

Rationality and Irrationality in Architecture Design: A Study of Matsumoto Performing Arts Centre

建筑设计中的理性与非理性

——解读松本市民艺术馆

撰文 戴专 张逸伟 同济大学建筑与城市规划学院

摘要：通过对伊东丰雄设计的松本市民艺术馆的分析，探讨了建筑设计中对基地条件、设计环境、设计任务等的理性分析与解决，以及在此基础上的非理性的设计创造，最终实现了既契合设计条件、合理满足功能要求，又创作出独具特色、充满艺术气质的建筑作品。

关键词：理性 非理性 浪漫

任何建筑作品都是在一定的环境中进行设计建造和完成，同时，建筑都有它一定的功能诉求和设计任务，大体上，这两个方面基本上构成了建筑设计的条件和基础，建筑设计过程可以认为是在此基础上的“推导、求解”和创造。换句话说，建筑设计是在基地条件、设计环境、设计任务和要求等“已知条件”下的理性“求解”并融入非理性的艺术性创造，从而创作出充分理解基地条件、合理地解决建筑功能和满足各种设计要求并具有独特的空间体验和艺术特点的建筑作品。

本文试图摒弃“只看结果”的简单的“拿来主义”，通过对伊东丰雄建成于2004年的日本松本市民艺术馆的项目背景、设计过程和最终结果的深入分析和解读，探索建筑设计的方法和思路，意图对建筑设计有一定的启示和指导作用。

1 基地条件 and 设计任务

松本市民艺术馆的基地位于日本长野县松本市中心，距离火车站800m，是旧市民会馆的所在地。建筑用地南北走向呈酒瓶状，面积约8 995.76m²，基地北边是较宽的城市干道，东南面是较窄的城市支路，基地西侧和南面都有大量的树木，向南面向城市的住宅区。同时建筑用地周围的地下水位高，而且当地仍有很多家庭利用地下井水，因此必须最大可能避免利用地下空间。

设计任务和内容主要有：一个拥有1 800个座位的大表演厅，需要满足戏剧表演及各种集会活动的要求，包括在每年夏天当地举行的“齐藤纪念节”上的歌剧表演；一个240个座位的小表演厅，满足市民的日常活动为主；还有排练室、工作室等其他功能性空间，总建筑面积为17 000m²左右。

2 设计“求解”

伊东丰雄首先根据基地的条件对设计要求的功能进行了各种模式的研究来求得最优的解决方案。由于酒瓶状基地的用地宽度和道路红线的倾斜角度决定了只能将大表演厅布置在用地南端。如果按照一般的布局方式，舞台就会被布置在靠基地南部远离基地北边城市干道的最里面。这种布局有两个较消极的结果：一是使建筑的背面朝向用地南端的住宅区；二是为了设置为舞台服务的后勤和设施搬运出入口，需要拓宽基地南侧的道路，那样就必须砍伐掉南侧所有的树木，破坏了基地内原有的绿化。经过各种模式的比较研究，伊东丰雄最终提出了以将大表演厅逆转、把舞台放在建筑中央为主要特征的功能解决方案。这样可以使观众席和休息厅面向南侧的住宅区，从而避免了与周边环境发生冲突，形成较为和谐的对话关系。同时由于搬运入口随着舞台位置被移至中央，南侧现有的树木得以全部保留下来。由此，伊东丰雄的功能解决方案对基地条件和设计环境做出了很好的回应。

确定建筑主要格局后，紧邻城市干道的建筑北端局部架空成为建筑主入口。入口大厅和小表演厅都安排在用地的北

部，入口大厅内宽大的缓楼梯引导人流到达二层表演厅外的休息廊——通过反转大表演厅的方向，在大小两个表演厅之间形成的从南、北、西三面环绕两个表演厅的宽敞的流动性空间，同时这一空间还串联了卫生间、紧急出入口、电梯厅及北端入口上方的餐厅等功能性空间。从剖面上看，建筑整体南高北低。大表演厅有四层楼座，主舞台因上空的舞台设备而最高。活动空间和休息廊的上面是屋顶花园，面向屋顶花园的是大表演厅后舞台上方的排练厅。

从设计结果来看，伊东丰雄的设计完全以基地条件和设计任务等为基础，求得契合项目条件的最好“解答”。从中我们不难看出其设计过程中以理性为主导的设计方法和思路。在参加这次设计竞赛的10支设计队伍中，伊东丰雄团队方案正是因为对用地条件的解读和功能内容设置的合理性等方面博得了评委的一致好评，从而获得了一等奖。

3 理性基础上的浪漫处理

中标后的方案在设计过程中虽然有些修改，但大体上保留了竞赛时的功能布局结构。与竞赛方案相比，最大的变化是建筑的外墙。原竞赛阶段方案采用的是乳白色的双层玻璃外

墙，最终的实施建筑采用了镶嵌玻璃的GRC墙板。正是这种非理性的浪漫手法为理性为基调的建筑带来了非同寻常的艺术气质和效果。

在设计深化的过程中，建筑师认为基地周边环境质量并非很好，均质的双层玻璃外墙显然对这种环境缺少回应，同时又会使空间效果缺乏变化。所以，伊东丰雄设计团队决定寻求一种既能加强室内效果，创造一种令人兴奋的空间次序，又与众不同的外墙设计。最终选择的镶嵌玻璃的GRC墙板，是用七种具有不同密度的玻璃被随机的以不同形状嵌入墙板构成的，透过随意配置的玻璃将柔和的光线引入内部，光线随着玻璃的数量和面向外墙的方位而不断变化，从而在流动的连续空间中创造出各具特色的场所，引导人们走向休息廊和表演厅。当然，这种外墙在局部位置被玻璃幕墙取代，如入口上方的餐厅、休息廊中段面向大片树林的位置等，这不仅是对基地环境条件等的呼应，也使空间效果更加丰富。

此外，表演厅的渐变的座椅颜色、建筑内墙优美的浮雕图案及呼应座椅形状的地毯图案等极具浪漫特质的设计都使建筑具有了鲜明的个性和不同一般的艺术性。

4 启示与思考

从以上对伊东丰雄设计的松本市民艺术馆“前因后果”式的审读，我们发现他的设计一开始并不能确定是一个什么

样的结果，而是通过对项目的各种条件进行分析，在设计过程中通过理性合理的途径和方法不断比较、推理和整合从而达到优异理想的设计结果。

这样的设计方法其核心是理性的，设计结果是经过反复推导和逻辑推理得出来的。但同时，在理性的基础上，设计师加入了许多非理性的、浪漫而艺术化的设计内容，从而使设计结果不仅很好地“解答”了设计条件和任务，又具有特色鲜明、充满创意的艺术气质。

密斯曾说过，“形式不是我们的目标，而是我们工作的结果……我们的任务是把建筑活动从美学的投机中解放出来。”我们当代的建筑创作似乎在陷入所谓的“理念”、文化至上的误区，我们是否可以从密斯的活语和伊东丰雄的设计方法和作品中得到启发，重新思考理性与非理性在建筑设计中的关系和作用，倡导以理性为主导的设计方法，创造“尽在情理之中，但却在人们意料之外”^[1]的优秀建筑设计作品。❏

参考文献

[1] 乐民成，“与时俱进的建筑‘认识论’和建筑设计‘方法论’”，《建筑学报》，2004（3）。

