

从先锋派到先锋文化

——美学批判语境中的当代西方先锋主义建筑

From Avant-gardes to Avant-gardCulture
—Contemporary Western Avantgardism
Architecture in Context of Aesthetic Criticism

李建军 著

TU-80
L182

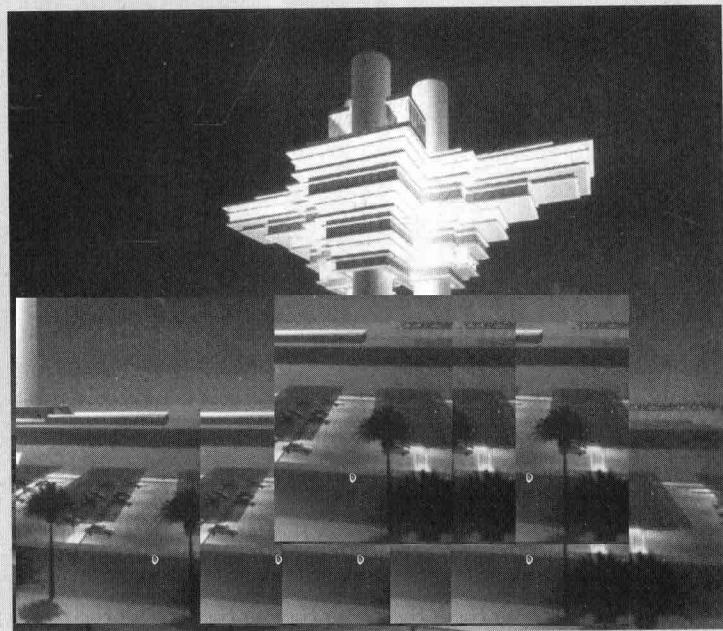
From Avant-gardes to Avant-garde Culture

从先锋派到先锋文化⁻¹⁶

——美学批判语境中的当代西方先锋主义建筑

——Contemporary Western Avant-gardism Architecture in Context of Aesthetic Criticism

李建军 著

TU-80
L182

东南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从先锋派到先锋文化：美学批判语境中的当代西方先锋主义建筑 / 李建军著. —南京：东南大学出版社，
2010.1

ISBN 978-7-5641-1909-6

I. 从… II. 李… III. 建筑美学—研究 IV. TU-80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 197872 号

从先锋派到先锋文化——美学批判语境中的当代西方先锋主义建筑

出版发行 东南大学出版社

出版人 江 汉

社 址 江苏省南京市四牌楼 2 号东南大学校内(邮编 210096)

印 刷 扬中市印刷有限公司印刷

经 销 江苏省新华书店

开 本 787mm × 1 092mm 1/16

印 张 21.75

字 数 460 千字

版 次 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-1909-6

定 价 58.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025—83792328。

后生写书先生作序，似乎天经地义。还记得自己本科尚未毕业，被简陋的《未来建筑师》创刊号刊出拙文，是罗小未先生为刊物作的序，一晃快三十年，可以为要出书的学生作序了，只是可惜自己媳妇还没有熬成婆，还颇有些感慨；又因为不是搞理论的，作这样的序会有很多问题。之所以在这个可作可不作的取舍中选择写序，是因为觉得教师于理论总还沾得上一点边，也可以说一些话的；再者，承上启下也需要理论以外的声音。有趣之处在于：曾经的老师早就开始走上基于新知体系的建筑数字化无归之路，曾经的学生李建军先生却一头扎入我们称之为建筑理论的思想脉系整理工作，而且一干就是三五年。滑稽吗？我倒觉得一点儿也不！

从建筑理论过往的历史来看，主要是围绕美学这面大旗来展开的，哪怕非审美倾向甚或丑陋观，大多数情况下也都处于这面旗子的阴影之下，所谓“丑美”是也。可以说在建筑领域，美学并不是孕育于建筑理论的语境，倒是反过来让建筑的理论脱胎于美学语境。这个道理也只能来自于建筑的艺术属性，即便是其他什么属性若要有一些作为也必得给出一些美学的说法，否则建筑之理是不可以被论下去的。故而长期以来，美学一直是我们观察、评判既有建筑的标准，甚至也是创造新建筑的起点。对于美学标准的把握从来是建筑界的风向标。换言之，谁建立起了有关美学的新标准，谁也就抓住了关于建筑潮流的先机，从本书中所描述的近代、现当代建筑的沿革，就能够很好地看清美学这面大旗是如何被撑起、拥护、继承、转换、伪装、拉扯、损毁、重塑甚至遗弃，交错掩映，循环往复。

建筑主流的美学观是狭隘的，是建立在视觉形态基础之上的。何以见得？借用书中某处语法来表述：形态是建筑问题，而非建筑是形态问题。何况我们在理论批评与创作操作之间还总要混淆，拿评论去指导创作并无裨益，有时候伤害还蛮大的，它们各司其职才能相得益彰。与前面提到学生与

