

从伊东丰雄到妹岛和世——浅谈建筑的透明性

仲 玲

上海江南建筑设计院(集团)有限公司 上海 201800

摘要:极简是现代建筑的特征之一,而透明性是当今现代建筑的表现路径之一。伊东丰雄和妹岛和世的作品均在透明性上有典型的体现。伊东丰雄的透明性来源于对社会快速发展的思考,人们精神需求发生了变化,建筑审美也随着相应转变;仙台媒体中心和台湾歌剧院是截然不同的对于透明性的发展和思考,分别对应融入自然的透明性和洞穴结构的透明性。而妹岛的透明性更加直接,致力于降低建筑在感受中的存在感,用一些易于具有透明感的材料如镜面、金属材质等以及自由的平面构成方式创造透明化的空间。本文通过两位建筑大师的理念和作品来分析建筑透明性的特点,希望能启发一些新的想法和观点。从透明性产生的原因,社会需求思考,透明性如何体现,透明感的审美等方面来论述。

关键词:路径;精神需求;融入自然;洞穴空间;低存在感;镜面;空间边界;金属质感

引言:随着信息化社会的深入发展,人们的审美也不可避免受到虚拟网络越来越大的影响。信息的飘忽不定,瞬息变换的资讯影响了人们的思维方式和审美,生活方式也变得多元和多变,建筑作为人们生活的载体之一也不可避免的经历着这一潮流变化;建筑师们注意到了社会的发展变化,建筑变的越来越轻巧,越来越“快速”,越来越多变。透明性正是在这高度信息化时代的审美需求之一。

透明性是个宽泛的概念,如果仅仅是理解为视觉上的透明就太狭隘了。可以从视觉上的透明延伸到空间上的透明、思维上的透明。如:立面是平面和空间的自然反映,而当立面被作为独立于空间外的存在时,立面本身就有了一种独立于平面外的自由度,可以用透明的材质或者实体的材质,这种自由度本身就是一种透明性。对透明性在现代建筑上的探索在已经进入发达社会的日本建筑界更早的发生。

伊东丰雄从他的转折性作品“银色小屋”开始在作品中体现让建筑更加轻盈的理念。谈到他在八十年代的工作时,他曾经说过要发展出类似于空气和风的轻质建筑。轻质化正是透明性的相伴特征,是透明性的探索出发点。

而另一位设计师妹岛和世认为自己作品最重要的特征是透明性,而透明性并不等于玻璃。她在一次访谈中谈到,在日本常见的荞麦面店,入口都挂着很轻的布料,人们穿过这片帘子进到店里;她对创造出两边关系

的方式很感兴趣,会运用某种不让两方那么泾渭分明的事物,让两边维持着某种关系。而使用透明和半透明元素可以把这种模糊的界面关系表达出来。

荞麦面店的门帘是传统分隔方式的一种,日本传统建筑来源于中国古建筑。这种边界的透明性在中国古建中也常常出现,如墙倒屋不塌结构体系中的轻质门扇,门窗格上糊纸或者装玻璃,是一种透明或半透明的材质;另外中国古建中门扇有独特的开启方式,部分南方民居中一整面墙均做为门扇,可以同时开启,而开启后“墙”就不在了,室内外空间形成了一体,这正是一种空间上的透明性。

以上两位建筑师对透明性的理解不同,伊东是在多重社会思考中产生了包括而限于透明性这一结果,而妹岛是在自己的作品中明确提出了透明性的特质。

下面将从两位建筑师的部分作品具体分析透明性在设计切入点、理念、手法等方面的不同演绎。

路径的透明性——漂浮感

伊东早期的作品“URBOT-002A”(1971年)中,床、厕所、浴室等空间被做成一个个独立标准单元放置在一个大空间内,独立单元像一个个胶囊仓排列在一起。这种手法使得建筑外墙与平面功能区独立并脱离开来,可以被赋予不同的材质立面而不影响内部空间。就像大圈包小圈,大盒子包小盒子;盒子和盒子之间没有明显的走道空间,路径不再是传统的线性流线,而是似乎在“鼓励”人们做一种点到点的散点式的自由路径,像是展示空间中随机的路径。不再是目的明确的一点到一点,而是一点到多点,方向性变的轻松随意,像是漂浮在空中或水中的无目的漫游路径。这种无限可能的路

作者简介:仲玲,女,江南大学建筑学专业毕业,从事建筑设计工作16年

联系方式:上海普陀区鸿运大厦1208室

径就要求一个通达透明的空间，破除了常规路径上的“墙和走道”，这是一种方向的透明性，行动路径、行为方式的透明性，这种路径的解放伴随着视觉的解放、空间布局的解放。

透明性是一种精神需求

伊东的作品特质之一，是非常重视精神性的回应和表达。伊东的风格是在对社会生活的持续关注思索中不断变化的，在伊东前期的作品中，体量感明显，如采用雕塑感的实体、几何形的形体，创造了一种厚重感。

