

現代性的空間美學批判： 解析現代建築的美學及設計場域的審美化

李謁政*

摘要

面對建築討論美學是建築學的知識論根基，以空間美學的角度直接切入，對於現代性發展下建築專業的認知，可以發掘在材料、構造、設備、結構的技術工具的美學困境。從現代性全球化進展，可以引用地理形勢、人類學式物質文明、都市化社會生活方式、神聖與世俗構築、商品化世界等解構又重構現代建築的設計美學。

由「空間美學的批判」到「重返現代建築的美學脈絡」，理解知識論與現實脈絡，提出「現代建築的美學」，並且分析其美學框架（frame）。現代性社會發展下，明顯地「設計場域」（Field of Design）取代「藝術場域」（Field of Art）的固有疆域，設計與消費的共謀，使得當代消費文化奠基於設計場域。由於設計介入了經濟、社會眾多場域，它也制定未來的可能前景，正是其美學影響力之所在。

關鍵字：現代建築、空間美學、設計場域、藝術場域

◎特別感謝兩位匿名審查委員提供修正建議，讓本文更臻完善。

---

* 國立雲林科技大學文化資產維護系副教授

Aesthetics Criticism of Modernity Space: An Analysis of Modern Architecture Aesthetics and the Aestheticalization of Field of Design

Yeh-Cheng Lee

Abstract

As far as the discussion of architecture is concerned, aesthetics is the foundation knowledge. With the acknowledge of architecture profession from the perspective of spatial aesthetics, the dilemma from the material, construction, equipment, structure of the technical tools can be discovered. We can deconstruct and reconstruct the design aesthetics of modern architecture by the geographical form, anthropological material civilization, urbanized social life, sacred and secular construction, commercialized world and so on from the progress of modern globalization.

This essay attempts to propose "aesthetics of modern architecture" and to analyze its aesthetic frame by understanding the theory of knowledge and reality from the chapters, "criticism of spatial aesthetics" to "the return to the aesthetical context of modern architecture." It is obvious that the "Field of Design" replaces the inherent territory of the "Field of Art" under the development of modern society and it also acts as the foundation of modern consumption culture. As the design involved in the economic, various social fields, it develops future prospects and it is exactly the aesthetic influence lies.

key words : Modern Architecture, Spatial Aesthetics, Field of Design, Field of Art

一、空間美學的批判

面對建築討論美學，最直接也最膚淺的取向，通常在「形式美學」上進行論述。在建築領域上討論的學者，即使對建築文化與精神有所辯析，一般也都在「形式」與「內容」的二元辯證上的慣性，進行所謂藝術或美學的討論。此類的建築討論是令人無法滿意的。究其因，係乃美學的議題複雜，絕非「形式」「內容」二個範疇可以涵蓋。

在形式的分類中，元素化的理性過程，最易把建築構件化，或拆解化，分析成：「地板面」、「平台」、「下凹」、「立柱」、「集中」、「焦點」、「隔牆」、「頂蓋」、「屋頂」、「柱列」、「框柱」、「路徑」、「動線」、「開口」、「門、窗」。

建築設計與空間的感知之主體意識上，多集中於更為抽象化的科學屬性，如光線形成的立體圖像，與在空間的效果。其他如顏色、溫度、溼度、聲音、嗅覺、質感、尺度。相對地人文意義和身體感知的深刻存在意義，成了建築工程師的陌生領域。

在專業所認知的「瞭解建築」的討論，侷限在對「機能」、「空間」、「室內環境」的塑造，設計理所當然地接受了”社會的需求”所轉成的機能，任何機能成了單一的生活狀態，並且有一個「房間」合乎其形式。創造的重點在於「空間」，大小、比例、形狀與位置安排，是空間和機能，共同譜出來的。利用設備、空間形式、佈局組成系統，建築設計是一種解決現代生活需求的解決問題的方案，主動地控制空間環境。

