

试论建筑艺术的审美特征

李道先

(安徽建筑工业学院 社会科学部,安徽 合肥 230022)

[摘要] 研究和把握建筑艺术的审美特征,有助于对建筑艺术进行审美鉴赏,丰富审美教育的内容,促进建筑创造的艺术性和美学化。文章把建筑艺术的审美特征概括为:功能实用的空间艺术;各具个性的造型艺术;以人为本的环境艺术;内涵丰富的综合艺术。

[关键词] 建筑美;建筑艺术;建筑审美

[中图分类号] TU-8

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2004)02-0101-03

On the aesthefic characteristics of architectural arts

LI Dao-xian

(Department of Social Science, Anhui Institute of Architecture & Industry, Hefei 230022, China)

Abstract: It is beneficial to improve the aesthetic appericiation of architectueal arts, to enrich the contents of aesthetic education and to promote the artistic quality by studying the aesthetic characteristics of architectural arts. The writer aums up the characteristics as followings: the space arts of practical function; the plastic arts of individual character; the environmental arts of man-centering and the comprehensive arts of rich indications.

Key words: architectural beauty; architectural arts; architectural aesthetics

建筑艺术是人类最古老的艺术之一,建筑艺术是由线条、形体、色彩、质感、光影以及装饰等建筑语言要素按照人的审美理想构建的,具有实体性和空间性相统一的建筑形象,建筑既是实用的又是艺术的,建筑艺术既不是纯粹技术产品,也不是纯粹艺术作品,属于实用艺术的范畴。建筑艺术与其他门类艺术相比,其审美特征也有所不同。研究和把握建筑艺术的审美特征,有助于对建筑艺术进行审美鉴赏,丰富审美教育的内容,促进建筑创造的艺术性和美学化。本文试对建筑艺术的审美特征作一简要论述。

一、功能实用的空间艺术

人类早期的建筑,完全是为了实用目的而建造的。随着人类社会生活的发展和生产水平的提高以及人类审美观念的形成和发展,建筑才越来越

具有审美的性质。建筑的审美性结合其实用功能,适应了人们各种实际活动的需要。因此,在建筑中实用性是首要的,建筑的实用性是艺术性的基础,而且艺术性中也常常包含着实用性^[1]。

与所有其他艺术相比,建筑艺术的特征就在于它使用的是三度空间语汇,它是一种将人包围在其中的巨大雕塑作品,人可以进入其中并在行进中来感受它的艺术效果。雕塑是三度空间的,但人只能从外部来欣赏雕塑艺术。因此建筑的关键不在于外部结构的长、宽、高的总和,而在于所形成的空间本身。建筑艺术是实用艺术,它的本质特征反映在建筑内在的空间上,建筑的形体、线条只是构成空间的因素,建筑形体是表达建筑空间需要的体现。建筑的一切造型是由建筑内部使用关系和内部环境空间组成的,认识建筑的关键就在于领会和感受建筑空间,而对于空间的领会和感受只有通过直接的体验。

• [收稿日期]2004-03-15

[作者简介]李道先(1964-),男,安徽定远人,安徽建筑工业学院讲师,从事人文素质教育教学研究。

对于建筑而言,空间才是主角,形体和装饰上的特征无疑是极为有用的,但如果忽略了建筑的空间来评价建筑艺术,我们所使用的词汇,如体量、尺度、均衡、节奏、色彩等就会显得空泛^[2]。建筑作为最大的造型艺术品,它的形体和色彩使它成为人们不可以视而不见的庞大的审美对象。美国建筑大师莱特指出,一个建筑物的内部空间便是那个建筑的灵魂,这是一种重要的概念,外部空间则应由室内居住的原状中生长出来。因此可以说,建筑物中一切实体只不过是建筑物本身,而真正构成实体的一切空间才是建筑的核心内容,对建筑艺术的审美评价,除实用功能和造型审美外,更应包括对其内部空间的评价。因此空间既是实用功能,也是实用艺术,真正为人使用的还在建筑空间^[3]。缺乏艺术的建筑就会失去生机,但建筑艺术又不能脱离建筑的实用功能,实用功能在建筑中永远是核心因素,失去实用功能的建筑更会失去艺术生命。