前言

从上世纪 60 年代开始,新先锋派对现代主义批判的同时也打开了潘多拉之盒。在数字化操作的今天,人们突然发现历史先锋派孜孜以求的“创新”突然之间变得是那么唾手可得。一方面,功能主义的枷锁被摆脱;另一方面,强大的新技术手段让人们几乎为所欲为。但新的困惑随之而来。

第一个问题就是,在美学标准缺失的今天,什么构成对当今建筑美学的有效批评呢?而这个问题已经直接导致眼下几乎“没什么不行”的局面。接着是第二个问题,在当今建筑如此变异而远离维特鲁威定义的今天,何以称之为建筑?对这些问题的回答,又回到建筑先锋主义实验的审美价值观念上。本书认为,正是先锋主义的美学批判性使建筑先锋主义美学具备意义,也使先锋创新与纯粹的“为新而新”或“流行时尚”区别开来。这正是本书进行先锋派美学研究的意义所在。但是,为了避开法兰克福学派意识形态基础上工具理性式的批判美学,本书更倾向于研究美学批判上的建筑学自律性语言建构。本书更关注先锋派既定范式的打破和新范式的寻求,然后再突破的批判的理性主义过程。那么当今的建筑先锋主义实验建立在什么样的美学思想基础上呢?形成了哪些新的美学范式呢?它与 20 世纪 20 年代及 70 年代的先锋美学观念有什么不同呢?本书沿着建筑自律性建构和它作为都市组织镜像的辩证关系出发,分析了建筑先锋派发展至今的三个阶段,论述了三个当代建筑先锋主义美学的显著特点:其一,建立在非欧几何基础上的美学大厦;其二,数字化操作,使建筑从原来的功能或空间关系组合改变为探讨“生成”问题——或者说,从构造走向生成;其三,建筑定义极其泛化,而有关“整合”的思想突破了过去倾向于元素分解的做法。因此,本书沿着批判理性主义的哲学立场,遵照门罗实验美学的三个美学范畴,即审美形态、审美心理和审美价值对当代建筑先锋主义美学做出了现象之后的批判性解读。或许,本书得到的最为关键的结论就是先锋主义建筑从分解向生成与整合的转向。最后,本书总结了建筑先锋主义美学的批判性、实验性与先锋性的审美价值观念,正是这种美学批判性使建筑美学得以发展,从而来建构建筑先锋派研究视角的美学评价新体系,可以用这种先锋主义的美学批判性来反观中国当前的建筑先锋实验。

老师之研究方向的异化现象相比较，国内关于数字化的真正尴尬情形是，当许多具备理论素养的专家们仍旧沉湎或纠集于既有的理论中时，那些一两年前还容不得用计算机来做设计的卫道士们却扯下了面具，开始鼓噪而上，为建筑贴上各种各样才刚道听途说的数字技术术语标签，分门别类，围土圈地。与我们现有的学术体制倒满般配，很容易出成果。但是，书中的反思能够让我们辨明这类伪学术，阻断我们对过去思维方式过度的依赖，包括背叛性依赖。尽管对建筑数字化理论至今我们还描述不出哪怕些许清晰的图景，看到的全是散落的机制或原理，不懂如何将它们归到一处理论起来。于是只能继续实验，或许，翻新还靠后来人。

反省和检讨是如此的重要，以至于必须先于任何作为之前不能不做的事情。虽然别人十月怀胎并不表示你家就会添丁，可同样并不表明借助他人的反思不能给我们带来好处，所以我们的数字化之路还很长。本书的信息量无疑是庞大的，既然复杂已经难以避免，倘若再附加一条相对明确的有关科学技术的发展轨迹关联参照又将如何，想来遗憾会少一些。李先生对建筑数字化作了很好的开放性展望，的确，我们不需要预言式的结论。当我们看到了有意义的现象出现时，本能促使我们急于了解这些现象的整个面貌，尽管见着了风有可能就会下雨，更多的可能性是落入捕风捉影的圈套。大树最终样子是长成的，成树前几乎没有描绘的可能性，虽然它携有树种的生长基因。这真是我们需要关心自下而上的原因。

用“面向建筑数字化未来的反思”来为这本书作概括，合适与否？想必读者读后会有自己的判断。

石永良
2009年12月16日

绪 论

第1章 先锋派、先锋主义与先锋文化

- 1.1 先锋派的概念 ······ 002
 - 1.1.1 作为政治与军事用语的先锋派的概念及泛化 ······ 002
 - 1.1.2 文学先锋派的诞生 ······ 004
 - 1.1.3 革命建筑师——建筑先锋派的先驱者 ······ 006
 - 1.1.4 先锋派与现代性概念 ······ 008
- 1.2 建筑先锋派的谱系——从先锋主义到先锋文化 ······ 009
 - 1.2.1 建筑先锋派发展至今的三个阶段 ······ 009
 - 1.2.2 国内外建筑先锋派研究的谱系 ······ 013
- 1.3 建筑先锋派研究的意义 ······ 019
- 1.4 建筑先锋派研究的美学批判视野 ······ 020
 - 1.4.1 美学批判作为切入点研究先锋派建筑的意义 ······ 020
 - 1.4.2 20世纪以来美学发展的脉络 ······ 021
 - 1.4.3 当代美学研究的新动向 ······ 024
 - 1.4.4 本书建筑先锋派美学研究的哲学立场及研究范畴 ······ 026

