

当前位置: 景观中国 >> 景观文章 >> 人物/事务所 >> 用情感营造诗意空间

标题\作者\刊物关键字
标题 搜索

用情感营造诗意空间——解读景观建筑师路易斯·巴拉干

作者: [何文文](#)

[评论\(3\)](#) [打印](#)

景观文章·景观中国 <http://paper.landscapecn.com>

摘要: 路易斯·巴拉干于1902年出生在墨西哥的瓜达拉哈拉的乡村, 从小在父亲的农场里长大。在1924年拿到工程学士学位后, 他在父亲的资助下用两年的时间遍游了欧洲。这段时间他参观了很多城市, 虽然没有在什么机构学习, 但是依然受益非浅。巴拉干后来的设计观念深受西班牙南部的摩尔建筑、地中海的地方建筑、斐迪南德·贝克的花园以及勒·科比西耶的著作和理论的影响。1927年巴拉干开始了在墨西哥的建筑实践。在1976年前他几乎不为人知。而1976年在纽约现代艺术博物馆展出了其作品的图片, 轰动了世界建筑界。而后1980年他获得了普利策建筑奖。他所设计的一些建筑被认为是与巴塞罗那博览会德国馆一样20世纪最伟大的建筑之一。

[前言]

“围绕我们的建筑好象都是自然存在的, 简单而丰富的。它们是平常的又是特殊的, 排斥一切描述, 模仿与摄影。其外部的空间静谧而不张扬, 然而, 偶尔我们会出乎意料的从并不被人注意的景观中发现令人振奋的细节。我们从园林中悄然而过, 言语在这里显的是那么多余, 其中的每一件东西都拥有毋庸置疑的独特性, 光线轻松而迷人。色彩则不受任何限制的表达着作者的各种情感与精神。” —— 阿尔多·西扎

这段话引自阿尔多·西扎为一本介绍巴拉干作品的书所做的序言。西扎所介绍的是一位墨西哥著名的景观建筑师路易斯·巴拉干。路易斯·巴拉干于1902年出生在墨西哥的瓜达拉哈拉的乡村, 从小在父亲的农场里长大。在1924年拿到工程学士学位后, 他在父亲的资助下用两年的时间遍游了欧洲。这段时间他参观了很多城市, 虽然没有在什么机构学习, 但是依然受益非浅。巴拉干后来的设计观念深受西班牙南部的摩尔建筑、地中海的地方建筑、斐迪南德·贝克的花园以及勒·科比西耶的著作和理论的影响。1927年巴拉干开始了在墨西哥的建筑实践。在1976年前他几乎不为人知。而1976年在纽约现代艺术博物馆展出了其作品的图片, 轰动了世界建筑界。而后1980年他获得了普利策建筑奖。他所设计的一些建筑被认为是与巴塞罗那博览会德国馆一样20世纪最伟大的建筑之一。

[巴拉干的景观设计特点]

“我相信有情感的建筑。‘建筑’的生命就是它的美。这对人类是很重要的。对一个问题如果有许多解决方法, 其中的那种给使用者传达美和情感的就是建筑。” ——路易斯·巴拉干

巴拉干设计的景观, 建筑, 雕塑等作品都拥有着一种富含诗意的精神品质。他作品中的美来自于对生活的热爱与体验, 在自童年时在墨西哥乡村接近自然的环境中成长的梦想, 来自心灵深处对美的追求与向往。因此解读巴拉干的作品要用心去静静的体验他温和的激情所创造出的静谧而悠远的空间。西扎在为巴拉干的作品集做序的时候曾说“悄悄的漫步在他的园林之中, 用任何的语言来形容眼前的景观都显的多余而苍白”。如今笔者还是不得不以苍白的语言来介绍这位伟大的景观建筑师与他的作品, 并对他的作品做出笔者的解读。希望笔者在感受作品魅力时的感受能透过本文苍白的语言略表一二, 同时也希望通过这篇文章中的分析能从更深刻的角度来理解巴拉干。

