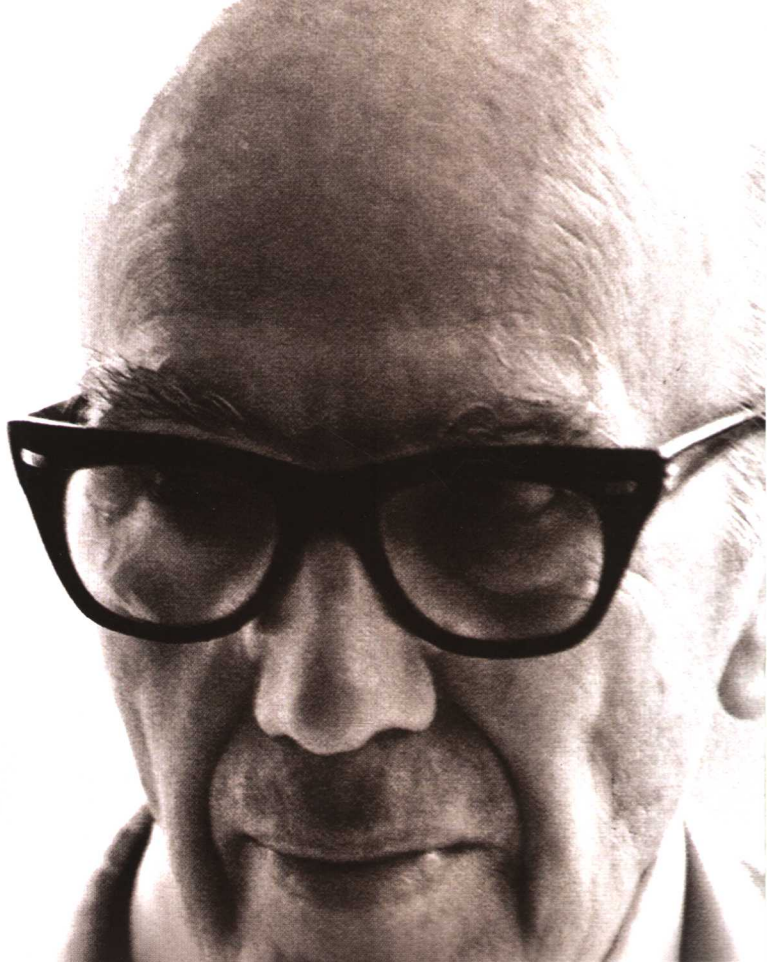

大师系列 第二辑

大师系列丛书编辑部 编著

World Great Architects

路易斯·巴拉干的作品与思想

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

大师系列

路易斯·巴拉干的作品与思想

大师系列丛书编辑部 编著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

本书是大师系列丛书的《路易斯·巴拉干的作品与思想》分册, 主要包括三部分内容。第一部分是巴拉干的生平简介; 第二部分介绍了巴拉干的建筑风格和创作思想; 第三部分对巴拉干的17个经典作品进行了图文并茂地介绍。通过本书, 读者可以对路易斯·巴拉干有一个相对完整的了解。

本书内容丰富, 版式新颖, 适合建筑设计专业人士以及大专院校建筑相关专业的师生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

路易斯·巴拉干的作品与思想 / 《大师系列》丛书编辑部编著.

—北京: 中国电力出版社, 2006

(大师系列)

ISBN 7-5083-3807-3

I. 路... II. 大... III. ①巴拉干, L. —生平事迹 ②建筑设计 —作品集

—墨西哥—现代 IV. ① K837.316.16 ② TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 112368 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 罗珊珊 责任印制: 陈焊彬

北京华联印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2006年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·10.5印张·190千字

定价: 48.00元 (1CD)

