

● 国外建筑理论译丛

POETICS OF ARCHITECTURE

theory of design
Anthony C. Antoniadès

建筑诗学与设计理论

[希腊] 安东尼·C·安东尼亚德斯 著

周玉鹏 张 鹏 刘耀辉 译



中国建筑工业出版社

国外建筑理论译丛

建筑诗学与设计理论

[希腊] 安东尼·C·安东尼亚德斯 著
周玉鹏 张 鹏 刘耀辉 译

中国建筑工业出版社

建筑诗字与设计理论



前言

这是一本关于建筑学理论的书。书中讲述了创造力和想像力的各个方面，介绍了各种可以帮助人们在建筑设计中获得创造力的方法。它是作者（一位扎根、成长并受教于现代主义运动中的教师兼建筑师）多年来孜孜以求的结晶，书中凝聚了作者对近 15 年来有关现代主义运动的争论之正反各个方面所作的取舍，以及对后现代主义利与弊的思考。毕竟，现代主义运动是多数建筑出版社推崇的流行态度；它影响了很多近代建筑师的创作，造成了教师之间的分化，也使得学生们忧心忡忡。

作为一名创造活动爱好者和诚挚的建筑评论家，对于我所见到的一些后现代同事的设计室所取得的优异成果，我再也无法保持沉默；而另一方面，我又发现，他们的学生要么是在不假思索地抄袭书刊杂志，要么普遍陷入一片迷茫之中，找不到自己的研究目标与归属，常常不能适应其他现实情况和更加切实、更加专业的前景。

近十年来，专业领域的风气与学术界的氛围很接近，至少主流媒体是这样宣传的。瞬息万变的现实世界中有很多享有盛誉的作品，但它们往往显得不合时宜。以下这些设计：迈克尔·格雷夫斯设计的波特兰大厦、香港汇丰银行总部以及伦敦的劳埃德大厦（由诺曼·福斯特及其助手和理查德·罗杰斯及其同行所设计的高科技杰作），或是由 ARQ 建筑设计事务所和其他“现代主义”建筑师创作的大量毋庸置疑的作品，都是我们创造的“新现实”中声名显赫的例子。我们正是生活在这种新现实当中，同时我们也必须学会去挑战它、理解它。新现实理论家的任务不是把现代主义与后现代主义对立起来，而是将两者中的精华筛选出来。我们这个时代中的一些优秀建筑师堪称这方面的楷模；他们成功地综合了其中的长处，也尽力使自己“广开思路”，而且我们相信，如果勒·柯布西耶和阿尔瓦·阿尔托仍然健在的话，也会接受并支持他们创作的作品。我想，如果勒·柯布西耶能奇迹般地复活，并重新运作他的工作室，他一定会为最近涌现出来的许多作品感到兴奋和羡慕，他也一定会追问这些年轻人以及这些作品的创造过程。他也一定会急于使我们相信：他

本人——一个现代主义者，在很早以前就倡导了一些“新的渠道”。

但是，这种奇迹是不可能发生的，我们也不需要勒·柯布西耶、阿尔瓦·阿尔托或贡纳·阿斯普隆德再次把我们召集在一起。我们必须自己去做综合。在这一点上，下面这些建筑师淋漓尽致地表现了他们的才华：冈纳·伯克兹（Gunnar Birkerts）、安托万·普雷多克（Antoine Predock）、里卡多·莱戈雷塔（Ricardo Legorreta）、拉尔夫·厄斯金（Ralph Erskine）、尤哈尼·帕拉斯马（Juhani Pallasmaa）、克里斯蒂安·古里申（Kristian Gullichsen）、约翰·伍重（Jørn Utzon）及海宁·拉尔森（Henning Larsen），尽管他们都相对平静，有时甚至还很冷淡，并且彼此也都各不相同、自有独到之处，但他们都创造出了被我们称作综合的和具有包容性的作品。

这本书正是在以建设性的方式促成这种讨论的努力中诞生的。它不是一般琐碎的争论，也不是带有破坏性的两极分化。而且，它是我个人信念的产物：建筑业迫切需要一种富有建设性的、经过更新的理论文献，以满足我们这个时代“新现实”的需要。毕竟，在这个星球上存在着足够多的现代、后现代及包容主义的作品，允许我们对其斟酌总结，并为我们自己提供某种批判的标准。的确，无论是建筑师，还是作品的源头即建筑设计室，都需要对产生于我们任何创造过程中的任何优点或长处加以重新认识并定位，并在此基础上协力合作，以继续发扬这些长处。