為了得到建築表現的合理性，以「材料」、「構造」、「設備」、「結構」作為設計美學的表現手法，進行空間形式的魔術呈現。「材料」的質感、顏色是一項選擇的美感對象，「材料」與「構造」之間就有了組砌與施工程序的點、線、面的抽象表現，「設備」則在隱藏與裸露之間選項，「結構」以系統性的整合一切，對抗或迎接「裝飾」的表面化處理。

長久以來的建築空間美學、最珍貴的遺產是「建築」與「敷地」之間自然美學建構在理性、有機與自然之間形成人類文明的三位辯證，在「地理形置」、「方位」、「風水景觀」、「自然呼應」之間展現建築非英雄化的姿態！而歷史與

傳統為建築美學帶來「風格」與「時期」之精英品味美學或「統治者品味」美學，這些品味美學面對「風土美學」不是不屑，就是表現出智障般睥睨。

上述的建築設計的美學的發展，在「現代」之後得到了巨大壓力，形成了專業的美學知識，並行使其設計霸權，從第一世界傳播到第三世界，從「現代性」

之全球化發展至今，極需重新解構又重構並釐清，建築設計美學需以地理形勢，人類學式物質文明，都市化社會性生活方式，神聖與世俗構築、商品化世界等的存在方式。上述考量的取向，以「空間美學」指稱，作為批判的激基論述，釐清設計與文化之間的曖昧難明的關係。

二、重返現代建築的美學脈絡

現代建築(modern architecture)肯定是建築設計的歷史過程中，最具開拓與冒險的運動。Tafuri 和 Dalco 合撰的<現代建築>一書，討論的問題意識在於：建築學面臨的重要問題是要重現它的思想內涵，因為過去建築物的意義已趨向減弱，而新建築的涵義正在由生產領域和城市管理部門起著決定性影響。政治性因素……思想意識與社會經濟發展之間，…有懷舊的倒退思想，也有烏托邦的觀點，我們應該要區別對待 (Tafuri,1976,5)。

諸如此類的討論，亦為了建築是社會建構其發展過程中一項重大的社會權力，涉及了政治、經濟、意識形態和具文化美學的權力形式。由於不斷攀升的都市發展，管制都市成長的部門與機制，和都市生活及其文化的發展就愈來愈影響建築的美學形式。Tafuri 書中的前四章，集中討論了都市化(urbanization)作為現代建築的文本涵構，城市發展的控制與建築藝術的嘗試，成了相互辯證與相互玩弄的競合。相對地面對都市發展資本主義化，建築設計的成果有成為共謀者，也有成為挑釁者，要求更公平正義的環境正義和都市改革，現代建築並置同存了異質的社會美學之想像。

K.Frampton 則以文化發展與技術轉向的理論視野看待「現代建築」的脈絡。其中在文化變遷上討論新古典主義建築，從殘跡中尋獲對古典的實際基礎，引

發了新古典的想像運動，Lougier 的原型神殿，Durand 的幾何平面排列的類型化，Boullée 宏偉陳靜的純真幾何與紀念性的塑造。Ledoux 鄉野烏托邦的想像，追求民族熱情的浪漫情愫 K.F.Schinkel 的古典加強帝國印象。H.Labrouste 結構古典的表現，為現代建築的本質表現埋下伏筆(Frampton,1980,12-19)。上述建築文化的發展論述，深藏著美學意識的討論，古典的起源與意識，就古典的表現與類型，美學與民族情緒、改革途徑、帝國主義權霸以及技術、工程、結構的形式美學取向，佔據了市政藝術(civic art)的主要版圖。

