

Architecture | Art

Parallels | Connections

艺术与建筑

[美] 巴里·A·伯克斯 著

BARRY A. BERKUS, AIA

中国建筑工程出版社

TJ-8
2003405

艺 术 | 与 | 建 筑

[美] 巴里·A·伯克斯 著
刘 俊 蒋家龙 译
詹晓薇

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2001-5337号

图书在版编目(CIP)数据

艺术与建筑 / (美)伯克斯著;刘俊等译. —北京:
中国建筑工业出版社, 2002.
ISBN 7-112-05281-5

I. 艺... II. ①伯... ②刘... III. 建筑艺术-研究
IV. TU-8

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第063201号

"Copyright The Images Publishing Group Pty Ltd

All rights reserved. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review as permitted under the Copyright Act, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

and the Chinese version of the books are solely distributed by China Architecture & Building Press."

Architecture • Art • Parallels • Connections / Barry A Berkus, AIA

本书由澳大利亚 Images 出版集团有限公司授权翻译出版

责任编辑:程素荣 张惠珍

艺术与建筑

[美] 巴里·A·伯克斯 著
刘俊 蒋家龙 译
詹晓薇

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

北京嘉泰利德公司制作

开本: 787×1092毫米 1/10

印张: 20^{1/2}

2003年3月第一版 2003年3月第一次印刷

印数: 1—2000册

定价: 180.00元

ISBN 7-112-05281-5

TU·4931(10895)

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)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

作者中文版前言

我很荣幸得知我用 14 年时间写成的作品《艺术与建筑》将会与中国读者见面了。建筑和艺术都是视觉语言，它们将各种文化连接在一起，并与当代人和我们的后代共同分享这份天赋的创造力。多个世纪以来，中国的艺术和建筑在世界上产生了极大的影响，而我也曾多次欣赏到一些来美国访问的中国艺术家、音乐家和表演者的精彩之作。1984 年，作为洛杉矶夏季奥运会滑艇委员会的成员，我们曾隆重接待了第一支中国奥运代表团的部分成员。

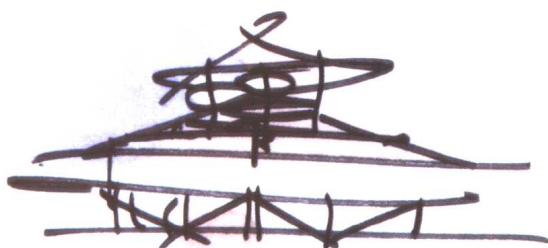
在这些年里，有许多中国裔的建筑师在我的事务所里工作，他们为我们的作品作出了巨大的贡献。我将在中国出版我的著作看成是一件值得庆贺的大事，并期待着在未来的项目中与中国建筑师合作的可能。

巴里·A·伯克斯，AIA

写于加利福尼亚州，圣巴巴拉

注：由于索引作如下说明，各页引用的作品仅注明艺术家名字、标题和时间。除本文作者的作品外，其他作品索引见附录1；主要艺术作品。除已注明的以外，文中的插图均为作者本人所作。建筑摄影师索引见附录3；主要摄影师。除已注明的以外，文中建筑插图均由作者的个人事务所制作（巴里·A·伯克斯，美国建筑师学会会员（Barry A. Berkus, AIA）；伯克斯建筑师集团（Berkus Group Architects）；伯克斯设计工作室（Berkus Design Studio）；以及B3建筑师+规划师（B3 Architects + Planners）。作者以及其各个分公司所设计的建筑索引见附录2；建筑项目选集。各附录中的索引说明之后均索引页码。

