

解构主义与动态构成： 建筑造型与空间的探索

Deconstruction and Dynamic—Construction:
Exploration of Architectural Form and Space

现代建筑名作访评

REVIEW OF MODERN ARCHITECTURE FAMOUS WORKS

薛恩伦 ENLUN XUE

解构主义与动态构成：

Deconstruction and Dynamic-Construction:

建筑造型与空间的探索

Exploration of Architectural Form and Space

现代建筑名作访评

REVIEW OF MODERN ARCHITECTURE FAMOUS WORKS

薛恩伦

ENLUN XUE

中国建筑工业出版社

CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

解构主义与动态构成: 建筑造型与空间的探索 / 薛恩伦. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.3

(现代建筑名作访评)

ISBN 978-7-112-23049-5

I. ①解… II. ①薛… III. ①建筑设计—研究
IV. ①TU2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 275940 号

责任编辑: 吴宇江

责任校对: 王 焜

现代建筑名作访评

REVIEW OF MODERN ARCHITECTURE FAMOUS WORKS

解构主义与动态构成: 建筑造型与空间的探索

Deconstruction and Dynamic-Construction: Exploration of Architectural Form and Space

薛恩伦

ENLUN XUE

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路 9 号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京点击世代文化传媒有限公司制版

天津图文方嘉印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 横 1/12 印张: 10% 字数: 258 千字

2019 年 4 月第一版 2019 年 4 月第一次印刷

定价: 188.00 元

ISBN 978-7-112-23049-5

(33120)

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)

内容提要 Abstract

1988年,著名建筑师菲利普·约翰逊(Philip Johnson, 1906-2005年)在马克·A·威格利(Mark Antony Wigley)的协助下,在纽约现代艺术博物馆(Museum of Modern Art,简称MoMA)举办了一次“解构主义建筑展”,展出7位建筑师的作品,包括弗兰克·盖里、扎哈·哈迪德、彼得·埃森曼、丹尼尔·里伯斯金、伯纳德·屈米以及雷姆·库哈斯和蓝天组建筑设计顾问有限公司。虽然这7位建筑师或建筑设计公司并非都同意“解构主义”(Deconstruction)的观点,却都被戴上了解构主义建筑师的“桂冠”。此后,英国建筑杂志《建筑设计》又连续出版“解构主义”三期专刊,详细介绍解构主义哲学创始人雅克·德里达(Jacque Derrida, 1930-2004年)和所谓的解构主义建筑学作品,在国际建筑界掀起一波宣传解构主义建筑学的浪潮。

认真分析一下在纽约现代艺术博物馆举办的“解构主义建筑展”和展出的7位建筑师的作品,就会发现“解构主义建筑展”是一种名不符实的宣传,“解构主义建筑学”是被“炒作”出来的、无中生有的“理论”。本书作者用了近十年的时间考察了被称为“解构主义建筑学”的大部分作品,并查阅了相关资料。事实说明:大部分所谓的解构主义建筑作品都是在构成主义(Constructivism)影响下的产物,包括被认为是解构主义代表性作品的“拉维莱特公园”。伯纳德·屈米在拉维莱特公园中运用的点、线、面构思也是受构成主义(Constructivism)理论家瓦西里·康定斯基的著作《从点、线到平面》的启示,与雅克·德里达的解构主义哲学无关。所谓的“解构主义建筑造型”应当称之为“动态构成”(Dynamic-Construction),是由构成主义发展出来的一种具有动态造型的设计构思。

本书重点介绍的3位建筑师是:弗兰克·盖里、彼得·埃森曼和扎哈·哈迪德。弗兰克·盖里是“解构主义建筑展”中资格最老的建筑师,但是盖里本人对解构主义却不感兴趣,他甚至说“我不是一个解构主义者!那个术语确实令我很糊涂,……远在那个术语发明前我已经当了

20多年建筑师了”。从弗兰克·盖里的作品中,可以看到他探讨动态构成与艺术包装的过程。彼得·埃森曼被誉为“建筑师中的哲学家”,他在设计中经常运用哲学思维分析问题,虽然他对解构主义也很感兴趣,但是他认为:解构主义是一种意识形态,哲学思想与建筑风格无关。全面分析埃森曼的作品,会发现构成主义对他的影响更多一些。扎哈·哈迪德坦率地说过:我的作品是受早期俄罗斯先锋派影响,尤其是马列维奇的构成主义作品、莫霍利·纳吉的画、埃尔·利西茨基的系列作品和雕塑,对我都有着影响。但是,哈迪德没有拘泥于构成主义的影响,曲线状的“动态构成”是哈迪德成熟阶段的设计特征。

本书介绍的作品均为当代名作,考虑到国内虽有相关资料,但是介绍得不够详细。作者在编写过程中尽量把作品介绍详细些,编入的图片超过330幅,力图使读者清楚地了解作品的全貌,对于尚未去过作品现场的读者尤为重要。

In 1988, the renowned architect Philip Johnson (1906-2005), together with Mark Antony Wigley, organized an exhibition on Deconstructivist Architecture at the Museum of Modern Art in New York, featuring works by Frank Gehry, Zaha Hadid, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, and Coop Himmelb. Despite their approving the idea of "Deconstruction" only partly, these seven were "crowned" Deconstructivist architects. Afterwards, British Architectural Design published consecutively three columns of Deconstruction I-III, elaborating on Jacques Derrida (1930-2004), founder of philosophy of Deconstruction, and works labeled as Deconstructivist architecture. This has raised a wave of publicity of Deconstruction in global architectural community.

