

大师作品分析

解读建筑

(第二版)

王小红 编著

中国建筑工业出版社

TU-861

图书在版编目 (CIP) 数据

大师作品分析 解读建筑/王小红编著.—2版.—北京: 中国建筑工业出版社, 2008
ISBN 978-7-112-10239-6

I.大… II.王… III.建筑艺术—研究—世界 IV.TU-861

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第113263号

责任编辑: 唐 旭
责任设计: 崔兰萍
责任校对: 梁珊珊 王爽

大师作品分析
解读建筑
(第二版)

王小红 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/20 印张: 15 字数: 715 千字

2008 年 9 月第二版 2008 年 9 月第五次印刷

印数: 8001—11000 册 定价: 49.00 元 (含光盘)

ISBN 978-7-112-10239-6

(17042)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

大师作品分析

解 读 建 筑

(第二版)

王小红 编著

中国建筑工业出版社

第二版序

王小红的《大师作品分析 解读建筑》，是她主持的中央美术学院建筑学院三年级课程“大师作品分析”的副产品。辛勤的教学的过程，从教案的制定、教学路线的确定、教学方法的选择、作业的跟踪指导，直至教学成果的形成，最终结晶并浓缩为一本精致的书本。读来让我分外欣慰，并伴随着些微的感动。

用王小红的話来说，“大师作品分析”课程的宗旨是试图让参与的学生在历史框架中找寻建筑的本质。课程选取 17 个大师作品，都是小型建筑，让学生从建筑师背景、建筑概况、场所与环境、平面与功能组织、形体特征与结构形式、空间布局特点、交通流线组织、立面处理、材料运用与细部构造等方面进行分析和解读。通过图解、计算机建模和实体模型制作的方式，使学生对建筑如何产生、建筑师如何运用建筑设计的各种手段进行建筑创作，如何采用具体的结构形式和材料构造实现建筑的建造，产生直接的认识和理解。

在过去的建筑教学中，建筑设计课程以培养学生建筑设计能力为主，而建筑历

史理论课程则主要是介绍不同时期和地区的建筑风格流派，使学生了解各个时期和地区的重要建筑的特点。但是，我们从建筑历史和大师作品中能学到什么，能否指导我们观察建筑的角度，能否引起我们对建筑本质的思考，从而最终提高我们对建筑的认识，则只能从建筑设计和建筑历史的结合上去寻求答案。王小红主持的“大师作品分析”课程的意义恰恰就在于向这一方向的大胆探索。

现代主义建筑自 20 世纪初萌发以来演化至今，对于建筑学科的发展影响巨大。自从现代主义建筑被引进中国以来，我们实际上在很大程度上忽视了它的先锋思想产生的根源及其内涵，对于现代主义建筑的精髓、设计思想和方法存在某种误读。这种状况对于中国建筑的健康发展贻害匪浅。通过这一课程，让学生在学习期间，通过对现代主义的经典作品的多维分析，真正理解大师的思想深度、作品要旨、建筑特点和语言手法，一定会有利于帮助学生建立一个基本的建筑观。而这，或许对于学生一生的学术生涯都会产生深远的影响。

当前，我们真正是进入了一个信息时代，数字技术大大地改变了人们认识世界的方法和速度。充分地利用这一技术进步，而不是悲叹“手头功夫”的缺失，可能是建筑教育的必由之路。在学生的作业中，我们可以看到绘图技术和计算机技术的有机结合，两者的优势都能得到很好的发挥。学生们认识建筑、分析建筑、表达建筑的手段，有了极大的提高。过去，我们这一代人大脑和铅笔的天然联系，在今天一代人，从很大程度上已经被大脑和鼠标的有机联动所取代。我以为，这是一种进步，是任何人无法抗拒，也是无须抗拒的。

王小红早年毕业于东南大学，现在中央美术学院建筑学院任教，她严谨的治学态度、不懈的教学追求、求实的教学态度，继承并发扬了东南学风，给人留下深刻印象。愿王小红在建筑教育的征途上多有建树。

仲德崧

2008 年 7 月

于南京半山灯庐

第一版序

中国建筑发展如此迅猛，以至于我们不得不思考在教学方式上有所变革。

在 20 年前，我们认识建筑大师只能通过历史教科书和老师的讲解，今天，来自世界各地的大师们已将他们的思想偕同他们的作品移植到了中国，他们的作品已不仅仅存在于各种出版媒介，还实实在在地矗立在我们的周边。我们比历史上任何时期都要接近这些大师，但我们对他们又有多少了解？引导学生认识与了解大师们的思想及其创作历程，可以帮助他们在学习过程中准确地把握建筑发展过程中各种思潮的流变，建立独立的学术人格和价值判断标准，为他们的成长奠定思想基础。