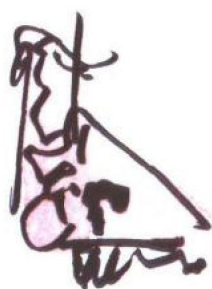

前言

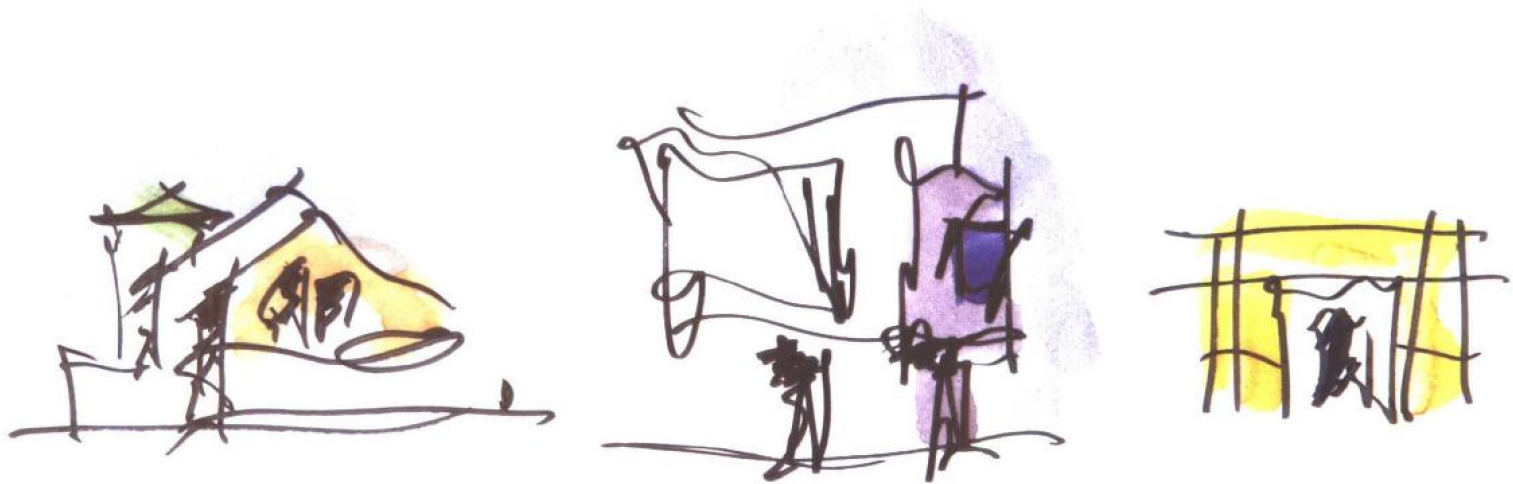

建筑师的作品与生活的点点滴滴紧密相关。激发我创作的联想的源泉很多：现代和历史上的油画和雕塑；美国各地的地域性建筑；古代的建筑物；技术的不断革新；以及欧洲、亚洲、中美洲和世界其他地方的文化和地形地貌。我不断地用对过去和现在的意象来充实自己的知识库，并且在我进行设计的时候，这些形象就会成为建筑构思般浮现在我的眼前。

看得越多，我就会产生越多的疑问，从而激发着我去学习，去观察，去创造。我将这个过程称为“以眼行天下”。

在我整个建筑生涯中，我一直对探究我们如何形成联想并将它们译为视觉表达充满着兴趣。在孩子们所画的一些简单的房屋和家庭的图画中，我看到了他们所认为的对他们的世界最为基本的那些构成要素。随着我们日益成长，我们的经验基础也在成长，而我们对所见所闻的事物之间所做的联系也变得更为广泛。作为一名建筑师，在我所用的将构思转化成建筑的方法中，我发现了它们与艺术家所利用的将思想转变为图像的技巧之间有着密切的联系和相似之处——共同的符号和形态。我常常发现自己在不断地转换意象：在思想的眼睛中，建筑变成了绘画，雕塑变成了建筑，玻璃和水中影像变得比物体和表面更为真实。

本书的开始部分从艺术和建筑方面建立了本书的构架。在随后的章节中进一步探讨了在具体的建筑、方案、绘画、雕刻品、以及摄影作品之间的联系和相似之处。我热爱艺术，而且我相信，通过欣赏绘画作品让我学到的有关空间组织方面的知识和从研究建筑原理中所学到的东西同样多。