If we analyze closely the 1988 Deconstructivist Architecture exhibition in New York, we may find it a mere form of propaganda more in name than reality. Deconstruction in architecture is a hyped "theory" rising out of nothing. The author of this book has visited the majority of "Deconstructivist" buildings worldwide in recent ten years and referred to large amounts of related books. All facts point to one conclusion: The bulk of what is

called "Deconstructivist" architecture are products under the influence of Constructivism, including Parc de la Villette which was cited as prototypical Deconstruction. Bernard Tschumi got his inspiration from **Point and Line to Plane** by the Constructivism theorist Wassily Kandinsky and was independent of Jacques Derrida's philosophy of Deconstruction. So-called Deconstructive architectural form should be referred to as "Dynamic-Construction", an architectural conception developed from Constructivism.

The three architects mainly presented in this book are Frank Gehry, Peter Eisenman and Zaha Hadid. Frank Gehry was the most highly experienced architect in the 1988 exhibition. Gehry himself however has little interest in Deconstruction, he once defied "I am not a Deconstructivist, I am actually perplexed by the term...I have been an architect for more than 20 years long before the term was invented." In his work we can see Gehry's contemplation of dynamic construction and artistic Packaging. Peter Eisenman is acclaimed as "the Philosopher of architects". He often introduces philosophical approach into his architectural design. Although much interested in Deconstruction, Eisenman believes it is a form of ideology, an idea of philosophy, having no bearing on architectural style. The impact of Constructivism on Eisenman's works is altogether much stronger. Zaha Hadid once said frankly, "My works is influenced by early Russian pioneers. Constructivism works by Kasimir Malevitch, paintings by Moholy-Nagy, and serial works and sculptures by El Lissitzky all have had influence." However, Hadid did not confine herself to these influence, her designing maturity is perfectly embodied by her curving expression of dynamic-construction.

Works introduced in this book is mostly contemporary, reference books of Chinese version are rare and rough. Therefore, the author, as usual, strives to give as many details as possible and amplify his remarks with more than 330 pictures. It is so that he believes the readers, especially those who have not been to the scene, can fully admire these works.

前言 Preface

我很早便对弗兰克·盖里、彼得·埃森曼和扎哈·哈迪德 3 位建筑师的作品感兴趣，纽约现代艺术博物馆的“解构主义建筑展”和英国建筑杂志《建筑设计》(Architectural Design) 连续出版的“解构主义”(Deconstruction I-III) 专刊，更加引起我的重视。20 世纪末，我曾在世界建筑上发表过几篇短文，介绍 3 位建筑师的作品，也试图介绍所谓的“解构主义建筑学”，但是，总觉得说不清楚，“解构主义哲学”也很难令人理解。最终还是决定先认真到现场考察一下所谓的“解构主义建筑学”的作品，然后再作评论。

《现代建筑名作访评》(REVIEW OF MODERN ARCHITECTURE FAMOUS WORKS) 原拟出版 8 卷，作为献给清华大学建校 100 周年的礼物。出版 5 卷后，写到“解构主义建筑学”就写不下去了，主要是难下结论。再三思考，决定先奉献 5 本《现代建筑名作访评》。然后，集中力量，先把《古代建筑名作解读》10 卷先写出来。现在《古代建筑名作解读》我已写完 6 卷，其他 4 卷已请好友们协助，争取清华大学建校 110 周年完成。《现代建筑名作访评》余下的 2 卷由我继续完成。本书是《现代建筑名作访评》系列之一，余下的另外 2 卷是《后现代建筑思潮》与《现代建筑运动初期的流派》。

感谢曲敬铭、孙煊、周锐、李文海、叶子轻、邵力群、卢岩、甘晓音、宋欣然为本书提供的珍贵照片，感谢卢岩为我们出国考察的大力协助并为本书提供了内容提要 and 作者介绍的英文译稿，感谢中国建筑工业出版社吴宇江编审为本书出版所做的一切。

薛恩伦

2018 年 5 月 1 日于清华园

目 录 Contents

1. 解构主义与动态构成	001
Deconstruction and Dynamic-Construction	
1.1 解构主义与解构主义建筑学	002
Deconstruction and Deconstructivist Architecture	
1.2 构成主义与动态构成	004
Constructivism and Dynamic-Construction	
2. 拉维莱特公园与伯纳德·屈米	011
Parc de la Villette and Bernard Tschumi	
2.1 拉维莱特公园建造的背景	012
The Background of the Construction of Parc de la Villette	
2.2 拉维莱特公园的设计构思	016
The Design Concept of the Parc de la Villette	
3. 彼得·埃森曼：建筑师中的哲学家	021
Peter Eisenman: the Philosopher with in Architects	
3.1 彼得·埃森曼的哲学思维在其作品中的表现	022
The Philosophical Concept of Peter Eisenman in his Works	
3.2 韦克斯纳艺术中心	027
Wexner Center for the Arts, Columbus, Ohio, USA	
3.3 阿伦诺夫设计和艺术中心	034
Aronoff Center for Design and Art, Cincinnati, Ohio, USA	
3.4 大哥伦布会议中心	041
Greater Columbus Convention Center, Columbus, Ohio, USA	