“大师作品分析”课程的设立，正是希望达到这一目的。

课程要求学生从自己的观察视角入手并运用各种手段进行分析，把被分析的建筑从不同方面层层剥离，努力寻找建筑的思想核心和它形成的逻辑轨迹，找到建筑作品的发展脉络，而不是片面地理解建筑。这样的教学过程促使学生就如何认识“建

筑”展开思考。

王小红老师留学欧洲多年并多次出国进修和访问交流，只要有时间，她总是不遗余力地考察世界各地的优秀建筑作品，积累了大量实地考察经验和感受及一手资料，这为她上好作品分析课程奠定了扎实的基础。她将课程成果整理出版，为我们的建筑教学提供了很好的借鉴。书中的作品分析，均出自学生的理解与思考，字里行间不免流露出学识与知识背景的限制，但他们基于建筑史实分析所作出的对建筑作品的判断，让我们意识到今天的学子已不再满足于教科书式的一般介绍，他们还希望用自己的眼光和方式来思考建筑问题。这是非常可贵的。从这个角度来说，这一课程的教学方向和实际效果值得肯定。

应该说，学会思考要比仅仅学会一些技能更重要。

吕品晶

中央美术学院建筑学院 教授

目 录

第二版序

第一版序

我们如何解读建筑

大师作品分析

1 柯布西耶 – 萨伏伊别墅	33
2 卢斯 – 米勒别墅	55
3 密斯 – 吐根哈特别墅	71
4 特拉尼 – 柯默警察局办公楼	89
5 特拉尼 – 湖畔别墅	99
6 阿尔瓦·阿尔托 – 玛丽亚别墅	113
7 诺依特拉 – 考夫曼沙漠别墅	133
8 路易斯·康 – 屈灵顿游泳池更衣室	145
9 巴拉干 – 自宅	161
10 安藤忠雄 – 光之教堂	181
11 卒姆托 – 奥地利伯瑞根茨艺术博物馆美术馆	195
12 库哈斯 – 巴黎别墅	207
13 哈蒂德 – 维特拉家具工厂消防站	225
14 西扎 – 维埃拉·迪卡斯别墅	237
15 本·范·伯克尔 – 莫比乌斯住宅	251
16 坂本一成 – Hut T 别墅	265
17 张永和 – 山语间	281

我们如何解读建筑

王小红

一、课程背景

建筑专业本科教育基本以培养学生建筑设计能力为主,课程以建筑设计课为主线。建筑历史理论课程主要介绍不同时期及国家的建筑风格流派,使学生了解各个年代和国家的重要建筑的特点。但是我们怎样看待历史和历史人物,是否它们只代表过去,我们从中能学到什么,这些是否改变我们观察建筑的角度,并引起我们对建筑本质的思考,最终提高我们对建筑的认识,中央美术学院建筑学院三年级课程“大师作品分析”试图探索这些问题。

现代主义建筑发展至今,影响巨大,但有时我们会忽视它的一些先锋思想产生的根源及其内涵,只注意大师们的几个著名建筑作品。在现代主义建筑发展的近百年中,它的成败以及它对未来可能发生的作用、我们通过什么方法评价及判断一个建筑作品,这些问题是需要我们深入研究的。在这次“大师作品分析”作业中,我们选取现、当代建筑代表人物,从柯布西

耶到哈蒂德,对他们的一系列经典小型建筑作品展开分析,通过找寻他们的建筑思想和作品的发展轨迹,试图建立一个我们对建筑基本判断的平台。因为在建筑的学习和设计过程中,全面了解和把握建筑大师们的建筑思想和他们的作品、他们建筑的特点和语言手法,这些能帮助我们建立一个基本的建筑观。在课程中我们借助对大师们的具体作品进行历史纵线和横线的罗列,对大师作品进行图解式和深层次的分析比较,其目的在于使学生能够从建筑基本问题上入手,感受和理解大师们的代表性建筑。

课程安排让学生按一定方法图解分析研究建筑。建筑如何产生、建筑师如何在空间和深度范畴内运用形状、构成、明暗、平衡、色彩、运动、材料以及其表达方式也就是建筑艺术的具体化,同时制作模型,配合分析研究。最终让建筑作品像好电影一样留存在我们的记忆中,而不是在无生命的数码相机的记忆棒里。

