

探析创造性地传承建筑设计中的装饰因素*

肖平西

(重庆大学 建筑城规学院, 重庆 400045)

摘要:装饰是建筑的审美符号。装饰与建筑是难以分离的整体。建筑风格的不同表现出装饰艺术的不同。建筑装饰伴随建筑的演变而发展,建筑装饰的功能作用随不同时代建筑风格的变化及建筑型制的演进而呈现起伏与变更。探讨创造性地传承建筑装饰在维护和保持民族传统、地域文化的积极意义。

关键词:建筑装饰; 传承; 地域文化

中图分类号: TU-023 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-7329(2005)04-0015-05

Investigation of Creative Inheritance of Building Decoration

XIAO Ping - xi

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

Abstract: As an important symbol of the beauty of a building, the decoration is a part of building which cannot be ignored. With different building styles, the style of building decoration will be different. Its function will also change with the development of building styles in different times. This paper demonstrates how to creatively protect and carry on the achievements in building decoration and probes into its active significance in protecting and remaining national tradition and regional culture.

Keywords: building decoration; inheritance; regional culture

1 建筑设计中的装饰因素

装饰是建筑的审美符号。它可以使人透过装饰本身, 感受到建筑的精神性因素。一座优秀的建筑物之所以使人震动, 往往是通过装饰设计的魅力展示出来的。像古希腊建筑中的柱头雕刻; 中世纪巴洛克、洛可可式建筑中富丽豪华的天顶、穹隆的装饰; 中国宫廷建筑和园林中屋脊、长廊上富有象征性的雕刻和色彩艳丽的彩绘, 都体现出建筑的审美个性和艺术风格, 这一切离不开装饰设计的作用。如果从建筑上抹去这些装饰造型和装饰物, 建筑将会暗淡无色, 失去艺术的魅力。

装饰与建筑是难以分离的一个整体, 建筑承载着装饰, 装饰美化着建筑。建筑中的装饰风格必须同建筑自身的风格相互统一, 装饰的造型、色彩、工艺同建筑必须谐调一致, 构成统一完美的整体结构。具体地讲, 一方面装饰本身要适应建筑墙面、地面、天顶、门窗、立柱、长廊等不同部位的造型。其装饰造型手法应按建筑各部位的审美需要和功能而定。

2 建筑装饰与建筑的风格

2.1 建筑装饰风格东西方差异

建筑上的装饰风格从纵向看, 由于时代的不同, 建筑中的装饰内容和形式呈现出多姿多彩的样式。从横向上看, 由于文化、环境、生活方式上的差异, 其内容和形式也各不相同。一般来讲, 东方的装饰纹

* 收稿日期: 2005-04-22

作者简介: 肖平西(1959-), 男, 重庆人, 讲师, 主要从事环境艺术设计研究。

样大多是象征性的、意象化的,其中包容了东方人祈求吉祥的美好意愿和精神崇拜的宗教理想。而西方的装饰纹样大多是写实性的,虽然题材上反映了某种理想化的意识和宗教观念,但艺术的造型基本无法超越写实性的造型模式,这也反映了西方人崇尚自然的文化心理。由此可见,传统与现代、东方与西方的多样化装饰风格同建筑一样,在人类文化史上留下多彩的丰姿和万千的景象,成为人类文化史上的宝贵财富^[1]。

风格虽然表现于形式,但风格具有艺术、文化、社会发展等深刻内涵,从这一深层含义来说,风格又不停留或等同于形式。装饰的风格往往是和建筑的风格流派的紧密结合,有时也以相应时期的绘画、造型艺术、甚至文学、音乐等的风格流派为其渊源和相互影响。