第1篇 建筑先锋派的谱系

第2章 历史上的建筑先锋派与理性主义美学

- 2.1 20世纪初的美学思想背景 ······ 032
- 2.2 艺术先锋派的先驱者 ······ 035
 - 2.2.1 欧洲先锋派的源泉——未来主义 ······ 036
 - 2.2.2 破坏即创造——达达主义的先锋派逻辑 ······ 041
 - 2.2.3 无意识与非理性——超现实主义 ······ 045
 - 2.2.4 几何抽象的构成主义 ······ 047
- 2.3 表现主义、构成主义与理性主义建筑——三种历史先锋主义建筑 ······ 049
- 2.4 理性主义对表现主义的克服——现代建筑的功能主义美学思想 ······ 055
 - 2.4.1 理性主义建筑美学及其传统 ······ 055
 - 2.4.2 美学范式一：标准化与合理化 ······ 058
 - 2.4.3 美学范式二：纯粹主义 ······ 062
 - 2.4.4 美学范式三：机器美学 ······ 063
 - 2.4.5 功能主义美学的批判与反思 ······ 067

CONTENTS

第3章 反思与批判的先锋主义——后先锋派开启的现代性批判

- 3.1 理性主义批判的美学与社会学语境……069
- 3.2 “后先锋派”术语的谱系……074
 - 3.2.1 作为“后先锋”术语的泛化……074
 - 3.2.2 后现代概念被用于建筑学……077
 - 3.2.3 艺术中的后先锋派——意大利的超先锋……078
 - 3.2.4 社会学语境：后工业社会与后现代社会……080
 - 3.2.5 后先锋派哲学及立场……081
- 3.3 过渡时期的先锋派——建筑乌托邦学派的社会批判……083
- 3.4 四种建筑后先锋主义美学范式……092
 - 3.4.1 范式之一——反纯粹主义的多元美学……092
 - 3.4.2 范式之二——波普美学的精英文化批判……094
 - 3.4.3 范式之三——后先锋派的历史主义与文脉主义倾向……100
 - 3.4.4 范式之四——后先锋派的手法主义建筑……102
- 3.5 “后先锋主义”美学的批判……103

第4章 反思与批判的先锋主义——解构主义批判与重构

- 4.1 批判与重构——解构主义及其美学语境……109
 - 4.1.1 审美批判语境下的后结构主义与解构主义思想……109
- 4.2 分解——艺术先锋派的解构传统……112
- 4.3 解构主义建筑的三种范式……114
 - 4.3.1 解构主义批判的先行者——“68一代”……114
 - 4.3.2 范式之一——解构思想的建筑化实验……117
 - 4.3.3 范式之二——历史先锋派美学实践的复兴……122
 - 4.3.4 范式之三——非欧空间与形式的探索……129
- 4.4 解构的转向——走向褶皱建筑……133

第2篇 当代先锋主义建筑实验

第5章 数字与信息语境下的当代泛先锋文化

- 5.1 从语言到图像——当代先锋文化的美学语境……144
- 5.2 经营与操作的先锋派——批判实用主义的泛先锋文化……149
 - 5.2.1 经营与操作的先锋派……149

CONTENTS

5.2.2 形象之后——批判实用主义的策略………	152
5.2.3 艺术装饰化的极少主义建筑………	157
5.3 当代建筑先锋主义实验的四种技术美学………	160
5.3.1 程序美学………	160
5.3.2 信息美学………	163
5.3.3 环境伦理美学………	166
5.3.4 基因形态美学………	168
5.4 结论:走向生成与整合………	170
第6章 拓扑与分形——当代先锋主义的建筑非欧几何实验	
6.1 欧几里德几何体系下的建筑美学………	173
6.2 从欧氏几何到非欧几何的转变………	176
6.2.1 新几何,新世界——非欧几何与历史先锋派艺术中的非欧空间………	176
6.2.2 当代先锋派对空间奇异性的探索………	179
6.3 生成与转换——当代先锋主义建筑的拓扑几何实验………	181
6.3.1 拓扑几何的概念与谱系………	181
6.3.2 褶皱、纽结与流形——拓扑几何研究的重要命题………	186
6.3.3 拓扑建筑、拓扑景观、拓扑城市与拓扑地理………	190
6.4 拓扑学思想的建筑美学新范式——褶皱美学………	200
6.5 混沌与秩序——当代先锋主义建筑的分形几何实验………	204
6.5.1 混沌之美——分形几何的概念………	204
6.5.2 分形建筑、分形景观、分形城市——分形美学………	208
第7章 数字生成——当代先锋派的数字美学	
7.1 从图表到模型——三维数字虚拟引发的当代建筑实验………	213
7.1.1 当今数字建筑的6种范式………	213
7.1.2 从图解到模型——数字建筑的形式生成与拓扑优化………	217
7.2 从文件到工厂——当代先锋主义建筑的可变性生产与加工………	223
7.3 数字生成——计算机算法的建筑………	228
7.3.1 建筑的参数化设计………	228
7.3.2 程序生成建筑………	228
7.3.3 遗传算法建筑………	230
7.3.4 液态建筑与液态城市………	233
7.3.5 柔软构成主义建筑………	239
7.4 当今数字先锋派的数字生成美学——解构主义及其美学语境………	241
第8章 泛化与整合——作为都市组织的当代先锋主义建筑	
8.1 整合——从目标物体迈向景观地理………	245
8.1.1 媒介综合体——建筑定义的泛化………	247