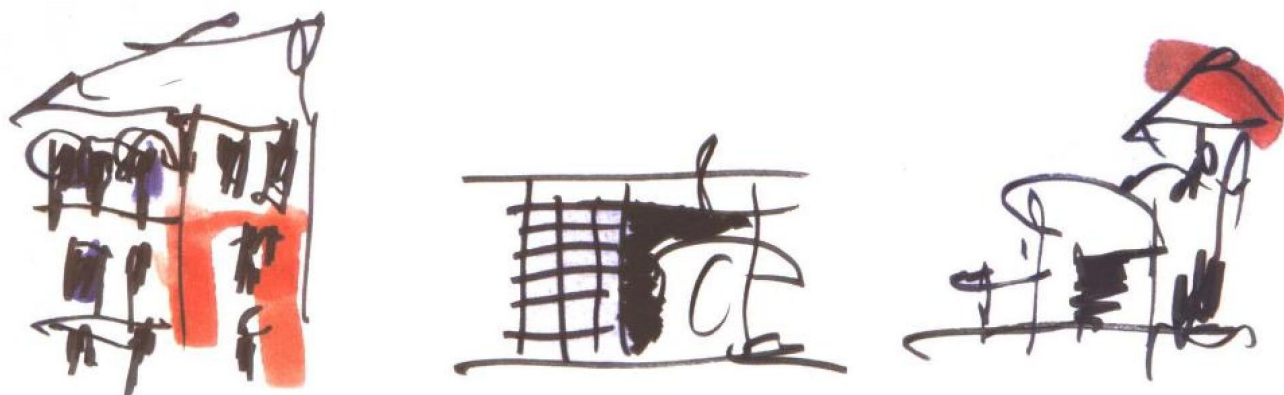
我和我的妻子盖尔多年来都在收集艺术品，与艺术共同生活是我们生命中一个重要方面。我们大多数情况下，最有趣的讨论和最愉快的经历都是在我们家、画廊、博物馆和工作室里同艺术家们一起度过的。我们非常珍视与本书中所提到的许多艺术家之间的合作。我们所明白的事情之一就是一个人长时间被一件艺术品所吸引的原因并非总是与他在看第一眼时发现这个作品很有吸引力的理由是一样的。这一发现对建筑设计有很大的启示。

多年以来，我的许多同事和客户把我对当代艺术的热情仅仅看作是一种个人的特质，而不是一些在理解成功的建筑时所必要的东西。我开始在演讲和讨论中把艺术和建筑看作是相似的体验，向听众和自己提出一些问题。对这些问题的讨论最终形成了这本书，我希望将对这些联系的讨论继续延伸到一个更大范围的演说中去。

在把这些想法和项目收集整理成一本书的过程中，在我脑海里常出现一个广泛的读者群体。我的目的就是要让任何一个对将想法转变成实际经验的这样一个创造性思维过程感兴趣的人都会认为本书物有所值。我尤其想强调的是，那种认为革新能够自动消除过去的想法实际上是一种错误的认识。

《艺术与建筑》审视了我一些驱使我创作的力量，也涉及了对一些有影响的形式的实例研究。通过把经验付印成书，我希望我创作旅程中的点点滴滴能够成为别人的榜样——无论他们会在本书中找到的是理性，还是任性的冲动。

巴里·A·伯克斯 美国建筑师协会会员
写于加利福尼亚州，圣巴巴拉

多年以来，人们写了无数的有关建筑及艺术规则方面的著作。而我一直感到惊讶的是，当人们打破这些规则的时候是如何能经常产生独特的空间和形体，从而让我们喜出望外。从16世纪伟大的意大利建筑师帕拉第奥所提出的柱式规则，到20世纪现代主义者的格言以及今天新传统主义规划师为社区所制定的准则，这种规则已成为了圣经，为生活设置了许多公式。由此而来的在高宽比例、以及物体排列上的可预见性被用于形成我们所居住的空间的图示。这些规则应该是作为参考，而不应成为教条。

