

VISION YOUNG

JULY & AUGUST 2016

vision magazine #163

rmb 30.00

VISION

青年视觉

SHEER ART SPIRITUAL CREATION

艺术精神的纯创造

As a kind of sheer art spiritual creation, architecture is compatible with painting and sculpture. The symbiosis art is the emotional symbol. This creation is neither the picture hanging on the wall, nor an adjective in the dictionary. Even if you look into history books, you can't clearly explain the starting of the "Spirit".

艺术精神的纯创造

TEXT

孙鸿斐

EDITOR

车晟

PHOTO

COURTESY OF

Dominique Coulon & associés,
Crossboundaries

SHEER ART SPIRITUAL CREATION

*Group of schools
in Montpellier*

*Photo courtesy of
Dominique Coulon &
associés*

*The school unit
is part of
Montpellier's
dynamic for
development, the
aim being to
connect the city
with the sea. The
school is set on a
small triangular
plot of land, in
keeping with the
urban policy for
densifying a new
residential area.*

蒙彼利埃的城区范围正在向东南扩张，在不久的将来，城市就会和大海相连。这所学校正是这经历着翻天覆地变化的新区中的一员，小小的三角形场地位于一片正日益密集的居住区之内。

“我们想要真正的自由，而不投降于常规的类别划分。雕塑要毁掉放置它的基座，可以用任何方式来安放它。绘画要突破画框的围困，可以在空间中移动。”——新具体主义运动

艺术，似乎总能分清流派，也写得出注解。就像舞蹈与音乐，总有各自较为清晰的步伐与唱腔。画派中有着以蒙德里安为代表的新造型主义和被毕加索支配的立体派，也有着凸显蒙克的表现派以及属于恩斯特的达达主义，而无论繁简，在大多数人的眼中，艺术家们都习惯性的各自为营，继而传达着自己创造的作品。艺术时常是抽象的，却并非为孤立的，它可能不求广泛的认可，但绝非固步自封，他们有时充满亲和力而时而具有攻击性，并随着时代的演变与发展，渐渐地蔓延在人们的生活艺术中。

上世纪中叶的巴西艺术运动在 Roksanda Ilincic 2014 春夏 RTW 时装发布秀当中，在 T 台上被当作该季主题加以表现，设计师用最直接的画面感阐述了新具体主义（Neo-Concretism）的特征：结构和平面、几何与图案，以及大胆但极少的色彩运用。然而这些注解般的关键词并非是新具体主义的全部，就像一幅画、一场秀不能还原一个时期完整的艺术思想细节，而人们商业化的生活中所装饰的图案与纹样也大抵是用艺术进行所谓的点缀。艺术家们可能不会很在意这些规范的词藻，或者根本无暇顾及。作为新具体主义运动发起者之一的 Lygia Clark 早期追求艺术的“抽象和简化”，然后很快脱离了新具象团体，她的“有机线条”概念提炼自柯布西耶的建筑理念，并融合了蒙德里安的绘画理解。通过这些多元的塑造，她提供以观众与作品互动的机会，并想改变艺术与社会的关系，同时表达内在生命和内心体验的感触。

这也许不单单是对艺术的注释，而在于精神的塑造。

柯布西耶在《走向新建筑》中谈到了“精神的纯创造”：

“凹凸曲折是建筑师的试金石。他被考验出来是艺术家或者不过是工程师。

凹凸曲折不受任何约束。

它与习惯、与传统、与结构方式都没有关系，也不必适应于功能需要。

凹凸曲折是精神的纯创造；它需要造形艺术家。”

历史的更迭与工业化的发展使得评论家们开始对建筑的风格分门别类，而作为建筑界“标签”与“注脚”的柯布西耶却一直反感自己被划分到各个阵营中。狭义的建筑学受制于功能，不像挂在墙上的画幅或者涂抹在墙上的油彩，可以随心所欲，而在柯布看来建筑艺术已然超脱于传统的框架，这些激情、宽厚或者心灵的崇高都来自艺术精神创造的表达。他强调了建筑设计与绘画、雕塑创造的一致性，都是“富有诗意的事件”。那些骨架与板墙仿佛就是空白的画布，留做设计者有所为：可以像巴西前卫艺术中抽象的线条与几何的图案，光与影与“凹凸曲折”如笔墨勾勒了艺术的激情和诗意，而建筑也与绘画和雕塑相融，并与人以及社会生活有着交织，其共生的艺术便是情感的符号，是精神的纯创造活动。这种暧昧的细节甚至能够用任何一种形式去表达，不仅于艺术或者学科，而更来源于生活，源于时间，来源于万物。