为其如此，本书以给读者在“创造力的各种渠道”中导航为着眼点，通过它借以达到激发读者的想像力，从而进行创造设计这一目的。这些渠道中既有实实在在的（很多都是现代主义的核心），也有不可捉摸的（很多都是后现代主义的产物）。在这个意义上讲，本书是一部综合的理论文献，它的问世，旨在协调现代主义馈赠给我们的所有优点，以及我们所能保留的、来自最近之后现代主义的长处。这种协调，将为未来具有包容性的建筑师们的设计训练和长足进步，提供一个更为广阔的框架。

我们坚信无论是本科生、研究生还是毕业生，都会把本书当作一本方便的指南。它将会使学生更加轻松地规划他们的前景，并且为在设计室中尝试各种通向建筑创造力的途径，从而实现自己的梦想做好准备；同时，它还可以确保他／她能做出一份有关设计方向的计划，这个计划（不管是在学校里，还是事业刚刚起步的阶段）会使他的目光转向包容性；这是一个最为广泛的可能性和挑战，迎接这个挑战，将使他／她最

终成长为一个具有包容性的建筑师，一个其作品会与时代紧密相连的、出色的设计师。当然，人们还认为（和希望），学生能从建筑课程中有所收获。在这种情况下，人们应该下决心去探究目前很多学院尚未真正去研究的具有创造潜力的渠道，或者在本来应该加以注意的创造力渠道的基础上，为设计课添加一些新的课程。

对本书中的很多具有挑战性的房屋建筑，都在位于阿灵顿得克萨斯大学我自己的建筑工作室进行的，在几个设计层面上作了反复推敲。这些建设性的理论论述，是在给大学高年级学生和研究生讲授建筑理论课的过程中形成的。本书的材料，在本书出版之前，均在学生中间（特别是在来自不同设计室的学生中间）广泛传阅。他们读过这些文本之后，当即决定坚持他们设计室的方向，并加倍努力，以期能够在与这种新颖的设计展望思想的碰撞中获益，即使这些展望偶尔听起来有点儿古怪，或者在初期让他们一时摸不着头脑。

然而我深信，一旦我们对生活和活动于其中的空间作出决定，建筑设计就会影响每一个人，无论这种决定是建筑师们作出的，还是我们每个人单独作出的。因此，我衷心地希望不仅我的同事、建筑学的学生以及建筑从业者能够从这本书中获益，而且其他创造性艺术家也能从中获益。我们大家都居住并且也不得不居住在同一个空间内，如果我们创造力的冲动能在美学欣赏和美学决策的最广泛标准内徜徉，那么，我们大家的生活质量就都会有大幅度的提高。

我写作本书的初衷是，试图用简洁明了的语言来表述我们这个时代的设计哲学和理论，并且力图将所有这些理论有机地联系起来，形成一个一致的框架；与此同时，我也试图发展有关建筑创造力的综合框架和一套学习过程的理论。我希望我的愿望已经实现，但是否真正成功，还是让尊敬的读者自己来作判断。

致 谢

我诚挚地感谢以下这些人，正是他们为我搭建了舞台、给予我支持并帮助我阐述我的观点、传递我需要的信息，最终才使这本书得以面世。他们都致力于建筑事业，都不遗余力地给予我支持和帮助，他们是：

《A+U 建筑》的中村俊夫 (Toshio Nakamura)

《L'architettura》的布鲁诺·赛维 (Bruno Zevi)

《建筑学》的唐纳德·坎迪 (Donald Canty) 和安德里娅·O·狄恩 (Andrea O. Dean)

《新墨西哥建筑学》的约翰·科洛 (John Conron)

《Anthropos + Choros (人与空间)》的考斯塔斯·卡拉古尼斯 (Costas Karagounis)

里卡多·莱戈雷塔这位出类拔萃的建筑师，我最广泛意义上的朋友兼同事，他一直是我最坚定的鼓励者。我也特别感谢希腊高级建筑师亚里士多米尼斯·普罗文勒古伊斯 (Aristomenis Provelenghios，他是勒·柯布西耶最诚挚的同事)，他慷慨地向我敞开了他的图书馆及本书中引用的马蒂拉·吉卡 (Matila Ghyka) 学术研究成果的法文原件，他也将我的注意力引向了《3^οΜότι

这个希腊1930年代昙花一现的杂志，这份在希腊之外几乎无人知晓的杂志，无疑是有关美学讨论的瑰宝。我也特别感谢国立雅典理工大学的尼古拉斯·科勒瓦斯 (Nicholas Cholevas) 及建筑师萨瓦斯·希勒尼斯 (Savas Tsilenis)，他们阅读了本书的初稿并提出了善意的批评。