我既非形式主义者也非公式主义者。在本书中，人们找不到关于某种建筑风格的规则。与此相反，我将试图阐释自己长期以来归纳的一些有关联系的原理——那些我所认为的成功的手法、在不朽的设计中可以找寻的线索、以及需要再三强调的问题。我所坚信的理论是基于实践、学于实践和存于实践的。我坚信的是向经验学习。

这本书并非是一部全面的专著，而是一个有趣的艺术经验集锦，其中包括了我曾参与的一些重要项目以及我在其他地方所观察到的相似性。本书无意将建筑和艺术混为一谈，而是旨在揭示一些萦绕在我想像中的联系和相似性。

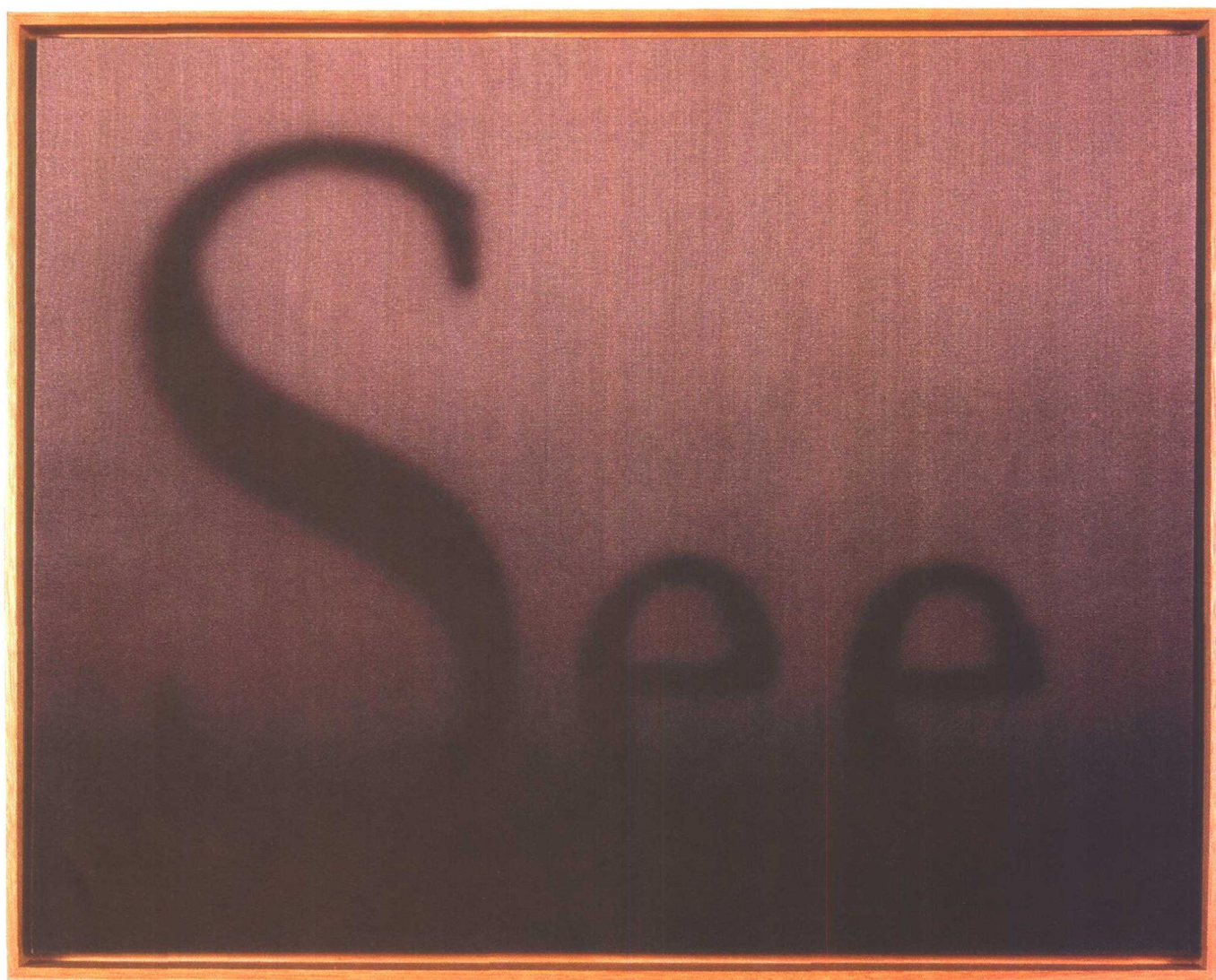

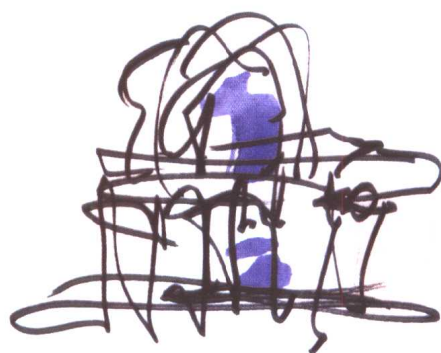
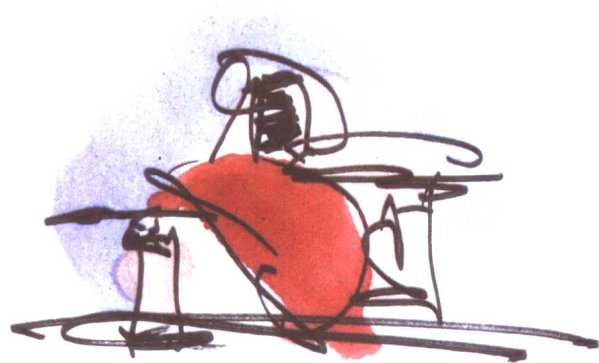
1

1. 赫伯特·拜尔,《寻找逝去的时光》(In Search of Times Past), (时间不详)
2. 埃德·鲁沙,《看》(See), 1992年

目 录

致谢	VII
前言	IX
绪论：建筑、抽象和场所要素	3
尊重和重释传统	45
沙漠	47
农场	59
欧洲的联系	67
日本的联系	83
与现代主义共存	97
建立联系	107
结合委托人与场地	109
为未知而设计	129
幻想趣味式建筑	147
为未来而建造	169
后记	183
附录 1：主要艺术作品	185
附录 2：建筑及项目选集	189
附录 3：主要摄影师	193
作者简介	195

绪 论： 建筑、抽象和场所要素

我相信对杰出的建筑和艺术进行研究有助于拓宽思路和丰富自身的经历。

作为一名建筑师，我珍惜每一个机会，以使我能进一步发展建成形式的语言，探索新的可能性，并传达这样一个信息，即每一面墙后都隐藏着或许可以丰富我们人生旅程的另一段经历。

在许多时候，我们可以在艺术品中找到那些能够让一个地方变得舒适或令人激动的构图元素。人们或许不可能用与作画构图相同的方法来设计建筑，然而，在我们领会和理解这些不同类别的视觉经验的各种方式中，我们可以发现许多相似之处。

