

# 浅析二十世纪建筑美学的转变

## Transition of the Architectural Aesthetics in the 20<sup>th</sup> Century

段晓丹 邓君 Duan Xiaodan Deng Jun

**摘要:** 在二十世纪西方美学发展的大理论框架下, 本文结合实例对建筑美学的转变进行了分析, 由此梳理出现代建筑美学演进的大致脉络。  
**关键词:** 现代西方美学, 现代西方建筑美学, 黑格尔, 科学主义, 人本主义

**Abstract:** Basing on the aesthetic theoretical system of the west in the 20th century, this article analyses the transition of the architectural aesthetics with some examples so as to show the panorama of the modern architectural aesthetics.

**Keywords:** Modern Western Aesthetics; Modern Western Architectural Aesthetics; Hegel; Scientism; Humanism

在美学的发展过程中, 理论与实践是对立统一的一个变量——在实践中, 形式的创新促进新的美学理论向前发展, 而新的美学理论又帮助实践进行着更广泛的形式创新。

这一相互作用的过程在20世纪建筑美学的发展中贯穿始终。20世纪是一个充满了重大变革的时期, 其间创造的生产力远远超过了过去19个世纪的总和, 人类的科学文化与技术在此期间突飞猛进, 人们的创造力极度勃发, 自然观、宇宙观、社会观和伦理观等都随之发生了剧烈而深刻的变化。然而, 巨大的成就背后却投射着两次世界大战的阴影, 同时人与生态、人与自然的矛盾从来没有激化到如此程度。所有这些变化投射到美学理论上, 使其在黑格尔美学的基础上发展出了人本主义和科学主义; 投射到建筑学实践中, 则使建筑师开始关注普通人的生活 and 需求, 使他

们将眼光从宫殿、花园宅邸和教堂上移开, 转向工厂、墓地和低收入住宅。在社会责任感大大增强的同时, 建筑师们还创造了丰富多彩的形式语言, 建筑理论和实践的双丰收使建筑美学也随之获得了巨大的发展和改变。

### 二

要论及建筑美学, 首先需要明确“美学”的定义。最迟从奴隶社会起, 哲人们就开始了对美、美感、美的创造和审美规律的追寻和总结, 只是“美学”一词直到18世纪中叶才由德国哲学家亚历山大·鲍姆嘉滕提出, 他认为需要一个名词来区分“可感知的事物”和“可理解的事物”, 因为“可理解的事物”通过高级认识能力把握, 是逻辑学研究的对象, 属于理性认识的范畴; 而对“可感知的事物”的把握则依赖于低级认识能力, 即所谓“感官的感受、想象、虚构、一切含混的感觉和情感”, 还没有专业和名词用以研究这个低级的认识能力, 因此他借用希腊词根创造了一个新概念来予以命名, 这就是“Aesthetica”(感性学)。

到了19世纪, 伟大的德国哲学家黑格尔建立了自己庞大的思想体系, 其中很重要的一部分就是美学——黑格尔美学是德国古典美学的高峰, 是柏拉图、亚里士多德以来的整个西方传统美学的集大成者。他的三大卷《美学讲演录》整个奠基在“美是理性的感性显现”上(这里的理性是一种先验的理性, 是绝对精神), 认为是理性决定感性、派生感性并与感性融合统一, 才创造出美的艺术来。这一观点反映在建筑美学上, 就是把建筑看作是某种理性精神的载体, 评价其美丑的标准在于它是否完美地体现了理性精神。黑格尔断言建筑艺术只能从外形上“暗示”或“象征”出

**作者单位:** 段晓丹, 重庆大学建筑设计研究院副院长, 副教授; 邓君, 重庆大学建筑城规学院建筑设计及其理论专业硕士研究生

某种“理念”，建筑本身和“理念”没有必然联系，因而这种“象征”也是很勉强的；他甚至认为当“理念”向前发展并呼唤更适合它的艺术形式时，雕刻、绘画等便应运而生，建筑也就走下了美的舞台。上述美学观点孕育产生了对建筑美的某些评价方式，例如从政治、经济、宗教等角度出发去解释建筑的变化和发展，认为建筑之美在于完满地蕴含并表现出了这些理性内容。以哥特式教堂为例，其中具有向上动势的内部和外部空间、彩色玻璃大窗中透入的光线和纤细的飞券交织出的图案等等的每一处设计都为了体现宗教的神秘和崇高，因而达到了形式和内容的完美结合，表现出巨大的美感。纵观历史上出现过的许多建筑风格，从希腊风格、罗马风格到巴洛克、洛可可……无不体现出建筑伦理内容和表现形式相对应而产生的审美价值，这也是在传统建筑美学理论占主导地位时期盛行的一种观点。