2.2 建筑装饰伴随建筑的演变而发展

建筑风格的不同,往往表现出装饰艺术的不同。在装饰艺术有较大的改变时,也就能影响着建筑风格。因为无论是室内或室外的装饰,它都反映一定的建筑形式,甚至反映出一个时代的建筑风格。古希腊、古罗马的建筑形式,从柱式的型制、表面的装饰以及山花的装饰都反映得十分清楚。巴洛克时期的建筑风格独特,装饰豪华,追求感官的享受和显示财富但却形成了建筑新风格。装饰语言最明显的特征是运动感,用大量的曲线、曲面造成波浪似的流动感。和巴洛克风格不同的洛可可风格在室内的装饰更新颖别致,非常亲切温雅。装饰语言用圆线脚和柔软的涡卷代替了檐口的小山花,圆雕和高浮雕换成了色彩艳丽的绘画和浅浮雕。装饰题材更倾向于自然主义。装饰中变化着舒卷纠缠着的草叶,另外还有蚌壳蔷薇等。

现代建筑很少装饰,用大量的抽象几何图形作为建筑的语言,琐碎细小的装饰减掉了,建筑细部也变得简洁,但在大的几何形式上还是注重形式美。可以说这时的装饰语言改变了,正象蒙德里安的几何抽象艺术一样,运用了很少的语言去试图表现更多的内容,给人们一种回味的余地,而不是在直观的形象中得到理解。当然现代建筑的简洁抽象的装饰语言同时也带来了建筑的经济性,正符合了工业化时代的要求。

可以说,这时的建筑装饰又回到了反映结构逻辑,用建筑的节点反映新技术,用新型结构构造的自身形态作为装饰,在被人们认同的同时也改变了人们的装饰观念^[2]。但现代建筑的装饰语言还是太工业化了,缺乏人所必需的情感,随后出现的后现代主义就从反对现代主义的冷酷出发,又捡回了古典主义装饰语言。大量的柱式、线脚、山花、花纹又重新出现在新建筑上。但此时的语言不是重复古典式的,而是在现代建筑抽象装饰语言基础上加入古典建筑装饰语言,形成既现代又古典,既有时代感,又有人情味的演变后的装饰语言。

2.3 建筑装饰与建筑细部

最后一点想要阐述的是,建筑细部的刻画乃是装饰成败的关键。古典的和哥特式的线脚,建筑石材的式样,无装饰的竖线等等,都属于建筑含义的真正单词。建筑大师阿尔伯蒂认为“建筑的美在于各部分的和谐,共同适合于恰当的反映,从这种意义上说,即不能再增加、减少或改变任何东西,否则将向差的方面转化。”没有细部装饰就没有所谓的装饰艺术。罗杰·斯克鲁登(Roger Scruton)在《建筑美学》一书中说得更直接“装饰就是细部,能够受到欣赏,并且独立于任何主宰的美学全局”。事实上一座建筑物是否“耐看”,除了恰当的比例等以外,便在于它的细部。装饰设计从根本上来说是要通过细部设计来实现的,没有细部的建筑物,其生命力是有限的。

3 建筑装饰与建筑功能

3.1 装饰的功能随不同时代建筑风格的变化及建筑型制的演进而呈现出起伏与更变

建筑装饰作为建筑艺术,随建筑的出现而产生,伴建筑的演变而发展。建筑装饰的功能作用也是随不同时代建筑风格的变化及建筑型制的演进而呈现出起伏与更变。在某种程度上甚至可以说建筑装饰是基于建筑的功能而产生,对建筑的风格起着重要的作用。“但在一定时期后,人们为了追求建筑风格的突破,变幻着作为建筑外观的装饰时,装饰就被人移离了它的功能作用轨道,而仅仅作为一种美的形

式被人们所用,同时也就出现了装饰与功能的脱节。但这时人们所重视的是装饰本身所带来建筑新风格的价值,功能则退居第二位。”^[3]