CONTENTS

- 8.1.2 功能混杂体——反类型学的建筑……250
- 8.1.3 城市综合体——建筑与基础设施的结合……255
- 8.1.4 景观地理体——作为“人工自然”的建筑……258
- 8.2 结论:异质与整合的美学——当今先锋派的都市实验……269

第3篇 当代先锋主义建筑审美心理 及审美价值观念

第9章 当代建筑先锋主义的美学新范式

- 9.1 非标与变形——反包豪斯主义的建筑美学……272
- 9.2 生成与整合——反片断化的建筑美学……277
- 9.3 批混杂与异质——反纯粹主义的差异生成机制……279
- 9.4 运动与张力——当代先锋主义建筑中的象征与表现……282
- 9.5 互动性体验——运动与感知……286
- 9.6 自然形态与流线型——当代新先锋主义中的自然主义倾向……288
- 9.7 表征与隐喻——学科交叉的影响……294

第10章 当代先锋主义建筑的审美心理及审美价值观念

- 10.1 陌生化与惊异——先锋派“震惊”的美学效果……299
- 10.2 侵入与破坏——先锋主义的创新与反陈腐化……301
- 10.3 永恒的瓦解——先锋派的时间意识……303
- 10.4 反崇高的美学……307
 - 10.4.1 作为崇高的美学命题……307
 - 10.4.2 从崇高到体验……308
- 10.5 先锋主义建筑的美学价值观——批判性、实验性与先锋性……310
 - 10.5.1 先锋主义美学的批判性……310
 - 10.5.2 先锋主义美学的先锋性或前卫性……315
 - 10.5.3 先锋主义美学的实验性……316
- 11 结言:走向批判之理性主义的先锋文化……321
- 12 参考文献……323
- 13 人名及关键词中文西译……328
- 14 图片来源……334
- 15 后记……337

绪论

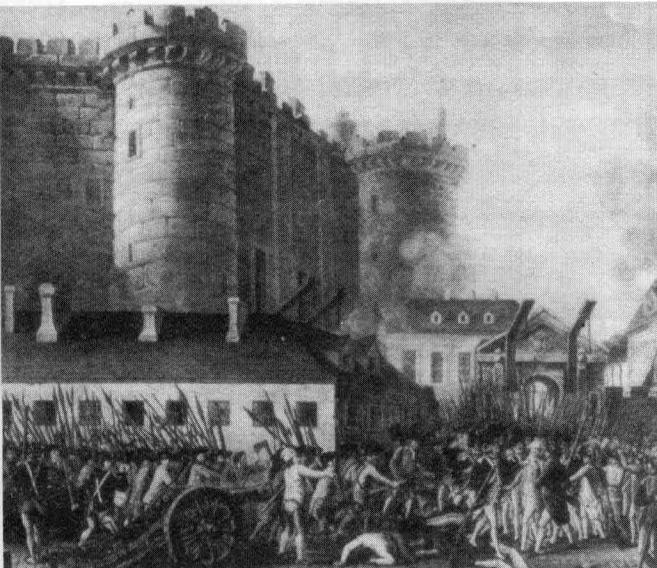
第1章 先锋派、先锋主义与先锋文化

1.1 先锋派的概念

1.1.1 作为政治与军事用语的先锋派的概念及泛化

19世纪紧随着革命与王朝的颠覆而来临。各国民族主义都在此时觉醒，并在全欧洲奋起。科学家发现了改造生活和劳动组织的条件。该世纪首先表现为一个革新和发明的时代。从1763年至1914年这一个半世纪以来引发的以三大革命——科学革命、工业革命和政治革命——的形式表现出来的连锁反应，这些革命给了欧洲以不可阻挡的推动和力量。^①

图1.1 攻占巴士底狱

科学革命继承哥白尼、伽利略和牛顿以来的自然科学思想，经由詹姆斯·瓦特、安东尼·拉瓦锡等，最后到达尔文，使欧洲的人文思想和思维模式发生了根本的转变。工业革命从棉纺织业、采矿业、冶金业的机械化开始，到蒸汽机、火车、汽船，到通讯，都引发了一场革命。工业革命一方面使欧洲人口进一步增长，一方面还引发了世界各地前所未有的城市化浪潮。伴随着财富的增长，使得消费社会第一次在历史上成为可能。