4. 丹尼尔·里伯斯金与犹太人博物馆：另一类建筑设计构思	045
Daniel Libeskind and the Jewish Museum Berlin: A Fresh Concept of Architectural Design	
5. 扎哈·哈迪德：一举成名的前卫派	053
Zaha Hadid: Avant-Garder Rising to Fame Swiftly	
5.1 一举成名的前卫派	054
Avant-Garder 's Rise to Fame	
5.2 成名后的发展阶段：探索动态造型	064
The Development after Fame: Exploring the Dynamic-Construction	
5.3 后期的成熟作品：曲线状的动力构成	072
Mature works of later period: Curved Dynamic-Construction	
6. 弗兰克·盖里：探讨动态构成与艺术包装的大师	081
Frank Gehry: Master of Exploring the Dynamic-Construction and Artistic Packaging	
6.1 私宅改建：声名远扬	082
Reconstruction of Private House: Enjoy a widespread Reputation	
6.2 从探讨微型城市空间到运用符号学	085
From Exploring the Micro urban space to Using Semiology	
6.3 动态造型与艺术包装	089
Dynamic Form and Artistic Packaging	
6.4 华特·迪士尼音乐厅：建筑艺术包装的范例	108
Walt Disney Concert Hall: The excellent Example of Artistic Packaging	
6.5 开发非线性软件先驱	119
The Pioneer of Editing nonlinear software	
6.6 现代建筑先驱们对盖里的启示	120
The Enlightenment of Modern Architecture Pioneers to Frank O. Gehry	
图片来源：	121
SOURCES OF ILLUSTRATIONS	
参考文献：	122
Select Bibliography	

1. 解构主义与动态构成

Deconstruction and Dynamic-Construction

1.1 解构主义与解构主义建筑学

Deconstruction and Deconstructivist Architecture

1988年,著名建筑师菲利普·约翰逊(Philip Johnson,1906–2005年)在马克·威格利(Mark Antony Wigley)的协助下,在纽约现代艺术博物馆(Museum of Modern Art,简称MoMA)举办了一次“解构主义建筑展”,展出7位建筑师的作品,包括弗兰克·盖里(Frank Gehry)、扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)、彼得·埃森曼(Peter Eisenman)、丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind)、伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)以及雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)和蓝天组建筑设计顾问有限公司(Coop Himmelb),虽然这7位建筑师或建筑设计公司并非都同意《解构主义》的观点,却都被戴上了解构主义建筑师的“桂冠”。此后,英国建筑杂志《建筑设计》(Architectural Design)又连续出版3期专刊介绍“解构主义”(Deconstruction I-III),详细介绍所谓的解构主义建筑作品,在国际建筑界掀起一波宣传解构主义建筑学的浪潮。

所谓的“解构主义建筑学”源于解构主义哲学,解构主义哲学创始人雅克·德里达(Jacque Derrida,1930–2004年)不满于几千年来的西方哲学思想,对传统的、不容置疑的哲学信念发起挑战。德里达在20世纪60年代提出的一种哲学思想,通常被人们称为后结构主义(Post-Structuralism)。解构主义认为结构主义(Structuralism)哲学思想是形而上学的、静止的、僵化的,因而针锋相对地提出要予以“解构”。^①德里达是法籍犹太人,出生于阿尔及利

亚,19岁赴法国学习,1980年获哲学博士学位。基于对语言学(linguistics)中的结构主义(structuralism)的批判,德里达以《文字语言学》《声音与现象》《书写与差异》三部书宣告解构主义的确立,此后,形成以德里达、罗兰·巴尔特、福科、保尔·德·曼等理论家为核心的解构主义思潮。解构主义最大的特点是反中心,反权威,反二元对抗,反非黑即白的理论。德里达否定任何意义上的中心的存在,只有“活动”存在,存在不断被否定,中心不断转移,其空缺由不在场的共存填补。德里达不仅是20世纪后半期解构主义思潮的代表人物,也是哲学史上争议最大的人物之一。^②

德里达对建筑学很感兴趣,因为他发现在视觉艺术领域能够表达他的“解构主义”思想。从所谓的解构主义建筑作品中可以看出,最突出的特点是“失稳的状态”,然而所谓的“解构”并非把建筑物的结构、设备管道等实用功能部分加以消解,仅仅是打破传统的构图法则,提倡分裂、片断、不完整、无中心、不稳定和持续变化的构图手法,仅仅是造型的变化。

1983年,在国际竞赛中获胜的拉维莱特公园(Parc de la Villette)一度被认为是解构主义最具代表性的作品。^③拉维莱特公园的设计人伯纳德·屈米也因此成为解构主义建筑的理论家,虽然屈米此前也曾发表过对抗传统设计理念的文章,拉维莱特公园的获奖与建造更加提高了他在国际建筑界的声誉。2012年出版的屈米著

作《建筑概念:红不只是一种颜色》(Architecture concepts: red is not a color)系统地介绍了个人作品,重点介绍拉维莱特公园,书名似乎有些哲学味道。^④屈米的其他作品并不令人特别赞赏,本书作者曾经拜访过他在美国辛辛那提大学设计