建筑与景观的融合

巴拉干主张要将建筑与景观相融合, 将建筑与景观一体设计。他曾说: “我们很有必要去意识到, 在世界上一部分有着特定的区域、特定的气候条件下, 园林能够为人们提供一个四季常驻的起居室, 在那里我们可以休憩、进餐、与邻居们聚会。所以建造园林和建造建筑物一样的重要。”在他的设计中通常摆脱了建筑材料对建筑师的羁绊而是通过对材料原始特性的运用创造出了极端简化的建筑形式与景观达到和谐的共存。

专题 Topic

分类 Class

- 景观综述
- 学科教育
- 理论研究
- 设计实践
- 人物/事务所
- 作品赏析
- 景观生态
- 园林绿化
- 园林文化
- 景观工程
- 城市研究
- 保护与更新
- 人文地理
- 随笔杂谈
- 演讲实录
- 城市规划
- 建筑设计
- 景观艺术
- 设计史
- 风水研究
- 旅游规划
- 城市设计
- 技术应用
- 水景观

本周热点 Hot

没有论文排行

期刊导航 Magazine

- [城市环境设计](#)
- [中国园林](#)
- [景观设计](#)
- [风景园林](#)
- [国际新景观](#)
- [国际城市规划](#)
- [规划师](#)
- [城市规划](#)
- [建筑学报](#)
- [新建筑](#)
- [城市建筑](#)

文章统计 Stat

文章总数: 2343
 文章浏览: 8969461
 网友评论: 2480
 文章下载: 2199

特别说明 Explain

由于目前国内不同专业背景的人士对 Landscape Architecture 的中文译名存在差异, 所以就导致相关文章中会出现诸如景观设计(学)、景观建筑(学)、风景园林等不同叫法。此处特别提示, 以免读者混淆, 不做争论!

截止2006年7月26日全部文章列表

他说“建筑师设计的环境应该象他设计的建筑一样被使用，并使其更具艺术和精神的价值，建筑师的工作如果没有表达出一种意境，则是不妥的。”巴拉干一生没有设计过什么大型的建筑与景观，他的作品以住宅为主，且其中有一部分是他的自宅。他曾自称为景观建筑师。这种小规模住宅设计给他的这种设计思路提供了可能性。在这些住宅的设计中我们可以看到建筑景观与自然的完美结合。从每一堵墙到室内的泳池再到院中的雕塑与植物都经过巴拉干悉心揣摩设计过的，透着设计师的设计师的创作激情与生活情趣。

色彩的运用

各种色彩浓烈鲜艳的墙体的运用是巴拉干设计中鲜明的个人特色，后来也成为了墨西哥建筑的重要设计元素。在巴拉干游历欧洲的时候曾深深的被摩洛哥那种独特的地中海式气候下浓烈的色彩风格所打动。他发现这里的气候与风景是那么的和谐。在回到墨西哥之后他便开始关注墨西哥民居中绚烂的色彩，并将其运用到了自己的众多作品当中。这些色彩来自于墨西哥传统而纯净的色彩。“这种彩色的涂料并非来自于现代的涂料，而是墨西哥市场上到处可见的自然成分染料。这种染料是用花粉和蜗牛壳粉混合以后制成的，常年不会褪色。你可以看出他常用那种粉红色的墙，其实边上经常有一丛繁盛的同样颜色的花木。这是墨西哥的国花，墙的颜色就来自这些花。但是在早期，巴拉干只用红黄蓝三个原色。后来他认识了一位画家，也许是rivera，然后他就开始自由使用色彩了。”巴拉干对色彩的浓厚兴趣使得他不断在自己的设计作品中尝试着各种色彩的组合。（如图）这也许并不是他对色彩可意的研究而是一种体验。这种体验使他能够极好的驾驭各种艳丽的色彩，使几何化的简单构筑物透出丝丝温情，并用色彩塑造空间给空间加上魔幻诗意的效果。他的色彩实际上是在毫无羁绊的表达着作者的各种情感与精神。