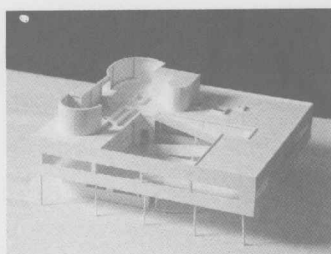

萨伏伊别墅实景

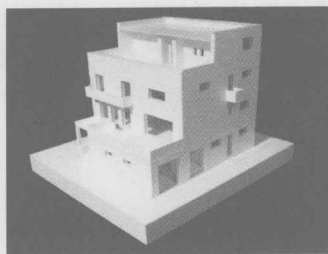

消防站实景

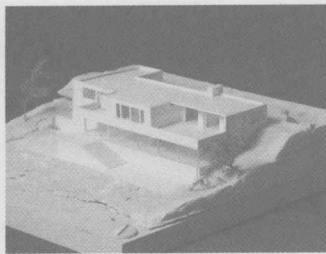
作业分析包括以下 17 个小型建筑：

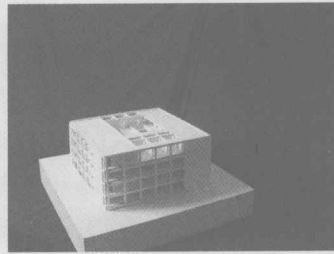
柯布西耶 - 萨伏伊别墅

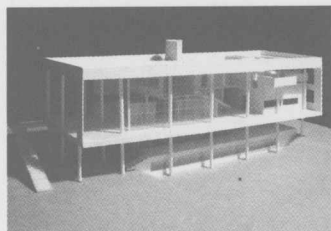
卢斯 - 米勒住宅

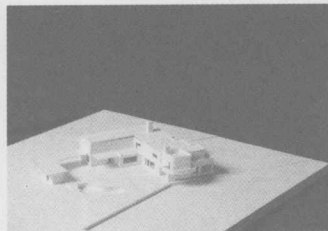
密斯 - 吐根哈特别墅

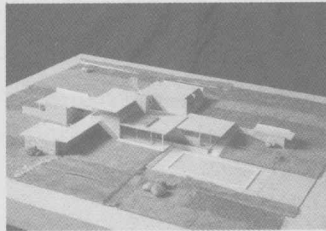
特拉尼 - 柯默警察局办公楼

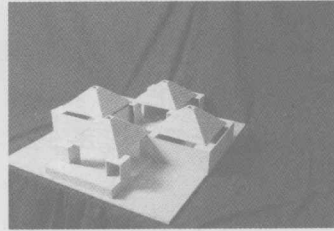
特拉尼 - 湖畔别墅

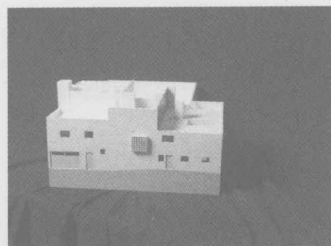
阿尔瓦·阿尔托 - 玛利亚别墅

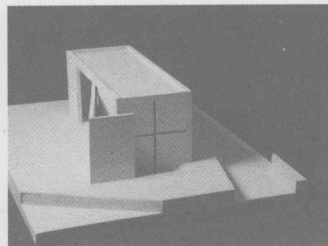
诺依特拉 - 考夫曼沙漠别墅

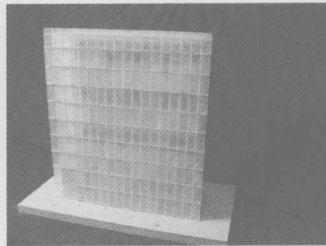
路易斯·康 - 屈灵顿游泳池更衣室

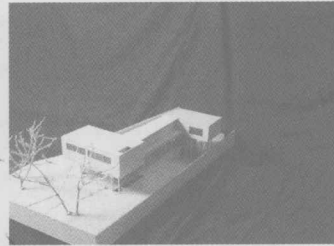
巴拉干 - 自宅

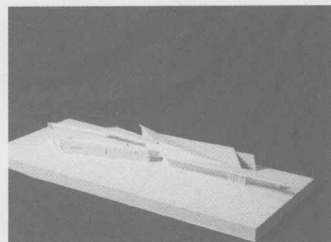