我的设计和理论班的学生们，他们用批判性的眼光阅读了原稿，并在本书写作的几个阶段提出了特别的建议，我特别要对以下这些学生表示感谢：戴维·布尼丁 (David Breeding)、卡伦·卡纳米拉 (Karen Caramela)、爱德华·达贝尔 (Edward Dapper)、马克·富恩提斯 (Mark Fuentes)、埃德温·哈里斯 (Edwin Harris)、特丽莎·赫尔南德斯

(Teresa Hernandez)、克里斯托·林顿(Crystal Linton)、菲尼斯·奥斯坎(Filiz Oskan)及乔·瑞莱(Joe Riley)。最后,十分感谢俄勒冈州立大学建筑学院的格伦达·费尔维·伍舍(Glenda Farvel Utsey)教授,在整个初稿的写作过程中,她都一如既往地给予我真诚、坦率、富有建设性的反馈。她热情而不懈的大力支持,成为我完成本书最强大的动力。

鉴于这是一个很广泛的题目,在授课的时候,需要借助幻灯片和黑板绘图才能轻松地演示其内容,这使我不得不再一次采用我在早期出版的《建筑学及相关学科》(第二版,肯德尔-亨特出版社,1986年出版)*这本基础性入门书籍中所运用的总结性“图片”域的方法。所有这些演示“域”的图片都是我个人完成的,偶尔模仿了其他同事的演示、照片或图片。每当我从其他已出版书籍上简化精选的原始图片用作本书内的评论时,我都在这些图片上标上了“图片引用”的字样,并向作者致谢。对我引用的有版权限制的材料,在此深表感谢,并对允许我使用下列出版物内相关材料的编辑们表示感谢:《建筑教育杂志》、《建筑学》、《A+U 建筑》、《Arkkitehti》、《活的建筑》及《L'architettura》,并对以下这些为我提供了图片和照片的建筑师们表示感谢:伊尔默·瓦加卡(Ilmo Valjakka)、安托万·普雷多克、鲁道夫·马恰多(Rodolfo Machado),及罗纳尔多·帕特里尼·迪·孟福德(Rinaldo Petrini di Monforte)。在本书的参考书目部分,列出了音译的希腊书目和杂志名录。

另外,我要向在阿灵顿得克萨斯大学建筑学院的秘书辛迪·史密斯(Cindy Smith)及所有在凡·诺斯特兰德·雷尔德(Van Nostrand Reinhold)工作的人员致以诚挚的谢意,是他们为本书的出版不辞辛苦地做了大量的工作。如果本书存在任何不足之处,只应由我本人负责,与他们无关。

*《建筑学及相关学科》(原著第三版)的中文版已于2009年1月由中国建筑工业出版社出版。——编者注

目 录

前言	ix
致谢	xiii

第一部分 通向建筑创造力的不可捉摸的途径

导 言	3
诗学的种类	3
建筑学中好的诗学态度	4
包容性	5
当代包容主义者关注的内容	6
现代与后现代的困境	7
本书的结构	8
第一章 创造的过程	10
幻想、想像、现实	10
指数的微妙	12
现实与建造活动	13
幻想与想像的目标	14
定义创造力	15
建筑中的创造力	16
广义与狭义的建筑创造力	21
建筑创造力的先决条件	27
全包容合成理论	31
参考书目	33
第二章 比喻	37
比喻的种类	39
历史回顾	40
应用和教学的维度	53
走近比喻	56
小结	59
参考书目	59

第三章 矛盾与形而上学——通向创造力的渠道	61
最广义的矛盾	61
形而上学的探讨	64
现实中的矛盾和形而上学	68
乌纳穆诺与堂吉诃德式思想和性格	69
现代建筑中的堂吉诃德式思想	69
超越炼丹术	73
小结	76
参考书目	77
第四章 变形渠道	79
主要策略	80
变形理论	81
认识论	84
研究这一渠道	87
对变形的包容主义态度	93
小结	101
参考书目	102
第五章 朦胧——原始的与未触及的	103
原始的朦胧	105
“如冬眠般未触及”的朦胧	117
小结	119
参考书目	120
第六章 诗歌与文学	121
诗歌与文学作品的运用	121
诗歌比其他文学作品更具有优越性	126
诗集：诗的调色板	129
诗歌价值的普遍性	134
小结	139
参考书目	140
第七章 外来的和多元文化的	141
舶来品的双重性	142
多元文化环境	144
多元文化经历的收获	145
积极参与外来设计的必要性	158
小结	163
参考书目	163