① 结构主义(structuralism)是发端于19世纪的一种方法论,由瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857–1913)创立,经过维特根斯坦、让·皮亚杰、拉康、克洛德·列维-斯特劳斯、罗兰·巴特、阿尔都塞、科尔伯格、乔姆斯基和福柯等人的发展与批判,已成为当代世界的重要思潮。皮亚杰(Jean Piaget,1896–1980)在《结构主义》一书中指出:思维结构有整体性、转换性和自调性等三要素。结构由于其本身的规律而自行调节,并不借助于外在的因素,所以结构是自调的、封闭的。

② 雅克·德里达是法国哲学家,20世纪下半期最重要的法国思想家之一,西方解构主义的代表人物,1983年起任巴黎高等社会科学研究院研究主任,还是国际哲学学院创始人和第一任院长,法兰西公学名誉教授。德里达是解构主义哲学的代表人,他的思想在20世纪60年代以后掀起了巨大波澜,成为欧美知识界最有争议性的人物。德里达的理论动摇了整个传统人文科学的基础,也是整个后现代思潮最重要的理论源泉之一。主要代表作有《论文字学》(1967年)《声音与现象》(1967年)《书写与差异》(1967年)《散播》(1972年)《哲学的边缘》《立场》(1972年)《丧钟》(1974)《人的目的》(1980年)《胡塞尔现象学中的起源问题》(1990)《马克思的幽灵》(1993)《与勒维纳斯永别》(1997)《文学行动》等。德里达的思想一直以来都有很大争议。由于它的思想和英美哲学主流的分析哲学格格不入,因此他从来不被美国的哲学界所重视。他的思想影响非常广泛,被用作女权主义运动、同性恋抗争、黑人运动等的理论武器。而他的思想也不被许多传统学者所接受,认为他破坏了西方文明。2004年,德里达与世长辞,法国总统希拉克发表声明高度评价了德里达毕生对法国思想文化和人类文明做出的贡献:“正是有了他,法国才给了整个世界一位最伟大的哲学家和对当代知识生活产生了重要影响的人物。”

③ Andrew Benjamin. Derrida, Architecture and Philosophy[J]. Architectural Design: Deconstruction in Architecture, 1988: 8–11.

④ 屈米著作《建筑概念:红不只是一种颜色》令人联想我国古代伟大的逻辑学家公孙龙提出的“白马非马”,逻辑学是哲学的分支,公孙龙发现了名词的外延和内涵的关系。就“马”的外延说,“马”这个名词包括白马在内,但就“马”的内涵说,“马”这个名词指马的本质属性,和“白马”这个名词所代表的概念是有区别的。“白马非马”这个命题也反映了辩证法中的一个重要问题:“同一性与差别性”的关系。

的教学楼和在希腊雅典设计的卫城博物馆，尤其是雅典卫城博物馆，实在不敢恭维，不仅看不到所谓的解构主义构思，甚至建筑物的尺度与环境也不和谐。

弗兰克·盖里是“解构主义建筑展”中资格最老的建筑师，有人甚至称他为“解构主义建筑之父”，但是盖里本人对解构主义却不感兴趣，他甚至说“我不是一个解构主义者！那个术语确实令我很糊涂，……远在那个术语发明前我已经当了20多年建筑师了”。^⑤盖里的作品很多，他对建筑风格不断探索，他是美国当代最重要的建筑师，本书的最后一章将有详细介绍。

彼得·埃森曼被誉为“建筑师中的哲学家”，名不虚传。埃森曼在剑桥大学攻读博士学位期间，阅读过大量哲学书籍，他在早期设计中经常运用结构主义哲学思维分析问题。20世纪80年代，他结识了法国哲学家雅克·德里达，对解构主义很感兴趣，他们彼此经常交流学术思想。但是，埃森曼认为：解构主义是一种意识形态，哲学思想与建筑风格无关。全面分析埃森曼的作品，建筑学的构成主义（Constructivism）对他的影响或许更多一些。

扎哈·哈迪德是伊拉克裔英籍女建筑师，1950年出生于巴格达，在黎巴嫩就读过数学系，1972年进入伦敦的建筑联盟学院（AA, Architectural Association）学习建筑学，1977年毕业并获得伦敦建筑联盟学院的硕士学位。哈迪德求学期间对20年代苏联的前卫派艺术很感兴趣，包括卡西米尔·塞文洛维奇·马列维奇的至上主义（Suprematism）和弗拉基米尔·塔特林、瓦西里·康定斯基的构成主义。^⑥纽约现代艺术博物馆继解构主义建筑展之后又专门举办一

次展览，介绍20年代俄罗斯的前卫派艺术。

丹尼尔·里伯斯金是一位“半途出家”的建筑师，他原为犹太裔波兰人，父母是二战期间纳粹德国大屠杀的幸存者。里伯斯金幼年时代学习手风琴，音乐天赋颇高，很快便成为演奏家，1953年曾在波兰电视台演出。1959年，当时年仅13岁的里伯斯金获得美国以色列文化基金会（America Israel Cultural Foundation）奖学金，跟随家人迁居以色列，以后又移民到纽约。里伯斯金在纽约读完中学后，进入大学先学习音乐，后来转到建筑系，毕业后，里伯斯金以柏林为基地，组建了自己的建筑设计所。1987年他获得第一项竞赛项目“柏林犹太博物馆的设计”，柏林犹太博物馆的建成令国际建筑界对他刮目相看，2003年里伯斯金获选为纽约世界贸易中心重建项目的总体规划建筑师，再次证明了他的实力。虽然里伯斯金并未奢谈“解构主义”，但是他的作品表达出与众不同的构思。