安藤忠雄 - 光之教堂

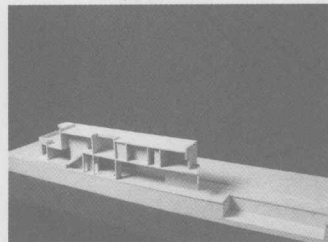
卒姆托 - 奥地利伯瑞根兹艺术博物馆美术馆

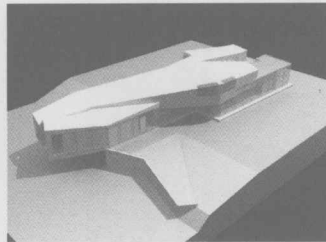
库哈斯 - 巴黎别墅

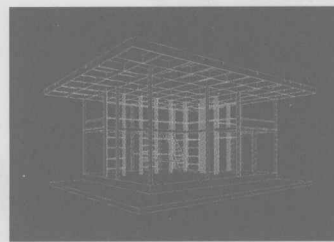
哈蒂德 - 维特拉家具工厂消防站

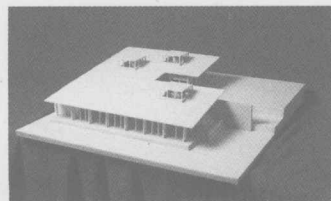
西扎 - 维埃拉·迪卡斯别墅

本·范·伯克尔莫比乌斯住宅

坂本一成 - Hut T 别墅

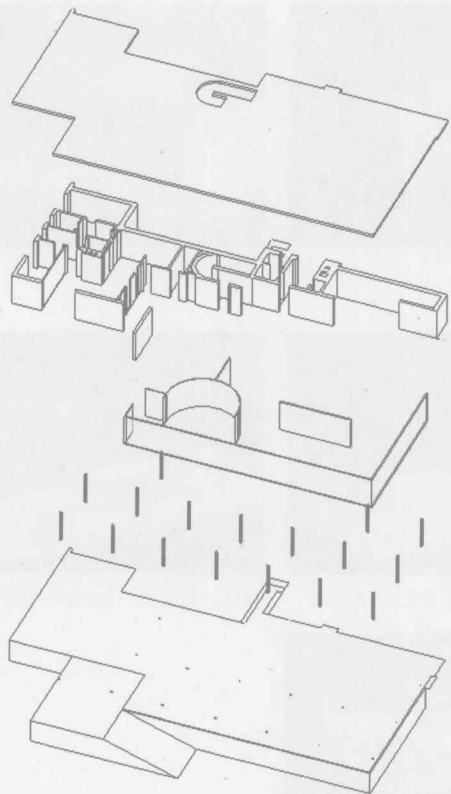
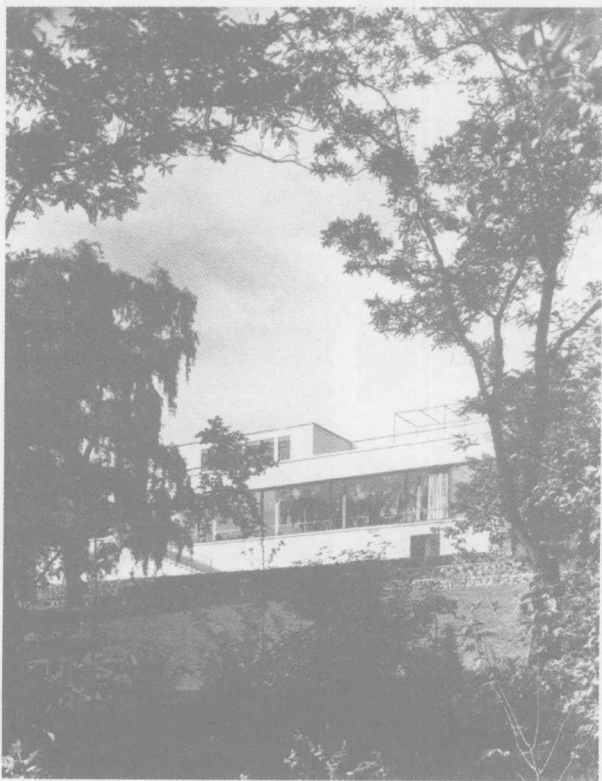
张永和 - 山语间

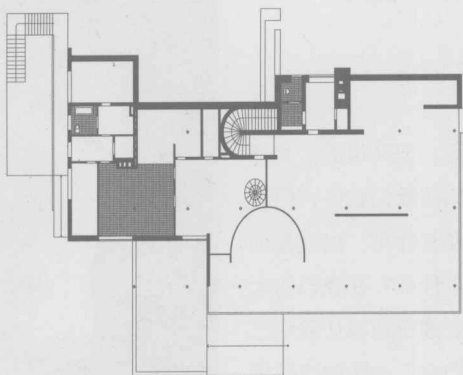
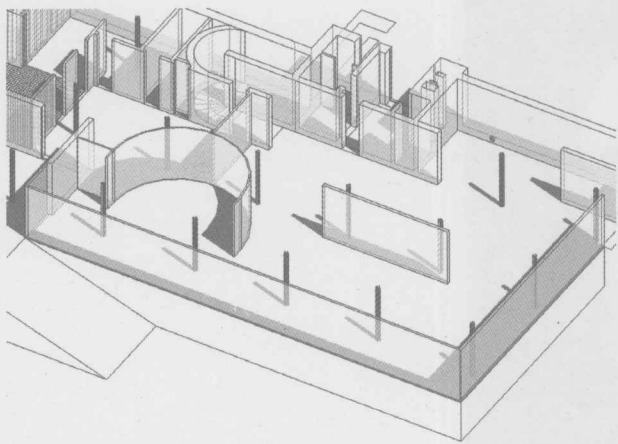
可以说我们试图在历史框架中找寻建筑的本质。首先是资料的找寻,上面提到的建筑师有的学生并不知晓,资料收集整理在学习中是很重要的,这是研究的第一步。从书中学生认识了建筑师及其作品;然后我们对建筑各个元素和布局进行深入认真研究,关注其内在规律,而不是它的表象,分析它的起因、形体、空间和建筑思想等,才能试图客观地看待现代主义建筑的发展,并逐步形成我们对建筑的正确认识。这也是现代主义与传统思维不同的地方,即抽象出组成物质的基本结构构成关系,并重建一个适当的新的形式。那么我们用什么方法和手段来解读建筑?

