

建筑设计中的符号认知

曹春晓

建筑作为一种人工创造的事物,具有某种传达性或者说负载有某种信息,这就构成符号的一般性特征。在建筑艺术领域中,设计师不断致力于符号的研究与运用,深入分析建筑形式产生和演变规律,探索建筑形式与意义的关系,为建筑艺术创作提供创新的方法和理论依据。因而,将设计符号学的认识论与方法论应用于建筑领域,既为设计符号学的实践运用做出了有益的尝试,更为建筑艺术理论与实践开辟了一条全新的道路。研究建筑艺术符号学,使之成为建筑艺术跨学科研究的基本部分,同时从根源上对建筑艺术符号的形式、空间、组织、意义、传播、运用和再创造做出系统研究和梳理,将符号学原理应用于具体的设计领域,从而建立现代建筑艺术的语构系统与语意系统,为建筑艺术的发展提供更为广阔的空间。

一、符号学与建筑艺术设计

符号学是研究符号系统的学问,最早由20世纪初瑞士人索绪尔、美国人皮尔士提出。大约从20世纪中叶起,符号学发展到现在,已经融进了社会学、哲学、逻辑学、人类学、心理学、生物学、艺术学以及传播学和信息科学的方法与研究成果。符号系统的发明是人类文化史上具有深远影响的事件之一。通过符号系统,人类才不仅能够表达存在的事物,而且能够表达非存在的事物。符号的浓缩和指代性、符号的传播和交流性、符号的传承和记载性成为我们研究各领域现状和未来的一个极为重要的参考依据。

设计与符号学关系密切。设计一词来源于拉丁文Designare,意思是画记号。现在被普遍采用的英文Design,也是做记号的意思,研究和运用符号学的原理来帮助和指导设计师进行设计工作,是重要的设计方法之一。设计符号是负载和传递设计信息的媒介,是设计文化有效展现的直接载体。它是认识事物的一种简化手段,表现为有意义的代码和代码系统。当然,符号这一概念的外延相当广泛,设计中的符号作为一种非语言符号,与语言符号有许多共性,使得语意学对设计也有实际的指导作用。通常来说,可以

把设计的元素和基本手段看作符号,通过对这些元素的加工与整合,实现传情达意的目的。

建筑艺术是创造人类生活空间的综合艺术,它是为人创造生存和生活空间的活动,是有目的、有意识的行为,主旨是以人这个主体为核心,创造一个能够符合人们生活的、具有一定便利性、舒适性和安全性,满足功能需求,而且带给人愉悦的心理感受和健康的空间环境。建筑艺术作为改善人的生存空间的直接涉入者,它载负着众多的信息,如文化信息、商务信息、游乐信息、教育信息、交通信息、安全信息、卫生信息、管理信息等。要使这些信息由“发信者”(建筑策划者)顺利地抵达“收信者”(建筑中生活的人),必须有一个中间环节,即“中介”。符号学称“中介”为“符号”。符号是具有“能指”的形式和“所指”的内容两重性的信息载体。说到符号,人们通常联想到文字和标志。建筑师则把符号的表达语汇由文字和标志扩展到色彩、视觉肌理、形、体、空间、光、触觉肌理等多种语汇;由视觉空间拓展到触觉空间、听觉空间。符号作为信息传递的载体正日益广泛地运用于建筑艺术。由此,建筑艺术也开始发生潜在的变化——符号化。

二、建筑艺术设计的符号化

建筑艺术中,由环境功能向建筑造型形式的转化,就是应用建筑艺术符号的过程。在这个过程中,建筑造型形式成为传递信息的载体,即建筑艺术的形式符号,它向人们传达出建筑环境所具有的各种意义。这里,建筑设计师是信息的发送者,用户则是信息的接受者。要使接受者对符号取得与发送者同样的理解,就要使发送者和接受者拥有数量接近一致的符号贮备,由此才能使建筑设计与人们鉴赏之间获得审美感受的共鸣。作为设计符号的语义信息具有推论性,作为设计符号的审美信息则有表现性。因此,在符号内涵和符号接受机制上是不同的。