解构主义建筑展中的雷姆·库哈斯和蓝天组的作品看不出有什么高明之处。尤其是那位库哈斯，虽然曾经有些声望，但是2002年他在北京设计的中央电视台大楼并不成功，北京市民将其戏称为“大裤衩”。库哈斯设计的中央电视台大楼不仅造型不佳，造价也极高，从最初的50亿工程预算，一路攀升至近200亿，建筑物顶部的肆意出挑，造成建筑物的不平衡，为此要付出更多的代价，纯属浪费。许多著名建筑师在探讨建筑造型时常以自己的住宅做“试验”，例如弗兰克·盖里就曾经说过：“建筑师不能拿顾客的房子做试验，不能拿别人的钱冒险，所以我只能以我的住宅、我的钱和我的时间去做研究”。库哈斯恰好相反，他拿着中国人民的血汗钱去探讨“大

都市高层建筑的造型”，令人气愤。^⑦如果多看一些资料，还会发现：央视大楼的造型似乎还有抄袭之嫌，早在1992年，埃森曼在柏林设计的麦克斯莱恩哈特大楼（Max Reinhardt Haus）方案与央视大楼有相似之处，但远比央视大楼造型美观、结构合理、实用经济。

1.1-1

1.1-1 雅克·德里达

^⑤ Frank Gehry. The American Center in Paris [J]. Architectural Design: The New Modern Aesthetic, 1990: 74.

^⑥ 哈迪德曾经说过：我的作品先是受早期俄罗斯先锋派影响；莫霍利·纳吉（moholy-nagy）的画，埃尔·利西茨基（el lissitzky）的“prouns”系列作品和 naum gabo 的雕塑，尤其是马列维奇（kasimir malevitch）的作品，作为现代先锋派在艺术与设计之间交汇的代表，他对我早期有着影响。引自：一场与扎哈的对谈（designboom 微文）发布于2016-04-06。

^⑦ 更有甚者，库哈斯本人曾公开讲过：央视大楼的寓意是向全体中国人，特别是向代表国家发声的媒体人开了一个大大的色情玩笑！因为两座大楼是男女性器官的象征！摘自：新央视大楼的寓意象征 2009-03-19 - 新浪博客。

认真分析一下在纽约现代艺术博物馆举办的“解构主义建筑展”和展出的7位建筑师的全部作品，就会发现“解构主义建筑展”是一种名不符实的宣传，“解构主义建筑学”是被“炒作”出来的、无中生有的理论。大部分建筑师的作品都是在构成主义影响下的产物，包括拉维莱特

公园的点、线、面构思也是受构成主义理论家瓦西里·康定斯基著作《从点、线到平面》(Point and Line to Plane)的启示。所谓的“解构主义建筑造型”应当称之为“动态构成”(Dynamic-Construction)，“动态构成”是由构成主义延伸出来的一种具有动态造型的构思。

1.2 构成主义与动态构成

Constructivism and Dynamic-Construction

构成主义(Constructivism)是兴起于20世纪初期的俄国前卫艺术流派，构成主义作品通常是由一块块金属、玻璃、木块、纸板或塑料组构成的雕塑。构成主义强调的是空间中的动作(movement)，而不是传统雕塑着重作品的体积感，因此，具有一定的动态。构成主义接受了前卫艺术立体派的拼接和技法，由传统雕塑体积的加减，转变为构件的组合，同时也吸收了几何抽象理念，对现代雕塑有决定性影响。1913年，弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin, 1885-1953年)首先在莫斯科制作并展出了他的作品《悬挂的木与铁的形体》，同时杜撰了“构成主义”一词。塔特林曾在巴黎参观过巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881-1973年)的工作室，毕加索的立体主义(Cubism)思想和没有主题的艺术对塔特林很有启发。^⑧塔特林是俄罗斯构成派的中坚人物。他出身于工程技术家庭，曾经在莫斯科的绘画、建筑、雕刻

学校(Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture)学习一年，也曾当过水手，从1911年起他陆续在前卫艺术展览中展出作品，在苏联有很高的学术地位，尤其是他在1919主持设计的螺旋形《第三国际纪念碑》(Monument to the Third International)，高400m，由钢铁和玻璃建造，可以使巴黎的埃菲尔铁塔(Eiffel Tower)相形见绌，虽然《第三国际纪念碑》未能最终建成，但其设计方案及模型却给人留下了深刻印象，这座被西方艺术界称为《塔特林塔》(Tatlin's Tower)不仅在俄罗斯、在国际建筑界也是里程碑式的艺术作品。

20世纪初期的俄国前卫艺术流派有许多颇有才华的艺术家，例如马列维奇(Kazimir Severinovich Malevich 1878-1935年)、康定斯基(1866-1944年)、埃尔·里西茨基(El Lissitzky, 1890-1941年)等。^⑨