光的运用

巴拉干作品中阳光的运用可谓作品中的点睛之笔，将自然中的阳光与空气带进了我们的视线与生活当中。并且与那些色彩浓烈的墙体交错在一起，使两者的混合产生奇异的效果。在饮马槽广场中水池尽端一堵纯净简单的白墙在树影的掩映下拥有了生动的表情。地面的落影，墙面的落影，水中的倒影构成了一个三维的光的坐标系，一天之中随着光线的变化缓缓移动旋转，像一种迷离的舞蹈。这是建筑与自然的对话，白墙上婆娑的树影就好像自然通过阳光空气与植物在建筑上留下的诗意画卷。吉拉迪住宅中光与色彩的运用也是堪称经典之作。在室内游泳池的一角，光与色彩，空间，墙体，水面，地面奇妙的交错在一起，给人以梦幻般的感觉，使人们融入他诗意的空间当中。

水的运用

“我在墨西哥结识了以为建筑师：巴拉干。我发现他是一个不可思议的人，他的园林只运用了极少的落水作为设计元素，然而却具有极大的感染力，以至于世界上所有的园林都无法与之相提并论。”—— 路易斯·康

巴拉干对水运用的灵感也来自于那些被摩尔人作为镜子、可视的标签或者音乐元素的喷泉中。同时也是来自于他童年的记忆：水坝的排水沟，在修道院天井里浅水池里的石头，小乡村的春天巨大的树木在水中模糊的倒影，以及古罗马人的输水管等等。正是童年生活的这些回忆使得他能够用一种真挚的情感把水的平静祥和而悠远的特性表述的淋漓尽致，并且毫无造作之感。

地方性

巴拉干说：“在墨西哥，我们受到了加勒佛尼亚国际风格的一些不良影响。在这里，我并不是指责墨西哥建筑师抄袭北美建筑师的建筑作品。而是向说我们的建筑师应该学习美国在解决简单问题上的经验，同时运用到墨西哥不同地区的不同情况下。我们应当试图让我们所设计的园林中即体现出现代主义风格，同时适宜于环境，运用符合环境要求的和所需要的材料。”正如同他自己所说的一样，他汲取了地中海建筑的设计元素并将其发展。当他掌握这种建筑语汇后他又借鉴了欧洲理性主义的中杰出的造型元素。最终他回到了自己建筑作品的最基本问题上。他从对地中海风格，柯布西耶的欧洲理性主义中的借鉴的这个过程帮助他形成了自己对空间的驾驭和对强烈对比色彩的运用。他成功的捕捉到了墨西哥文化的活力所在，并体现在了自己的设计当中。他能够从那些值得学习的外国建筑当中发掘和吸收有价值的东西，并将其与墨西哥地方气候生活状态相结合，寻找到一种恰当的表达方式。一位建筑师评价“巴拉干最重要的贡献就是他的建筑给墨西哥提供的另一种认知与被认知的方法”。

材料的运用

巴拉干对材料的运用在当时是与同时代的建筑师相背离的，他拒绝使用看起来显的“脆弱”与“肤浅”的玻璃幕墙。他的建筑材料多来源于地方性材料。在他的住宅中常见的各种彩色的墙并非用现代化学材料而是运用墨西哥本地自然成分染料上色的。这种染料是用花粉和蜗牛壳粉混合以后制成的，常年不会褪色。巴拉干认为建筑不一定要以华丽耀眼的姿态存在，其材料的运用而应该表现的简单谦逊与平和，得到整个社会的认同。材料的运用要能够融入到景观当中。在巴拉干设计的住区艾伯爵谷住区的景观设计中，就运用了极少且自然的材料营造出了与自然融为一体的景观。

极少主义倾向

“我们发现如果我们想要减少对美好景观的破坏，并创造良好的建筑形式与其相适应。因此我们不得不选择极简的形式，抽象的特征，极端的直线，平坦的表面，常用的几何形体来设计建筑物。” ——路易斯·巴拉干