Frampton 討論的第二個轉變是：地域的變遷(Territorial transformations)。如同 Tafuri 著作一般，都市化發展成了現代建築的主要擅場。從工業領域的問題起始，居住與生產環境，進入巨大變遷中最核心關切的主題，人口集中的城市，環境惡化以及不平均的發展，集居形式帶有社會主義社會改革的影子。Fourier 的公社村取代貧民窟，John Nash 攝政公園設計(1812-27),F.L.Olmsted 的紐約中央公園(1857),Hausmann 對巴黎的重建，其他如維也納、巴塞隆納都市擴張(Frampton 198020-28)。進入都市化(Urbanization)以交通問題為最優先，花園城市提案的不可能任務，都預視了建築設計作為改革社會的理想，終成泡影，因為建築在都市化的過程，轉變成促進空間環境商品化的助手，成為資本主義社會中房地產的包裝術。可以進一步地思考，現代建築美學到底是文化的美學成就，還是商品市場的美學行銷！

最後一個脈絡變遷是：技術變遷。從材料科學的演進，鋼鐵作為結構材，由橋樑、水晶宮、火車站、博覽會、鐵塔，到鋼筋混凝土的工程運用，加強了現代建築工程技術美學的突破(Frampton,1980,29-40)。但是，W.Benjamin 在<巴黎：19 世紀的都城>中有完全不一樣的觀念與解讀！他討論了巴黎的拱廊街道(出現於 1822 年的巴黎城市空間)，它們出現的幾個物質條件是：1.紡織品貿易的繁榮，拱廊街是豪華物品的交易中心，它的構造方式展示了合於為商人服務的”藝術”。2.鋼鐵是第二個條件，一方面它展現了它的力量，在各式各樣的新的建築類型上，佔據舞台，發揮作用，也改變了風格，在此工程師的觀念裡有了市場概念，技術學派和藝術學派的鬥爭隨之開始。鋼鐵的運用在機械的製造上，更加速了生活中心的所有可能性(W.Benjamin,1983,177-180)。就市場、風格

與新的建造技術與都市生活的階級發展正是現代建築的真實脈絡，它們也帶來了複雜、多元、相反、矛盾的美學發展。工程科學的力量、都市環境的好品質與烏托邦改造計畫，到藝術美學的高度抽象設計表演，使的「現代建築」深陷於現代性的迷宮之中。

班雅明把現代都會視做神話支配的幻化、奇觀燈景基地(Phantasmagoric site of mythic domination)，城市的建設和都市生活不斷快速變遷，追求永恆的美學本質，被短暫地魔幻舞台化，符號化的存在形式所取代，社會巨大的變遷腳步，一方面以創造性的摧毀，拆除凝固已久的空間，一方面為都會新情境以不可思議工程技術和設計魔術，增強了現代性都會的拜物與時尚化。以機器為主的都會生活韻律，導致了一特異、秀異的現代時間感性(Graeme,G,1996,24-42)。

這是根植於時間的商品化的重複，都會情境是一商品基地，所有建築空間與其設計成了商品展示的基礎設施與新的領域。商品文化的城市脈絡深深牽動著人類意識的具體化與時尚流行的起源及其結果。空間的室內化(the interiorization of social life)與中產階級私人生活的情色化是時尚流行的環境設境場景(environment setting)。

三、現代建築的美學建構

從文藝復興起，建築一向被認定是視覺藝術大家族的首要成員，及所有藝術類別之大成。隨著工業革命，科學技術使得建築從藝術領域的探討，變成工程技術、工程科學所決定的，知識類型由藝術論轉向到科學技術論。現代建築發展過程的焦慮症狀，是一方面以科學技術為知識基礎，卻試圖展現新語彙、新文化論述來引領學域、時尚的方向。由現代建築史的經典論述中，明顯地看見不再以「藝術史論述的方式」為核心。也就是在失去了與藝術史的理論聯繫，需要重新創造了「建築理論」的知識正當性，回應巨大的社會、文化的變遷情勢。面對現代都會的殖民力量，現代建築設計共謀了一個心智與情緒的迷幻燈景。