埃尔·里西茨基(El Lissitzky, 1890-1941

- ^⑧ 立体主义(Cubism)是西方现代艺术史的重要流派。立体主义的艺术家追求碎裂、解析、重新组合的艺术效果，以许多碎片形态展现描绘的对象物。立体主义艺术家在同一个画面中从多角度描绘对象物，表达对对象物最为完整的形象，物体的各个角度交错叠放，背景与画面的主题交互穿插，使画面创造出具有二维空间的绘画特色。立体主义艺术家的主要代表人物是毕加索和布拉克等。毕加索是西班牙画家、雕塑家，法国共产党党员、西方现代艺术的创始人。毕加索是西方最有创造性和影响最深远的艺术家，20世纪最伟大的艺术天才。毕加索作品风格丰富多样，后人用“毕加索永远是年轻的”的说法形容毕加索多变的艺术形式，他的作品总计近37000件。《亚威农少女》是一幅具有里程碑意义的杰作，不仅标志着毕加索个人艺术历程中的重大转折，而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破，它引发了立体主义运动的诞生，画中5个裸女和一组静物，组成了富于形式意味的构图。
- ^⑨ 康定斯基是俄罗斯人，曾在德国慕尼黑艺术学院就读，第一次世界大战期间返回俄国。俄国革命爆发后，康定斯基投身革命，由于苏联政权对前卫艺术的排斥，康定斯基转向德国谋求发展，1922年加入包豪斯，并一度兼任包豪斯的代理校长，康定斯基在包豪斯任教的时间较长，直到1934年包豪斯被查封。康定斯基在包豪斯讲授基础理论课和担任壁画作坊的大师，他首创了非写实的构图组合，他在1911年出版的《论艺术之精神》(Concerning the Spiritual in Art)被认为是抽象艺术理论的宣言，1926年出版的《点、线、面》(Point and Line to Plane)是在包豪斯的部分讲课内容。

年)是俄国构成主义的重要艺术家,他出生于俄罗斯帝国时代的斯摩棱斯克,居住在一个距城市50公里的小型犹太人社区中,他生活和学习的城市布斯克,现已成为白俄罗斯共和国的属地。里西茨基对绘画表现出兴趣和才华,1909年,他申请到圣彼得堡艺术学院学习,但遭到拒绝,根据沙皇政权的法律只允许有限数量的犹太学生到俄罗斯的大学学习,因此,他不得不赴德国学习,直到爆发第一次世界大战。1921年,里西茨基离开祖国,前往德国、荷兰与瑞士,在那里他遇到欧洲其他国家的现代主义者,构成主义的艺术思想由此在国外得到推广和传播,构成主义传给风格派(De Stijl)与包豪斯(Bauhaus),构成主义的探索开始被西方认知,并产生了巨大震动。1925年,里西茨基回到莫斯科开始从事教学工作,一直到1930年。

20世纪初期的建筑大师作品有不少是构成主义的作品,例如密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)的乡村住宅概念性设计被称为新造型主义作品。弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)设计的流水别墅(Fallingwater)和西塔里埃森(Taliesin West)均被称为有机建筑,纵横交错的水平挑台与高低不等的直立石墙与自然环境有机结合,造型完美,犹如抽象的立体雕塑,从建筑构图角度分析,应当是构成主义的作品。^⑩勒柯布西耶(Le Corbusier)的设计风格多元化,他在苏黎世湖边设计的“勒柯布西耶中心”也被认为是构成主义的代表性作品。^⑪

1955年,勒柯布西耶在他的专著《模度-2》的“思考”(Reflection)一章中发表了一幅由“zip-a-tone”形成的图像。^⑫图像由一系列规律的黑点构成,勒柯布西耶把这个图像简化成几个

错动、叠加的不规则的几何图形。对于这样的图像,勒柯布西耶表示他本人还不能从数学和几何图形学的角度进行解释,只是在观察这种现象,他还兴致勃勃地建议将这种印在透明纸上的图像重叠在另一张也印有图像的透明纸上,再轻轻地从左向右或从右向左转动,会出现令人激动的几何图案现象,栩栩如生而且不断变化。^⑬从文章中可以看出勒柯布西耶对发现这种现象非常重视,勒柯布西耶在半个世纪前发现的这种现象正是21世纪初期国际建筑界流行的“动态构成”。虽然勒柯布西耶还没有把动态构成运用在建筑设计中,却在他的绘画中有所表现。勒柯布西耶的绘画风格在后期有明显变化,动态、重叠的构图取代了早期静态的、色彩柔和的作品,黑白线条与彩色图案交织,人物与静物并存,线条流畅、潇洒,表现方式更加写意与抽象,一种全新的绘画风格,与毕加索的作品不相上下。

1.2-1

1.2-2

1.2-1 巴勃罗·毕加索

1.2-2 弗拉基米尔·塔特林

⑩ 薛恩伦. 弗兰克·劳埃德·赖特: 现代建筑名作访谈[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

⑪ 薛恩伦. 勒柯布西耶: 现代建筑名作访谈[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

⑫ “zip-a-tone”是一种产品, 可提供评价音质的图像, 当时的商业艺术家常常应用这种印在透明纸上的黑色线条图案作为装饰。

⑬ Le Corbusier. Modulor 2 [M]. London: Faber and Faber Limited, 1955: 148-150.