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

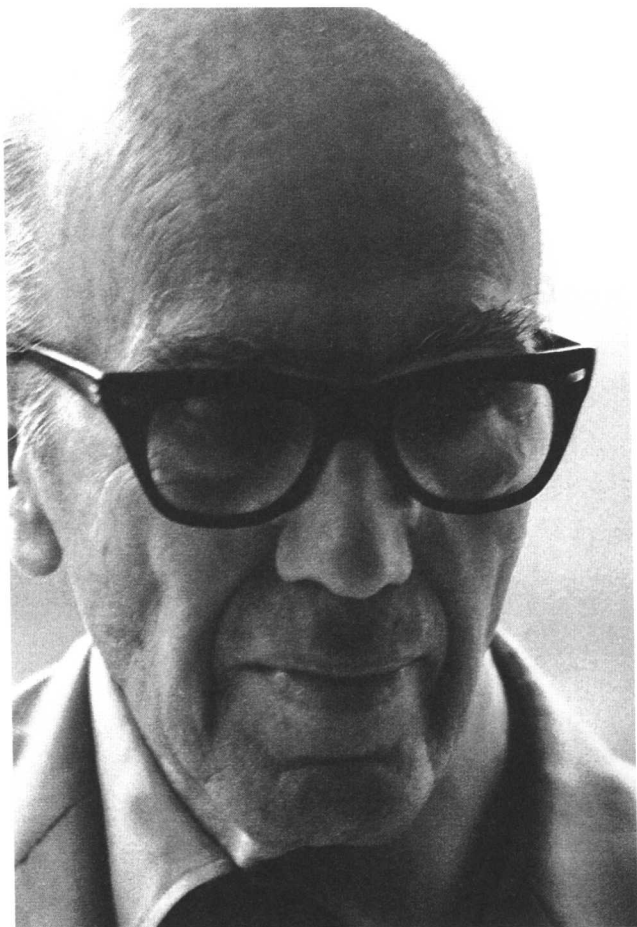
本社购书热线电话 (010-88386685)

I 序

当今，国内建筑界把眼光过多地集中于美国、欧洲一些发达国家的建筑，对于发展中国家的建筑和建筑师却关注得不够。墨西哥建筑师路易斯·巴拉干始终坚持自己的建筑理念，毕生默默地在墨西哥做着自己的建筑，为人们营造出了一种“诗意的空间”。当他的建筑为世人所知时，整个世界都为之惊叹，建筑界更是给他授予了业内的最高荣誉——普利策奖。我们相信，学习和了解巴拉干的作品，对于现阶段的中国建筑界具有非常重要的现实意义。

巴拉干一生创作了众多经典作品，它们大多位于墨西哥城和他的家乡瓜达拉哈拉市，其中多以小住宅为主。他的建筑作品具有浓烈的墨西哥本土色彩，巴拉干自宅、格雷夫兹住宅、圣方济会小礼拜堂等作品都体现了这种本土精神。建筑中的花园在巴拉干看来是建筑实现静谧的所在，于是他创作中的花园往往能将整个作品提升到精神层面，巴拉干也更愿意称自己是一位景观建筑师。巴拉干的创作是从传统中提炼出情感，本土积淀带给他创作的灵感，这也是我们最应当学习的地方。

本书对路易斯·巴拉干作了详细的介绍，深入分析了大师的建筑风格和创作思想，同时对他的重要作品作了详细的介绍和评述，并配有大量图片，希望能带给建筑爱好者一个充满诗意的路易斯·巴拉干。

路易斯·巴拉干 (1902~1988)

“没有实现静谧的建筑师，在他精神层面的创造中是失败的。”

I 目录

序

一 走进路易斯·巴拉干

关于路易斯·巴拉干	2
巴拉干在 1980 年普利策奖颁奖会上的演讲	4
巴拉干的建筑历程	11

二 路易斯·巴拉干的建筑风格与创作思想

寻根巴拉干	16
巴拉干的设计过程	24
情感的建筑	32
致路易斯·巴拉干	37
巴拉干对列戈瑞达和安藤忠雄的影响	40

三 路易斯·巴拉干经典建筑作品赏析

巴拉干自宅兼工作室	44
圣方济会小礼拜堂	56
拉斯·阿普勒达斯景观住区	69
圣·克里斯特博 (San Cristobal) 马厩与别墅	77
安东尼奥·格雷夫兹 (Antonio Galvez) 住宅	90
伊达多·普利特·洛佩兹 (Eduardo Prieto Lopez) 住宅	98
卫星城塔	105

