

文章编号 1000-5013(2006)03-0333-02

建筑空间序列与音乐曲式相关性

施建文

(华侨大学建筑学院,福建泉州 362021)

摘要 通过对音乐与建筑的共性比较,以音乐三部曲、回旋曲线、变奏曲式和奏鸣式为例,剖析音乐曲式与建筑空间序列安排的相似性。指出了解并掌握音乐的乐理知识,增加对建筑音乐性的认识,有助于丰富建筑设计理论和设计手法。

关键词 建筑,音乐,曲式,空间序列

中图分类号 TU-854

文献标识码 A

在所有的艺术形式中,音乐最抽象、最具有普遍的感觉纯粹性,能够很好地暗示或象征事物微妙的差别和情绪,它不是描绘每个理念,而是再现意志本身^[1]。建筑是凝固的音乐,这在现代建筑理论中阐述得并不多。文中对音乐的曲式和建筑的空间序列进行比较,阐述了建筑与音乐的共性。

1 音乐与建筑的可比性

音乐是声音的艺术,是通过具有一定规律的声音组合,并给予我们审美效果的一种艺术形式^[1]。建筑是有一定的用途,耗费一定的材料,需要一定的技术支持的空间的艺术。与音乐一样,建筑也具有精神价值和文化价值。虽然建筑不能象音乐那样脱离一切物质现实,但也不是在临摹或表现其自身以外的事物。在这个意义上,它的抽象性和音乐相同。建筑空间魅力的展现需要运动与观者心灵的开放^[2],建筑空间和音乐一样需要借助时空的流动来完成一段完整的叙述。只不过音乐是通过听觉,建筑则是通过视觉。它们都与情感密切联系。

一部音乐作品的思想内容和艺术美,要通过多种要素共同作用才能体现^[3]。既然建筑师是“建筑”这类“音乐”的作曲家与指挥家^[4],那么,要设计音乐、表现音乐,就必须熟悉乐理、通晓乐器、掌握表情达意的谱曲规则,使音符不只是纸面上的一个个符号,而是要活起来,进入人的心灵,并产生共鸣。通过音乐的旋律、节奏、速度、力度、音色和曲式 6 个基本要素对应建筑的类型、人流特性、路程长短、空间尺度、饰面材料和空间序列的部分要素的比较可以发现,音乐与建筑诸要素之间有惊人的相似性。

2 建筑空间序列的音乐性体现

音乐曲式是音乐行进过程中的段落设计。一段乐曲的音乐结构由几个段落组成,而各个段落所处的位置不同,使其具有不同的功能。以奏鸣曲式为例,其功能有呈示、展开、再现和结尾,但也有的学者认为是呈示、巩固、发展和终止。结构更加完整的音乐作品在主体部分以外,还有引子(篇幅长的称为序曲,歌曲中称为过门)、连接、尾声等部分,作为主体的准备和补充。下面以常见的 4 种曲式^[4]逐一分析。

(1) 三部曲式。整个乐曲由 3 个段落组成,第 1 乐段是呈示,中段是第 1 乐段的发展,第 3 乐段是第 1 乐段的再现^[5]。三部曲式又分复三部曲式和单三部曲式。复三部曲式是单三部曲式的复杂化形式,它的每一个部分都是单二部或单三部曲式。美国康涅狄格洲耶鲁大学艺术与建筑系馆充分体现了三部曲式空间序列的特点。整个馆入口平面的空间序列分 3 个段落,三部曲式空间序列出现在第 2 段落之间,依次展现了 3 个空间单元。这 3 个单元的空间尺度头尾几乎相同,中间部分有所发展,具有非常典型的三部曲式的结构特

收稿日期 2005-09-28

作者简介 施建文(1971-),女,讲师,硕士,主要从事建筑设计手法的研究。E-mail: fqusjx@hqu.edu.cn

征.相对而言,第1段落是引子、第2段落是尾声.这种空间序列极易与对称模式混淆,关键是要把握住人流进入序列的方向,使其避免与对称轴重合.