第二部分 通向建筑创造力的切实途径

第八章 历史、历史主义以及对先例的学习	169
近来对先例的强调	170
历史与历史主义	171
对建筑历史的包容主义评价	175
跨文化的困境	185
设计指导教师的作用	188
结论	194
小结	195
参考书目	196
第九章 模仿和直译	198
对待模仿的态度	198
个性与共性	201
包容、模仿和相关概念	202
直译	203
小结	210
参考书目	211
第十章 几何学与创造性	212
几何学的魅力	214
几何形式	215
几何学和单一功能建筑	216
多功能建筑与几何域	220
几何域	221
几何学包容主义	226
近来的努力：超越欧几里得几何学	230
设计课程	235
小结	239
参考书目	239
第十一章 聚焦材料	241
论施工的道德	244
材料使用的结构和美学层次	246
建筑师对材料的态度	247
建筑师范例，以及现代主义与后现代主义建筑	248
材料与全面综合	255
教育环境与材料的使用	256

小结	264
参考书目	266
第十二章 自然在建筑创造中扮演的角色	267
自然的原始影响	269
自然的力量	271
浪漫的概念	272
以深思熟虑的态度对待自然：从诗学的沙利文风格到阿尔托的	
包容主义	276
通过对立实现互补	281
自然包容性和地区因素	282
使不可感知的变成自然的真实的	284
教学策略	285
习惯、技术以及教学工具	286
小结	290
参考书目	290
第十三章 通过和其他艺术和艺术家的协同的创造力	292
个人涉猎其他艺术门类	293
关于跨领域交流的几个真实案例	293
社交测试	295
历史上跨领域交流的包容性	296
关于舞蹈与建筑	298
音乐与建筑	303
交响乐的概念和建筑的尺度	314
小结	319
参考书目	319
第十四章 建筑传记：全包容创造力的手段	322
希尔特树立的典范：阿尔托的传记	323
传记的有效性	326
以大师的方式：设计练习	328
先读后做	329
传记与建筑的性质	330
教师的生平犹如一本翻开的书	333
小结	335
参考书目	335
后记	337

第一部分

通向建筑创造力的不可捉摸的途径

导 言

“诗学”(poetics)这个术语向来带有神秘色彩。从遥远的柏拉图和亚里士多德时代,到如今的加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)和伊戈尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky),人们一直用这个词语来描述起源的美学、空间在质的成分及音乐的形成。诗学这个词源于一个希腊语动词,其意义仅为“形成”(to make)。空间的形成、音乐的形成、建筑物的形成……诗歌的形成……因为很多人总是把它与诗歌联系起来,所以造成了词语运用上的混淆;其实,诗歌的创作仅仅只是创作的诸多形式中的一种而已——通过语言进行创作。然而,诗学远远超出了其语义学的意义。所有讨论诗学的鸿篇巨著和我们手上的这本书,都通过美学的透镜来讨论艺术作品的“形成”;也就是说,到目前为止,诗学一直被作为“创造”的艺术通过深思熟虑,反复推敲的所谓“好”的途径,亦即就“好”而言的各种可能的创作方法的前景或它们之间的微妙差别来进行的。

诗学的种类

完全没有经过思考的诗学,很可能是随意的诗集,也许只有批评家才会对其进行分类,甚至还会鉴别其中的优点。从某一特定传统中形成的诗学(即“按我们祖先的老方法去做事情”),就是把我们的思考过程看作是理所当然的“创作”过程。这种方法只能处理别人思考过并解决了的事情,我们或许只是略加思索就欣然接受;而这些方法对于处理我们目前所面临的各种问题,如拯救历史遗址、保护优秀建筑遗产等,可能是也可能不是最好的解决方法。在这种情况下,我们就为这种诗学(创作)找出了两种可能性:简单模仿和动态改进。一般而言,第一种可能性次于第二种可能性,而第二种可能性因为有赖于我们对自身智力的使用,并在使用中建立了选择和批判机制探索适应时代经济和利益的方法与技术,因而被认为具有更高的价值。