在结构技术上的装饰演变,就表现出由简到繁,由功能装饰到纯装饰的更替过程。原始建筑中用巨石作为梁柱构件,在巨石稳重、简洁中追求一种纪念装饰性,用来表现神秘、压抑之感。古希腊时的多立克与爱奥尼柱头就开始增加了装饰性,随后柱身雕饰增加,线脚复杂趋向华丽、细密。到17世纪,巴洛克建筑中用人像柱半身像的牛腿,人头的托架等,注重装饰而忽视结构逻辑。至20世纪的现代建筑,柱式又回归到原始的单纯形式,或圆或方但几乎没有任何装饰,柱的形式及尺寸完全服从于结构的承载需要。从后现代建筑起,柱式又增加了装饰性,回到旧时的各种柱式并加以改造成为新时尚,柱本身除结构需要外的其它饰物增多,甚至还可让柱完全不承重仅作为符号存在。

3.2 注重建筑装饰功能的合理性

装饰的功能性虽在发展中不断减少或根本丧失,但装饰的前提是仍要保持技术及材料的合理性,建筑使用的合理性。这不是着重强调装饰服从功能或反映功能,而是要在追求装饰的同时不破坏建筑的统一逻辑性。如果建筑装饰的本身能考虑建筑的结构、材料、施工等技术的合理性,又不妨碍建筑的使用功能,那么它的生命力及活力就会永驻。

当今建筑中的装饰设计即注重审美价值,也注重实用功能,在结合中创造出具有生命力的为人喜爱的艺术形式。如巴黎的蓬皮杜艺术中心大厅中地面的装饰。用黑白相间似欧普艺术的图案构成,具有很强的装饰性。但图案的真意是迷宫,竟有许多好奇的观众认真地在其间寻找出入口。地面的装饰竟与人们的娱乐心理结合的十分巧妙。另如在墙面上制作浮雕,形成高低不平,抽象形式的造型,不管是在阳光下还是在灯光的照射下部是感人的装饰艺术。但墙上又设有许多小洞,允许人们攀登,常有好奇者试试身手,这就使观赏性与体育运动结合了起来(图1)。

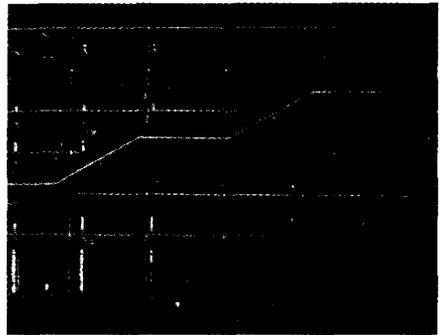

图1 巴黎的蓬皮杜艺术中心

4 建筑装饰与地域文化

4.1 建筑装饰与建筑文化

装饰附属于建筑时,就表现出建筑文化的特征。从装饰内容及形式上就能反映出不同民族与地区的建筑文化特征。西方教堂彩绘多是圣母、耶稣、圣徒像等题材,从柱式本身的装饰也反映出他们注重人的感性审美,人体审美。教堂内的装饰为创造神秘的气氛服务,所以也表现出晦暗夸张。而中国的宗教建筑寺庙内的装饰内容是直接在人们生活中可见的,与人们的美好生活愿望相符。其用意不是去获得某种神秘的、紧张的灵感、悔悟或激情,而是提供某种明确、实用的观念情调。民居内的装饰图案更与现实生活愿望一致,采用福寿禄、梅、竹、菊、松等形式。在建筑的装饰上反映出中国的伦理观念。如:“和玺彩画”是彩画中等级最高的,庶民百姓的房子绝对不允许使用。屋面只有皇家才用金黄琉璃瓦。

自成体系的文化传统规定了一个社会的观念,意识形态和文化形态。建筑装饰在一个国度里,就在一定的时期,在文化传统的影响下形成一定的形式,反映了一定建筑艺术特色。随着文化的延续,建筑装饰也会变化发展。西方的古希腊、古罗马、拜占庭、文艺复兴等各历史时期的装饰风格迥然不同,除了西方不同地区的文化差异外,不同时代的文化演进也影响了它们的风格。

当时代产生大变革后,新技术和新物质手段产生了新的社会审美观。各民族、各地区的建筑文化就存在着相互融会、相互移植的过程。在欧美首先形成了现代建筑思潮,在强调工业化的简洁中,坚决取消一切装饰,宣称“装饰就是罪恶”,与此同时,造成了建筑艺术的单调呆板、缺乏民族特点与生活气息。但尽管这样,当时还是作为建筑的一大革命波及全球范围。在各国都出现了现代建筑热。但经过一段时间后,就都各自寻找文化传统与先进技术的共存中创造表现地区与民族文化的建筑。