艺术精神的纯创造不是挂在墙上的画面，也不是搁置在字典里的形容词，历史承载了过多的事件，依旧不能讲得清这一精神的起始。对于艺术家、设计师乃至每个人，这种体验也许就像 Martin Creed 所诉说的：“你不能将任何东西与人们对它的体验分离开来，而由于人类是会死去的生物体，那么基本上意味着所有东西都是在时刻发生变化的。这让我觉得我应该本着这种精神来进行创作……”

*Group of schools
in Montpellier*

*Photo courtesy of
Dominique Coulon &
associés*

*The ground floor is
taken up by the
nursery school and
the centre for
before- and
afterschool
activities.
The primary school
occupies the other
two floors, with
its playground on
top of the nursery
school.*

幼儿园和课余活动中心位于建筑的一层，可以从外侧的活动场地直接进入课室。小学则占据了其上的两层空间，而其室外活动场地恰利用了幼儿园的屋顶空间。

*‘Henri Dutilleux’
Conservatoire*

*Photo courtesy of
Dominique Coulon &
associés*

法国建筑事务所 Dominique Coulon & associés 设计了一所新的学校——贝尔福音乐戏剧舞蹈学院，这座充满了艺术气息的建筑位于小城的高地之上，背靠树林，面向整座城镇。其看似朴素的外表散发着浪漫的格调，有些僵直的几何体在立面纹理的烘托下，倒也有了些微动的氛围。静谧，灵动；质朴，华丽。

该建筑集合多种功能空间于一体，包含了礼堂、剧院、大型舞蹈室、图书馆、行政办公以及各种类型的工作室。设计师通过几个简单几何形体的穿插叠加便完成了整个建筑的基本形态，方正的空间有序地排列在音乐学院之中，这些单纯的造型使得功能空间看似会有些许呆板，但建筑师即利用这些错落的形体关系使得组合后的空间有了神秘的气息。舞蹈教室被置于独特的方位，透过巨大的落地窗玻璃便可看见城市 1879 年为了纪念普法战争防御战而创作的贝尔福狮像。作为整个建筑交通转换点的入口空间颇有戏剧性：开敞的大厅加之宽阔的楼梯辅以几条矩形的实木长凳，简约、沉稳亦不失活跃。从剖面上看，图书馆像似漂浮于大厅半空，在丰富了建筑层次的同时，也让整个音乐学院的教育空间富有了无限的流动性，打破了传统教育建筑所固有的基本理念。

除却形态，富有文艺气质的立面也是贝尔福音乐学院夺人眼目的地方，Dominique Coulon & associés 大胆的采用了灰色混凝土布满抽象线条纹理的做法使得该建筑有所艺术精神上的表达，仿佛纯净的灰白色作为为了衬景，沾满油墨的笔尖有机而缜密地在表面抒写着画作，这一情感，繁杂却又单纯，像音符无限的循环在建筑周围。当来到建筑二层中庭，建筑师采用了外立面反色的纹理润色此处，通过简单而暴力的色彩对比以实现内与外的强烈反转，仿佛这浸染的油墨在空间中不断渗透并有所转折，这也给原本简单符号式的空间注入了多样的性格，颠覆了陈旧的传统，使得建筑为人与万物的交互提供了一个崭新的维度。

这个浪漫的艺术学院位于小城的高地上，背靠树林，面向整个城镇。建筑外立面采用的灰色混凝土上布满了类似大理石或者植物的两种深浅不一蓝色纹理，这使得建筑表面看起来仿佛一直在震动，而肌理也随之发生着变化。

The building is located in the upper part of the town. It backs onto the woods, forming the final outlying limit of the built-up area. Echoing the open landscape, it faces to Belfort Lion on the hilltop opposite. In this strong context, the building offers its solidity, an almost opaque mass of grey concrete. The surface of the mass has an unusual texture, hinting at plants or the veins in marble.

'Henri Dutilleux'
Conservatoire

Photo courtesy of
Dominique Coulon &
associés

The building
contains two
auditoriums,
a theatre, a
large dance
room, a library,
classrooms,
administrative
offices, and a
host of studios
with varied
volumes and areas.
The acoustics of
each studio
is designed to
suit one