我们如何解读建筑,如何分析建筑,是否有途径让我们找到通往认识建筑的路,最终我们怎样理解一个建筑 and 建筑大师作品,它会怎样启发和影响我们,大师作品分析课题作业的目的不仅在于此。在当前数码时代人们已习惯于用数码相机拍一本本建筑书,但是我们是否习惯先坐下来读这些书,读建筑师,读平面图、剖面图、立面图……再对照照片想象体验一下这个建筑空间感觉和建筑师给我们讲的故事。课题作业要求学生在分析过程中具备独特观察视角和研究方法,把被分析的建筑从不同方面层层剥离,目的是找到建筑的内核和它形成的逻辑性,找到建筑作品

发展的脉络,而不是片断了解建筑,这也是我们认识建筑的开始,进而深刻体会和理解建筑最有特点的地方,展开深入分析。分析首先涵盖以下建筑的基本问题,它们是我们学习建筑时需要一直面对的,但不同的建筑项目传达出的其内在的本质,我们是否可以理解把握,这样我们在作业中需把这些问题分解开来并进行逐项分析:

- 1) 建筑师的背景;
- 2) 建筑的概况;
- 3) 建筑与场所;
- 4) 建筑平面分析与功能组织;
- 5) 建筑形体特征;
- 6) 建筑结构形式;

7) 建筑空间布局特点;

8) 建筑交通流线组织;

9) 建筑立面分析;

10) 建筑材料的运用与细部处理。

分析过程中,学生们分离出以上涉及的不同建筑基本问题,分别从各个层面展开工作,并寻找它们的特征,最终自己评价建筑作品,形成自己对建筑的看法。对于不同建筑,从看图纸开始试图读懂它们,是需要一个过程的,在作业的开始,学生并不都是知道如何开展分析工作,我们首先要求在以上的要素中,用抽象图解的方式分离出我们感兴趣的地方,加以分步展开研究比较,最终到真正理解和正确判断它们。在课题中要求制作建筑模型,模型与分析图解相结合,同学们可以多方面感受和体验建筑空间。大家往往在模型

制作之中,已被分析的建筑和建筑师倾注的个人情感感动,感动于其美妙的建筑空间,感动于建筑师营造的丰富的建筑氛围。反过来再通过图解来深入分析建筑,找出被分析的建筑的精髓,即建筑打动人们的地方,只有建筑师把情感赋予建筑之中,建筑才能具有生命力和表现力。我想这些感受和经历最终影响着同学们今后做建筑设计时对建筑的联想及记忆,它可以作为一个样板或者参照系为我们今后的工作和学习服务。

课程结束时,学生们在交换各自被分析的建筑的信息和感受,分享大师们设计的建筑空间给我们带来的愉悦感,分享对大师们的热爱,分享对建筑有一个重新的认识,分享对建筑与生活的关系有进一步的理解。

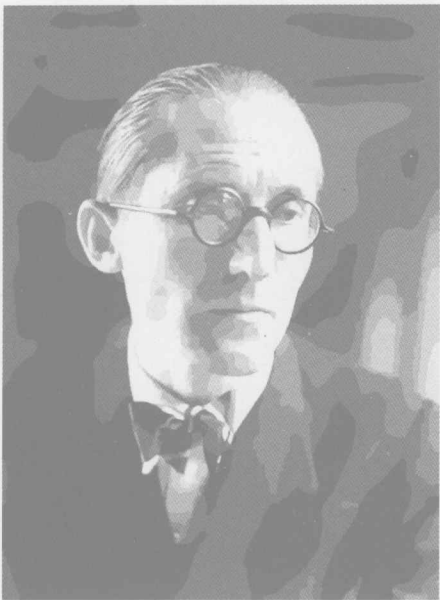

二、建筑基本问题考量

1. 建筑师的背景

大师离我们很久远，但又很近，大师的作品已成为标签，印在我们脑中，但我们是否真正了解大师及其作品，以及他们的年代影响他们的又是什么？在我们的大学几年中，近现代历史理论课程让我们已经了解了大师，但我们自己试图解读过他们，理解他们真正的思想吗？而建筑师本身的思想发展也是需要积累总结的，正如阿尔瓦·阿尔托曾经说过：“正像一粒鱼卵长成一条成年的鱼需要时间一样，我们也需要时间使思想发展和定型。建筑比其他创造性的工作更需要时间。”

