

论象征型符号在现代建筑艺术中的运用

刘文君
广东海洋大学寸金学院

王鹏
名古屋大学

本论文以建筑符号学的研究成果为理论背景,针对其中的象征型符号问题进行更为深入的研究。全文首先从象征型符号的概念出发,并结合相应的设计案例对其特点与设计运用的方法做出总结,进而对象征型符号在现代建筑艺术中所起到的积极审美意义进行探讨。本论文一方面可以深化建筑符号学理论体系的内容,另一方面可以培养大众对于象征型符号的审美意识,同时对设计师的设计实践具有指导性作用。

Based on the theory of architectural semiotics research, some in-depth research about the symbolic mark was conducted. First, by unifying some design cases, this article made a concrete elaboration on the symbolic mark's character and its design method from its concept. Then symbolic mark's esthetic effect and its design approach was discussed, deepening the architectural semiotics theory system's content on the one hand and an instruction function to raise populace's esthetic consciousness and the designer's design practice on the other hand.

关键词：现代建筑；符号；象征型符号；审美

1. 前言

“建筑符号学的理论与实践兴起于西方20世纪50年代,但这一理论并非是从建筑史和建筑学自身发展起来的,它移植了符号学的理论成果,为人们解读建筑提供了新的途径。符号学之父查理·皮尔士认为符号是某物的‘代表’,按照他的符号分类法,可将建筑符号分为三个主要类型:肖似型符号,指示型符号与象征型符号。肖似型符号,指建筑符号与指代对象之间存在着外形上的相似性特点,如:仿生建筑模拟动物的形态。指示型符号,是在形式与指代对象之间存在着逻辑上的因果关系,如:门指示入口,窗指示采光等。象征型符号,指建筑形式具有指示对象的象征意义。”¹这方面的实例多见于传统建筑中,比如:中国传统建筑中的装饰性元素中蕴含的象征型符号表达着人们祈求祥和、吉利、祛避灾难的愿望。

“在1960至1970年间,建筑符号学蓬勃发展。以查尔斯·詹克斯为代表,他根据皮尔士的理论比较传统与现代建筑,他认为皮尔士的肖似型符号只是一种记号,看到这些符号如直接看到所指的事物,而无法引起人们更多的联想。指示型符号可以利用形式与材料来表示含义,但仍受限制。他认为象征型符号才是高层次的符号,因为象征型符号具有特殊特性及哲学性,宗教性等深远意义。古典建筑,复古建筑式样均属此类,反而现代建筑语言处处被压抑,只重视指示性意义,变成一种陈腐,缺乏意义的纯机能建筑,所以他主张设计者大胆使用象征型符号及其它能引起联想的手法。”²从查尔斯·詹克斯的主张中我们可以得知他在探求通过符号来传递建筑的语意,以缓解缺乏语意的功能主义至上的现代建筑的困境,其中象征型符号与肖似型符号,指示型符号相比有着能更好的传达设计语意的特点。因此,如何通过运用象征型符号设计出符合人们审美趣味并蕴含着深刻人文寓意的现代建筑是值得研究的。

论象征型符号在现代建筑艺术中的运用

2. 象征型符号在现代建筑艺术中的运用方法分析

象征型符号在现代建筑艺术中的运用很大程度上来至于对传统建筑符号的借鉴。“没有什么东西能比那些已被遗忘了意义的，神秘的象征符号具有更强烈的吸引力。有谁能说明在这些不可思议的形状和形式里包含了古人哪些方面的智慧？”³那些看似普通的传统建筑符号里往往蕴含着深刻的象征意义，这些都有待于我们的探索与研究。