1.2-3

1.2-5

1.2-4

1.2-3 毕加索 1910 年立体主义作品《拿着曼陀林的女孩》100.3cm × 73.6cm

1.2-4 毕加索立体主义作品《昂布鲁瓦·沃拉尔的肖像》

1.2-5 《亚威农少女》是毕加索的一幅具有里程碑意义的立体主义绘画杰作

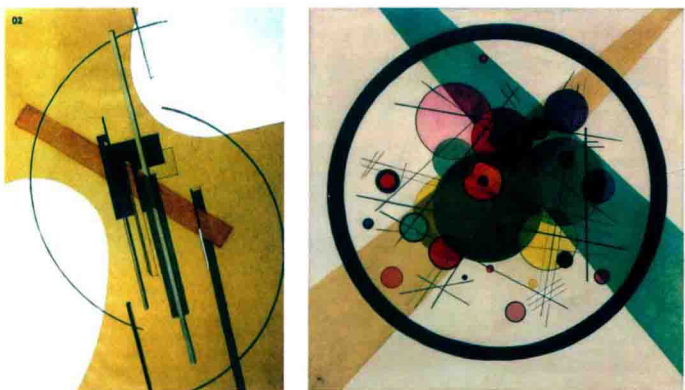

1.2-6

1.2-7

1.2-8

- 1.2-6 毕加索立体主义作品《艺术家与他的模特》
1.2-7 马列维奇自画像
1.2-8 塔特林作品《绘画浮雕》

1.2-9

1.2-10

1.2-13

1.2-11

1.2-12

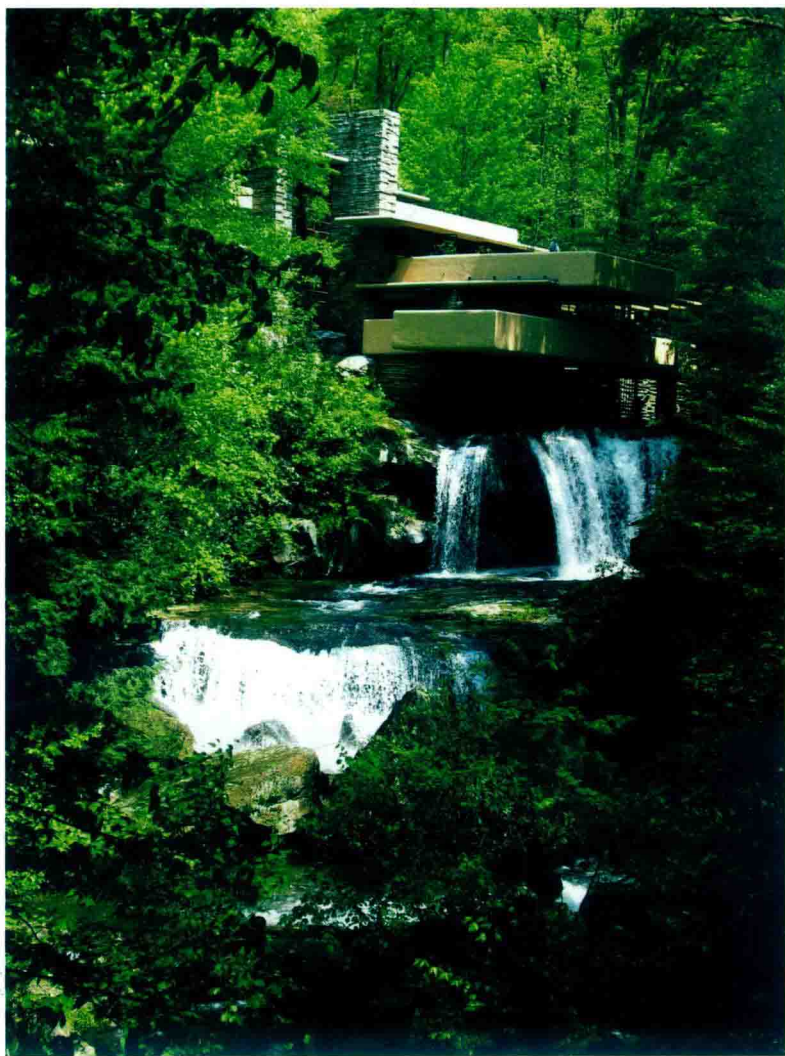
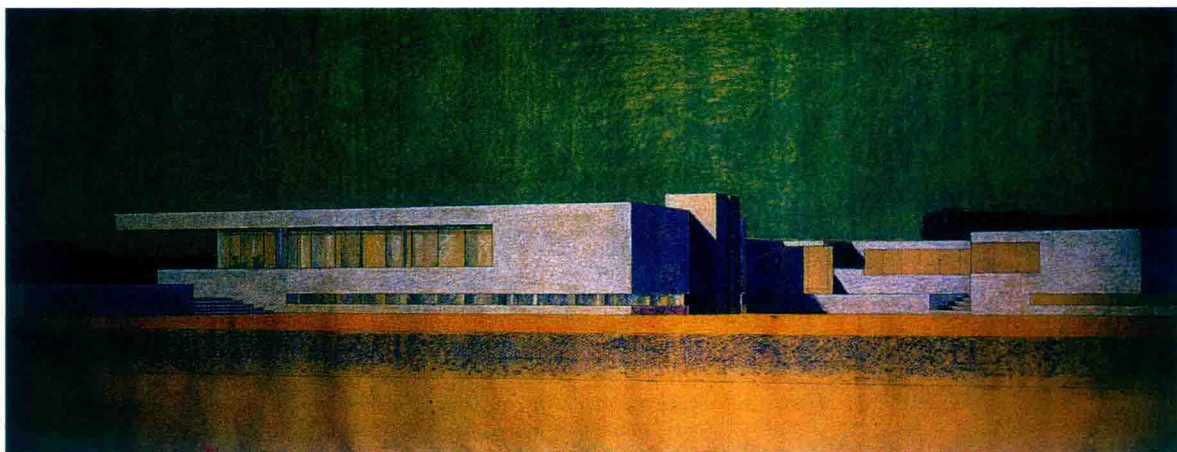
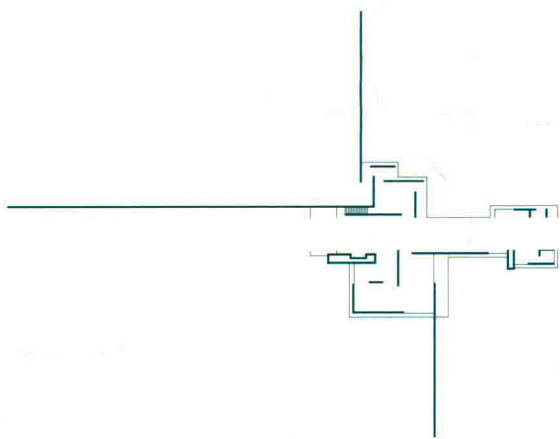
1.2-9 马列维奇作品《至上主义者组合》