经济的革命进一步引发了政治革命。从17世纪的英国革命开始，随后的美国革命和法国革命进一步发展，接着在19世纪影响了整个欧洲，最后则在20世纪席卷了整个世界。

需要特别指出的是1789年7月14日以民众攻打巴黎巴士底狱（图1.1）为标志的法国政治革命，它格外突出，引起的经济和社会变化也更多，影响的地域也更广。它高涨的革命热情和激昂的爱国精神，带来了不断增长的革命的社会激进主义。这直接影响了19世纪初的一派新的朝气蓬勃的社会改革者——空想社会主义者法国人圣西门和

傅立叶及英国企业家罗伯特·欧文。他们继承自柏拉图理想国和托马斯·莫尔乌托邦主义的强力登场，也许是现代西方思想史上独一无二的最重要事件。乌托邦显然是18世纪留给为革命神话与革命观念所困扰的我们现代的最重遗产。

这一工业纪元使思想打乱，一些艺术家对这一演变感到格格不入，主张再回到中世纪去。另一些则在被进步的旋风卷走的社会中欣喜若狂。艺术便反映了这种总体上的不稳定感。各种思潮，经常是互相对立的思潮，不断地把艺术生活推向前进。

经济革命带来的剧烈的变化、政治革命狂飙突进的思维模式、社会激进主义的乌托邦思想，就是在这样一个被称之为“启蒙运动”的社会语境中，“先锋”的萌芽应运而生。“先锋”(法语avant-garde, 英文为vanguard、advance guard, 前卫，先锋派。对应于pioneer, 先驱，倡导者，先遣兵，先锋)在法语中有着悠久的历史。历史上的“先锋”意味着一定程度上失去联系的冒险(先锋可能会与其他部队失去联络)。

“先锋”作为一个战争术语可以追溯至中世纪，而至少是早在文艺复兴时期它已经发展出一种比喻意义。然而，先锋这个隐喻——表示政治、文艺、宗教等方面的一种进步立场——在19世纪之前并未得到始终一贯的运用。

尽管我们是在战争语言中遇到“先锋”这个词的，现代的先锋派概念却更多地同一种较晚近的战争即法国资本主义革命战争的语言、理论和实践有关，并出现于后来的乌托邦哲学之中，先锋派起源于浪漫乌托邦主义及其救世主式的狂热。一份军事期刊首先在它的名字里用上了这个词，表达其革命的政治态度。这份刊物出现于1794年，名为《东比利牛斯军队的先锋》，它致力于捍卫雅

各宾派的思想，并试图越出军事圈子而到达“爱国者”这个较广泛的读者群。因此，我们可以把18世纪90年代视为先锋的起点。^②1878年，创办了无政府主义的杂志《先锋派》，先锋概念随后开始了其在激进政治思想中的里程。

甚至在20世纪早期在艺术语境中作为批评概念的先锋派一词，仍然带有很强的军事含意：“进军”，“力量”，“武器”，“无往不胜”，“决定性行动”等等。但是，先锋隐喻及与之相关的那些军事类比的功用开始发生重要的转移。重要的变化在于下述含义：先锋派是或者说应该是有意识地走在时代前面。这种意识不仅给先锋派的代表人物加上了一种使命感，而且赋予他们以领导者的特权与责任。^③

先锋隐喻随后在文化上的运用应被视为一种较广泛现代趋势的标志之一，这就是在政治思想与美学上走向激进主义。非常自然的是，19世纪的乌托邦改革者们呼唤一种忠诚的、战斗的、政治上负责的艺术。这些着眼未来的社会政治学说都认为自己属于先锋之列：圣西门派、傅立叶主义者、无政府主义者、马克思主义者等都在争夺着这一术语，把它纳入到他们自己的修辞中。在《怎么办》(1902)一文中，列宁首次把党定义为无产阶级的先锋。1917年俄国十月革命后，“先锋派”一词几乎是自动地与共产主义的概念紧密联系。后来的先锋派诸如居依·德博、德里达、福柯、德勒兹、艾森曼、屈米等都表现出了左翼倾向的激进思想。

从词源上来说，任何名副其实的先锋派的存在及其有意义的活动，都必须满足两个基本条件：一是其代表人物被认为或自认为具有超前于自身时代的可能性；二是需要进行一场艰苦斗争的观念，这场斗争所针对的敌人象征着停滞的力量、过去的专制和旧的