不論以藝術的視野來討論現代建築，或試著去探討現代建築的藝術建構，這兩個領域原本就息息相關。現代藝術的源流中從塞尚到立體主義(Cubism)、從高更到原始主義(Primitivism)、從梵谷到表現主義(Expressionism)，將現代藝術延展到抽象派、未來派、達達主義，超現實主義，等推向高峰，表現出以下的特徵：藝術語言的多元化或解放、反叛精神的中心思想與行動或反歷史、折衷主義、個性化的語言或英雄式的創作慾望、視覺方式的革命或意象化的世界認知。抽象派以「幾何構成」表徵了宇宙世界的秩序，涵蘊靜態構成與動態效果，康定斯基(W.Kandinsky)與蒙德里安(P.Mondrian)為主要代表。建築的構成主義與 G.T.Rietveld 的建築均以「幾何構成」為視覺基礎。柯布與 Cubism 的關係更是匪淺，而且在建築美學的表現特徵中，流露著原始主義的原初與粗曠、質感、量體與組合方式。表現主義的心理傾向，反映在建築等塑型的過程，形式的流動特性是視覺特徵得以區別的要件，Mendelsohn ,Gaudi。未來派引入”運動”、”速度”、”力量”、”機械”等回應世界的巨大，快速變動的情境（楊志疆,2003,9-48）。關於現代運動追溯到約翰羅斯金（John Ruskin)與威廉摩里斯（William Morris)的藝術與工藝運動的矛盾與貢獻：一方面他們的立場是政治的，另一方面將文化的氣候與維多利亞時代社經結構和工會、勞工運動的抗爭相連結，推動藝術與工藝運動（夏鑄九,1992,121）。

利用藝術精神特質，創作理念，藝術流派及其視覺特徵和藝術生產方式作為理知的基礎，討論建築受到藝術創作的影響，或相互關聯的討論，均說明了歷史主義並未被現代建築所摒棄，而且是借屍還魂地，企圖找到創作來源的可理能性。

以現代建築史的範圍來重新界定現代建築所建立創發的美學，可以分別由五個向度去整理：

- 1.建築構成的技術
- 2.建築形式的視覺差異與詮釋
- 3.空間的都市室內化生活
- 4.民族國家到地域文化性格的建構
- 5.建築師的偏好及其詩意

而建築史的著作，則把上述複雜的五向度關係，以個別建築師作品圖片圖象與文字考掘的方式呈現，充分的簡化了可能相互矛盾的五個向度的關係。

現代建築中最難以用藝術流派界定的，是關於城市烏托邦（Urbantopia）的想像，柯布的光輝城市，萊特的廣頃城市，Garnier 的工業城市，Sant Elia 的未來主義新城市。Costa 的巴西新都規劃、Herron 行走城市、Kikutake 的海洋城市，Archigram 的插座式城市，後繼者的 New Town 規劃等在建築的理論與歷史書寫中也是徒然的，因為現代建築的學術與專業本身都深陷於現代性都會情境之中，無法在迷宮中知道清楚的位置與出口的關係。建築由藝術的領土滑向了建築工程及其設計的領地，但在面對現代城市奇觀的發展，建築加入了時尚流行與拜物教取向，以工業生產為主軸的世界工廠，建築有了建築設計的專業美學去反應現代性的世界奇觀。

現代建築在現代主義(modernism)、現代化(modernization)、現代性(modernity)的鴻溝中糾纏，現代主義惟有使時間及其一切流變的特質凝固下來，才可能宣稱永恆！對建築師而言，要設計和建造相對持久的空間結構物，因而這是一個足夠簡單的主張。相對地通過形象，戲劇性的姿態，瞬間震撼或完全靠蒙太奇把時間空間化拼貼起，是很成問題。(D.Harvey, 1989, 21)。而出現在第一次世界大戰以前的現代主義更多的是對新的生產條件(機器、工廠、都市化)、流通(新的運輸和交通系統)與消費(大眾市場、廣告和大眾時間的崛起)的一種反應，而不是造成這些變化的開拓者(D.Harvey, 1989, 23)。