柯布西耶是谁，当我们站在他的建筑前面并随之在空间行走体验建筑时，不禁惊叹他的超人的想象力，但究其发展过程及其早期思维影响，我们很少有所探究。弗兰姆普敦在他的著名书籍《现代建筑：一部批判的历史》中指出的“他的卡尔文教派家庭所接受的遥远的阿尔比派的影响，以及那种已几乎被人忘却的但始终潜在的摩尼教世界观，后者很可能是他“辩证”思维习惯的根源，我指的是那种无所不在的对比手法——实与虚、亮与暗、阿波罗（Apollo）与默杜萨（Medusa）……”^[1]在柯布西耶的建筑中，我们看到光在空间中起的重要作用，特别是朗香教堂里充满的神秘气氛，从上面的阐述中我们可以试图找到其中的内在因由。同时柯布西耶以其革命先锋的姿态屹立于现代主义建筑的中

心，房屋是居住的的机器的口号已深入人心，机器美学原则成为现代主义建筑的基石，尽管如此，我们分析柯布西耶平面构图，很容易找到帕拉第奥的古典平面类型。柯布西耶对宏伟的帕提农神庙崇拜，导致他的建筑充满古希腊的立体感与力量。

另外一个现代建筑大师密斯出生于德国西部城市一个石匠家庭，这个在理论历史书籍里多次提到，而他获得的构造概念是在波尔拉赫设计阿姆斯特丹证卷交易所砖建筑中，但他并满足于此，他要把它上升为一种结构。密斯建筑给人感觉现代、形式感极强，其纯粹的形式是受申克尔新古典主义学派的影响，密斯 20 世纪 60 年代设计的柏林新国家美术馆与申克尔设计的老美术馆遥遥相望，归结二者的构图类型均是古典主义。

密斯与柯布西耶是那么的不同的，前者是理想主义及德国浪漫古典主义的追宠者，后者是地中海的激情与神秘主义的结

合。大师不是一个标签品牌，他们的生平及思想启迪我们对建筑有进一步认识，如果我们没有深入到其中，我们就很难把握其建筑关键的地方，很难理解他们建筑是什么原因下形成的。

试想一下，我们看到阿尔瓦·阿尔托玛丽亚别墅时，如果对建筑师背景毫不所知，那我们能够理解他的建筑的真谛有多少，是否能够深刻体验他创造的富有人性化的建筑空间。可以说建筑是个综合产物，不是数学、物理那样纯推理性的学科，其中蕴涵着人文精神，而不同建筑师设计的千变万化的建筑，也是我们人类的文明发展长河的精华，是建筑师个性化及人情化的创造，为人类生活提供了和谐，使物质与自然有机地结合在一起。

注释

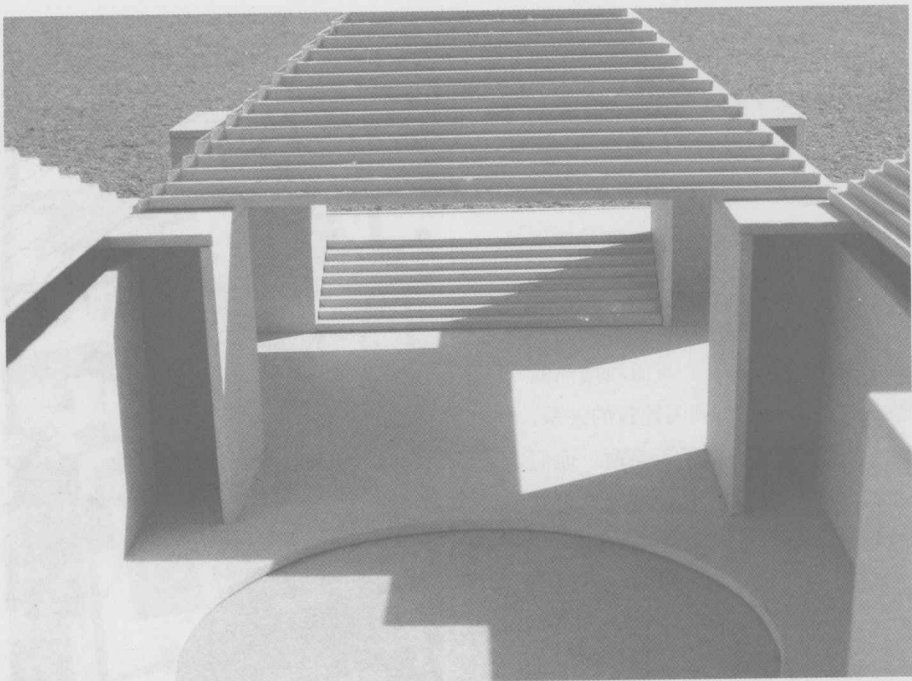
[1] 参见（美）肯尼斯·弗兰姆普敦《现代建筑：一部批判的历史》P161，三联书店