二、各具个性的造型艺术

别林斯基说,在真正的艺术作品里,一切形象都是新鲜的,具有独创性的,其中没有哪一个形象重复着另一个形象,每一个形象都凭它所特有的生命而生活着。建筑作为“真正的艺术”,无论是从物质性功能出发,还是从精神性功能出发,其造型都必须要有个性,有独创性。没有个性、没有独创性的建筑造型就没有艺术活力,就缺乏审美意味。那些成为杰作的建筑艺术,如北京故宫、巴黎圣母院、悉尼歌剧院和美国宾夕法尼亚州的流水别墅等,之所以为人们称道,很重要的原因是因为这些建筑具有鲜明的独创性和不可重复的个性。建筑造型的个性化是形成建筑视觉美和独特风格的基础,是审美价值的重要体现^[4]。作为造型艺术和视觉艺术,建筑以其巨大的、富有个性化的建筑形象作用于人的审美视觉,缺乏审美个性的建筑,就缺乏艺术生命力。那些没有创意、缺乏构思、未加推敲和千篇一律的“房屋”,无论如何都难以给人以美感。因此,优秀的建筑师都十分注重追求建筑艺术的个性化。

建筑造型的个性化是建筑物功能性质的外在表现。首先,建筑造型的个性化必须适应建筑功能性质的要求,现代主义一味强调“形式追随功能”固然不妥,但如果抛弃功能性质与空间要求一味追求造型的独特个性,则与人们的审美追求相去更远,正如意大利有机建筑学派理论家布鲁诺·赛维所强调的,按功能进行设计的原则是建筑学现代语言的普遍原

则。其次,建筑造型的个性化必须遵循相应的建筑构图法则(形式美法则),如比例与尺度、韵律与节奏、均衡与稳定、对位与呼应、对比与微差、变化与统一等等,因为这些法则的产生、发展和形成,是人们通过长期反复实践、认识而总结出来的,是建筑艺术形成的统一要求,建筑本身功能要求的多样性而导致建筑造型的多样性,建筑艺术就要在变化中求统一,在统一中求变化。第三,建筑造型的个性化追求又必须遵循审美规律,造型艺术具有丰富的寓意性和明显的精神性主题,这是建筑艺术美的重要表现形式,是观念形态的建筑美,是重要的建筑语言;建筑造型的寓意性和精神性主题又包含着丰富而又独特的文化色彩,反映着一定时代和民族的意识观念、文化形态、审美倾向。从古至今,人们都重视通过建筑特别是公共建筑和纪念性建筑来表达自己的审美理想,而建筑的表现功能具有高度的概括性,因而许多成功的建筑,尽管经历了许多世纪,仍然保持着自己的艺术魅力。所以说,建筑反映着人类审美意识的发展,它是“石头写成的历史”,是人类文化历史的组成部分,是人类精神文明发展的见证。

三、以人为本的环境艺术

人类的建筑活动是为了更好地适应生存和生活的需要,建筑作为造型活动,包括的内容很多,但最根本的是服务于人,为人所用,以人为本。从建筑的社会本质来看,建筑是人在社会中生命与精神的寄托所,建筑本身就是人类生活生存的环境,建筑活动就是环境的再创造活动。建筑创造应符合人类的心理需求,关注人居环境,追求人性化设计,从精神方面给人以关怀和尊重,让建筑物给人以温情和真实感,创造亲切、舒适、静谧的气氛,让人类诗意地栖居在大地上,用审美的眼光去享受建筑与环境的和谐融合所形成的艺术氛围的美妙与温馨。

人对建筑艺术的审美认识和审美情趣不仅来自建筑本身,环境给予了建筑美丽而生动的的神韵和光彩。建筑不应该抽象地独立于外部世界,而必须依靠和植根于周围环境之中,与周围的环境氛围有机统一。环境是建筑的陪衬,离开了环境,你就欣赏不到建筑美。建筑审美应特别注意建筑与周围环境的联系,立足这一角度,我们不仅可以获得丰富的审美观感,还可以更好地理解建筑装扮环境所特有的美学品格。美籍华裔建筑大师贝聿铭说过,“一座好的建筑物应该能适应周围环境,它不是力求在那里表现自己,而是应该去改善、美化和丰富周围环境,这