伊东的早期住宅作品“中野本町之家”（1976年），是为其姐姐设计的新住宅——房子在一开始设计时是一个L型，伊东的姐姐希望在不同部分之间能有视觉上的联系。然而，随着讨论的进行，在设计上开始越来越关注如何才能体现出该房子曾经有过的悲伤。最后设计成了一个向内的U型形状，将家庭领域与外界分了开来。在这个作品中，伊东清晰了解他姐姐的心情和精神，并在设计中对这一精神压抑做了建筑化的表达，采用几乎对外全封闭的混凝土实墙、审慎的开窗、敦实扭转的形体等方式创造了精神内秀且避外的空间。我们可以清晰的看到，伊东希望通过建筑手法，通过光、空间与使用的人产生联系，就像化学反应，此类回应让居住其中的人心情得到安抚。这是伊东在作品中回应使用者精神需求的典型代表。

到了80年代，伊东开始思考社会的变化：消费型社会的极致发展使街道充斥大量多变的广告，没有什么固定不变的东西，人们产生了一种虚无感；社会不再需要一种稳定的审美，这产生了一种多变的、轻质的、易换的审美。伊东认为建筑师应该顺应这种变化，在建筑设计中回应这种新的精神表达。

风格转折点出现在“银色小屋”（1984年），伊东丰雄开始追求作品的轻盈，采用钢结构屋顶、铝材、穿孔铝板、铁网等材质，一改过去作品中的厚重感，体量感减轻，屋顶像是轻薄的纸片，轻轻的搭在立柱上。采用看起来轻质的材料，应用轻巧的结构形式是作品走向透明性的第一步，在视觉上减轻重量感，创造一种轻薄透明的建筑。

轻质材质松散的围合在一起，像一个“临时性”的建构。在之后的多个作品中，都出现了像“帐篷”一样漂浮在空中的形式，以及飞起来的屋顶，如代表作品“未来之森博物馆”（1991年）。到这里伊东已经完全从传统风格中脱离出来，形成了自己成熟的设计理念，有自己的一套透明性的表达语言。

融入自然的透明性——像树一样

伊东丰雄认为因为20世纪现代主义的影响，人和自

然被分开了，人如何同自然恢复以前的关系是很重要的课题，让建筑怎样回到自然是一直在摸索的。20世纪90年代开始伊东丰雄得到了广泛的国际认可，完成了他人一生中最重要的建筑设计作品——设计于1995至2000年，完工于2001年的仙台媒体中心；也是他最知名的作品之一，其最具特色的方面是13个高科技网格柱，不仅支撑建筑物，而且还为建筑所需的许多设备管线提供了明确的路线。

用室外的思维、森林的思维处理室内空间，这便是仙台媒体中心项目的独特之处，拥有大自然般自由自在的空间。仙台媒体中心是现代设计理念发展的产物，充分体现了人与人之间的平等民主，不被束缚，人们可以生活在一个自由的公共空间里；中心采用了一种自由流畅的类室外空间的处理方式：秩序被消解了，人们像坐在大自然里，柱子变成了扭曲缠绕的树干，人们走在树干下的空间里，像是和自然融为一体。在这里空间已经穿透实体的墙面冲向了大自然的怀抱，这是透明性在空间上的穿越。除此之外，仙台媒体中心项目立面也贯彻了透明性的理念，采用带有类似树枝肌理的全玻璃幕墙，是一种轻透的，将建筑室内外联系在一起的透明化审美。

洞穴空间的透明性——无不可融合

伊东丰雄在仙台媒体中心之后进行了很多表皮的尝试，倾向于轻质化、漂浮感、透明性的一种表现形式；后期的风格，将透明性又像前推了一步，不再追求感官上的透明性转变为一种空间结构上的透明。具体来说，一个建筑形体上可能并不是直观的视觉透明性表达，但采用了一种透明性内部结构或者说思维上有透明性的穿透感；代表作品是“台湾歌剧院”（2016年），一个面可以即是屋顶也是墙面，还可以是地面，不考虑重力的情况下，人们可以顺着面到达空间体的任何部位；像是人类祖先居住的洞穴空间，没有了顶面、墙面、地面的区分，继而形成一种“巢式结构”空间，一个连着一个，在这个“洞穴”的人可以穿透很多“洞穴”的体和整个巢式结构的人产生联系。当人们感到，原来空间不必像已有的那样，也可以这样存在时，产生了一种击穿旧有观念的感悟，这也是一种透明性。

伊东丰雄和妹岛和世表现透明性的方式、手法不同，相比较而言，妹岛和世的风格比较统一，没有那么多变。从金泽21世纪美术馆到纽约新当代艺术博物馆，妹岛的作品是多种思潮发展的集大成者，以一种东方沉静的气质，应对了场地空间，并以一种升华的未来感审美出现，即是无规则自由形态的又是极简的，即是融入

