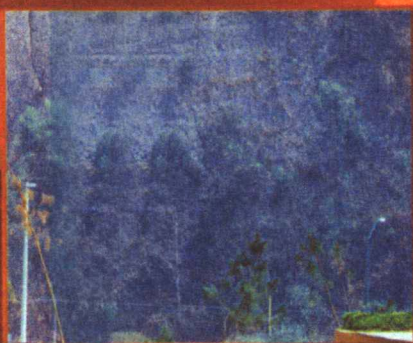

Masters' Detail

空间与光

田冬 编著

中国三峡出版社

大师细部

空间与光

田冬 编著

中国三峡出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大师细部：空间与光 / 田冬编著. — 北京：中国三峡出版社，2006.7

ISBN 7-80223-163-9

I. 大... II. 田... III. ①空间设计 - 作品集 - 世界
②采光 - 建筑设计 - 作品集 - 世界 IV. ①TU206
②TU113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 043443 号

中国三峡出版社出版发行

(北京市西城区西廊下胡同 51 号 100034)

电话：(010) 52606692 52606693

<http://www.e-zgsx.com>

E-mail: sanxiaz@sina.com

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

开本：787 × 1092 毫米 1/16 印张：13.25

字数：177 千

ISBN7-80223-163-9 定价：52.00 元

本书是《大师细部》系列丛书之一，以著名建筑大师的经典建筑作品为主要内容，每个作品都以独特的空间完成了对光的再塑造，同时还有大师们对空间和光的独到阐述，翻开此书，您定能被大师们精妙的设计和深邃的思想折服！

“建筑空间的创造即是对光之力量的纯化和浓缩。”

——安藤忠雄 (Tadao Andao)

责任编辑：涂鹏

装帧设计：水木图文 工作室

序

光是万物之源,光的存在是世间万物表现自身和反映相互关系的先决条件。

建筑是靠光才展示出空间,光又依托空间才得以发展。

光是有感情的,如同精灵,顽皮淘气。落下斑驳的影,让人哭,让人笑……建筑的精髓是空间,空间的精髓是光。

建筑大师勒·柯布西耶将建筑改为捕捉光的墙体,他曾说:“建筑是对阳光下的各种体量的精确的、正确的和卓越的处理。”

路易斯·康称光为“建筑的展示者”。

安藤忠雄认为“光使建筑的实存成为可能”。

建筑空间之中一束独立的光线停留在物体的表面,在地面施下阴影。随着时间的变幻和季节的更替,光的强度发生着变化,物体的形象也随之改变,而正是在不断的变化中,光重新塑造我们的世界,光并没有被物质化,其本身也不是既定的形式,除非光被孤立出来或被吸引,在光明与黑暗的边界上,个体变得清晰并获得了形式。设计者将光线在建筑中有力地表现出来,越来越多的事例证明,将光的三方面——量、质与表现力有效地结合在一起,使光与建筑空间及材料相互作用,协调统一的方式,已成为建筑设计中不可分割的一部分。