2. 建筑概况

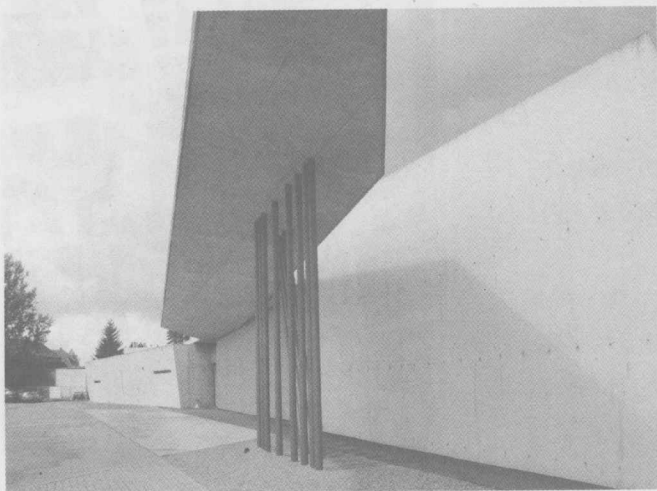
我们想了解一个建筑，要从它产生的背景开始。在这次课题中我们分析的建筑大部分是别墅或者小型建筑，建筑的主人或者业主在什么情况下邀请建筑师为他设计，他们之间的关系是什么，建筑首先有多大，建在什么地方，其基本用途是什么，建造年代，建造形式和材料等等这些需要我们逐一展开。其结果是让我们从最基本上了解到建筑概况，这样能够保证我们能够与其他建筑进行概括类比比较，找到每个建筑的特点，从而更好地理解建筑。例如西扎设计的维埃拉·迪卡斯（Vieira

de Castro）别墅建造长达14年，建筑空间设计一直处于微调状态，从这点我们能够理解西扎的建筑空间微妙变化的由来。而路易斯·康的屈灵顿游泳池更衣室（Trenton Bathhouse）只建了一部分，其余的并没有完成，作为有功能的建筑可以说它没有完成它本身的使命，如果人们真正到了那里，会感到失望，但它建筑设计中本身的思想，宗教空间与秩序联系在一起，主空间与辅助空间的截然区别，其严格的几何构图保证了建筑成为一个整体，由于这些原因使建筑并未因为它的荒

废而失去其真正价值。哈蒂德设计的维特拉家具工厂消防站，很多来访者想踏入建筑体验其中，这不符合消防规范的要求，最终成为家具公司椅子陈列馆，建筑不因为它的功能的改变，而丧失其本身价值，反而这个建筑得到更好的利用，这也是建筑师和业主当时没有想到的。如果我们忽略这些，我们在解读建筑时就相对不完整。建筑的产生并不是在建筑师设计时有了构思，在图纸上建成的，其建造建成到使用或者改建我们都需了解，因为建筑并不只是艺术品，其基本在于提供给人们生活和使用的空间。

3. 建筑与场所

西方建筑师设计建筑时,首先会绘制地形的图底关系图,目的是使建筑场所背景空间结构组成清晰化,这对于建筑师比较新设计的建筑与周围建筑环境的空间关系,可以说是一个有效的手段。当新建筑置入环境时,空间关系产生变化,而图底关系图可以比较研究新建筑在背景中与城市空间产生的新层次、新的空间关系。如何考量和分析场所是建筑师设计建筑的首要任务。