4.2 建筑装饰与地域文化

著名建筑设计大师贝聿铭先生说到“每一个建筑都得个别设计,不仅和气候、地点有关,而同时当地的历史、人民及文化背景也都需要考虑。”这也是为什么世界各地建筑仍各有独特风格的原因。一种典型风格的形式,通常是和当地的人文因素和自然条件密切相关,又需有创作中的构思和造型特点。

在建筑装饰工程的实践中,面对不同的装饰内容,不同的地域和人文环境,不同的功能需要,不同的风格和文化内涵的工程项目,设计师必须在体现艺术特色和创作个性的同时,对主要表现的装饰内容的风格上进行探索和研究,将风格的外在因素(民族特性、社会体制、生活方式、文化潮流、科技发展、风俗习惯、宗教信仰、气候物产、地理位置)和风格形成的内在因素(个人或群体创作构思,其中包括创作者的专业素质和艺术素质)相结合,从而赋予所设计装饰的内容具有视觉愉悦感和文化内涵;使生活在现代社会高科技、高节奏的人们,在心理上、精神上得到平衡,将体现艺术特点和创作个性的各种风格溶入我们所设计的具体工程中去,运用物质技术手段和建筑美学原理,创造出功能合理,舒适优美,满足人们物质和精神生活需要的优秀建筑装饰。

从黑格尔的美学观点来推论,装饰艺术的最高境界应该是一种无声的诗的艺术,也就是说,装饰艺术应该同诗一样去表达作者的内心感受及理念。北京故宫把这种壮丽提高到了极点,把皇权的至高无上表现的淋漓尽致。毫无疑问,建筑装饰在其中发挥了巨大作用。任何一种流派或风格都只是在装饰表现上的具体手法与内容,我们不能光停留在那些历史中。而是应用现代的技术与材料去表现一个民族、一个社会、一种生活或传统等,亦或用传统的技艺与地方材料去适应现代的建筑形式与造型,从而突出时代性与地域性,达到表达文化性的深度。

贝聿铭设计的香山饭店,运用现代装饰的几何要素,并加入了白墙灰边的语言,整个建筑的外墙装饰既有一种现代建筑感,又具中国传统意匠的双重魅力(图2)。近作无锡太湖饭店的外墙装饰也表现着江浙民居木构的形式,颇具风采。

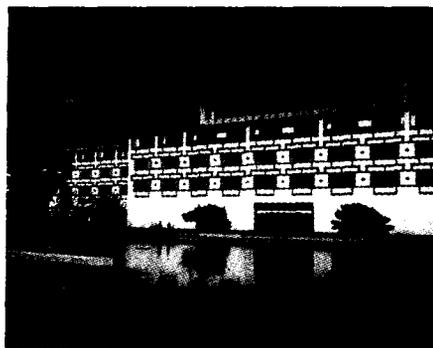

图2 香山饭店

5 创造性地传承建筑装饰

近几年我国当代建筑装饰中的复古现象越演越烈,建筑装饰中的完全复古当然是穷途末路,完全西化也是思想贫乏的表现,无所用心更是一种失职,正确的道路只能是发展与创新。虽说我们不能逃避历史,但至少我们应以直截了当的方式去看待传统,一切偶然的和仅仅是样式化的东西被放到它应该去的低层位置,以新的姿态出现。维护建筑的完整性,修护与修缮是必要的,但是破坏整体风格的重新装饰必须禁止。