目录

序

路易斯·巴拉干 /1

情感与光 /2

圣方济会小礼拜堂 /7

巴拉干自宅小园 /13

安东尼奥·格雷夫兹住宅 /17

弗朗西斯科·吉拉迪住宅 /22

圣·克里斯特博马厩与别墅 /26

路易斯·康 /31

静谧与光 /32

耶鲁大学美术馆扩建工程 /45

萨尔克生物研究 /51

肯贝尔艺术博物馆 /57

唯一神学教堂与主日学校 /62

埃克斯特图书馆 /68

里卡多·列戈瑞达 /73

浪漫与光 /74

芝加哥大学学生宿舍 /80

视觉艺术中心 /84

墨西哥圣达菲电视台 /90

创新科技博物馆 /97

安藤忠雄 /103

自然与光 /104

住吉的长屋 /109

光之教堂 /111

真言宗本福寺水御堂 /118

联合国教科文组织总部冥想之庭 /121

小筱住宅及扩建 /123

其他大师 /126

拉斐尔·莫尼欧 /128

赫尔佐格与德·梅隆 /143

安东尼·普里迪克 /159

詹姆斯·特瑞尔 /166

其他经典建筑欣赏 /173

朗香教堂 /174

拉图雷特修道院 /179

沃尔斯温泉浴场 /182

风中之塔 /183

三木本银座专卖店 /186

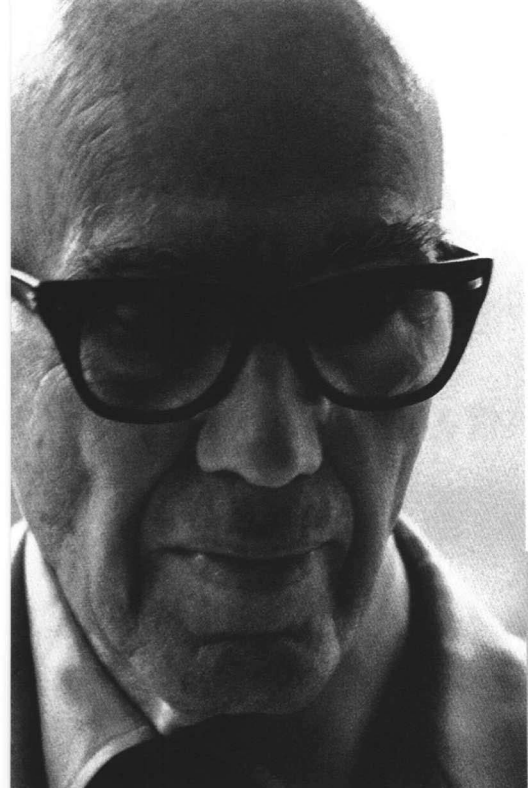
圣·依纳爵教堂 /188

玻璃金字塔 /191

犹太人纪念馆 /194

光之墙 /197

阿拉伯文化中心 /198

路易斯·巴拉干 Luis Barragán

- 1902 生于墨西哥瓜达拉哈拉
- 1936 ~ 1940 搬到墨西哥城
为四个画家设计的工作室成为他这个时期最重要的作品之一
- 1940 退出建筑并告知事务所，在墨西哥城设计自己的第一座花园
建成自宅 Ortega 住宅和工作室
- 1947 在墨西哥城设计第二个住宅和工作室
- 1976 在纽约现代艺术博物馆举办第一次作品展
出版 Emilio Ambasz 一书，书中巴拉干被冠以国际声誉
- 1980 获 1980 年度普利茨克奖，并在颁奖典礼上发表了他最著名的一次讲话
- 1985 回到瓜达拉哈拉
在墨西哥城举办了个人作品展
- 1987 获得 Premio America 奖
- 1988 在自己的家中与世长辞，遗体被运回瓜达拉哈拉埋葬

情感与光

色彩的运用

各种色彩浓烈鲜艳的墙体的运用是巴拉干设计中鲜明的个人特色，后来也成为了墨西哥建筑的重要设计元素。在巴拉干游历欧洲的时候曾深深地被摩洛哥那种独特的地中海式气候下浓烈的色彩风格所打动。他发现这里的气候与风景是那么的和谐。在回到墨西哥之后他便开始关注墨西哥民居中绚烂的色彩，并将其运用到了自己的众多作品当中。这些色彩来自于墨西哥传统而纯净的色彩。“这种彩色的涂料并非来自于现代的涂料，而是墨西哥市场上随处可见的自然成分染料。这种染料是用花粉和蜗牛壳粉混合以后制成的，常年不会褪色。你可以看出他常用那种粉红色的墙，其实边上经常有

一丛繁盛的同样颜色的花木。这是墨西哥的国花，墙的颜色就来自这些花。但是在早期，巴拉干只用红黄蓝三种原色。后来他认识了一位画家，也许是Rivera，然后他就开始自由使用色彩了”。巴拉干对色彩的浓厚兴趣使得他不断在自己的设计作品中尝试着各种色彩的组合。这也许并不是他对色彩刻意研究，而是一种体验。这种体验使他能够极好地驾驭各种艳丽的色彩，使几何化的简单构筑物透出丝丝温情，并用色彩塑造空间，给空间加上魔幻诗意的效果。他的色彩实际上是在毫无羁绊地表达着作者的各种情感与精神。

光的运用

巴拉干对阳光的运用可谓其作品中的点睛之笔，将自然中的阳光与空气带进了我们的视线与生活当中，并且与那些色彩浓烈的墙体交错在一起，使两者的混合产生奇异的效果。在饮马槽广场中，水池尽头一堵纯净简单的白墙在树影的掩映下拥有了生动的表情。地面的落影，墙面的落影，水中的倒影构成了一个三维的光的坐标系，一天之中随着光线的变化缓缓移动旋转，像一种迷离的舞蹈。这是建筑与自然的对话，白墙上婆娑的树影就好像自然通过阳光空气与植物在建筑上留下的诗意画卷。吉拉迪住宅中光与色彩的运用也是堪称经典之作。在室内游泳池的一角，光与色彩、空间、墙体、水面、地面奇妙的交错在一起。