EL·佩吉格尔 (EL Pedregal) 居住区	110
洛斯·克鲁布斯 (Los Clubes) 住宅区规划	124
弗朗西斯科·吉拉迪 (Francisco Gilardi) 住宅	130
埃弗瑞·冈泽勒斯·鲁纳 (Efrain Gonzales Luna) 住宅	136
伽斯塔瓦·R·克里斯托 (Gustavo R Cristo) 住宅	142
埃德方苏·佛朗克 (Ilde fonso Franco) 住宅	147
三座私人花园	152
罗伯斯·里奥 (Robles Leon) 住宅改造	154
巴拉干家庭住宅改建	156
两栋小住宅	159

一 走进路易斯·巴拉干

关于路易斯·巴拉干

路易斯·巴拉干 (Luis Barragan), 1902 年出生于墨西哥瓜达拉哈拉 (Guadalajara)。在学校里他接受的是工程学的教育, 而建筑完全依赖于自学。1920~1929 年间, 他游历了法国和西班牙; 1931 年, 又在巴黎居住了一段时间, 期间听过勒·柯布西耶的演讲; 1951 年, 他的行程又扩展到摩洛哥。1927~1936 年间, 他在瓜达拉哈拉进行他的建筑实践, 后来搬到墨西哥城 (Mexico City), 并在此终其一生。在北非和地中海的旅行中, 当地的传统建筑让他联想到祖国的建筑, 并激发了他强烈的兴趣。1980 年, 巴拉干成为普利策建筑奖有史以来的第二位获得者。

他的作品曾被归作极少主义, 它们不具有奢华的色彩和材质。纯净的平面、灰泥墙、砖坯、木材甚至水都能成为他创作的元素, 而这些都是与自然息息相关的。

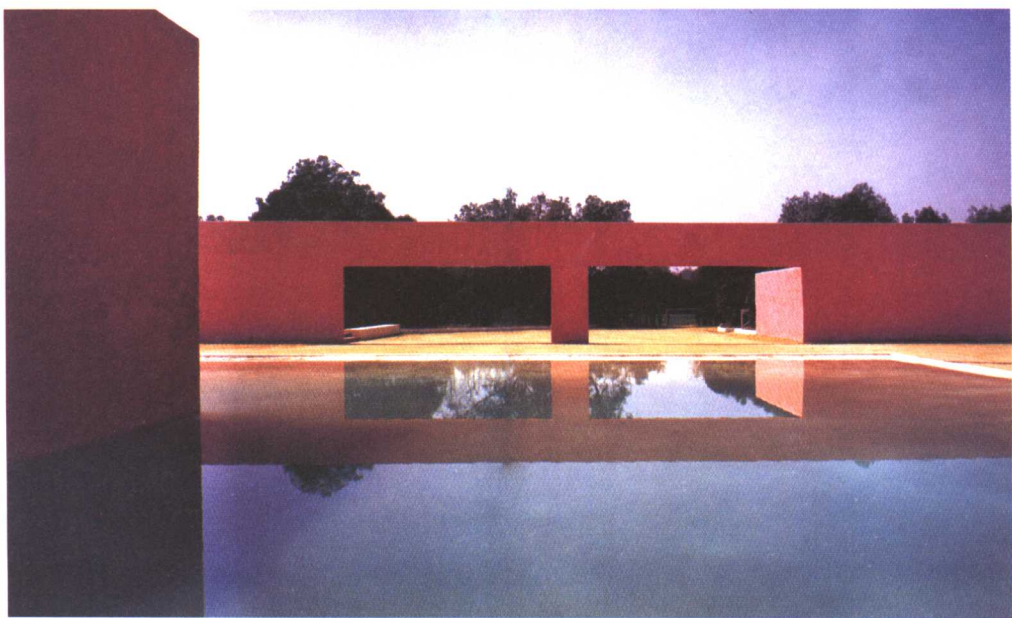
巴拉干称自己为一个景观建筑师, 他在圣·马丁 (St. Martins) 出版社的《当代建筑师》(*Contemporary Architects*) 上写过:

“我坚信, 一个建筑师应当像设计他的房子一样经营他的花园: 能使用, 能传递美感, 能提高品位, 能包含美妙的艺术和其他精神价值; 而任何没有传递平静的建筑都是错的。”

作为一个虔诚的教徒, 巴拉干和其作品被描述成“神秘的”, 如同他们的“平静”。他的圣方济会小

礼拜堂（Capuchinas Sacramentarias）是这两者的完美结合。他热衷于马，并设计了很多马厩，穿过其中的喷泉和流水也表达了其平静的性格。

巴拉干不仅对三代墨西哥建筑师有着深远的影响，更为重要的是他对全球建筑界的影响。

巴拉干在 1980 年普利策奖颁奖会上的演讲

我谨此向美国表达我由衷的赞美之情。她对于艺术与科学事业的支持使她超越地理的国界与纯粹的国家利益，给予一个墨西哥裔人士这项至高荣誉。这是对于多元文化价值观，特别是我祖国的文化的肯定。

没有人能仅凭自己做成事情，因此，我要对那些一直以来以他们的才智、帮助以及鼓励对我的工作给予支持的人表达感激之情。这其中有一起工作过的建筑师、设计师、摄影师、作家、记者，还有对我的作品感兴趣的朋友们，这让我感到十分荣幸。

借此机会我愿陈述我的一些想法与回忆，它们在一定程度上总结了我设计的理念。我认为在简·普利策（Jay Pritzker）先生对媒体宣布我的获奖时有段话能很好地阐释这些：我被授予此奖在于我投身于“崇高的、诗意的想象”的创造中。我仅仅是所有为美所触动的人中的一个代表。

值得警惕的是，建筑方面的出版物都抛弃了“美”、“灵感”、“魔法”、“着迷”、“魅力”这些词汇，以及“平静”、“沉默”、“亲密”、“惊奇”这些概念。然而这些才是植根于我的灵魂中的，虽然在作品中我并没完全处理好他们，但他们一直是指引我的明灯。

宗教与神话 不承认宗教的灵性与艺术现象产生的神话根源，我们就永远无法理解艺术及其光辉的历史。二者缺一，还会出现古埃及和古墨西哥的那些金字塔吗？还会出现古希腊的神庙、哥特式的教堂吗？

还会产生文艺复兴和巴洛克的奇迹吗？还会出现那种诞生在“原始文明”中的祭祀舞蹈吗？我们还能如此继承和享受无穷无尽的艺术财富吗？失去对上帝的寄托，我们的土地将一片荒芜。在此，我引用我的好朋友爱德蒙多·欧·高曼（Edmundo O’Gorman）的话来说明这个问题：“隐藏在神话及一切宗教经验中非理性的逻辑，是一切时代、一切地域艺术进程的源头。”

美 哲学家一直试图定义这个词，然而这是很艰难的，它不可言喻的神秘性由此可见。美如神谕一般，人类总是以各种方式留意到它的痕迹：文身的装饰、新娘的一条贝壳项链、日常工具器具表面复杂的装饰，以及那些神庙宫殿乃至今天高科技所带来的工业化产品。如果剥夺了人类生活中的美，生活将毫无趣味。

