

場所凝視——建築的靈光與詩意

如果你是詩人或文學家，你會以文字敘事來凝視詩意。
如果你是哲學家，你會在思索辯證之間看到存在的再現。
如果你是建築師，你則會以空間和構築來描繪場所的在與不在。

時間：107年6月15日(五)14:00-16:00

地點：國立新港藝術高級中學演藝廳

主講人：龔書章(國立交通大學建築研究所教授、建築師)

主持人：蔡炳坤(慈濟學校財團法人教育志業執行長)

記錄：國立中正大學文學院人文沙龍團隊

一、龔書章教授與新港藝術高中的淵源

「建築中也有詩意」，這是主講人龔書章教授本次演講的主題。龔教授在美國哈佛大學拿到兩個碩士學位，原是建築師，後來到交通大學任教。龔教授同時是新港藝術高中創校規劃者之一，所以遇到建築系的學生來自新港藝術高中，便會格外感動。

圖一：國立新港藝術高中校景(圖片來源：龔書章教授)

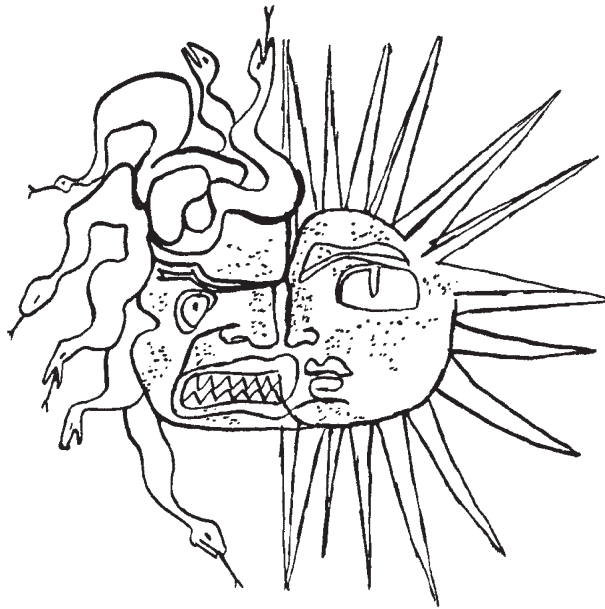
新港藝術高中是全臺第一所藝術高中，當時三位主要創校推手分別是雲門舞集創辦人林懷民、時任臺南藝術大學校長漢寶德，以及現任高雄市政府教育局局長范巽綠。林懷民認為，藝術教育要回到一般人的生活裡，希望學生從高中開始就能接觸藝術，而漢寶德是龔教授的前輩，於是成為推動新港藝術高中成立的計畫主持人。

龔教授說，他接到本次座談邀請時，準備兩個演講版本，一個是關於建築的空間美學，另外一個是談自己的作品。他有多次策展、展覽的經驗，累積了不少作品，後來決定用自己的作品，讓大家了解建築空間的靈光與詩意。龔教授認為，建築設計是要創造出一個獨特的場所，屬於在地的、屬於使用者的，他使用「凝視」一詞，就是要我們把眼睛放到這個屬於在地、使用者的場所，來觀看其獨特的地方。「靈光」(Aura) 是一個哲學、美學的概念，來自班雅明 (Walter Benjamin, 1892-1940)，是指帶有獨特藝術性的狀態，另外一個中文翻譯是「氣韻」。龔教授說他在大學時期就很喜歡 Aura 這個概念，所以有機會開公司時，就以 Aura 取名。但要翻譯成中文時遇到難題，因為在中文的世界裡，「靈光」一詞聽起來很奇怪（或許有人會以為是頭腦靈不靈光的「靈光」），最後他選擇了一個具有東方佛教意味的詞彙：「原相」，公司的名字就叫做「原相聯合建築師事務所」。2006 年，原相以屏北高中設計榮獲臺灣建築獎，隔年又設計新港藝術高中，那年龔教授也獲得第 8 屆臺灣傑出建築師獎。

二、藝術創作是理性與感性的結合

龔教授先讓與會聽眾看 20 世紀重要建築師柯比意 (Le Corbusier, 1887-1965) 的自畫像 (圖二)。這幅畫右邊畫了太陽神，左邊畫酒神，象徵理性和感性的結合。在西方的神話學中，太陽神阿波羅代表理性，酒神戴歐尼修斯代表感性。龔教授指出，藝術家或建築師經常有這兩種面向的結合，創作一件作品時，一部分需要極度的理性，了解其設計的來源；另一部分需要感性，從作品的結構中反映出創作者內心的欲望、感性。我們總覺得藝術家都比一般人來得感性，但這樣還不夠，藝術家還需要一些理性來幫助面對社會的狀況。柯比意的自畫像顯示了他對藝術創作的期許和理解，龔教授也期許自己可以縱跨理性和感性，創作動人的藝術作品。