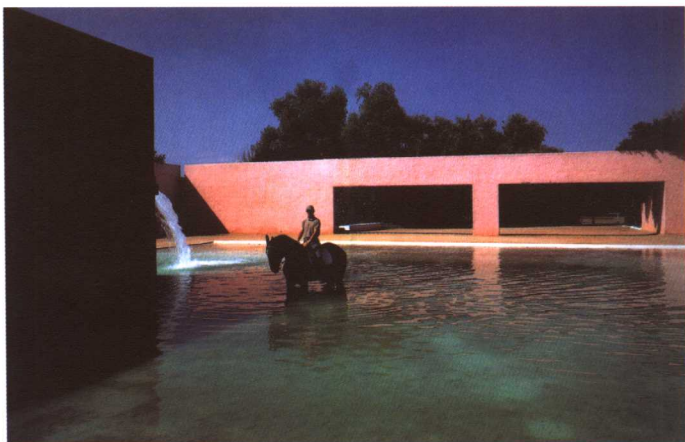
空间与光

设计师的作品中所体现出的风格或者说设计特点实际上都是创作者思想的折射。真正理解一个设计师要从他的思考过程去理解。巴拉干的作品中没有教条与艰深的理论，有的只是对生活的体验和

对内心情感诗意的表达。他的作品赋予了我们身处的物质世界以精神归宿。他通过情感为媒介来工作，所创造出的空间无论内外都是让人感受与思考的环境，他唤起了人们内心深处的幻想的、怀旧的和来自遥远世界中的单纯情感。

巴拉干在获得普利茨克奖后的获奖发言中说：“有一些事情很令人担忧，现在许多关于建筑的书籍都放弃了一些深植在我的意识当中的基本语汇与基本概念的使用：美丽，灵感，魔幻的，着迷的，平和，宁静，私密，惊异。虽然我意识到我并没有在我的作品中完全地体现他们，但是他们将是我创作道路上永不停息的指路明灯。”在他的作品中，我们可以明显地感受到他的这种精神追求。他的作品之所以如此动人，并在被众人所熟识之后如此迅速地被接受与推崇，正是因为他是用情感在营造诗意空间，而这种用情感营造出的空间显然更加具有亲和力与生命的张力。从他的获奖发言中我们可以总结出一些元素，这些是他在生活与作品中所极力追求的感受以及一种对完美生活的追求与向往。

静谧

在他设计的园林和住宅中，他极力地创造一种静谧的感觉，而在他的喷泉中也同样弥漫着静谧的歌声。他认为这种环境能让人放松而愉悦，摆脱在社会中的烦恼并且感觉到神秘和富有诗意。

平静

巴拉干认为平静是摆脱苦闷与恐惧的良药，无论所设计的建筑是华丽还是简朴，建筑师都有责任在所设计的建筑当中营造这种平静的气氛。

空间与光

愉悦

巴拉干认为当一个建筑能传达无声的愉悦与平静的时候，这件艺术作品就达到了完美的境界。

死亡

死亡的存在是我们一切行动的源泉，之后才有了生活。在艺术作品的带有宗教色彩的元素中，生命总是战胜死亡的。

孤独

巴拉干认为只有孤独才能让人发现自己、认识自己，孤独一直伴随着他。他的建筑中有着一种孤独的气质，因此他自称他的建筑不会为了那些害怕或回避孤独的人而设计。

童年的回忆

他认为童年的回忆是他创作的源泉和无尽的资源。童年时生活的村庄中那些谦逊的建筑形态给了他许多的启发，例如，那些用石灰水刷白的围墙，天井与果园的宁静，色彩丰富的街道，在环廊掩映下毫无威严感的广场。这些都丰富了他对建筑简洁之美的体验。他一直十分怀念自己童年的生活，他认为艺术家过去的经历往往是其创作灵感的主要源泉，建筑师不应该忽略这一点。