寂静 在我设计的园林和住宅中，我总是试图创造一种内在的寂静，寂静在我的喷泉中轻唱。

孤独 人只有亲密地与孤独交流时才能找到自己。孤独是很好的伙伴，我的建筑不适合那些害怕它、逃避它的人。

普利策建筑奖奖章

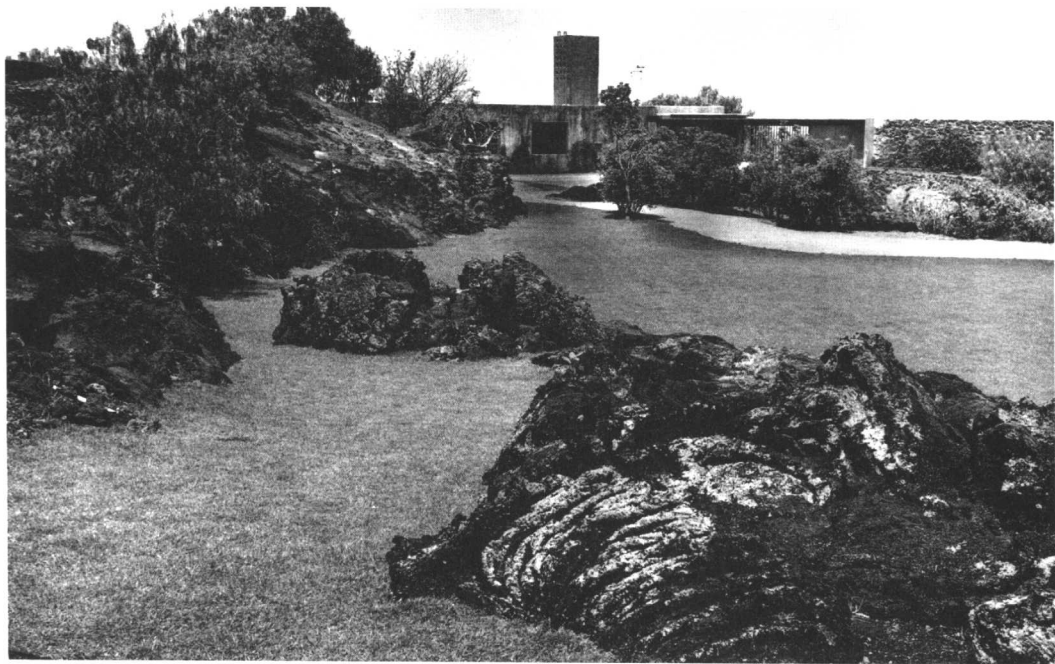
宁静 它是痛苦与恐惧最有效的解药。在今天这样一个时代，建筑师有责任将宁静永久性地体现在居住中，无论住宅是奢华或是简陋。我一直在我的设计中努力创造这种宁静，但应该警惕那些不加区分的颜色搭配，它们会毁了这一切。

