

藝術經典：近代建築藝術發展源流期末報告

授課教師：吳光庭老師

107048201 沈易欣
人社院學士班 22 級

奧地利建築師 Adolf Loos (1870-1933)於 1908 年在一篇以”裝飾與罪惡”(Ornament and Crime)為名的論文中批判當時維也納分離派(Secession)建築工藝發展，與同一時期(20 世紀初)美國建築師 Louis Sullivan(1856-1924)所言: “形隨機能”(Form follows function)，同為之後以理性觀點為主的現代建築二大設計/審美原則，請分述其內涵並申論、舉例說明其對現代建築發展的影響。

在這篇報告中，我將分述盧斯與蘇利文兩人的時代背景、著作、代表作與啟發他們建築概念的元素。最後，在結論我將提出我自己對二位建築師的看法。

盧斯與《裝飾與罪惡》

據現代建築史學家 Long 的分析 (Long 2009)，盧斯影響後世深遠的著作《裝飾與罪惡》中，他並沒有完全反對德奧的新藝術運動或維也納分離派、也並未對裝飾藝術感到全然的厭惡。相反地，盧斯認為裝飾的語言在當代已然疲乏，而藝術家與工匠的區別在於是否有足夠的理性反思我們身為理性的行動者，能如何刻畫理性的、科學法則的、因果律的建築語言？在盧斯的年代裡，維也納的人類學家從太平洋帶回幾內亞田野的筆記、犯罪學家統計出罪犯的外型輪廓、達爾文指出物種演化的方向、記者描繪出那個年代墮落人們的狀態——種種的環境與報導促使盧斯想望著一個更具清澈純粹的藝術表達形式。若要成為藝術，便要有勇氣拒絕浮濫製造與使用的過時裝飾。盧斯的著作《裝飾與罪惡》身處對過去的批判並懷有未來的現代主義視野，而懷有重罪的不是裝飾本身，而是尚未從過時、大量的裝飾中意識到真相的人們。裝飾以及其所能帶來的意義表象，已經無法代表現代的建築與設計了。透過書寫與演講，盧斯希冀使藝術家們從現代裝飾的束縛中解放。

盧斯的代表作之一：盧斯之家 (Looshaus) 呈現了維也納現代主義的核心概念，從歷史主義、分離派的花樣裝飾分離而出。盧斯之家的外表雖然簡潔、深具功能主義的美學，其內部構造與實際功能卻相當複雜。在這裡找不到分離派細緻瑣碎的花樣圖騰，盧斯以置於盆中的真花低調地裝飾建築物的外觀。當時常見的窗戶裝飾完全不見蹤影，因此在完工時期，許多人驚訝地稱其為「沒有眉毛的房子」。猶有進之，我們可以觀察到盧斯之家的外觀看似有兩層、像是疊在一起的結構。原因在於盧斯希望當時的整體外觀可以像上半部（較為白皙）、去除過多不必要的裝飾，但受到當時的建築批評與奧地利皇室的強烈建議，盧斯只好將下半部的樓層改造以符合當時大眾與皇室的

品味，並在門廊部分使用托斯卡納柱式。雖然如此，盧斯之家的設計理念仍被建築史學家視為是維也納現代主義建築的重要開端。

圖一 Looshaus

來源：Insidherland (<https://www.insidherland.com/portfolio-items/looshaus-table-lamp/>)

瀏覽日期：2022 年 2 月 9 日

蘇利文的民主構想

在大西洋的彼端，蘇利文幸運地在 1871 年的芝加哥大火後搬到百廢待興的中西部城市。遭到大火侵襲的城市，急需許多建築師為城市的景觀注入新血。當時年輕的蘇利文，便跟隨著現代摩天大樓之父 Jenney 一起在芝加哥共事，隨後與另外一群年輕的美國建築師們搬到巴黎進修。歸國後，蘇利文與 Adler 合夥開立了位於芝加哥的建築師事務所，設計了近兩百座矗立在美國中西部的各式功能的建築物。蘇利文與 Adler 所受到讚揚的不僅是充滿現代主義的建築外觀，更是蘇利文有機、細緻的裝飾使用。例如，1889 年蘇利文與 Adler 在芝加哥最為熟知的代表作——會堂大廈。會堂大廈建造的初衷是成功的商業人士 Peck 希望打造一座能和紐約大都會歌劇院相互比較的一座大型劇院，劇院的功能除了提供藝文演出之外，也有一些辦公區域與一座高級旅館。會堂大廈的外觀結構沉重，該建築的規模也與當代其他比鄰的建築物較為巨大。如此巨大的結構與地基設計，使得當時的建築團隊劇院的設計可以容納 4300 人，且最原始的設計沒有包廂，意欲使所有前來看劇的民眾都有最佳的視野，而這個設計理念也與出資者之一的 Peck 的民主的理念相符。

圖二 Chicago Auditorium Building

來源：Frank Lloyd Wright Trust (<https://flwright.org/researchexplore/wrightbuildings/auditorium>)