龔教授稱自己的創作為「無盡的名單，別樣的色彩」，涵蓋的範圍非常多樣，如生活、如敘事、如裝置、如地景。所謂「如生活」，就是要從生活中吸取藝術的養分，同時也是把藝術融入生活中，所以龔教授每星期都會看電影、看

圖二：柯比意自畫像（圖片來源：龔書章教授）

書，這些都是他的知識來源，因為要創作建築，不能只有建築的知識，若是我們把數學也看成一種藝術，那麼數學也可能變成藝術的來源。「如敘事」就是把藝術變成生活的一種表達，一種說故事的方式。「如裝置」和「如地景」就是把藝術、設計想像為生活的裝置和地景。龔教授說，地景不是只有室外，室內也是一種地景，一種生活的地景。也因此，他強調微物巨觀的概念：我們既要能夠專注、投入情感地觀看藝術的細節，也要能夠抽離出來，從宏觀的視野來看藝術的面貌。

三、以物克物

要設計出好的建築或策展環境，有幾個祕訣，龔教授特別傳授了他稱之為「以物克物」的招式。也就是受限於展覽場地的條件時，我們必須善用一些「物」來營造出最佳的展覽效果。有次龔教授受邀到香港策展，展覽場地非常小，卻要展覽8個藝術家的作品，而且要求展覽空間不能破壞牆面。如何在有限的空間發揮最大的效果呢？龔教授從香港公寓樓層及招牌得到啟發，想出用懸掛作品的方式來展示作品。香港是一座人口密集、地方狹窄的城市，很多公寓樓層的對外陽臺沒有足夠的空間曬衣服，於是大家用一根吊桿延伸到窗戶外，在吊桿上曬衣服，很多招牌的設計也是如此。（圖三）

圖三：香港街景（圖片來源：龔書章教授）

圖四：龔書章教授於香港策展作品（圖片來源：龔書章教授）

受到啟發的龔教授，運用這個原理來展放更多作品，另外在展覽空間放一些鏡子，透過鏡子的反射原理，讓觀展的人擴大視野以致覺得空間感不會那麼狹小（圖四）。龔教授還舉了他在臺北北美館策展的例子。北美館的展覽場地狹長，動線不好，且該次展覽除了要有展示區，還要有區塊是展示藝術家的作品集、影片等。龔教授想到，人類的腸子是非常奧妙的設計，腸子很長，卻能夠「塞進」很小的肚子裡。於是，他把擺放藝術家作品集的桌子設計成腸子在人體的形狀，以在有限空間容納作品集，同時也讓觀眾有足夠的觀賞空間。（圖五）

圖五：龔書章教授於北美館策展作品（圖片來源：龔書章教授）

四、同中求異

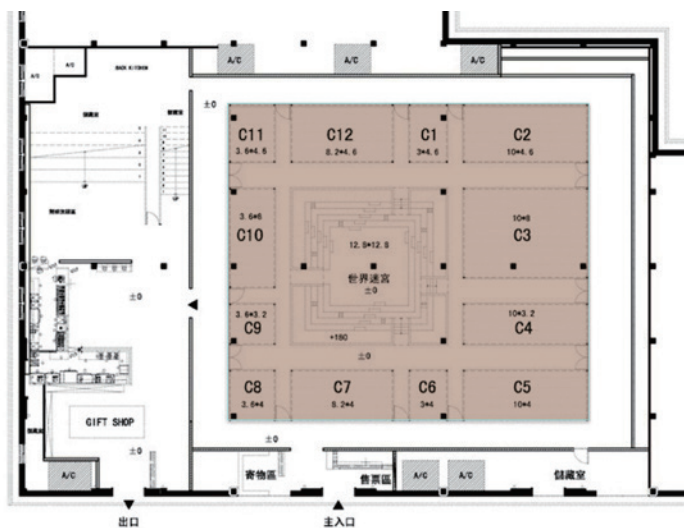
接著，龔教授介紹第二招祕訣「同中求異」。很多時候，我們會面對許多設計上的挑戰，但只有面對挑戰，才有可能發現一些創意的契機。「同中求異」強調的是，如何透過一些巧思設計把日常生活用品的特殊點顯示出來。在霧峰農工教學大樓裡，每間教室都要有一個環保陽臺，陽臺裡會堆放掃把、拖把等清潔工具，因此環保陽臺往往相當凌亂。龔教授有個想法，若每個陽臺都有一個地方是亂的，不如把這些亂的地方都當作一個設計來看待。於是他在教學大樓的每層樓，每隔兩間設計一個區塊，區塊分布在不同的地方，這些區塊就是置放清潔工具的地方。從大樓外觀來看，這些區塊就是一個方塊，而且方塊顏色都不相同，由於分布在不同的地方，遂形構成大樓的設計（圖六）。這個例子也可說明我們可以如何運用巧思，把周邊的環境、事物變成一種設計的裝置。