愉悦 我们怎能忘记愉悦？我认为一件艺术作品如果能同时传达安静的愉悦和宁静，那么它就达到完美了。

死亡 不可避免的死亡成为行为和生活的动力。在那些有着含蓄的宗教性元素的艺术作品中，生命战胜了死亡。

园林 建筑师在创造园林时应当配合自然。自然至高的权威总是在一座美丽的园林中得以体现，由于自然被缩减到适宜人体的尺度，它便成为逃避现代生活的港湾。

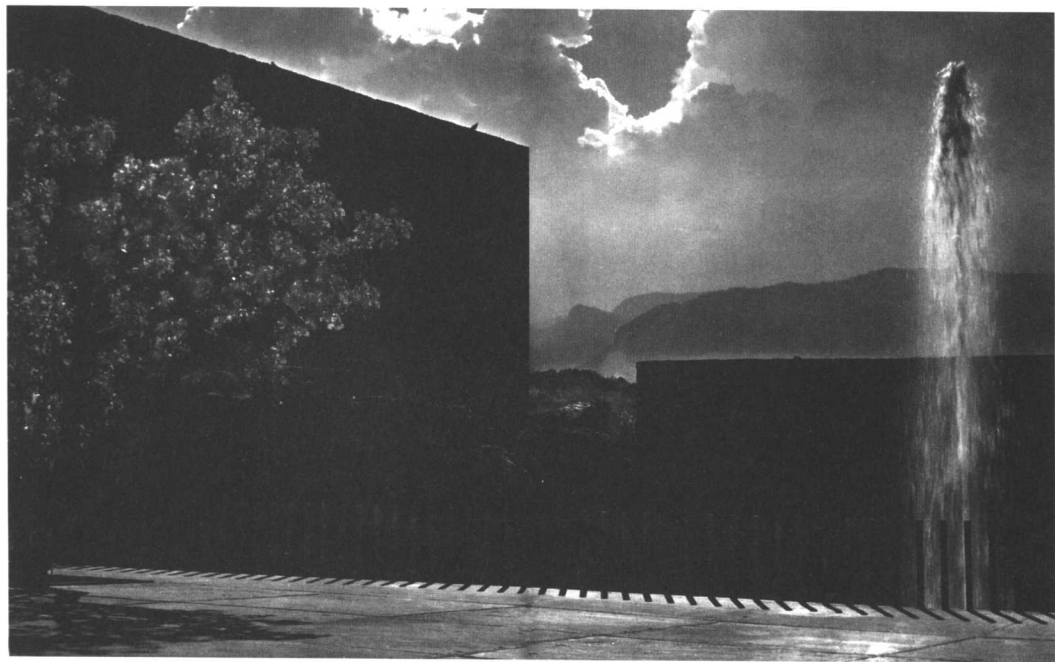
福迪南德·巴克（Ferdinand Bac）教导我们：“园林的灵魂在于它庇护人类最大限度所能支配的宁静”。我对一座完美花园的渴望，正是受到他的影响。谈到巴克在莱斯·哥伦比斯（Les Colombieres）的花园时，他说：“在这很小的空间里，我什么也没做，只是将我们经历过的东西结合起来：人们创造充满宁静愉悦的空间，这种以物质表达情绪的渴望，与寻求同自然的一种依存关系相同。”显然，一座园林应将诗意、神秘与平静、愉悦相结合，没有比一座庸俗的花园更庸俗的了。

墨西哥城南有许多火山熔岩遗迹。我被这美丽的地貌迷倒了，决定创造一系列花园，使其人性化，同时又不被破坏。我走在壮丽岩壁的阴影下，走在火山岩的罅隙边，突然惊奇地发现了一些小小的神秘的绿色村庄——它们被牧羊人称为“珠宝”——它们被岩层包围着，这些岩层瑰丽多彩。这是史前岩浆受到强风化作用而形成的。这些不经意的发现带给我一种感动。我曾经步行穿过阿拉巴马一条又黑又窄的隧道，不知不觉进入藏在古老宫殿深处的宁静、沉寂、孤独的花园。这种经历也曾给我带来相同的感动。我有一种感悟，那就是我们用以围绕一座完美的花园的——无论花园的大小——应当是整个宇宙。

我一直铭记这灵光一现，如果说从我的第一个园林设计开始，我就一直试图聆听西班牙摩尔人的审美智慧的声音，那并不是一种偶然。

泉水 泉水带来了平静、欢乐和恬静；她有着能煽动那些遥远而飘渺的梦的魅力，这就是其精髓所在。在我一生中，无论是清醒还是沉睡，那些不可思议的关于泉水的甜蜜回忆一直伴随着我。我时常回忆儿时的清泉；回忆它们如何抽去水库中多余的水；回忆那在荒弃的果园深处黑色的水潭；回忆女修道院天井中的井栏；回忆泛着细微涟漪的乡间泉水倒映出参天的古木；当然少不了古老的引水渠——它们的不断出现使人们回想起