瀏覽日期：2022 年 2 月 9 日

蘇利文的孩提時期鍾愛大自然，特別是高聳、獨自抽高的大樹。著迷於大自然力量的蘇利文，相信憑藉著人類的身體、力量，也可以展現如此豐富飽滿的能量。蘇利文的臆想與當時美國實用主義哲學家 James 的思想同出一轍——我們所生活的世界是可塑的，而塑造的過程需要世界中的每一個人參與。對 James 而言，創造的過程在於我們從興趣啟發的經驗之中；對蘇利文而言，創造是由理性行動者的雙手與心智的力量呈顯。蘇利文與當時駐在芝加哥的年輕建築師深信他們所創造的建築能夠治癒社會、甚至引領社會朝向一個更為繁榮、民主的未來（Abbott 2000）。而蘇利文所理解的摩天大樓，正如同年幼的他仰望大自然中高聳、自立的樹木，充滿著人類飽滿的力量，以這樣的力量構築一個民主的、平等地棲居之地。在當時的年代，技術、品味與對人類力量的信仰為蘇利文以及一群與他相似出身的年輕建築師們提供無窮的機會。若他們在建築設計上不追求先例，引領他們藝術實踐的即是創造建築本身的目的。在蘇利文的《高層辦公建築藝術考(The Tall Office Building Artistically Considered)》中，受到古羅馬建築師維特魯威的堅固、實用、美觀概念啟發，他提出遵循理性與規則秩序的追求。而蘇利文影響深遠的「形式追隨功能」，便立基在對理性主義、實用主義的思想之上，深信建築與創造能夠透過人本身所蘊含的身體、心智力量所完成，並打造一個更為平等、民主的空間。

盧斯與蘇利文的影響

盧斯與蘇利文啟發了後代無數個建築師，他們的思想在東歐、北歐與俄羅斯地區不斷地實踐。芬蘭的建築師 Alvar Aalto、法國的柯比意承續了功能主義的思想，並透過個人的美學成就，不斷地創造功能主義的變體。後代的建築史學家認為「形式追隨功能」並沒有直接地與大西洋另一端「裝飾與罪惡」的概念互為因果關係或彼此有所承接。我們更不應認為注重功能就等同於必須要缺乏裝飾。事實上，雖然蘇利文的作品特點為空曠且清新的，但他並沒有特意地避免使用新藝術風格、幾何圖案的裝飾或是特殊材質來完成創作。蘇利文的建築理念在受到理性主義、實用主義等哲學思想啟發外，

也受到美國社會學的芝加哥學派理解自我與社區的理論概念啟發。從當代美國社會學矛盾且較為悲觀視角而言（Scanlon 1959），學者們對於蘇利文深信建築作品帶來社會進步、民主空間的宣言或許會感到有些不安。然而這些對於蘇利文與其宣言的不安，同時也可以再次投射回當時的芝加哥學派進行反省。

我認為，所有對於從事藝術工作（不僅限於建築）且受到盧斯與蘇利文啟發的人，都應更加地思考何為「裝飾」以及「功能」，以及這兩個概念如何與其他的學科對話。他們的思想距今相隔近一百年，百年之間有許多的建築理論、社會學理論、哲學思潮興起、反撲，抑或回頭再次批判理性主義、功能主義。我們必須思考：盧斯在其著作中號召藝術應從浮濫製造的裝飾中解放、蘇利文宣稱建築（尤其是他鍾愛的高聳、巨大的建築）可以創造更為民主的空間時，誰能夠被解放？如何解放？摩天大樓所創造出的空間由誰使用？又有可能排除了誰？若要回答這樣的問題，我們只要簡短地思考：摩天大樓是屬於誰的空間？又有誰在摩天大樓裡討生活？我們得到的答案通常會是菁英階級、白領的上班族，在美國的脈絡之下可能會再加上種族與地域的描繪。而一個不屬於這種階級、穿著、口音、自信的人進入了摩天大樓，則極有可能被視為是「突兀」「令人不適」的。這樣的空間配置，並沒有實踐民主的精神，反而更有可能在空間裡功能意義的追索上，加深了階級的刻板印象與固有的生活空間。建築作為一個和我們生活世界大至城市地景、房價，小至許多幽微的互動習習相關，從建築理論出發以外，我們更必須透過不同種類、視角的書寫去理解：一個稱為「好」的建築應超越藝術的審美精神——建築作為一個容納、創造生活世界的存在以外，建築的創造如何從建築師所懷抱的理念出發，在完工後繼續影響著棲居、工作於其中的我們。

參考資料

1. Abbott, J. R. (2000) Louis Sullivan, Architectural Modernism, and the Creation of Democratic Space. *The American Sociologist*. Spring 2000 Vol. 31, No. 1 pp. 62-85
2. Long, Christopher (2009) The Origins and Context of Adolf Loos's "Ornament and Crime". *Journal of the Society of Architectural Historians*, Vol. 68, No. 2 (June 2009), pp. 200-223
3. Scanlon, L. E. (1959) Louis Sullivan's "Idea". *American Quarterly*. Winter 1959 Vol. 11, No. 4 pp. 521-525
4. Louis Sullivan Collection. Art Institute Chicago. <https://www.artic.edu/archival-collections/digital-resources/louis-sullivan-collection>>
5. Architects, Architecture, Architectuur. Loos Haus, Vienna. <http://architectuur.com/architecture/loos-haus-vienna>
6. 維基百科。形式追隨功能。<<https://zh.wikipedia.org/wiki/形式追隨功能>>