产生于19世纪80年代新艺术运动风格建筑(Art Nouveau)极力反对西方古典的建筑形式与装饰符号系统,从最原始的自然界汲取创作灵感,以各种大胆变化的自由曲线装饰取代传统建筑的严谨的构图模式,仿佛是自然界中蓬勃生长的植物。西班牙建筑师高迪就创造性地发展了新艺术运动建筑风格,他的作品极富浪漫主义的艺术幻想力,将建筑理解为可以进行三维塑性造型的艺术载体,在他的作品中,自然变化的曲线墙体赋予了建筑生动的表现力;以大胆奇特的造型,使人眼花缭乱的结构而享誉世界,虽然他吸收各家建筑的精华,如哥特式、伊斯兰教、新艺术式……但他又用自己的想象力将他们改造成奇异的建造方式(图3)。再如后现代思潮中意大利最引人注目

图3 西班牙建筑师高迪作品神圣家族教堂

的设计组织“孟菲斯”以那些夸张的形式、奇特的装饰以及大胆甚至有些放肆的鲜艳色彩来诠释它的作品,虽然看起来有些稀奇古怪,但让人觉得既轻松活泼又心情振奋,更重要的是它催生了又一个崭新的设计风格。

再如新疆大巴扎建筑群(图4),是一座现代的建筑。没有完全去复古,照搬传统建筑,仅是传其神。满足了现代建筑的一切功能需求。就装饰色彩而言,不象现在的一些意在创造“民族风格”的建筑有些太形式化,用各种色彩的瓷砖纹身式的满贴,各显其华丽,最后互相抵消而共呈杂乱无章。大巴扎建筑群的色彩只有土红及白色来衬托,表达丰富的体块和光影;外墙上工艺砌砖的花饰保持了传统的风味又有创新,突出自己的个性。统一中有个性,简洁而有冲击力,手法非常现代^[4]。

成都皇城老妈餐饮中心外立面把装饰和结构有机结合(图5),外观传承蜀汉遗风,古朴典雅。装饰繁简对比强烈,既有地方特色又有时尚都市气息。

图4 新疆国际大巴扎

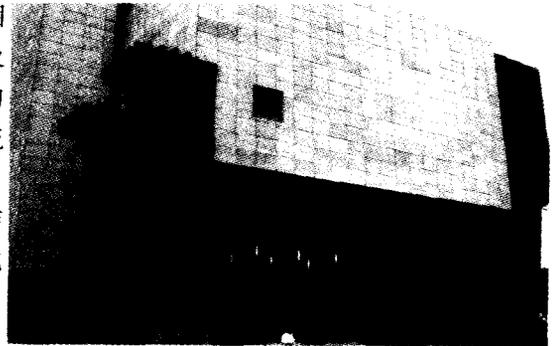

图5 成都皇城老妈餐饮中心

6 结语

只有有文化根基的建筑装饰、建筑风格才是有生命力、有活力的,才能得到长久、稳定的发展,才能走向成熟并取得较高的建筑艺术成就。抛弃了建筑的文化内涵及历史意义的建筑装饰设计,有可能会产生破坏建筑风格的整体协调、统一的副作用。建筑实体的保护应与其反映的文化意义一同加以保护,建筑周围环境的保护同样要反映文化氛围,维护文化意义的整体性。学习一切可资借鉴的创作经验,以立新为轴心,广取博收古今中外建筑创作的精粹,让艺术素养溶入自己的血液,形成一种涵养,渗透在每件作品中,使它散发出灵性与生机。

参考文献:

- [1] 辛敬林. 装饰设计[M]. 重庆:西南师范大学出版社,1999.
- [2] 蔡强,俞斌浩. 建筑与装饰[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1992.
- [3] 蔡强,俞斌浩. 建筑与装饰[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1992.
- [4] 王小东. 特定环境及其建筑语言[J]. 建筑学报,2003,(11):28-29.
- [5] 王受之. 世界现代建筑史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1999.
- [6] 赵巍岩. 当代建筑美学意义[M]. 南京:东南大学出版社,2001.
- [7] 吴家骅. 环境设计史纲[M]. 重庆:重庆大学出版社,2002.
- [8] 曹小琳,李大华,洪红. 重庆城市化发展模式研究[J]. 重庆建筑大学学报. 2005,2(1):107-108.