时间迈入20世纪后，现代西方美学在反传统的基础上开出了新的花朵，且恰好与黑格尔美学的两个基本方向背道而驰。黑格尔美学的两个基本方向一个是上文提到的理性主义，另一个是形而上“思辨”的美学，即不是从观察和描述感性的艺术或审美经验出发来上升到理性的观念，而是从先验的“美的理念”出发来演绎出全部的现实美和艺术美，具体的艺术和审美经验只被作为发展美的理念的例证和材料。现代的西方美学正是在对这两个基本方向的背离中形成了人本主义美学与科学主义美学两大思潮，其中现代人本主义美学的核心理念是非理性主义（或称反理性主义），是对黑格尔理性主义的反叛；现代科学主义美学则是从特殊、具体的审美经验出发来进行关于美的理论推演和总结概括，与黑格尔美学自上而下的研究方法恰好相反。在现代西方美学这两大特征的带动下，现代建筑美学也发展出了新的成果。

### 三

人本主义美学的根本特点是将人作为哲学研究的核心、出发点和归宿，通过对人本身的研究来探寻审美的规律，其与黑格尔理性主义美学的主要分歧在于认为艺术应当表现主观的情感。在认识论上，人本主义美学贬斥理性，主张用生命冲动、直觉、“性力”等取代理性在审美中的作用，竭力提倡发扬个性、提高人在审美活动中的地位，强调人局部的、非理性的精神本质。在这一美学基础上，后现代建筑设计师们提出反常和

不定是建筑行之有效的一种表达方式，因为在人本主义美学看来，建筑师应“扯掉事物的外皮”，显示内心世界中事物的本质，此时形式是为本质服务的，因此各种形式都是合理的，哪怕是“丑”的形式。人本主义美学剥离了真善与美，将美“减低到最单纯的最基层的感性认识”，在此思潮的影响下，建筑成为了自我表达的方式，古典美的均衡、完整和纪念性可以被杂乱、残缺和市民化所取代。比如美国著名建筑师查尔斯·摩尔在美国新奥尔良市意大利广场的设计中就将传统的形式与新材料进行组合，形成了奇妙的戏剧化的气氛；而美国另一著名建筑师P.艾森曼在自己的一系列住宅设计中更是干脆将建筑的实用性降至最低，把作品完全作为了自己哲学思想的表达出口。人本主义建筑美学最主要的代表人物首推美国建筑师F.盖里，他曾表示“在一定程度上我也许是一个艺术建筑家”；他倾向于从感性出发，以艺术家的敏感性把握时代精神；他“从艺术家的作品中寻找灵感”，从而认为其设计“是开放的，这儿没有规则，没有对与错”。最难得的是，F.盖里所设计的建筑没有完全抛弃对功能的重视，而是在形式的把握和功能的完善中达到了精致的平衡，同时其作品较好地体现了时代精神，可以说他确立了一种新的建筑美学。

另一方面，对形式美客观规律的探讨和归纳从公元前6世纪的毕达哥拉斯学派发现“黄金比例”开始，到文艺复兴时期建筑家们对古希腊柱式的总结，再到后来渺如烟海的各种关于尺度、比例、序列、韵律等的探讨形式美的客观规律的著作面世，一直具有极大的连续性。二十世纪的科学主义美学则将对形式美法则的总结推向了一个新的高度，1918年，荷兰的风格派发布了他们第一次宣言，称其“想寻求一种能通过强调千古不变的法则以超脱个人悲剧的文化”；其创始人——画家皮耶·蒙德里安将自己的建筑和绘画的色彩限制于三原色和黑、灰、白，并将形体提炼为简单的几何形体，表达了对画面感的高度概括，形成了“新造型主义”美学，这成为现代主义建筑运动的前奏。现代建筑大师柯布西耶把人体的数学图解和建筑的空间关系及标准构件关系协调起来，创造了现代的“模数”观念，使新技术和传统美学能够结合在一起；后者如A.罗西、M.博塔等都使用类型分析法来提取人类对建筑经验的普遍的“心理积存”，他们认为建筑的形式