(2) 回旋曲式.其特点在于主题的多次出现,每次出现的间隙有适当的连接过渡^[5].米久设计的日本仙台市机械博物馆体现了这一特征.博物馆共4层,位于一座小山上,依山就势.整个流线开始于一条坡道,人们被一条坡道和环廊引入位于第3层的门厅,并由自动扶梯直接送至第4层.每个楼层中的主题空间被两次展现,之间由第1插部点连接.人们通过第2插部的旋转楼梯从第4层回到第3层,空间转换了,行进方向也发生变化;随后主题再次出现,仍以第2插部过渡连接.整个行进过程舒张有序,极富韵律.参观路线到此并没有嘎然而止,而是通过一条环形坡道,将离去的人们缓缓送出.坡道的再次出现,使整个路线头尾呼应、有始有终.在这类空间序列中,由于主题空间多次出现,各方面基本保持一致,故而,设计的成败关键在于作为连接转换的第1,2插部空间.应注意第1插部空间与主题空间的尺度对比;第2插部空间是第1插部空间重复与变换,空间尺度应保持一致,只在设计细节上有所差异.如本例中,差异在于增加了一部旋转梯.

(3) 变奏曲式.其特征是主题重复出现,每次出现时略微有一些差别.柯里亚设计的印度拉贾斯坦邦斋普尔艺术中心的空间序列是典型的变奏曲式.平面采用著名的九宫格构成,由9个尺寸完全相同的正方形组成,每个正方形的内容和空间处理却各有重点,有实有虚、有软(草地或水池)有硬(水泥地面),各不相同.穿行其间,趣味盎然.变奏曲式空间序列的特点在于,各空间之间没有过渡.由于缺乏必要的缓冲,给人的信息刺激相当强烈.各空间既要保持一致性,让人可以认同;又要有微差,使人可以识别.相对而言,此类空间序列设计难度较大.

(4) 奏鸣曲式.斯特林创作的印度拉贾斯坦邦克洛美术馆为我们展示了奏鸣曲式空间序列的风采.奏鸣曲式空间序列不但常见于建筑设计中,而且在规划领域的运用也相当广泛.设计关键在于,曲式中除结尾外其各部的作用、地位相似,所以空间每个段落的路程的长短也较为相近.另外,空间序列的产生需要两个前提.(1)有一组需要按时间顺序逐一展现的空间.(2)设定一条流线,让人们按照这条流线运动,领略空间的变化.由于需要展示空间序列的建筑通常规模都较大,所以,常常采用了回环的方式将整个流线叠砌起来,以避免平面铺得过大、拉得过长.

3 结束语

对音乐与建筑进行比较研究的目的,在于探究建筑与音乐的本质关系.建筑艺术创作不再是“跟着感觉走”,而是可以依靠理性思维做出准确地判断.在音乐中寻找规则,是一种行之有效的方法.

参 考 文 献

- 1 竹内敏雄.美学百科辞典[M].陈白海,等译.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1986.271~282
- 2 柯布西耶 L.走向新建筑[M].陈志华,译.西安:陕西师范大学出版社,2004.11,153
- 3 贡布里希 E H.秩序感[M].杨思梁,等译.杭州:浙江摄影出版社,1987.474~491
- 4 托伯特 H.建筑形式美的原则[M].邹德侗,译.北京:中国建筑工业出版社,1986.118~131
- 5 张 虔.景作人.音乐欣赏普及大全[M].北京:中国戏剧出版社,1992.117~134

Exploration of Relationship between Architectural Space Sequence and Musical Forms

Shi Jianwen

(College of Architecture, Huaqiao University, 362021, Quanzhou, China)

Abstract By illustrating with the trilogy, whirling, partita and sonata music, the common features between music and architecture are compared, to reveal the similarities between musical forms and layout of architectural space sequence. It is pointed out that the music knowledge can upgrade the understanding of architectural music properties, and enrich the theory and skills of architecture design.

Keywords architecture, music, musical forms, sequence space