

從美學觀點探討圖書館建築意涵及藝術化的視覺感受

A Study of Library Building and Artistic Vision from Aesthetic Viewpoint

黃欣怡

Hsin-Yi Huang

國立公共資訊圖書館專員

Executive Officer, National Library of Public Information

【摘要 Abstract】

建築做為一個時代的寫照，受科學技術日新月異的影響，新材料、新工法、新結構、新工藝的應用與展現，讓建築跨越藩籬，融合地域文化，展現時代精神，努力尋求傳統文化與現代生活的完美結合。

本文從圖書館建築所展現的形式與特性，探討在今日美學觀點的論證中，圖書館建築藝術化的走向，並從賞析世界著名的圖書館建築中，瞭解其所蘊藏的文化內涵，及如何突破功能與結構侷限，展現「情理兼容」的藝術美。

Architecture, portrayal of a generation, is affected by progress of science and technology. Due to the applications and developments of new construction materials, new construction technologies, new architecture, and new crafts, the architecture is able to break through the limitation of area to demonstrate the spirit of a generation by integrating the local cultures. The goal of the architecture is to seek the perfect combination of traditional cultures and modern life.

This study investigates the trend of library art according to the argumentation of the contemporary aesthetics from the forms and characteristics of library buildings. Through the analysis of well-known library buildings, we can understand the cultural connotation of these buildings and know how to break through the limitations of function and structure to present the beauty of art with inclusiveness of reason and affection.

【關鍵詞 Keyword】

圖書館建築、建築藝術、建築美學

Library Building, Architectural Art, Architectural Aesthetics

壹、前言

城市文明的演進奠基於社會、人文、環境、藝術與科技的複合體系中，存在於整體機制的互動聯繫，並以開放的姿態供普羅大眾從各面向探尋意義。圖書館產生於人類社會出現文字與文獻之後，是一種文明現象，與社會的進步息息相關，具有時代性，體現了區域的文化背景、審美心理與價值觀。

現代圖書館建築奠基在以人為核心的中心思想上，從傳遞文化精神與在地特色的外在型式，到內部空間的需求結構，除了講求獨創性、美觀、舒適、實用外，還要便於管理及維護，理想與現實要能兼顧。

圖書館建築是一種有特定功能和需求的建物，而使用者對構成一座圖書館所有物質、精神的因素，都有著一種深刻創造與欣賞的美學關係。圖書館建築的特色不僅要有意境崇高的藝術性，更要滿足圖書館多元化的服務功能。亦即在外觀和內部結構上都能予人一種「啟迪」：在造型上有時代感，在布局上有前瞻性，在設施上能現代化，以提供讀者一個舒適、便捷的學習環境和發現之旅(楊美華，民83)。

過去的建築設計師只要具備基本知識和美感表達的方式，需要什麼給什麼，完全的商業觀點，但隨著文化經濟的推波助瀾，經濟的繁榮反映在建築上，也產生了更多的想法、更多的需求、更多突破性的創作。圖書館建築就在內部需求的「共性」基礎上，努力展現文化精神與特色的「個性」，提供更優的選擇與機會，形成一個五彩繽紛、具開創性，充滿詩意又熱鬧的新閱讀年代。

貳、建築美學的觀點與論證

英國著名的藝術評論家克萊夫·貝爾(Clive Bell, 1881-1964)提出「藝術是有意義的形式」，他認為藝術作品都有一種共同的基本特質，就是以獨特的方式組合成藝術形式，打動人心，引起審美情感，不同於一般的認知觀念，而是更深刻、更發人醒思，有更深一層的意涵。眾人皆知科學家的要務是探尋真理，揭示自然現象的隱含規律，而藝術家則是要把思維、理念和感悟透過藝術形式表現出來，