在現代性的大漩渦中，已達到了下列現代性空間的美學向度：

1. 理性—清晰之思維的客體審美，以帶有建築理論並有操作步驟的幾何系統的設計形式，組合了幾何體之點、線、面的抽象形式，與數學化算計程序結合在一起。
2. 設計即啟蒙之主體審美意圖。設計帶有美學假設：表現了主體意志與客體形式的一致性，這是一個啟蒙過程，並且回歸於天才，英雄的形式、遊戲表演。
3. 新時空經驗之創造動能，回應於都市情境的宣言，掌握流動、快速、短暫的新時空經驗的可能性，結合於流行、時尚、消費的空間奇觀，夜景幻化的城市，以及詮釋文化的新想像的設計魔法。
4. 走馬燈式的流動意象和城市神話，中產階級、精英的室內化空間與流動的通道城

市與夜景奇觀城市，毫無根據地創生於都市地景，鄉愁式或前衛方式，或誇張地巨大化現實物件景觀。

5. 潛逃著一解消慾望的身體空間，身體影像充斥於都市景觀，所有的公共空間與室內化空間是淨化後的無性身體機能空間，轉換到身體享樂的都市情境之中。
6. 代之而起的消費者空間的表徵遊戲，符號化空間與物件商品的城市，複製且獨特化的個體性之設計，並均質地建構於都市地景。(李謁政,2000)。

現代性的空間美學，已從知識體系和實踐良善的倫理體系獨立出來，有了其特殊的場域，這場域在建築、城市地景以符號、文本中已逐漸地代替了藝術的意味，因為再生產、消費與虛構的存在意義，成了「設計場域」(Design Field)轉換時代的感知，現實的感知與存在的感知，讓流逝更快，鄉愁更濃，物件更拜物化，身體更感官，情欲更虛無。

四、設計場域的「Re-框架世界」

當手工藝的實質場域被帶有藝術家身分的創造取代，藝術的場域形成，建築師與藝術創作者之間有著長期兼任的關係。而當全球都市化的情境成了日常生活及其形貌的再現主要戰場，「設計場域」逐漸地取代了藝術場域的固有疆域，尤其與市場最密切的商品生產或日常生活設境的生產，設計是具有特殊角色與作用的。設計即新日常姿態的媒介，設計在都會情境中，辨證地塑造商品市場與時尚流行的美學，時尚美學也提供了設計有非物質性、流動性的、浮轉瞬間的世界光景。所以，已存在著一「設計美學」正對藝術、創作，藝術理知與社會生活景觀正進行著一場快速而深遠的革命。

設計場域的形成除了在學院中與藝術領域搶地盤外，更是與社會生活形式的時尚創造結合在一起。而如果社會形式，服裝，審美判斷，人類表達自我的整體流行風格藉時尚而不斷變異，那應所有這些事情中的時尚—最新的時尚就僅僅影響較高的社會階層。(G.Simmel,2001.74)。從上層的社會階層到大眾階層的蔓延，正是時尚轉變的最重要的動力。結合技術與對材料的熟悉，在工業生產的模式中，設計仲介了生產與消費之間的貨幣交換之社會消費感知。

設計的作用與技術的變革，共同促進了工作環境，生活環境的變化、社會與文化形式的變化，從商品、家用品、空間、地景各式設計對象中賦予了時尚、流行與風格的視覺特徵，「設計場域」發動了一場新美學的革命！設計的新發展有些特徵也有些爭論，主要再五個議題上：

- 1.邏輯原則的總體失落，理性化的退隱而以感性的新姿態的出場。
- 2.自動化程度的增長，所以手工藝相對的退隱。
- 3.強烈的無目的性之抒情價值，感官極大化的表現，美學表皮化。
- 4.多極、多樣性的表現方式，太多的呈現媒介，虛擬的現實化力量增長。
- 5.商品化美學的符應，符號表象和商品交換價值的一致性(Marco.Diani,1992,2-17)。