另外，诗学（创作）还有第三种情况，这种诗学是深思的，严谨的，在心灵上精神上 and 科学上都是要求很高的；它着眼于创造那种既能在实践上，又能在精神上满足人类多种需要和期望的作品。建筑的创作正是这种复杂诗学（创作）的最好的例子。每个时代的建筑学，肯定都经历了诗学的这三种可能的形式：随意的、传统的以及深思熟虑的。我们的讨论将集中在第三种形式，因为这种形式一直以来都是系统而明智地解决问题的方法，尤其是在复杂而又富有多样性的社会结构的要求下，更是如此。在我们今天如此复杂而多样的社会里，它尤其具有重要意义。希望安详平静地生活、需要地区识别性并成为文明社区的合格成员，以及渴望拨动所有人审美情趣的心弦（不仅在视觉上，而且在精神上），如此种种，都要求我们对将要集中讨论的第三种诗学给予特殊的关注。当代建筑的诗学属于最为苛刻的形式，它的目标是达到最高的审美境界，并满足人类更为广泛的期待。

建筑学中好的诗学态度

显然，什么是建筑中的“好”，这是最难评判的一件事情。当然它应该是任何一个富有创造力的建筑师追求的最终目标。长期以来，“好”这个概念一直都是美学关注的焦点。它被明显地赋予了很高的相对性：是对建筑师而言的“好”呢？还是让单个用户觉得“好”呢？或是对社会有“好处”呢？建筑师们，尤其是那些富有天赋和创造力的建筑师，大多是极有抱负的人。抱负是一种原动力。创造者想出人头地的愿望是很自然的。对很多人来说，作品能受到赞赏并公诸于众，就是对他们最高的回报。这种雄心壮志使得很多建筑师不惜冒着牺牲建筑主旨的风险去沽名钓誉。

这种“好”和“德行”，就是能够生成作品的态度，这些作品的存在，取决于对影响它的各种参数的处理——不管这些参数是内在的、外在的、概念性的、技术性的和具有精细的还是一般的性质。建筑的功能与结构，内空与外观，机械方面与社会方面，以及其他能起作用的诸多因素，都是任何建筑创作的主要参数。华而不实的建筑师只会试图解决其中的几个问题。最糟糕的情况，就是那些只注重外表和“只讲究风格”的建筑师。从包容主义建筑诗学的观点来看，这些都是不好的例子。因为包容性态度不会偏爱任何一个方面；它应该支持“整体的目标就像一部交响乐”，即建筑物、街道和市镇在共同创造出一个“和谐（好的）”整体的同

时,它们自身及其组成部分也同样“完美(好)”,同时,它们这个整体又与其周围的环境水乳交融,浑然一体。

不用说,这样的“好”对用户和一般大众而言也同样是好的。这些建筑之所以对他们来说很好,乃是因为这些作品考虑到了他们的需求。因此,包容主义建筑师面临这样一种困境:对那些只注重建筑的某一方面,而不具有交响乐般包容性态度的享有盛誉的建筑师们的作品,是加以研究呢,还是根本就置之不理。我们的回答毫不含糊:的确应该对这些建筑师的作品加以关注。因为,就如我们在后面的章节将要讨论的那样,思想开明和“有益的怀疑”是形成包容主义判断的重要元素。要研究某一部分或某一立面,最好是研究擅长创作这些部分或立面的作者,而偏爱激情的作曲家,会最适合教别人有关激情的基本原理的。就包容性而言对“专一”关注的优秀建筑师,应该像对专业顾问一样去看待他们;包容主义建筑师应该研究、考虑并最终综合他们的意见。因此,不管人们如何强烈反对这些作品的非包容性态度,包容主义诗学都应该依赖这些不具有包容性的有价值的作品。因此,包容主义诗学应该着眼于提高建筑师的批判才能,以及提高他们的选择及鉴别能力。

在我以前出版的《建筑学与协同设计》(肯德尔/亨特出版社,1980年第一版,1986年第二版)这本书中,我详细说明了与协同设计原则相关的建筑学以及建筑赏析的广义范围。这当然是对包容主义的初步探讨。有一点必须明确,我并不提倡“多元化”的自由主义建筑,或者“面面俱到”的建筑。相反,我倡导的是一种服从并尊重他人权利及喜好的建筑。而在现在这本书内,我所阐述的是一个深思熟虑的建筑师和从事建筑教学的老师多年来着重关注的问题,即对建筑创造力和设计目标而言,究竟“什么是好”。本导言的以下部分将从理论上概述关于这一主题的各种态度和观点。首先,我们就来对早已被认为理所当然的包容性这一术语的概念和种类进行深入探讨。

包容性

在本书中,我们将讨论多种可能性,这些可能性会大大提高我们获得审美情趣的几率,以至于超过我们早期讨论过的(参见“安东尼亚德斯”,1980,1986)、只关注设计实体及视觉诸方面的层面。秉承这一目标的诗学,将会更具创造力,因为它会孕育出超乎人们想像的作品,并且这些作品具有更多我们在这里提到的包容性。“包容性”是不断求索的态