（下转第10页）

重性在于,当某种不正常的批评形式代替了建筑批评甚至导致其萎缩和消失,日益成为批评家们逃离建筑创作思辨的伊甸园,并且日益与建筑艺术创作的内在生命力无关后,它就必然走向自己的反面。建筑批评如果走向畸变,就将失去其应有的挑战性意义,而成为我们这个时代建筑评论危机的一个现实表征。争辩与自省也许是让中国建筑批评找回批判的唯一途径。

#### 注释:

1.关于当代建筑评论历史的划分参考了李东先生的观点,美国建筑评论家保罗·戈德伯格认为建筑评论的存在离不开艺术评论的土壤,89界线在其它艺术领域的存在已是共识。引自李东《为什么要“掐死”建筑师?——我看周榕的批评方法并兼论中国当下的建筑批评》。

2.曾昭奋先生在1995年10月由《建筑师》杂志在深圳召开的一次关于建筑评论的学术研讨会上对那个时期的建筑评论状态进行了表述。转引自崔勇《关于建筑评论学的思考与构想》。

3.引自朱涛《批评的贫瘠》。

#### 参考文献:

[1]朱剑飞.批评的演化:中国与西方的交流.时代建筑,2006,5

[2]李东.为什么要“掐死”建筑师?——我看周榕的批评方法并兼论中国当下的建筑批评. ABBS 建筑论坛每月话题,2007,4:

<http://www.abbs.com.cn/topic/read.php?cate=2&recid=20870>

[3]李东.后媒体时代的建筑理论与批评. ABBS 建筑论坛每月话题,2004,5:

<http://www.abbs.com.cn/topic/read.php?cate=2&recid=9356>

[4]周文翰.方振宇:建筑评论的独立声音.中国建筑艺术网建筑评论专栏:

<http://www.aaart.com.cn/cn/critique/show.asp?newsid=10716>

[5]朱涛.批评的贫瘠.朱涛博客:

<http://blog.sina.com.cn/zhutaoarchitect>

[6]朱涛,朱剑飞,周榕等.问题与主义. Domus 中文版,第五期

[7]戴路.经济转型时期建筑文化震荡现象五题.天津大学博士学位论文,2004年2月

收稿日期:2008-11-20

(上接第12页)

语言可以简化到几个最典型的简单的几何元素,其设计就来自于对这些元素和原则的提取和再现,不同点仅在于后者更喜爱运用单个完整的几何形体并以减法的方式处理内部空间,来保留建筑自身的完整性。到了二十世纪中期,对形式美的探讨更加强调多学科融合,数学、艺术心理学、语言学等纷纷介入,格式塔心理学、语义学、结构主义和解构主义等理论和学说都在建筑史上产生了不小的影响,也派生出新的建筑美学。

#### 四

关于当下的建筑美学发展,需要指出的是,经过了上世纪70年代末到80年代中期的短暂的“鼎盛时期”,随着社会的急剧转型,传统意义上的美学受到消费主义和功利主义的巨大冲击而逐渐式微,曾经被知识分子用来表达个人理想的那些话语已经很少再被提起,美、美感、艺术及崇高、悲剧等古典语境下的范畴在经济转型带来的社会转型中被逐渐架空、解构,这是一个必然的趋势。今天,西方的建筑美学同美学大体系一起出现了综合化、整体化的倾向,引入了多种学科和多种方法的综合研究,拓宽了参照体系,其课题也常常被置于整个社会文化背景下来考察、被作为广义文化的一个方面来审视。更大的变化是,它突破了对思辨哲学的依附,更多地偏向于经验性的艺术科学。

而值得我们继续期待的是,虽然关于建筑美学本质等的讨论减少了,但在寻求解决具体的艺术和审美的经验性问题的道路上,现代建筑美学仍然显示出强大的生命力和哲学力量。

#### 参考文献:

[1]朱立元主编.现代西方美学史.第一版.上海:上海文艺出版社,1993

[2][美]肯尼斯·弗兰姆普敦.现代建筑:一部批判的历史.张钦楠译.第一版.上海:生活·读书·新知三联书店,2004

[3]罗小未主编.外国近现代建筑史.第二版.北京:中国建筑工业出版社,2004

[4]赵伯飞.略析西方美学史对建筑美的认识.理论导刊,1996,(8)

收稿日期:2008-12-20