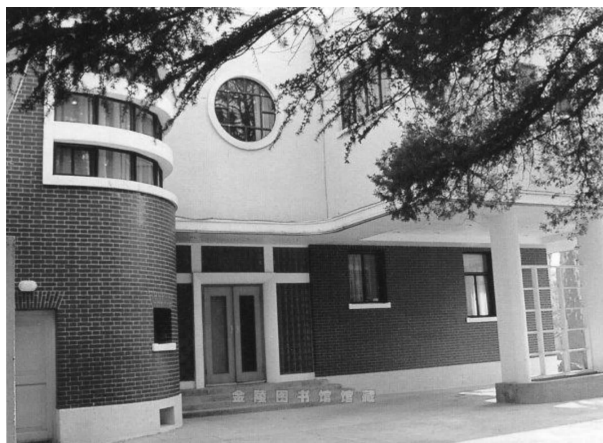

图6 宋子文公馆

(图片来源:韩冬青,张彤.杨廷宝建筑设计作品选[M].北京:中国建筑工业出版社,2001)

三、两位建筑师执业环境的文化差异

杨廷宝的执业时间包括了解放前后两个时期,是中国确立国家制度和社会制度的关键时期,制度文化的变革被要求表现在建筑上。“民族风格”成为跨越解放前后的共同追求,体现了全民族自强、自立于世界的决心与信心。现代建筑体现了科学技术的进步,科技力量被赋予了“救国”、发展的期望。“民族风格”与现代建筑的结合成为20世纪中国建筑师无法回避的问题。

路易斯·康的执业时间包括了二战前和二战后两个时期。二战前是对现代建筑的探索和实践期,主要应对经济危机和战时需要;二战后是试图对现代建筑进行修改、变革、创新的时期。二战后美国开始了社会文化的转型:人权、个性解放、自由主义等风潮席卷美国,富裕的美国人开始不满足于单调、乏味的“国际式”现代建筑统治全球,渴望富于艺术美感的、新颖的建筑形式出现。

在不同的执业时期,杨廷宝和路易斯·康都响应了各自时代的要求,并合理地表现在各自的建筑作品中。杨廷宝的作品中多数有“大屋顶”出现,两个时期作品风格变化不大;路易斯·康的设计风格在两个时期变化较大,从单纯的现代建筑到富于变化的“现代建筑”,文丘利(R. Venturi)称其为从现代建筑到后现代建筑的“沙漏”中间最细的部位。路易斯·康力图给单调的现代建筑形式寻找一条新出路,赋予更多艺术美感和文化内涵。无论是杨廷宝的坚持,还是路易斯·康的善变都很好印证了:好的建筑师都是顺应执业环境的变化和要求,从中获取自己的创作空间。

杨廷宝和路易斯·康的设计作品无论是公共建筑还是私人别墅;无论在大都市还是在乡村,都充分体现了所在地的地域文化和当时的时代文化,他们的设计是获取相关文化内涵(历史文脉)并把它们表现在作品中的过程。这些作品也就成为了特定文化的历史载体。由此可见,建筑设计是在特定文化环境(历史文脉)中的创作,是文化的传承。建筑师在他的作品中能够表现多少文化内涵,取决于他在特定情境下感受的多少,取决于自身文化积淀的多少,而建筑师文化积累的过程离不开对东西方建筑文化传统的比较和领会。

四、东西方建筑文化传统的差异

建筑是一种物质文化的表现形式,它受制度文

化和精神文化的影响,同时体现这两种文化的内涵。中西方建筑文化传统的差异源于东西方社会文化的差异,如表1所示。

表1 中西方建筑文化传统比较

类别	中国	西方
经典传统建筑	宫殿、寺庙 (院落)	神庙、剧场、 市政厅(单体)
设计的出发点	伦理功能	艺术美感
体现的主要 文化内涵	制度文化	精神文化
追求目标	求善、求美	求真、求美

中国是一个传统的,讲究伦理道德的社会,注重人类社会的伦理以及人与自然的伦理。中国传统建筑主要通过院落而不是单体建筑来表现影响力,院落由不同建筑组成,不同的建筑归不同的“社会人”使用,不同建筑之间的关系是不同“社会人”之间伦理关系、社会关系的物质化体现。中国传统园林体现的是人与自然的伦理关系。中国传统建筑对开间、大小、用材等方面的要求也体现了其文化内涵。正确和恰当地处理这种伦理和社会之间的关系,就会带来一种和谐的景象,进而产生“善”和“美”。

西方传统社会是神与人交相辉映的社会,古代西方社会中有影响力的建筑是神庙、剧场、教堂,文艺复兴后的市政厅等,建筑体现更多的是精神文化,追求艺术美,是求真而后求美的过程。信仰神并不是在求“伪”(自我欺骗),而是认识自然的过程,最终西方社会找到自然界的“真理”。近现代工业革命、科技革命彰显了这种“求真”的过程,在美学中出现了技术美学的流派,在现代建筑流派中也出现了“高技派”,认为是“真”的就是“美”的。这种“高技派”的美学观在当代中国产生了较大的反响,如“鸟巢”、CCTV新楼、国家大剧院等。