自然的又是抽象的。视觉上很轻，造型也可能很庞大，却不突兀，最重要的，是那种亲切可爱的姿态，没有攻击性。妹岛喜欢用白色的材质，纤细的柱子，反光的材料等等去创造一种匀质、透明的感觉。其目的，是想让人们意识到建筑中不同部分的关系。

妹岛认为，透明性不是视觉上的，而是体验上的。如果说一个建筑具有透明性，就是说人们可以通过在其中游走、触摸它或与它建立身体上的联系来感知建筑的组织方式。妹岛的透明性看重人们在空间中的体验感。

感受不到的建筑——透明性的出发点

妹岛作品中的透明性很大一部分源于致力于建筑和环境的融合，让建筑成为景观的一部分。很多作品看起来很轻柔很飘逸，降低了建筑本身的实体感，让人们感觉不到建筑的存在。人们在体验中视线被吸引到空间本身，室外的自然美景或者城市街道等。在纽约新当代艺术博物馆中，妹岛运用大量玻璃消解建筑轮廓，并将街道和来往人影引入建筑中，建筑和街道连为一体；建筑像若干个轻巧透明的盒子推叠在一起，没有重量感，存在感也某种程度上被消解和重置了。

直岛渡轮码头——镜中的透明性

这是个个体量的交通建筑，非常简单，窄细的钢柱以规律的柱网支撑着一片薄而舒展的屋顶，在屋顶下是码头行车道、售票房和部分辅助用房。除了盥洗室和设备房是混凝土盒子，其余是三个轻透的玻璃盒子，静静的置于大屋面下；售票房是其中最大的一个，走进去的唯一的实体是混凝土售票服务台；环视一圈没有任何遮挡，可以透过玻璃墙面看到不远处的海面。让人感觉最特别的，是妹岛在售票房和行车道附近布置了几段镜墙，看似随意，却给人一种意外又奇妙的感觉，镜面是很奇特的元素，本身不创造形体却放大了空间；行路匆匆的旅者路过码头只为短暂的等待，本无意停留；却偶遇镜墙，当镜面中映照着观者、建筑和周边环境时，似乎一瞬间有了驻足的理由，成为一个让人愉悦的空间；因为镜墙的存在人们更愿意停下脚步看看自己身处的世界，看看远处的大海；这一切似乎多了一层维度的审视，让人一下子感受到了大海的深远，世界的开阔；小小的镜墙成了画龙点睛之笔，让这个薄透的小建筑有了神性。

公园咖啡亭（日本 茨城县 古河市）——空间边界中的透明性

咖啡亭的设计元素采用妹岛一贯的风格，和直岛渡

轮码头类似，采用了细柱、薄板屋面、玻璃墙面等，局部也出现了镜墙。在这个小建筑中，最独特的地方在于可以整体推拉的墙面，当整面墙体移位时，原有的室内空间变成了半室外，原有的半室外变成了半室内的空间，有点类似与“魔方”空间，改变一个墙的位置就改变了空间的关系，这是很妙的地方。是一种空间自由度的透明性，主要体现在空间边界的自由变换，室内外空间的转换。

这和前面提到的中国古建中整面墙门扇开启后的空间转换效果类似，只是用不同的方式在现代建筑中做了探索。

水明装置——金属质感的透明性

2021年东京奥运会妹岛设计了展示项目《水明》装置，是一个景观装置，带着清冷的金属光感，又很柔和，极轻薄。可以反射周围环境闪着金属光泽的“飘带”浅浅悬浮在地面上，形成柔美的曲线蜿蜒向前。

“飘带”上有一层薄薄的水面，零落种植着三三两两的植物。这个装置直接体现了对边界感的打破：流水不必依傍土地出现，和水培植物一起悬离在空中也可以，依附在一片极轻极薄的圆滑流线型金属材料中，以平行大地的蛇形姿态向前推进，有一种旺盛的生命力。金属材料可以极其柔软，有独特的光泽，是金属质感特有的透明性。虽然这个案例是装置，但却很能体现妹岛的理念，对于人、造物和自然的关系，很轻薄很温柔，这种关系是一种非常直接的透明性。

结束语

透明性从伊东的社会需求发展引发的精神审美需求发展到妹岛的以透明性作为作品主要特征之一，已经发展成为现代建筑审美的主要方向之一。伊东强调精神感受，妹岛更直接的在空间中融合，建筑的透明性也从视觉化的表现到空间组织的创新再到空间体验的丰富，层层递进，形成了一系列的变化发展。在今天的建筑设计审美中绕开这一特征是很难的，两位大师探索的经验也会给后来的建筑师们很多感悟。

参考文献

- [1]大师系列丛书编辑部.妹岛和世+西泽立卫的作品与思想
- [2]日本日经BP社日经建筑.伊东丰雄-NA建筑家系列2
- [3]伊东丰雄.建筑，从那一天开始
- [4]伊东丰雄.美的建筑使人汇聚——漫话我的建筑人生
- [5]伊东丰雄建筑塾.伊东丰雄的10次建筑探险