思维形式与方式。因此,我们就不难理解先锋派对过去的激进批评和对变化和未来价

值的无限推崇了。

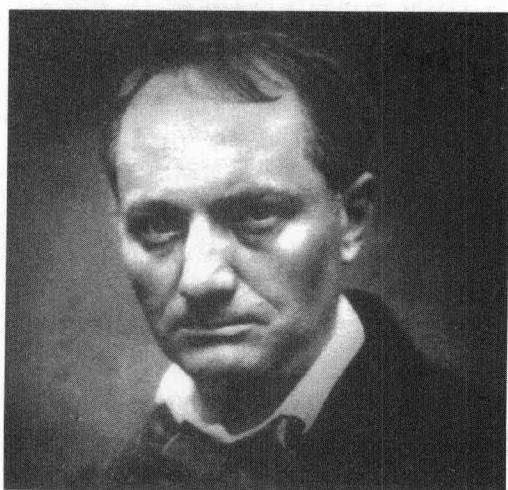
1.1.2 文学先锋派的诞生

19世纪的西方社会已开始呈现城市化、工业化、机械化的面貌,这个现代化的过程使人们的物质生活、精神生活产生了剧烈的改变。个人与社会的疏离感、陌生化,个体所感到的孤独感和无所依靠的心境是现代资本主义社会的社会关系的特征。人的生存环境逐步失去农业社会中的个性和人性、变得抽象化和机械化起来,导致了一个一般称之为“非人化”的过程。现代的知识分子把面前的世界称之为“危机时代”或“启示录”时代,充满焦虑和不安。

1848年前后,受法国革命的影响,诗人波德莱尔(Charles Baudelaire, 1821—1867)开始摆脱当时文坛盛行的浪漫主义和唯美主义文学。(图1.2)唯美主义文学是从19世纪30年代至90年代的一个文学运动,其主要代

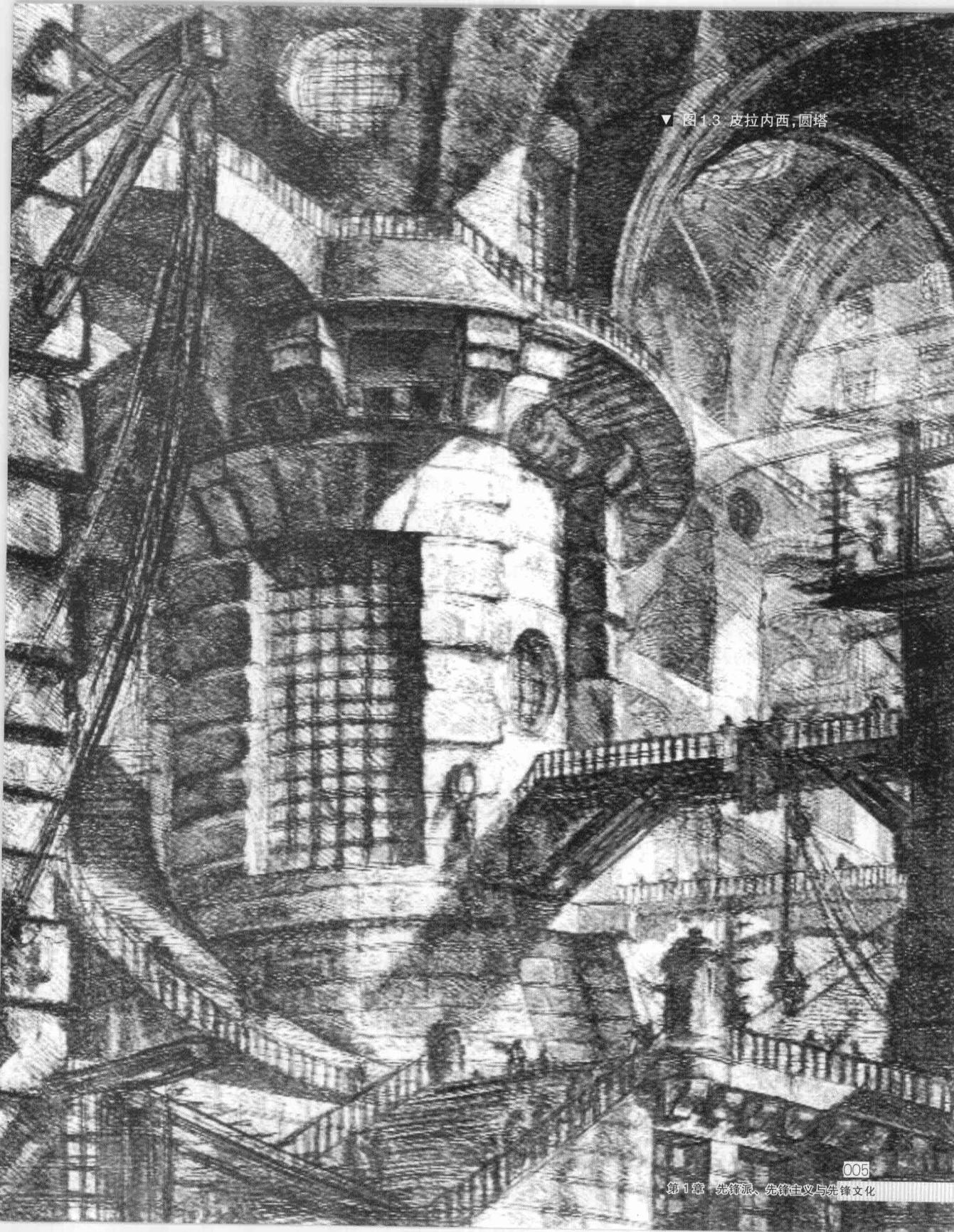
表人物是法国的戈蒂耶,美国的爱伦·坡,英国的佩特、王尔德。唯美主义是现代主义在美学思想上的主要渊源之一,其影响是多方面的。一是都反对旧传统,反对资本主义社会的功利主义、庸俗习气;二是都强调艺术本身的价值,都有为艺术而艺术的倾向;三是都注重形式因素,注重精雕细琢、音乐性和知觉因素。唯美主义艺术自律的观念在19世纪30年代绝非新颖之见,当时“为艺术而艺术”的战斗口号在法国流行于波希米亚诗人和画家的圈子中。康德在《判断力判断》(1790)中提出了艺术“无目的的目的”这个二律背反的概念,并由此肯定了艺术根本的无功利性。唯美主义艺术切断所有的社会关联,将自身建成纯粹审美经验的媒介:“当内容范畴萎缩时,人们获得了手段”。