1.2-10 埃尔·里西茨基作品

1.2-11 哈迪德喜欢的埃尔·里西茨基作品

1.2-12 康定斯基作品《圆中圆》

1.2-13 塔特林从 1919 年开始接受第三国际纪念塔创作任务，并设计了 this 模型

1.2-14

1.2-15

1.2-14 密斯·凡·德·罗设计的乡村住宅概念性设计平面

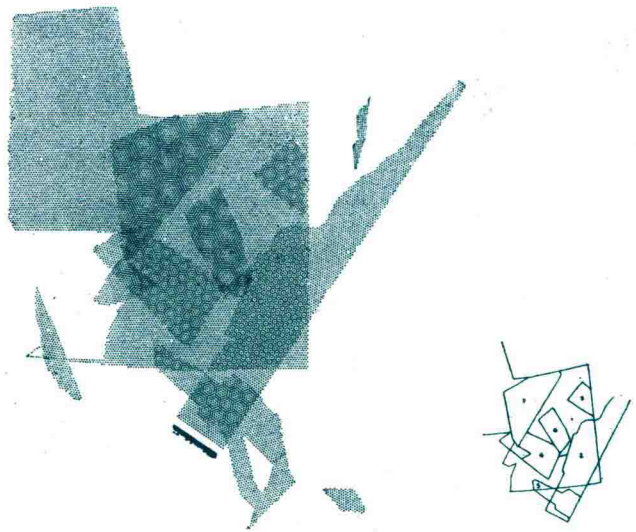
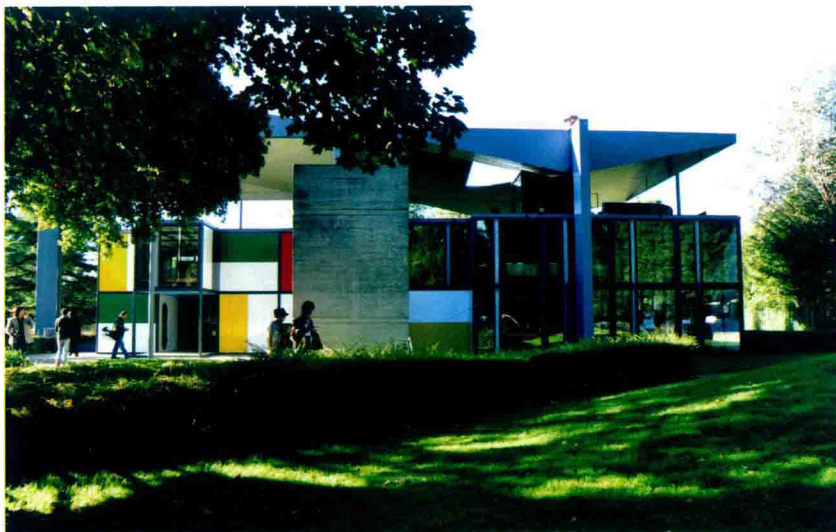
1.2-15 密斯·凡·德·罗的乡村住宅概念性设计透视

1.2-16

1.2-17

1.2-16 赖特设计的流水别墅透视

1.1-17 赖特设计的西塔里埃森透视

1.2-18 | 1.2-19

1.2-20

- 1.2-18 勒柯布西耶的构成主义作品 - 苏黎世湖边的勒柯布西耶中心
 1.2-19 勒柯布西耶在《模度 -2》中发表了一幅由“zip-a-tone”形成的图像
 1.2-20 巴黎国际大学城瑞士楼图书室内的大幅壁画是勒柯布西耶的“动态构成”作品