在当今社会中使用象征型符号的建筑艺术作品并不少见，但设计师的能力则参差不齐，部分设计师由于缺乏从历史的角度对象征型符号进行整体的认识，导致设计作品存在问题。这些问题具体体现在，首先是设计师不注重历史文脉的延续性，东拼西凑，断章取义，随意将传统符号拼贴在作品里，又或者是完全模拟与复制传统符号。针对这些问题，解决的办法是在使用传统符号的过程中有所节制，有所创新，不能像贴标签似的将传统符号不加提炼生硬地搬到设计作品上来。其次，对传统符号的使用不能过于杂乱与随意，应该在对历史风格有所考究的基础上，关心符号的语意特征，使符号语意的传达与具体的使用环境相协调。“意义的传递不是混乱的，随意的，而是有规律的，对于室内设计来说，就是要符合场所的某些内在规定性，形式的法则，构造逻辑，功能的约束力等。”⁴因此，设计师在对传统符号进行借鉴的时候，离不开对传统建筑结构的了解，而传统建筑结构的组成部分受一整套规则，即“营造法式”的支配，这套规则决定着结构的性质和构件之间的组合关系。“《营造法式》一书是中国古代最为全面的营造学专著，也是中国官方颁布最早的营造法典，是研究宋代建筑，研究中国古代建筑的一部必不可少的书籍。”⁵本文提到的“营造法式”是指传统建筑的构造的总体法则及规范，例如，中国传统建筑是由一整套构造体系做成的，其中有各种建筑构件组合，比如室内的梁、枋、柱、斗拱、藻井、隔扇、花格窗等这些构件也因建筑的构造而形成了独特的风格。

因此，设计师需要先从“营造法式”上理解古建筑的精髓，借鉴古建筑的构造形式，在此基础上再借鉴典型的象征型符号，然后将现代的新型材料和技术与传统的设计理念相结合，最终创造出既有时代特征，又具有传统文化的内涵的现代设计作品。例如，现代建筑最重要的大师之一贝聿铭设计的北京香山饭店是对传统建筑的装饰符号与营造法式的取舍并与现代材料相结合使用所得的结果。“香山饭店采用中国建筑传统的中间轴线布局，客房部分采用砖承重的传统建筑结构，色彩配置上以灰、白两色为基调，具有江浙民居的意境。并且在建筑装饰的细部重复的使用方、圆、菱形，这些即抽象又具有中国传统符号特征的形式。无论从建筑立面到内部客房设计以及灯具的设计，到处可见这两种设计符号，它们反复的出现，整体相互呼应。”⁶（如图1）香山饭店建筑立面的园林景窗也采用了传统的冰裂纹形式。冰裂纹源自于瓷器釉面的一种自然开裂现象，后来古建筑及家具设计多以此为灵感来源。贝聿铭将冰裂纹运用到现代建筑设计中，但并不是采用传统的镂空的手法，而是将冰裂纹的图案与建筑立面相结合成为一个典型的符号，使人不禁能联想到传统建筑上的冰裂纹以及它给现代建筑带来的意境。（如图2）