波德莱尔的诗作《恶之花》(1857)不再像浪漫主义那样,一味歌颂恬静田园和自然景色、率真的童年和神圣的爱情,而是以愤世嫉俗的态度揭露城市的丑恶和人性的阴暗。这里,“先锋”成为他一个战斗的词汇。事实上,在波德莱尔所保存的一本1862年到1864年的个人笔记中发现了“先锋派文学”(Literary Avant-garde)这个词。没有特定的指向,这个词汇隐喻地应用于艺术领域,是指众多流派决定和旧有的规则、学院主义、传统、小资规则决裂。他嘲笑“为艺术而艺术”是幼稚的空想,排斥了道德甚至激情,必然是毫无结果的;并且断言“艺术与道德和功利是不可分割的。”可以说是波德莱尔开启了象征主义的文学先锋运动的先河。

▲ 图1.2 波德莱尔(1821—1867)

▼ 图 1.3 皮拉内西,圆塔

1870年后的几年中,当时法兰西精神似乎摆脱了由普鲁士战争、暴乱和巴黎公社的压制所带来的民族危机和社会危机,先锋派这个比喻才再次出现。从那以后,这种比喻一方面在较宽泛和特定的语境中表示社会政治方面的先锋派,另一方面又开始专指文化艺术上的先锋派。两种先锋派短暂的保持一致至少表现在两位著名的象征派诗人身上。毫无疑问,那就是兰波和魏尔伦,他们的创作应归入这种先锋派的体验。政治上和艺术上的激进主义的结盟,在法国一直延续到1880年左右《独立派杂志》的问世。在这同一旗帜下聚集了政治反叛者与艺术反叛者。以后不久,这两种先锋派便分道扬镳了。随着其他群体和新鲜活泼的见解的出现,诸如“文学或艺术的先锋派”这类表述变得时髦起来。

从此,先锋派这个概念的衍生义和比喻意义变成为基本意义,事实上是唯一的意義:当这个政治概念只起到修辞作用时,当忠实于革命和颠覆理想的人不再使用这一概念时,先锋派

这个特定比喻和缩略语无条件地变成为艺术先锋派的另一同义词。

应该说,产生于1848年前后的文学先锋派第一次在一个确定的艺术范畴内使先锋派的意义变得清晰明白。先锋派代表法国诗人兰波的诗歌表明:先锋派艺术并非处于当代艺术的先行位置,而是处于社会进程的顶峰;它不在乎新作品如何完成,而在乎它是否使艺术产品成为一种构成现实的活动。这种革命的艺术将自身看做走向未来的突破口,看做使人性复兴和解放的创造力的斗土。所有“传统的、学院的、甚至习得的模式,实际上或潜在的同它敌对的”东西都必须被扫除掉。雷蒙德·威廉斯在《先锋派的政治》中将19世纪后期的先锋派艺术也定义为革命的艺术(这里艺术的革命和政治的革命是合而为一的)。