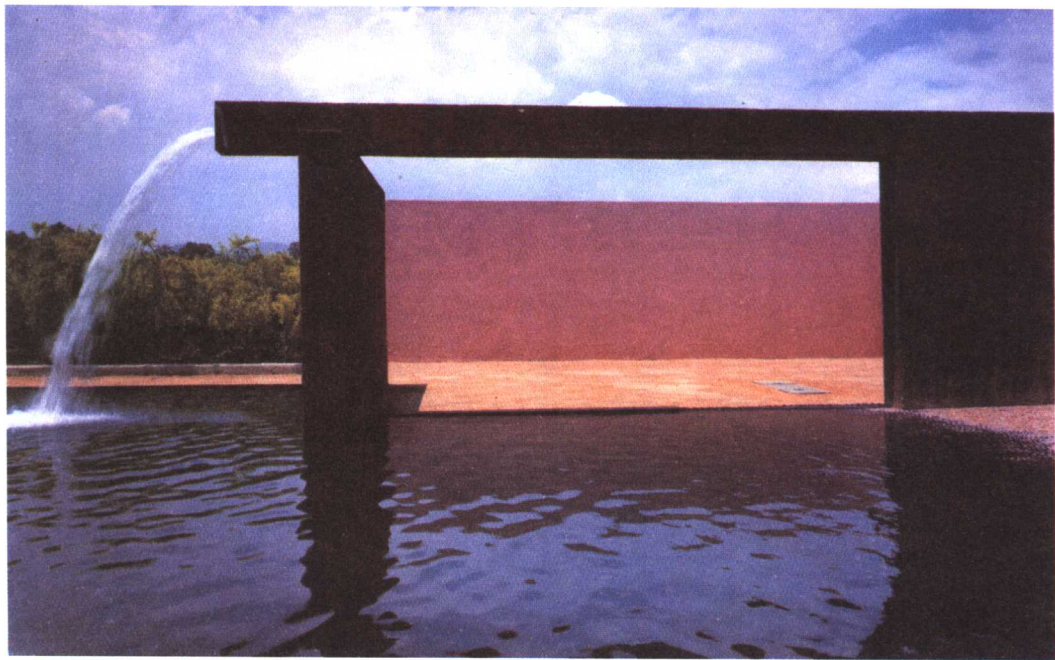
古罗马帝国——在远处消失在地平线上，绸缎般的彩虹在水与瀑布中流淌。

建筑 正如艾米利·艾姆贝兹 (Emilio Ambasz) 在他评论我的作品的书中所指出的那样，我的建筑就如同我的自传一般。我所有的成就——如果那些能被称为成就的话——都流淌着我在父亲牧场上的回忆。在那里，我度过了童年和青少年的时光。我总是试图在我的设计中，使那些远久而怀旧的岁月与现代生活相适应。

在墨西哥的村庄和偏僻的小镇中，我从那些谦逊的建筑中所领悟到的，是我取之不尽的灵感源泉：它们的白色抹灰墙、宁静的天井和果园、色彩丰富的街道，以及村庄中四周分布着许多阴暗入口的广场，显得谦逊而高贵。它们与那些北非及摩洛哥的村庄有着极深的历史联系，这些都使我对于建筑简洁之美的理解更丰富了。

作为一名天主教徒，我曾经怀着崇敬的心情寻访那些已经荒废了的修道院。那是我们殖民者祖先强大的宗教信仰和建筑天分的产物，是为我们继承过的痕迹。我总是被那些空荡荡的回廊和孤独的庭院中的宁静深深感动。

“看”的艺术 建筑，必须知道如何“看”：我们视觉上看到的東西不应被理性分析主导。在这方面，我要借此机会对我的一位挚友致以敬意。他一贯的审美品位教会我以单纯的眼光看世界——这其实很难。我指的是墨西哥画家吉瑟斯·雷耶斯·费雷拉 (Jesus

Reyes Ferreira), 我自己曾极大地得益于他睿智的教诲。

在此我想引用艺术界另一个好朋友、诗人卡洛斯·佩里茨 (Carlos Pellicer) 的诗,但愿不会显得不合时宜:

“我们的眼,
看穿好与坏。
看不见的眼,
只有绝望的灵魂。”

怀旧情绪使我们饱含诗意地意识到自己的过去;既然艺术家自身的过去就是他创作的源泉,那么建筑师也应该倾听、捕捉自己的这种情绪。

我的合伙人,同时也是我的朋友,年轻的建筑师劳尔·费雷拉 (Raul Ferrera), 还有我们的团队,都跟我持有相同的理念和追求。我们都被自己的信仰激励着,深信这些想法在审美上的正确性,它们会在一定程度上赋予人类存在的尊严。希望我们能一如既往地为此信仰一起工作。