1

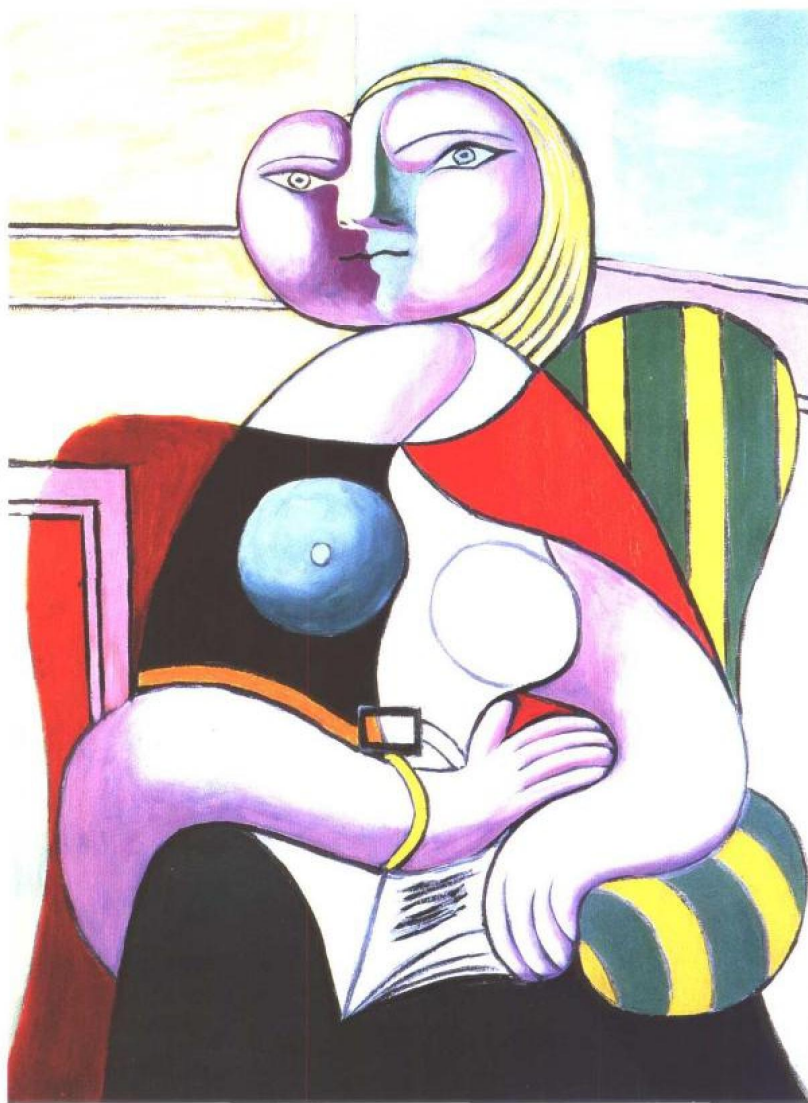
1. 西科德医学大楼 (Secord Medical Building, Santa Barbara), 加利福尼亚州, 圣巴巴拉, 1988 年
2. 帕布罗·毕加索 (Pablo Picasso), 《阅读》(reading), 1932 年

建筑总是处于一个特定时间和地方，它们体现着人们的特权、历史、个性和观念。从这个意义上来说，建筑变成了一个社会的肖像。

通过手绘的草图、计算机图表和模型，人们会非常熟悉一座建筑所具有的各方面的情况。因此，建筑技艺的一个很重要的部分就是将二维空间转移为三维空间，然后再转换回去。

立体派艺术家的转换方式改变了艺术界对空间的理解。他们不再把画面当作一扇窗户（以效果而论，它代表了从单一视点上看到的一个场景），而是将几个视觉景象融合到一个场景中去。

我在西科德医学大楼（左图）和毕加索的肖像画（右图）上看到了一个重要的视觉效果上的相似之处：每个构图都反映出一种将画面上的戏剧效果展现出来的愿望。通过抽象化的过程，许多视角被捕捉到了，而且进行了再创造。二维和三维的空间之间的关系发生了改变，而在人们还能隐约辨认出主题的时候，它已经变形成了一个新的东西。

2

1

绘画和建筑两者都与充满想像力的空间序列有关。

特纳住宅（Terner Residence）（上图）的设计以现代主义式的网格处理手法为出发点的。从外部看到的矩形集与内部的空间划分相呼应。

1. 特纳住宅，加利福尼亚州，太平洋崖壁带（Pacific Palisades），1995 年
2. 肖恩·卡利，《黑脸》（Black Face），1986 年