音乐学校的主要功能分区包括：两个礼堂、剧院、大型舞蹈室、图书馆、教室、行政办公室，以及各类型工作室。每个工作室的声学设计都适应了一种特定的乐器。

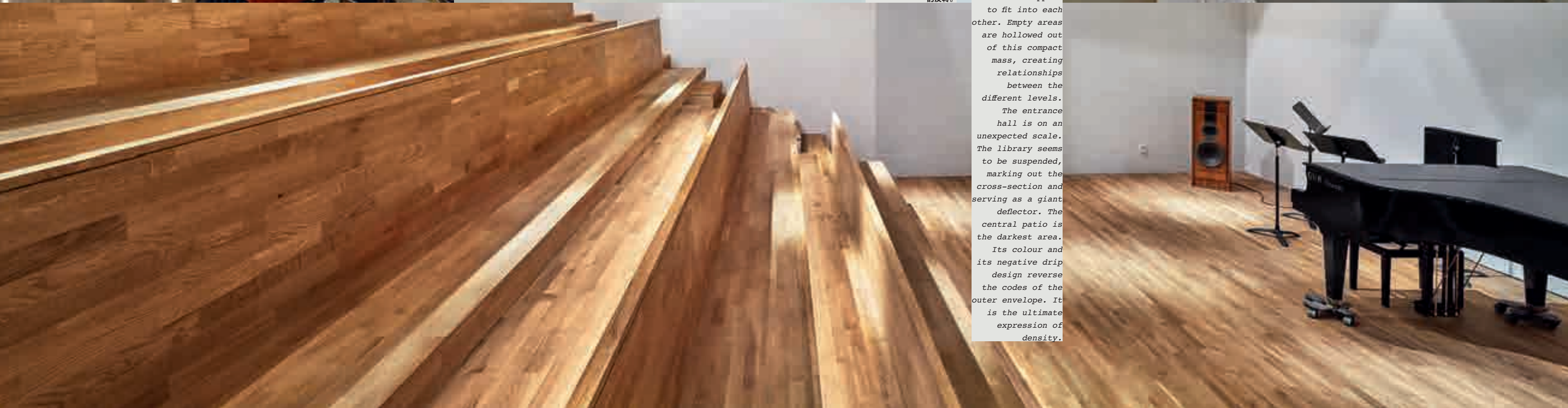
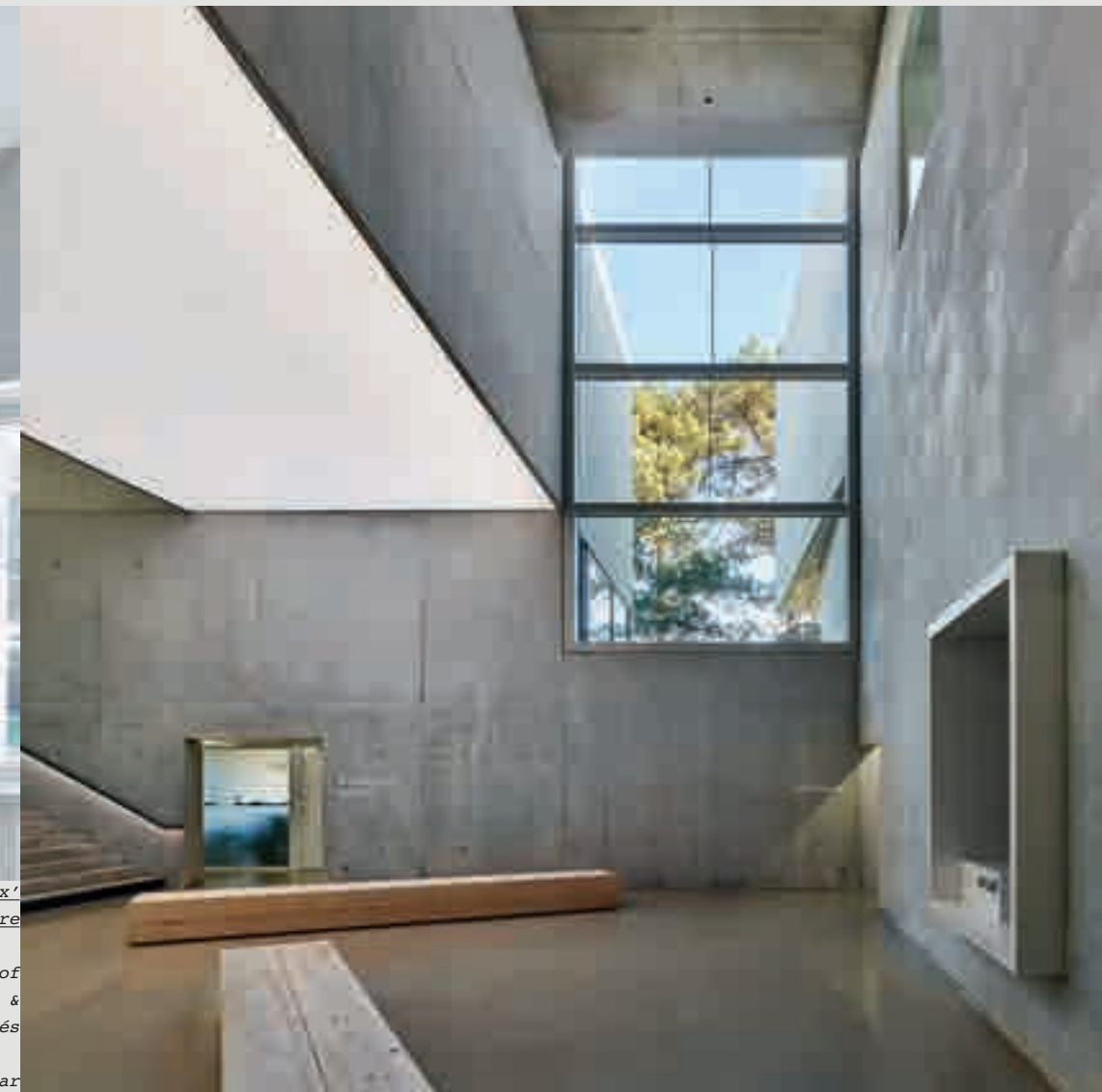