巴拉干的园林与建筑有着明显的极少主义倾向，一堵白墙，一条巨型溢水池，或是一处落水，一棵大树，就能创造出极其宜人的环境。他所用的都是最平常的几何形态，没有刻意的雕饰，却宁静致远，另人心旷神怡。同时这些极其简单的形体使用的是地方性的材料和丰富的色彩，使得他们又没有现在很多极少主义作品中的冰冷感，而是温暖而近人。他的这种极简主义的倾向也和他童年时期成长的那个小村庄的环境有关。他常常回忆起那个街道崎岖不平的山地村庄，有着红色陶瓦屋顶的白色的房子，在水和阳光掩映下平静安详。这些小时候的体验都让他感受到了简洁的极度美丽。

[用情感创造诗意空间]

设计师的作品中所体现出的风格或者说设计特点实际上都是创作者思想的折射。真正理解一个设计师要从他的思考过程去理解。巴拉干的作品中没有教条与艰深的理论，有的只是对生活的体验和对内心情感诗意的表达。他的作品赋予了我们身处的物质世界以精神归宿。他通过情感为媒介来工作，所创造出的空间无论内外都是让人感受与思考的环境，他唤起了人们内心深处的幻想的怀旧的和来自遥远世界中的单纯情感。

巴拉干在获得普利策奖后的获奖发言中说：“有一些事情很另人担忧，现在许多关于建筑的书籍都放弃了一些深植在我的意识当中的基本语汇与基本概念的使用：美丽，灵感，魔幻的，着迷的，平和，宁静，私密，惊异。虽然我意识到我并没有在我的作品中完全的体现他们，但是他们将是我创作道路上永不停息的指路明灯。”在他的作品中我们可以明显的感受到他的这种精神追求。他的作品之所以如此动人，并在被众人所熟识之后如此迅速的被接受与推崇，正是因为他是用情感在营造诗意空间，而这种用情感营造出的空间显然更加具有亲和力与生命的张力。从他的获奖发言中我们可以总结出一下一些元素，这些是他在生活与作品中所极力追求的感受与一种对完美生活的追求与向往。

静谧

在他设计的园林和住宅中他极力的在创造一种静谧的感觉，而在他的喷泉中也同样的弥漫着静谧的歌声。他认为这种环境能让人放松而愉悦，摆脱在社会中的烦恼并且神秘和富有诗意。

平静

巴拉干认为平静是摆脱苦闷与恐惧的良药，无论所设计的建筑是华丽还是简朴，建筑师都有责任在所设计的建筑当中营造这种平静的气氛。

愉悦

巴拉干认为当一个建筑能传达无声的愉悦与平静的时候这件艺术作品就达到了完美的境界。

死亡

死亡的存在是我们一切行动的源泉，因此才有了生活，在艺术作品的带有宗教色彩元素中，生命总是战胜死亡的。

巴拉干认为只有孤独才能让人能够发现自己认识自己，孤独一直伴随着他。他的建筑中有着一种孤独的气质，因此他自称他的建筑不会为了那些害怕也回避孤独的人而设计。

童年的回忆

他认为童年的回忆是他创作的源泉和无尽的资源。童年时生活的村庄中那些谦逊的建筑形态给了他许多的启发，例如，那些用石灰水刷白的围墙，天井与果园的宁静色彩丰富的街道，村里在环廊掩映下毫无威严感的广场。这些丰富了他对建筑简洁之美的体验。他一直十分怀念自己童年的生活，他认为艺术家过去的经历往往是其创作灵感的主要源泉，建筑师不应该忽视这一点。

[结语]