時尚、流行符號與都會情境與社會消費階層的美學認同，是設計場域持續不斷擴大的能量來源。

現代性與後現代性之爭亦是提供了「設計場域」美學的文化認知。現代性以即刻性與同距性被標識出來，衛星技術、傳真機、電腦、手機、網際網路、使得人類歷史地全球性在場經驗更為方便，城市、國家、公司的功能、作用大不同於前，這些均在快速消逝的現代性地景中發生。設計介入的生產，使得生產文化與文化經濟成為可能。工業生產文化是由可預言性、完全監控和以終極產品為標準的因素來決定的，而服務型經濟的生產文化指向過程化，關心產品形成的進程，更強烈地體現為交往式的、情境式的、後現代的、陰性的生產文化的理想類型。服務型經濟的產品比工業型經濟的產品有更強的文化和象徵性的特徵。

相對地，設計所介入的消費、當代消費文化正在從大眾消費向充滿審美和文化意義要求的消費過渡。文化的觀念在商品的價值評估中日益具有重要作用，休閒、娛樂與文化已交織在一起，促銷、廣告、產品設計、消費品銷售中，文化成了經濟要素(Koslowski,p.,1988,123-128)。設計的市場美學化導致了以建築設計作為學院主流與社會精菁品味，被解構與失去知識的重構力量，建築設計面對時尚取向的「設計場域」的挑戰，在都市的室內化情境中全面失守，或者說已被室內設計所取代。奇觀城市的都會情境則任由消費商品、都市室內化與奇幻燈景的都市生活，推到了欲望誇飾的空間文化景象。

五、結語：設計未來

建築、設計和它的場域，在前現代的世界中界限不是非常明確、而現代建築開拓了非常多的可能領域，從材料、工法、結構到類型、形態、機能以及社會生活形式到商品在都會情境中的表徵。設計介入了眾多領域，也開始制定其遊戲規則，定出品質的判準，事實上它已開始決定了未來的稱號，但設計美學在視覺特徵上打轉，一直是其美學的弱點，對於未來建築也許還有空間！由「空間美學的批判」到「重返現代建築的美學脈絡」，理解知識論與現實脈絡，提出「現代建築的美學」，並且分析其美學框架（frame）。現代性社會發展下，明顯地「設計場域」（Field of Design）取代「藝術場域」（Field of Art）的固有疆域，設計與消費的共謀，使得當代消費的設計文化奠基於設計場域。由於設計介入了經濟、社會眾多場域，它也制定未來的可能前景，正是其美學影響力之所在。

參考文獻

1. 李謁政 2000<解消現代性空間美學之建構>，東海大學新世代建築學與方法學術研討會論文集
2. 楊志疆 2003 當代藝術視野中的建築南京市東南大學出版社
3. 夏鑄九 1992 理論建築-朝向空間實踐的理論建構台北台灣社會研究社
4. Benjamin W. 1983 Charles Baudelaire:a lyric poet in the era of high capitalism; translated from the German by Harry Zohn London,VERSO .
5. Graeme Gilloch. 1996 Myth and metropolis :Walter Benjamin and the city Cambridge, UK :Polity Press.
6. Harvey D. 1989 The condition of postmodernity :an enquiry into the origins of cultural change . Cambridge, Mass.Blackwell.
7. Hazel Conway and Rowan Roenisch.Understanding 1994 architecture :an introduction to architecture and architectural history London ;Routledge.
8. Kenneth Frampton 1992 Modern architecture :a critical history . New York :Thames and Hudson.

9. Marco Diani 1992 非物質社會-后工業世界的設計、文化與技術滕守堯譯成都市四川人民出版社
10. P. Koslowski(科斯洛夫斯基) 1988 後現代文化-技術發展的社會文化後果毛怡紅譯北京市中央編譯社
11. SimmelG. 2001 時尚的哲學齊奧爾格.西美爾著費勇,吳燕譯北京市文化藝術出版社
12. Manfredo Tafuri and Francesco Dal Co 1979 Modern architecture ; translated from the Italian by Robert Erich Wolf. New York :H. N. Abrams.