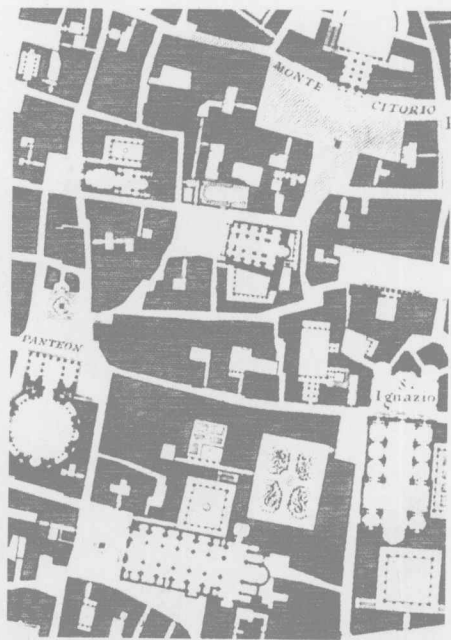
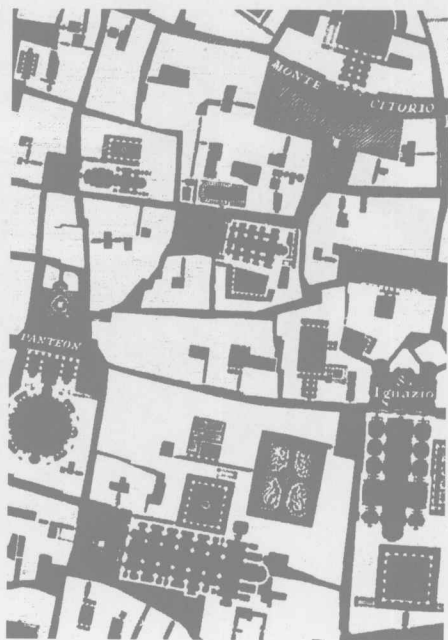
另外一方面,建筑与场所的关系即文脉,并不是后现代建筑所表现的建筑传统符号在建筑运用上的文脉联系。它涵盖建筑与自然的关系、与山地地形的关系、与背景的关系、与气候的关系、与建筑材料的关系、与周围建筑的关系,与非物质形式的关系。当我们与低年级建筑学生谈到建筑与场所的关系时,他们对“文脉关系”所表达的意义非常困惑。从根本上看,新的建筑在建成后会对原有的场所背景产生影响,而这个变化也就是我们上面提到的建筑与场所的关系。建筑与场所的关系表现出建筑师如何观察建筑场地背景环境,如何置入自己的设计,其意图是新建筑与原有背景产生一定文脉关系,使新的建筑在场所中形成其相应的地位。建筑师设计建筑时需要考虑的有以下方面:建筑与城市的关系,与地形的关系,与材料的关系,建造方式,文化和社会及象征性。

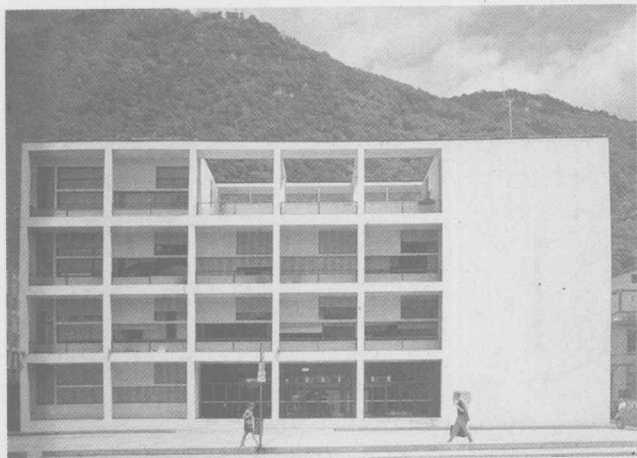
我们从特拉尼设计的柯默警察局办公楼中看到,建筑在意大利传统城市中以完全新的形象与周围城市建筑产生对话。他的透明建筑学原则,使建筑首层与城市可以连为一体,即把街道引入建筑之内;但建筑以现代主义建筑先驱的姿态与历史环境背景产生对比,该建筑的纪念性至今在城市广场空间中令人惊叹。

我们也可以通过场地模型来研究建筑与环境的关系。诺依特拉设计的考夫曼沙漠别墅考虑到建筑与自然的亲密关系,形成开放式的内外沟通关系,建筑平面呈风车形发散式展开。这也是现代主义建筑的最大特点之一,建筑内外关系界限直接,大量阳光与空气引入室内,建筑为开放式。

相反巴拉干自宅考虑当地南美洲炎热气候,厚厚的墙体,建筑临街一面封闭,外立面与其他相邻建筑基本相似,态度相对含蓄,但空间的层次是逐渐从外至内,内部围合的建筑内院开放并成为宜人的建筑空间。

本·范·伯克尔设计的莫比乌斯住宅,基地自然环境景色优美,是一片森林地带,占地 2hm^2 ,建筑与自然环境直接对话和对空间新的认识成为设计的主题。建筑与环境的关系是通过人们在建筑内部行走之中的空间体验得到的:室内一室

外—餐厅—花园，莫比乌斯路径的设计结合立面大玻璃开窗，使人们的空间体验加上时间因素成为四维度的，外部的自然环境在这里成为建筑的一个部分；相反在室外，人们看到多变的水平建筑形体，呼应基地的不同特质，唤醒人们对环境的认知。

从上面的介绍可以看到，不同建筑师在场所中首先要表明自己对场所的一种明确的建筑态度，这也是建筑设计的一个基本出发点，而这个态度也是建筑师在设计中需坚持的。张永和设计的山语间从名字上能表达出建筑试图与周围的山脉进行对话，根据地形顺势高差，产生一个倾斜单坡屋顶限定的建筑，起居空间位于前方，开放于自然，人与人、人与大山展开交流。