又如龔教授在華山藝文特區幫幾米策劃「世界的角落」特展。要如何呈現「世界」和「角落」的概念呢？龔教授想到了兩組概念：「世界 v.s. 迷宮」和「角落 v.s. 中心」。他把展場設計成類似迷宮的樣子，中間的展區是「中心」，「中心」又被 12 個「角落」的展區包圍（圖七）。整個展區總共有 12 個入口，不管從哪個入口進去，最終都會抵達「中心」。龔教授用了如來佛手掌心和孫悟空來比喻，孫悟空不管如何走動，最終都離不開如來佛的手掌心。在這個展覽空間裡，不管起始動線如何，最後都會走向這個展覽的「中心」。12 個「角落」都有一個時鐘的對應點，不管觀眾是順時鐘還是逆時鐘的動線，最終都會聚集在中心，就像

一個大雜燴一樣。有趣的是，龔教授的設計概念，也被用來設計成入口的裝置，如圖八。龔教授強調，他設計的不是單一的藝術，而是整個場域。圖九是世界的「中心」，在這個「中心」，有來自四面八方的人，裡面有階梯，讓前來的觀眾可以歇息、停駐。幾米的特展設計，即是「同中求異」的典型例子，在同一個區域區分出不同的 12 個區塊。

圖六：龔書章教授於霧峰農工設計不同區塊的環保陽臺（圖片來源：龔書章教授）

圖七：幾米「世界的角落」特展平面圖（圖片來源：龔書章教授）

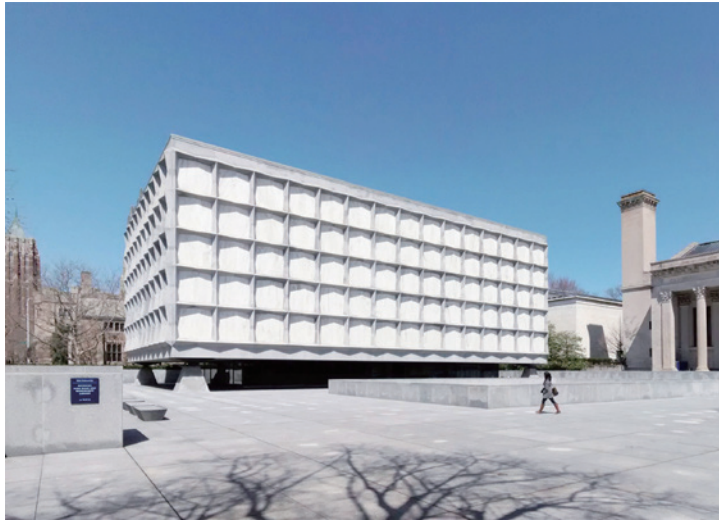
圖八：幾米「世界的角落」特展入口（圖片來源：龔書章教授）

圖九：幾米「世界的角落」特展之「中心」（圖片來源：龔書章教授）

五、數大為美

「數大為美」是一個很有趣的概念。龔教授舉例：一般我們會覺得 1 位 150 公斤的胖男人很醜，但是若把一百多位 150 公斤的男人聚合在一起跳舞，我們就會覺得有一些美感，這時就有一些美學產生。好比在看 Discovery 頻道，一片荒漠上有一群鬣牛奔跑，掀起滾滾沙塵，我們不會在意鬣牛本身是否漂亮，反而會被那些鬣牛數量的氣勢所震撼，因為數量多且大就會產生一種美感。

圖十：耶魯大學古籍善本圖書館外觀（圖片來源：維基百科¹）

圖十一：光紋照射下的藏書架呈現神聖與莊嚴（圖片來源：龔書章教授）

接著，龔教授展示了耶魯大學古籍善本圖書館外觀照片（圖十）。這間圖書館附近都是老房子，於是圖書館以獨特的外形形成一個亮點。這間圖書館裡的藏書都是珍貴的古籍善本，為了保護這些善本不被陽光曬到，圖書館外圍沒有

¹ 本圖檔係創用 CC 分享授權，由作者 Gunnar Klack 於 2014 年 4 月 17 日拍攝分享：
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beinecke-Rare-Book-Manuscript-Library-Yale-University-Hewitt-Quadrangle-New-Haven-Connecticut-Apr-2014-b.jpg?uselang=zh-tw>

窗戶，只有很薄的石片。古籍善本圖書館的外觀用很薄的石片構築，有著設計師的巧思，因為陽光照射在很薄的石片上時，能讓我們清楚看到石頭上的紋路，此時圖書館內部的讀者就會看到石片輝映出來的光紋。由於書架設計和書的擺放位置在高層，加上藏書量豐富，在石片紋路的輝映下，便形成一種莊嚴感、浩瀚感，於是當渺小的我們望向這些書的時候，就會有一種偉大、神聖的感覺，而且裡面的藏書很多都是古籍善本，因此可說是聚集了人類的智慧。（圖十一）

本次人文沙龍與會聽眾即在龔教授精彩的策展作品舉例中，深刻體會建築要有靈光、詩意，必須懂得善用「以物克物」、「同中求異」以及「數大為美」的祕訣。