在西方文化中建筑即是艺术,黑格尔在《美学》一书中甚至认为建筑才是真正的艺术。从文艺复兴以后,建筑艺术在西方社会中的地位蒸蒸日上,它影响、改造已有文化的功能和力量日益凸显。建筑师

作为从事这种艺术设计的艺术家,其地位和影响力也愈来愈强。现代建筑革命之后,建筑彻底改变了人类生活,但同时,每个工程师都成为了建筑设计师,艺术沦为现代建筑师的“护身符”。

在东方的建筑历史上,“建筑师”长期以来是缺位的。在整个文化体系中,艺人、匠人都是排除在“文化人”^①群体之外的,琴、棋、书、画等艺术活动是“文化人”的娱乐活动,匠人的劳动被视为“雕虫小技”。建筑的设计、建造是“文化人”与匠人合作的产物,它更多体现的是文化内涵,而不仅仅是艺术美。

文化是人类劳动的结晶,它被公认为物质文化、制度文化、精神文化三个层次。三个层次的文化交织在一起,彼此影响,共同进化。艺术只是文化的一个组成部分,不同的艺术门类属于不同的文化层次,诗歌、绘画、雕塑等属于精神文化层面,建筑主要属于物质文化层面,是人类生产、生活的载体,与人类生产、生活的各个方面密不可分,包含了制度文化和精神文化的内容。其中,现代建筑与现代科学、技术密切相关。科学知识主要属于精神文化,技术中既有精神文化也有物质文化甚至还包涵制度文化,因而可以说建筑是最综合、最复杂的艺术,从文化的视角研究建筑更广阔、更全面。

建筑师不应该把自己局限为艺术家,而更应该成为现代“文化人”^②。从传统文化的深厚积淀中找到中国传统建筑的灵魂,从西方文化中学到精髓,而不能满足于拷贝、摘抄、摹写中西建筑的外在形式。当代中国文化正在走向多元,民众的鉴赏力、接受力愈来愈强,只要是“美”的,合乎文化规律的作品,无论“中庸”还是极端都可以找到“市场”,关键在于建筑师的文化储备能否应对甲方的各种要求。经济学家把人看作是“经济人”;社会学家把人看作是“社会人”;而文化学者趋向把人看作是“文化的人”;每个人都带有其群体的文化特征和个性化的文化追求。在大型的公共建筑中,群体文化特征常常表现极为明显。城市标志性建筑就是这种城市群体文化的体现,是主导型的主流文化,有时因为过于超前,

①现代称谓的文化人主要是指精神文化的生产者。这里的“文化人”主要指掌握传统主流文化(包括伦理、制度文化等)的读书人。中国传统教育讲求“修身、齐家、治国、平天下”,“修身”是起点,是读书、取仕的过程,也是通达传统文化的过程。

②现代社会是专业社会,现代教育趋向于培养专业人士。懂得建筑专业知识对于成为建筑师只是起点,建筑师成长的过程是不断摄取其他学科以及社会其他方面的文化知识,并把它们融会贯通应用于建筑设计的过程。现代“文化人”超越一般专业知识,吸收更全面的文化知识,并做到通达、应用自如,以构建出符合时代要求的文化作品、文化创新(制度文化创新、精神文化创新等)。

忽视了文化的时代性、地域性而引起非议,不被广大民众接受。而在大量的中小型建筑中,个性化的追求更为明显,个体文化经济和文化背景在这些建筑设计取舍中占有更多分量,城市中个性化文化的聚集形成了“亚文化”,以小群体的形式表现出来。如具有独特风格居住小区的客户群,这样的小区设计,首先考虑的是客户群的职业、收入状况,而客户群的文化背景是确定小区风格的关键,人们在进行经济消费的同时,也在进行着“文化消费”。建筑师要满足这种“文化消费”,不可避免的要了解、熟悉独特客户群的文化背景和喜好,反映和记录此时此地的文化内涵。

五、结语

杨廷宝和路易斯·康是两位在不同文化环境中成长、发展并取得成功的建筑师,他们的成功经验显

示出文化对于建筑师的主要意义:不同的文化环境孕育出不同风格的建筑师,不同风格的建筑对应不同的文化环境;文化环境随地域、时代变化,捕捉住每一历史时期的文化特征,将其表现于建筑中是每个建筑师所肩负的文化遗产的使命;这样的建筑也就有机会成为人类文化历史长河中的一粒“石子”,留有它的位置,而不会像大多数仅仅满足使用功能的“房子”一样,淹没在历史的长河中。

参考文献:

- [1]杨廷宝,王建国. 杨廷宝建筑论述与作品选集:1927 - 1997[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1997.
- [2]李大夏. 路易·康[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 1993.
- [3]吴良镛. 广义建筑学[M]. 北京:清华大学出版社,1989.

Building cultural comparison of T. P. Yang and Louis Kahn

GU Yun-li

(Southwest University of Science and Technology, School of Civil Engineering and Architecture, Mianyang 621010, P. R. China)

Abstract: T. P. Yang and Louis Kahn were the architects grew and worked in the different cultural condition. Their life experiences reflect the different culture of architecture between Chinese and Western. Their successes show that the culture literacy is important to the architect. The architect should change from artist to intellectuals wide the new visual field of architecture.

Keywords: culture comparison; architecture art; intellectuals; philosophy of life

(编辑 梁远华)