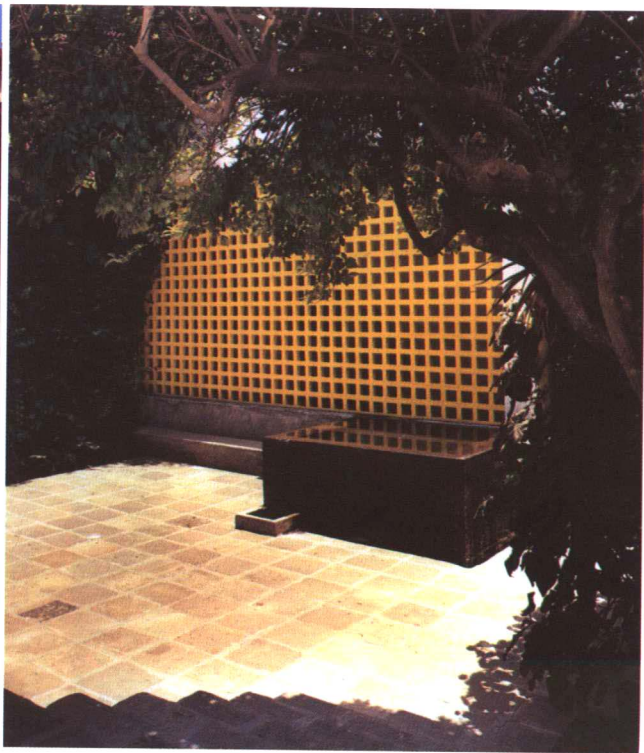
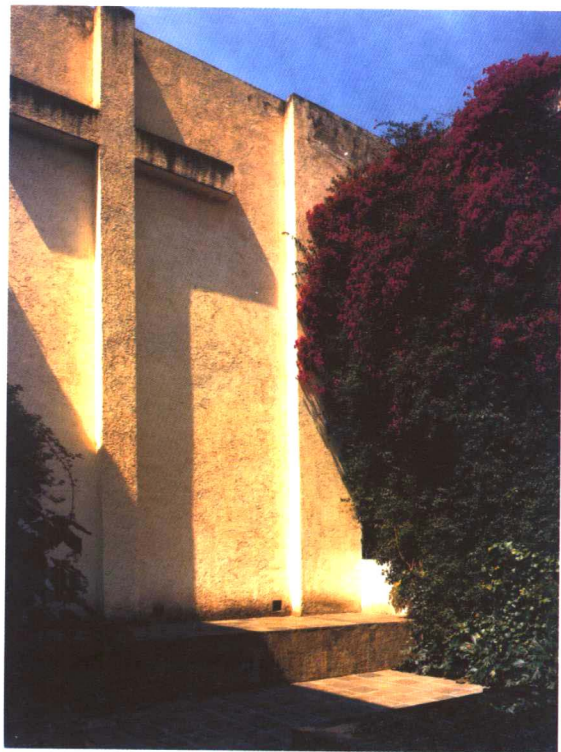

1952—1955 圣方济会小礼拜堂

墨西哥，墨西哥城

有意的刻板 and 朴实，这座小礼拜堂被人们称作是“光护佑的空间”。它代表了巴拉干建筑的最高成就，思想、情感上的顶峰，给人以不可磨灭的印象和强烈震撼。

巴拉干在得到改造小礼拜堂的委托时，要求圣方济会的修女们允许他用自己的钱实现一个更具雄心的方案。这样一来，他便可以监视整个工程，包括礼拜用品、祭坛、大烛台、餐厅、客房以及家具的设计。这样一个伟大工程的最终完成正是得益于巴拉干在整个

空间与光

设计过程中保持一致性。

在小礼拜堂内，巴拉干将光线当作一种建筑元素来运用，通过彩色玻璃和格子窗过滤光线，纯净感和抒情性得到了淋漓尽致的发挥。正如丹米·巴雅（Damian Bayon）指出的，这个设计就是沐浴在光线中的连续空间结构。光撒到小礼拜堂内，照在唱诗班席位上，照到祈祷室内，照到天井里、祭坛上，自然地体现了宗教的神圣。

大部分自然光通过小礼拜堂后面的格子窗照射进来，另有一部分光来自隐藏在侧墙的窗户。“让光线落到墨西哥石竹做成的十字架上，并在金像上停留，挨着祈祷室的黄色格栅，伸向忏悔室。光是无限的、不可估量的，运用它，如同写一首十四行诗，用为数不多的简单工具，得到完美的效果。”这便是巴拉干的独特理念。据巴雅介绍，玛西亚·吉奥瑞斯正是根据这个概念，设计了彩色玻璃的金框架以及祭坛内的装饰。

天井内有一个巨大的十字架和浇花用的小喷泉，黄色格栅包围着天井，通过对比强化了它所具有的美感。

