

叔本华《作为意志和表象的世界》中关于建筑的一段论述

高乐桐

(清华大学建筑学院)

建筑与造型艺术 (bildenden Künsten) 和诗歌的区别在于, 它所提供的并非摹本, 而是物自身: 与后两者不同, 建筑艺术不复述已被认知的理念, 复述是艺术家将自己的眼睛借予观众, 但在建筑中, 艺术家仅仅将客观对象呈给观众, 通过清晰、完整地表现这个真实的独立客观对象的本质, 让理念易于被观众领悟。

建筑作品极少——如美术 (der schönen Kunst) 作品一样——只为了纯粹的审美目的而被完成。相反, 审美目的反而附属于其他与艺术相异的实用性目的。因此, 建筑师的伟大功绩在于即便存在这样相异的目的, 也能达成和维护审美目的。这是通过有技巧地用多种多样的方式, 让审美的目的适应建筑各自相异的实用性目的来达成的。包括正确地判断哪种建筑审美 (ästhetisch-architektonische) 的美是和谐、且能与庙宇相适应的, 哪种是能与宫殿相适应的, 哪种又是能与军械库相适应的, 等等。^①

——叔本华,《作为意志和表象的世界》(Die Welt als Wille und Vorstellung)

叔本华被认为是19世纪晚期到20世纪早期对欧洲大陆艺术世界影响最广泛的哲学家, 在哲学领域外, 如作曲家瓦格纳、施特劳斯、马勒, 以及作家屠格涅夫、博尔赫斯等人, 都被视作受他美学和艺术哲学理论影响的对象^②。《作为意志和表象的世界》是叔本华青年时期付梓出版的重要著作, 被公认为他标志性的“意志哲学”的开端。1859年, 该书被第三次出版印刷时, 已为当时的欧洲学术界所重视, 并被广泛阅读传播。

叔本华视生命意志 (Wille) 为世界万物的动力, 在他悲观主义的视角中, 意志的永不满足为人带来恒常的痛苦, 为了获得安宁, 人所能选择的其中一个途径就是通过审美的体验, 让注意力从为意志服务上离开。而审美体验之所以能够达成这个目标, 是因为在这一过程中, 人不从利害出发, 从而得以纯粹从理念认识出发, 脱离意志地、客观地观察事物。

对于建筑作为艺术而言, 在实现建筑的实用性目的时, 建筑师和建筑为意志服务, 而非出于对理念的纯粹认识。正是因此, 叔本华认为建筑作为审美艺术时应当撇除它的实用性目的。在此基础上, 叔本华进一步论述称, 建筑的审美目的仅有“使建筑作为物自身的理念更直观”一种。而建筑作为砖石等固体材料的构筑物, 它的审美目的所需明晰显露的, 正是建材的固体性与重力间的矛盾。叔本华在此将重力这一规律视为意志的显现, 固体性则是意志的客体性对其抵抗的反应。而建筑之美正是建筑师通过形体操作手段, 将这一矛盾和抵抗清晰无疑展露出来的结果。这一对抗结构在之后被沃尔夫林以形式与物质的对抗继承^③。

基于对审美体验的定义, 叔本华将艺术家视为比一般人更能认识事物理念、不停留于表象世界事物的人。而借由艺术品对艺术家所认识的理念的复制, 一般人也能一窥天才的视野。相比于直接从自然中察觉理念, 这种方式更容易, 也更易引起美感的愉悦。而建筑的审美体验和其他艺术门类的区别就在于, 建筑形式所试图明晰的重力与固体性的对抗, 仍是由观者直接将建筑作为对象予以觉察, 叔本华因此认为, 建筑作为艺术所引起的审美体验是相对较低的。

此外, 不难看出, 上述所指的建筑的实用性目的 (nützlichen Zwecken) 与今天人们习惯说的“建筑功能”含义基本相同, 即意指建筑的使用功能。因此, 选段中“让审美的目的适应建筑各自相异的实用性目的”, 实则是关于审美目的与功能关系的叙述, 在叔本华看来, 使得这两者能够和谐共存是建筑师作为艺术家的伟大所在。

建筑作为艺术的本质为重力与材料固体性对抗之美、建筑因呈现自身而区别于其他艺术, 乃至上述关于实用目的和审美目的的观点, 都不难在后来的建筑理论领域找到各自的继承者。例如更广义的实用与审美的对立, 之后在现代主义建筑兴起时期被有关“功能”的不休争端所继承。而将建筑的目的视为一种内在统一的“意志”之呈现的观点, 随着德语国家建筑师在现代主义运动中所发出的先声, 也被众多20世纪建筑思潮所吸纳。

① 译自 SCHOPENHAUER A. The world as will and representation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010: 242., 原文参考 <https://www.projekt-gutenberg.org/schopenh/weltwill/chap044.html>。

② JANAWAY C. Schopenhauer: a very short introduction[M]. Oxford: Oxford University Press, 2002: 120.

③ FORTY A. Words and buildings: a vocabulary of modern architecture[M]. New York: Thames & Hudson, 2000: 159.