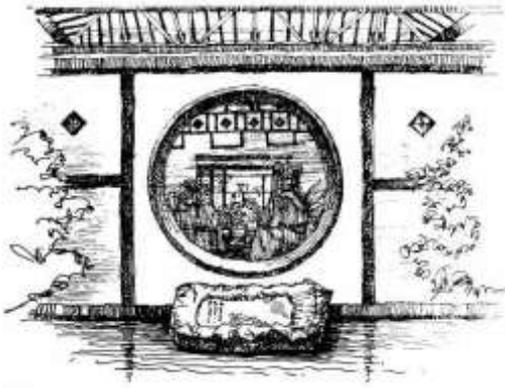

图 1 北京香山饭店室内

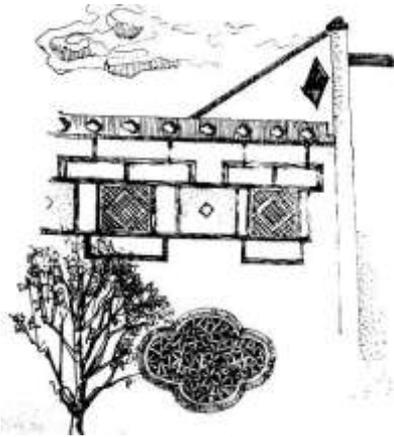

图 2 北京香山饭店建筑立面

3. 象征型符号形式的设计

设计师如果想在形式上有所创新，就应该对已经存在的符号系统进行改造，这样在创造出符合时代发展的作品同时又不失对传统文化的继承。“在传统装饰元素中注入当代设计理念，用新思维，新材质，新工艺，新形式呈现出来，以此实现传统装饰语言的当代性阐释。”⁷对传统符号进行加工改造是很好的设计象征型符号形式的方法，对传统符号形式进行加工的方法首先是“抽象”，抽象一则是在传统符号的基础上对其形式进行抽取简化，不求形似，但求神似，保持原符号的基本特点。例如深圳万科第五园对中国传统符号的抽象，白墙，黑瓦，倒影，方与圆等典型的符号表现出徽派建筑的意象。

（如图3）抽象的另一个方法是重组，即将若干符号在建筑界面上进行重新组合，例如上海豪皇大酒店建筑立面的设计是将中国传统建筑的斗拱结构与老上海街区已被拆迁的老建筑的形式进行平面化的拼贴组合做成了建筑立面的装饰，成为一种能传达语意的象征型符号，表达了设计师在享受现代都市文化的同时并缅怀旧上海生活的情怀。（如图4）

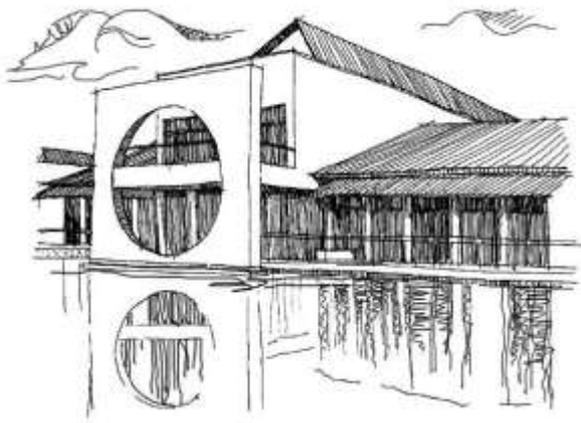

图 3 深圳万科第五园

图 4 上海豪皇大酒店建筑立面

对传统符号形式进行加工的方法还有“局部与整体”，局部的方法是将象征型符号作为装饰元素赋予局部的建筑构件上，这样可以使设计品质更细致。例如北京西站的主体建筑形式，由于不能完全的模仿传统建筑形式，设计师在“方盒子”的基础上采用传统建筑的屋顶形式，使之与北京整体的建筑环境相协调。（如图5）整体的设计方法是我们所使用的设计符号应与设计整体是统一相关联的，设计师应突出设计符号的整体协调性，从整个建筑结构到室内各个界面与内含物的设计以及色彩搭配和细节纹样的处理，并伴随着装饰材料的选择，都应该注意其整体性。例如迪拜亚特兰蒂斯酒店的整体设计理念，虽然设计师使用了多种海洋生物和当地植物形态作为装饰元素，但其中象征伊斯兰文化的清真寺建筑符号却贯穿于建筑外立面与整个室内设计之中。（如图6）

论象征型符号在现代建筑艺术中的运用

对于象征型符号形式的设计方法除了抽象，局部，整体这三种方法外，还可以按照形式美规律和法则，比如对称、比例、均衡、节奏与韵律，并结合图案、材料、色彩、肌理、空间结构形态和各种装饰手法等形式元素进行设计。