设计符号的语义信息,如功能语义、技术语义、文脉语义或其他的象征语义,是通过逻辑的、推理的认知来实现的,而审美信息则是符号传递的特定情

感、情绪、情趣,人们接受它表现为直觉和顿悟。

在建筑艺术符号的语义表达和审美意境的塑造中,我们必须把握以下应用手法。

其一,把握功能空间序列与观赏空间的统一,整个室内外建筑的功能尺度与空间尺度、功能序列与观赏序列相互协调;其二,充分发挥本体形态的主干作用,充分利用建筑装饰构件自身作为设计符号载体,保持建筑环境形式的抽象纯净;其三,在运用构件表达语义和结构形式美时,注意内在的结构逻辑,不歪曲、掩盖构件的技术语义,呈现清晰的力学法则;其四,注意图像性符号使用的合理性,符号的使用必须与建筑整体相融合,不宜滥用,以起到画龙点睛的作用为妙;其五,在设计中,风土人情、哲理文脉等方面可以通过象征性设计符号来表达,设计手段以抽象象征为主,这样既能有效地增添建筑艺术体系的浪漫韵味,又不至于繁琐和复古。通常抽象象征的手法有数字象征、形制象征、音义象征、色彩象征等。

在符号的创新与构成的过程中,要注意几个重要特性。一是多元性:一个建筑造型设计要运用多种符号——包括指示性符号,也包括文脉的象征性符号等,这样才能使建筑意境丰富。二是重复性:符号以不同方式、尺度在建筑上重复使用可以加强信息传达的主题,如同音乐作品中主旋律的重复出现给人强烈印象一样。三是重构性:即符号通过分解、裂变、叠合重组、材料重构等手法将建筑室内立体空间打破,并建立新的秩序和组合。四是变形性:对传统的建筑符号进行合理的抽象、变形,形成新的联想境界。五是隐喻性:即抽象的象征手法,比如以直线作为力度的体现,以曲线代表柔和,用红色象征热情、温暖、兴奋,用黄色象征富贵、华贵、欢愉等,让建筑场所具有特殊的意味,更富有哲理。

三、建筑艺术符号的传承与创新

以上是探讨建筑艺术领域的符号化方法。但是我们在研究设计符号在建筑中的运用时,首先要面对的就是传承与创造之间,如何进行处理的问题。建筑艺术中传承与创造之间的关系问题一直是人们关注的焦点。其实,从语言学的观点看,这一矛盾就是语言的稳定性和变易性之间的矛盾。作为设计者,在形式设计上的得失成败取决于所掌握“词汇”的丰富程度和运用“语法”的熟练程度。设计者要想使自己

的作品能够被他人正确理解,就必须选择恰当的“词汇”,并遵守一定的“语法”。但这并不意味着设计者只能墨守成规,毫无个人的建树。在设计中应该积极引入一定量的新符号。个别新奇的符号出现在建筑中,人们可以借助于前后事物的关系来理解其意义。由于人们对习以为常的事物经常会视而不见,难以引起足够的注意和兴趣,设计师通常会把一些常见的符号加以抽象、变形、分裂、组合,以期引人注目、发人深省,加强建筑语言的信息传递作用。运用这种手法,可以将一些传统的符号重新变化组合到新的建筑场所之中,使之既充满了现代感,又蕴含着历史的韵味。这也就是设计创新的重要手段。

同时,文化本身的历史转型及其内在的文化逻辑的变化往往也是从符号的发展、演化、更替开始的,建筑艺术的文化也是通过符号传达给受众的。所以,对于设计符号的理解和恰如其分的使用是设计师把握设计文化与历史传承的关键。如果设计师对于设计符号不加理解和消化,只是一味地模仿与抄袭,或是完全抛弃旧有的文化,必然会导致以下后果:其一,受到传统的束缚而脱离现代,走向复古主义;其二,文化传统中的符号以及现代设计符号简单的叠加与堆砌,造成各种风格的混乱;其三,一味地抄袭或是对外来的文化不加批判地接受。作为现代设计师,我们应该系统地研究传统设计,将传统设计与现代设计有机地结合起来。传统的建筑空间设计往往表达庄重、雅致的格调,含蓄的意味和对自然胜景的偏爱,这与中国绘画和书法的精神是一脉相承的。所以我们在使用传统设计符号时,要真正理解它所传达的思想与意境,并赋予它新的意义以符合现代精神,做到“取其形,延其意,传其神”。例如中国银行香港总部,贝聿铭在中国传统空间理论的基础上,借助中国古典园林的设计符号,使得整个设计体现了一种传统精神、民族风格和现代的契合。因此,在与现代设计融合的时候,设计师必须考虑到符号之间内在的逻辑联系。同时,设计师在传承传统的基础上,还要发展和突破传统,在把握自身传统和国外设计符号的同时,给这些符号注入新的内涵。这为我们重新审视传统文化观念提供了更多的思考空间,而新技术、新材料的出现同时也为设计提供了更多的可能。

(作者单位 山东大学威海分校艺术学院)

责任编辑 韦平