解读这位用情感创造诗意空间的景观建筑师路易斯·巴拉干之后，我获得了不少的启示。

关于景观设计方法的启示

如今，在做建筑与景观设计的时候我们都会有意无意的运用到许多的手法。而这些手法应当都是为我们的思想所服务的。巴拉干的建筑与景观作品都体现出了作者对静谧，平和，孤独等感受的诠释与表达。作为设计师应当用思想与对生活的感受来驾驭各种方法，而不能成为手法与风格的奴隶。有许多巴拉干的崇拜者试图效仿他的景观设计，但都仅仅模仿了那些色彩丰富的墙，浅水池与落水口等设计元素，而没有触及其设计的灵魂，那就是其空间中精神与情感的依附。作为设计师我们应当用我们的真情实感去创造，在情感的激发下创造出的景观才能够拥有如同巴拉干的作品一般感人至深的力量。

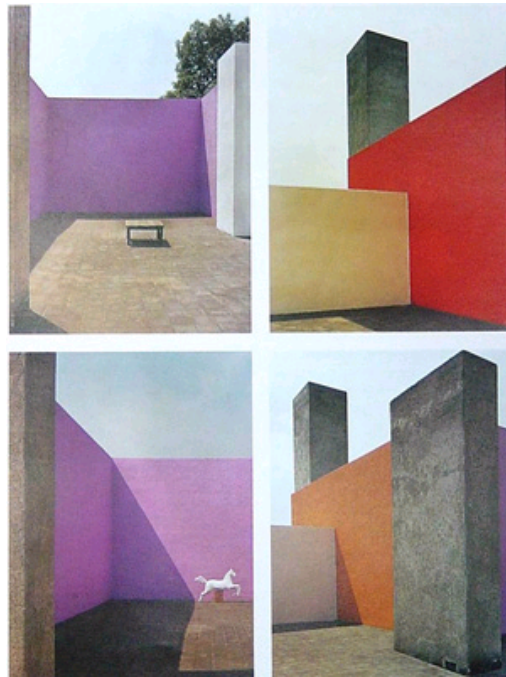
关于设计建造过程的启示

巴拉干的设计作品基本上都是在他本人的监督下完成施工全过程的。他的设计经常是在现场做的，他会在现场指挥工人把建好的墙在加高一些以达到他想要的视觉效果。建筑师对整个建筑景观设计与建造过程的把握对设计的成败有着非常直接的影响。同时这个过程也给了设计师许多切身的体验与感受。

对生活的观察与体验

巴拉干认为作为一个建筑师懂得如何去观察是十分重要的。他所说的这种观察是不受理性分析压抑与控制的纯视觉的感受。通过对生活的观察与体验，我们才能够发现发现美创造美。他将生活提升到了艺术的高度，使生活成为设计中的主题，通过自己的设计表达了出来。然而，现在我们通常是急功近利的追求设计的速度，眩目的效果，而很少有对生活的观察与体会，因此所设计出的空间是空洞无味的，毫无精神的传达与表现，很难引起使用者的共鸣。从解读巴拉干的过程中我深深的体会到，对生活的理解与热爱才是设计师们首先应当具有的品质。

巴拉干喜欢运用拥有浓烈的色彩的墙，并尝试不断改变墙的颜色。这种鲜艳的色彩和墨西哥本地的气候十分和谐。

浅水池与高架的落水口已经成为巴拉干景观设计中鲜明的个人特色，并为许多后来者所效仿。

有奖上传

免费下载

浏览:4498 评论:3 上传:cbsky 时间:2004-4-29 编辑:清心

【声明】 本文不代表景观中国网站的立场和观点。转载时请注明文章来源，如本文已正式发表请注明原始出处。

上一篇：居住区规划的调研报告
下一篇：现代风水与景观设计

读者评论

所有评论

景观中国网友 发表时间：2007-1-12 15:43:23

[回复本帖](#) 回复数：0

抄吧抄吧

wuchongdu 发表时间：2006-4-19 18:57:23

[回复本帖](#) 回复数：0

【×CLOSE】 【↑TOP】

主办：北京大学景观设计学研究院 北京土人景观规划设计研究院

电话：010-62745826 Email: webmaster#landscapecn.com (发邮件请把#换成@) 客服QQ: 200896180

办公地址：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A103 邮政编码：100080

Copyright © 景观中国 2003 - 2006 landscapecn.com All rights reserved