总体而言，建筑功能区布局紧凑合理。此外，拥有戏剧性空间的大入口门厅，是整个建筑的交通转换点。建筑二层的中庭表面肌理采用了与外立面相同的语言，但是采用了黑色，建筑师希望用色彩强烈的对比体现内与外的反转。

'Henri Dutilleux'
Conservatoire

Photo courtesy of
Dominique Coulon &
associés

The areas appear to fit into each other. Empty areas are hollowed out of this compact mass, creating relationships between the different levels. The entrance hall is on an unexpected scale. The library seems to be suspended, marking out the cross-section and serving as a giant deflector. The central patio is the darkest area. Its colour and its negative drip design reverse the codes of the outer envelope. It is the ultimate expression of density.

随着蒙彼利埃城区的规划向东南向的扩张，与大海的距离逐渐拉近，一些新鲜的事物便因此而生。城市建设为这里带来了新的建筑，André Malraux 学校即是其中之一。建筑事务所 Dominique Coulon & associés 用自己的艺术精神填满了位于密集居住区内的三角形场地上，夸张而简约的几何形态，对比强烈的色彩表达，加上一个尤为突出的悬挑，便成为了该区域内的新地标。

建筑继续着 Dominique Coulon & associés 的设计风格，简洁实用的立方体作为各功能分区的空间，在满足条件需求的前提下再进行重组和排列，通过彼此的交错形成其体量并营造出非凡体验的公共交通空间。也许这些对于设计师来说是其自身对于建筑最基本的理解，而以此为基本的再创造则是更进一步的艺术表达。André Malraux 学校需接纳不同年龄层次的学生，首层设置托儿所与课外活动中心，小学则位于其他两层，操场自然地落在托儿所的上方。建筑师针对低龄儿童的需要，选择了明快的空间氛围来填满学校的空白，而为了防止每个体量过于僵硬与沉重，各区域都使用了不同的颜色或者材料，更新了体验的同时也使得区域的标示性增强，以适应幼儿以及小学生的识别方式。根据不同方位的采光与通风，建筑在每个立面窗洞的处理都有着差异，凹进的窗洞和凸窗的设置只让有效的阳光直射进入，天井和高窗主要用以引入自然光线，大面积的落地玻璃则为教室带来了充足的照明。这些看似有些较真的设计处理不仅为用户带来了欢愉，其实也为生活带来了舒适的艺术性。当粉色不仅为了表达萌芽的修饰，而着眼于营造舒适的空间；当粗拙的悬挑不是为了博得具有冲击力的造型，却更在意其日常活动的需求。这些迸发着强烈造型感的建筑也并非是人们所误解的建筑师执拗的艺术，而是生活的进击所碰撞出的精神色彩。

*Group of schools
in Montpellier*

*Photo courtesy of
Dominique Coulon &
associés*

*Transit routes
receive natural
lighting from
the patios and
tall openings.
The classrooms
are open at
either end, and
hence face both
north and south.
This produces
ideal lighting
conditions, as
well as natural
cooling by the
passage of air
through the
classrooms from
one end to the
other.*

交通空间的光线则来自于露台和高高的天窗。南北两侧的落地玻璃窗让课堂空间沐浴在充足的自然光线之下，空气通过对流系统穿过建筑，带来阵阵凉爽的清风。

*Group of schools
in Montpellier*

*Photo courtesy of
Dominique Coulon &
associés*

*The volumes
are designed
as autonomous
elements which
appear to slide
over each other,
with their
cantilevering
providing covering
for sections of
the playground.
Each volume is in
a different colour
or material.*

颜色、材质各不相同的数个
体块扭转交错，如积木般堆
叠在一起，部分体量悬挑于
活动场地之上，为孩子们遮
挡风雨和阳光。