图 6 北京西站主体建筑

图 5 迪拜亚特兰蒂斯酒店室内

4. 象征型符号的审美意义

追溯现代建筑设计史，第二次世界大战后随着现代主义与国际主义风格的盛行，建筑设计的形式特点是典型的方盒子，抽象简约，少装饰。那个时代掀起了一阵反装饰的设计潮流。但随着社会的发展，人们发现这些简单的几何形式另人感到乏味，因此又重拾装饰，并开始寻找装饰给设计作品带来的意义。后现代主义大师罗伯特·文丘里在他的《建筑的复杂性和矛盾性》一书中明确的指出以建筑为对象的符号学研究这一路径，并宣称有意义的建筑应该明确抵制国际主义风格。“文丘里还在自己的书中指出了现代主义建筑现存的一些缺点，如抛弃形式，忽视装饰，缺乏象征性等。”⁸由此，后现代主义的设计手法很多都在于对传统设计符号的提炼与运用，表达着对传统文化的隐喻与象征。

设计师在现代设计作品中使用象征型符号不仅对历史文脉有很好的传承作用而且对设计作品审美层次的提升也起着积极性作用。艺术学理论中所提到的艺术作品的层次可划分为艺术语言，艺术形象，艺术意蕴。“优秀的艺术作品往往具有巨大的普遍性和深刻的思想性，具有象征和寓意、哲理或诗情，这种深藏在艺术作品中的意蕴，常常需要鉴赏者仔细品味才能领会到。”⁹而建筑艺术作为一种实用艺术，不仅仅要满足人们的使用功能需要，也要满足人的精神需要和审美需要。建筑对人们来说是太重要了，人们的身心时刻都会受到它的影响，有一个好的物质条件的空间环境固然不错，但若没有精神内涵，没有设计师与人们之间通过设计形式的交流，那么建筑会被认为是枯燥的，乏味的，空白的，并不能给人们带来一种心理上与精神上的审美愉悦。但是，在商品经济时代，大多数设计作品是仅为了满足社会需求，而不注重设计的品质与内涵，那么等待它的命运会是在短时间内被覆盖，替换。因此，建筑艺术作品所满足的人们的审美需要与审美层次决定了它的命运走向，只满足人们感官上审美的作品往往会被新的设计潮流所替代，然而那些延续了历史文脉的，表达着深刻文化寓意的作品，往往会在历史长河中沉淀下来而成为经典。在现代建筑艺术中有意识的使用象征型符号可以使作品具有更高的审美价值和精神内涵，有利于设计作品经历时间的考验而成为经典艺术作品，而不是成为追逐时尚的商品。

5. 结语

本论文通过论述象征型符号的概念与特点，探讨了象征型符号在现代建筑艺术中所起到的积极作用与其具体的设计运用方法，并在此基础上引导设计师从历史的角度系统的认识与使用象征型符号，

使作品增添特色。最后本文从艺术学的角度进一步阐述象征型符号能使设计作品具有较高的审美层次，同时肯定了象征型符号对于现代建筑艺术的积极审美意义。

参考文献

1. 尼跃红. 室内设计形式语言[M].北京：高等教育出版社 2003, 26-29.
2. 胡飞. 艺术设计符号基础[M]北京：清华大学出版社 2008, 17.
3. E.H.贡布里希. 秩序感—装饰艺术的心理学研究[M].长沙：湖南科学技术出版社 2008, 242.
4. 张书鸿. 室内设计概论[M]. 武汉：华中科技大学出版社, 2007, 40.
5. 胡正棋. 《营造法式》建筑用语研究[D].四川师范大学 2005, 5.
6. 王受之.世界现代建筑史[M]. 北京：中国建筑工业出版社 2006, 297.
7. 魏勇. 传统装饰语言在当代空间艺术中的阐释[D].华中师范大学 2008, 10.
8. 王其钧.后现代建筑语言[M]. 北京：机械工业出版社 2007, 18.
9. 彭吉象.艺术概论新编[M].北京：中央广播电视大学出版社 2006, 319-320.