这是一个疯狂和激动人心的时代。1888年,尼采在给瑞典作家斯特林堡的信中写道:“我现在感觉有力量把人类历史一劈为二!”这是先锋文化开始广泛展开的纪元。

1.1.3 革命建筑师——建筑先锋派的先驱者

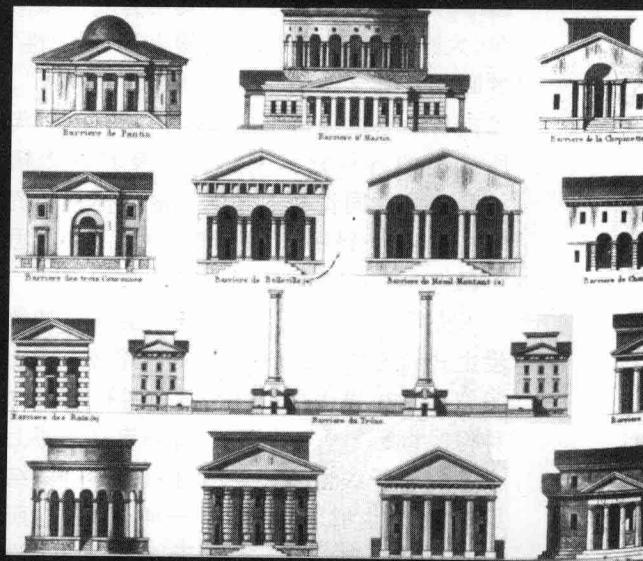
欧洲政治革命涌现出激进情绪的革命建筑师,他们认为像美国或法国的政治革命一样,建筑中也必然出现伟大的变革。他们认为这些变革,并非天然力量的自发结果,而是取决于天才人物的意志。这种英雄主义的思潮显然可以在来自威尼斯的罗马画家詹巴蒂斯塔·皮拉内西(Piranesi)那里找到源头。在当时考古的热潮下,他被在罗马看到的遗址所打动并震惊。在于1761年发起的“希腊风”建筑价值论战中,他狂热地工作,

对古代遗址进行挖掘和测绘,并利用想象力来解决不能亲自研究的那些问题。他发表了大量的蚀刻画,来驳斥罗马建筑学起源于希腊的观点。皮拉内西的蚀刻画并不全是写实的描绘,他对罗马建筑进行了尺度夸张,甚至是怪诞的设计。(图1.3)这表现在他《奇特的监狱设计》、《罗马古迹》等插图著作中,这些幻想的激情主义建筑显然影响了后来的革命建筑师们。

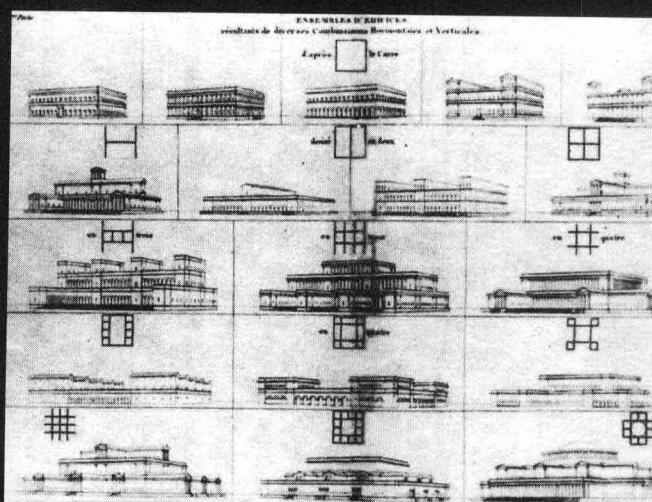
这些革命建筑师中,有四位建筑师的工作最为卓越:他们是J.索恩、E.L.部雷、C.N.列杜和J.N.L.迪郎。(图1.4,图1.5)索恩用颠倒古典题材的正常结构关系的方法,或混合古典部件成为奇怪的组合的方法,以得到新颖的构图。这些手法和巴洛克建筑师的“手法主义”建筑有些类似,但更要彻底得多。部雷阐述了一种真正革命的建筑美学,他歌颂简洁和宏伟的几何形体,不屑于将他的想象受限于能否建成或使用方便。列杜是部雷的学生,和部雷一样,喜欢利用立方体和球形体量的戏剧性效果。他在自己的著作中打算用一系列的设计方案组成一座理想城市,包括各种类型的乌托邦式的建筑物。弗兰姆普敦把列杜视为现代建筑发展中先锋派的乌托邦主义的代表。他对先锋派建筑最主要的贡献还体现在他对建筑“象征性”概念的运用,对他来说,建筑的平面并不仅是功能而来的结果,而是运用概念在设计中有意识地表现它的功能。例如,他用男性生殖器的平面来设计妓院。这种象征的手法对后来的表现主义建筑先锋派影响甚大,在当下的建筑先锋派中仍然可以找到影子。迪郎则更关注实用和造价最低的概念,他提出纯功利性的建筑,认为建筑装饰并不是目的。

艾米尔·考夫曼(Emil Kaufmann)是革命性建筑的发现者和命名人,并把所谓的“革命建筑师”看成是现代建筑的开始。^④他在1920年以后,写文章揭示了自列杜开始的这一现象:“现有的观念必须以一种严格的逻辑推向极致”。

这些革命建筑师的态度是明显革命的而非渐进的。他们没有大量的追随者,实际上表现他们理想的那些建筑样式不久也被放弃了,并且在以后百年内也从未再度流行。但是,这些建筑师理应被尊为建筑先锋派的先驱者,因为复古主义的巨大鸿沟将他们的建筑与20世纪先锋派勒·柯布西耶和包豪斯的建筑隔开的时期之中,简直可以说是没有前例的,并且他们的建筑的确是一个新时代的建筑。他们的建筑及其思想可以称得上是建筑先锋派的发硎。

▲ 图1.4 列杜,巴黎城关方案图,1785—1789

▲ 图1.5 迪郎,“设计理论”引自《建筑学课程概要》,1802—1805