是设计一座建筑最起码的要求”^[4]。因此,处理好建筑与人、建筑与其周围环境的关系,是建筑艺术美的重要原则。澳大利亚悉尼歌剧院和美国宾夕法尼亚州的流水别墅就是建筑和环境和谐融合的典范。在三面临水的悉尼港半岛上,悉尼歌剧院好似面向碧海、迎着蓝天而起航的白帆,又如簇簇盛开而又静谧地浮于水面的睡莲,它和横跨海湾的悉尼大桥遥遥相对,长桥卧波,巨大的弧形衬托着歌剧院白色的建筑,分外醒目,给人以强烈的艺术感受,加上宽阔的大海和广袤无际的蓝天为背景,使它显得更加出色。美国建筑大师莱特精心创作的流水别墅,直接建造于瀑布之上,凌空挑出的阳台下,山间瀑布自由倾泻,建筑与山石、树木、瀑布共同组成有机的观赏整体,他那与生活相依、与环境融合的创作思想和表现手法被广为称赞。正是环境与建筑的融合给建筑增添了无穷生机和艺术魅力^[3]。建筑必须依靠环境才能构成完整的艺术形象。比如埃及的金字塔,必须放在广阔无垠的沙漠中,才有永恒的性格,如果搬到了中国的江南水乡,则会让人感到不可思议。当然,强调建筑环境的整体美,绝不意味着要扼杀建筑物的个性和特色,抹平建筑个体的特色,相反,真正的具有个性和特色的建筑,反而会强化这种环境上的整体美。

建筑美、建筑艺术的产生,是主体把环境作为对象来进行创造的结果。人类的创造活动使环境变得越来越美好,同时美好的环境反过来又对人产生作用,促使人类的审美意识从低级向高级发展,环境也创造了人^[5]。

四、内涵丰富的综合艺术

作为空间造型艺术和环境艺术的建筑,常常融合着多种其他艺术形式,属于内涵丰富的综合艺术范畴。雕刻、绘画、工艺美术是建筑艺术中不可缺少的组成部分;德国的谢林和歌德把建筑叫做“凝固的音乐”;其本身所具有的深厚的历史文化特征是建筑艺术重要的审美因素;历史上任何成功的建筑,都是技术和艺术的综合体。

古希腊建筑十分重视雕刻和绘画等艺术手段对烘托建筑的造型、突出建筑的主题以及整个建筑风格的作用;中国建筑常常用塑像、壁画、书法来突出建筑的功能和主题;建筑装饰上,精湛的技术和工艺美术的结合,则对构造特定的环境气氛、突出建筑的

艺术气质和审美品格具有不可替代的作用。正因为建筑与这些艺术形式的结合并借助这些艺术形式,建筑艺术形象才获得良好的审美效果。

建筑造型是在空间上展开的,其形体、构件、线条、装饰图案按比例地变化和反复,形成一定的节奏;而建筑巨大的体积、不止一个立面、内外的空间序列,使欣赏者的视觉感受在时间上连续不断地体验,产生音乐般的旋律感;建筑的群体组合,又如乐曲的布局,有前奏,有高潮,有尾声。歌德在圣彼得大教堂前广场的廊柱内散步时,感觉到了音乐的旋律,梁思成从颐和园的长廊内发现了和谐的节奏,这就是建筑艺术的奥秘,不了解这一点,就很难欣赏建筑的音乐美。印度泰姬陵和北京故宫的建筑布局作为典型的范例,为“建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑”作了最好的注释^[4]。

建筑艺术作为民族文化的体现和时代精神的标志,是以直观、形象的方式反映着一定的社会意识形态和深刻的历史文化内涵。欣赏建筑艺术,除了欣赏它外观的造型美、色彩美和布局美之外,更应注重其内在的艺术意蕴,并从中认识时代、社会和历史文化的深刻内涵。建筑深刻地记载了人类物质文化发展的历史,也记载了人类精神文化的发展历史。

建筑艺术美的形态是靠工业技术手段来完成的,从某种意义上讲,建筑的美是建筑工业技术赋予的,现代工业技术的发展,为建筑艺术形态的完善,带来更多的机遇,凡是技术达到最充分发挥的地方,它必然达到艺术的境地。建筑是综合艺术的结晶,它给予人们的审美感受是丰富的、多层次的。

〔参考文献〕

- [1] 彭吉象. 艺术学概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1994.
- [2] 布鲁诺·赛维. 建筑空间论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1985.
- [3] 汪国瑜. 建筑人类生息的环境艺术[M]. 北京: 北京大学出版社, 1996.
- [4] 许祖华. 建筑美学原理及应用[M]. 南宁: 广西科学技术出版社, 1997.
- [5] 邓焱. 建筑艺术论[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1991.

(责任编辑:周虹冰)