我們同藝術作品的關係有一種參與的特性，只有加以體驗，才能獲得理解，並進而用情感去接受。對建築作品的理解、欣賞是一個由表及裡的過程，首先感知到的是建築作品的表面：如外觀、平面或空間上引人注目的形式因素，這是構成賞析的第一層次；第二層次是建築作品構成的內容：從平面、立面、剖面三個方向去認識並加以對照，分析建築與環境的關係，功能的合理性，結構、水電的整體配合，裝修的質量與效果，建築的性格與氛圍等；最後，則是要從建築作品中體察設計者的匠心所在(沐小虎，民 88，頁 76-78)。

關於建築美學的註解是層出不窮，各流派力圖從新角度、多方位去思考，而有各種不同的論述：如「益美」論者，強調的是建築美的功利性，建築之美因符合其實用的功能；持「愉悅」論者，強調美的形象性，認為建築美自有外在形式美的規律；持「表現」論者，則強調美的蘊涵性，認為建築物的美應能表達某種意義、思想、情感和外在的客觀世界(汪正章，民 82，頁 57-66)。建築就在主觀意念與客觀形式的論證中，展現了前所未有豐富多樣的時代感和未來性。

建築的「美」——一個比較「開放」的概念。

「美」的建築——一個富於「變動」的概念。(汪正章，民 82，頁 57-66)

概括來說「建築的美」是由建築的美「因」(物質功能與科學技術)、美「形」(審美形式和藝術形式)、美「意」(精神和意蘊)、美「境」(自然環境和人文環境)、美「感」(審美主體和審美客體)等五大要素所構成的多邊形網絡，建築作品的美學品格、美學傾向和美學歸屬，取決於在這網絡中如何游動和定位，取決於建築師們所遵循美的客觀規律，對建築藝術及其審美尺度的主觀把握。

建築設計的趨勢，從 19 至 20 世紀盛行的現代主義開始，以新素材及新技術展現極簡的造型設計，到造型與結構上展現自然曲線與仿生形態的有機設計，回應時代精神不斷求新求變的設計觀點，設計師更跨越了界限，營造出屬於自己的風格與樣式，無論如何改變，其本質依舊不變，也就是建築本身就是一個互動的場域，內部組織與外在形態合一，滿足使用者在心理及功能上的需求，及在視覺上的享受，如此，透過生生不息的循環，展現地域性融合在地文化，一座座地標

化的圖書館建築，呈現了設計師的美學觀與價值觀，成為歷久彌新的經典。

參、具感性內涵的新理性建築

加拿大著名建築師阿瑟·埃里克森 (Arthur Charles Erickson, 1924-2009) 曾把建築形式美的形成與創造，比做「兩股力」的作用，一股來自建築內部空間與功能，表現「由內而外」的推出；另一股來自建築外部環境，表現「自外而內」的塑造，兩股力的表現，都強調建築內部功能和建築美的關係，由功能而形象、由空間而實體，由內部而外部。廿一世紀的新現代建築是追求感性的建築，以別於理性的現代建築，未來的建築未必放棄理性，但理性將為感性所用，產生具有感性內涵的新理性主義建築(漢寶德，民 93，頁 139)。

一、德國斯圖加特市立圖書館

德國斯圖加特市立圖書館是座設計前衛、極簡又標新立異的建築，由德國韓裔設計師 Eun-young Yi 設計，1999 年由全球 235 件建築競圖中脫穎而出，其設計靈感來源於古羅馬的萬神殿。建築外觀就像一座巨型的魔術方塊，與周遭地景無法融合，一度引起爭議，但內部充滿現代感的空間配置與陳設，卻令人驚艷不已！

圖 1 德國斯圖加特市立圖書館外觀夜景¹

¹ 圖片資料取自 <http://www.thecoolist.com/stuttgart-city-library>

最特別的是內部幾乎沒有隔間，四面書牆與四方互通相連的樓梯，讓人彷彿置身於一座大型的環景劇場，在瀏覽書籍的同時，也能探索整個圖書館。

地下二樓、地上九樓的環型中空通透設計，有擴大空間的視覺效果，全館以白色為主調，加上來自四面八方的自然光，讓整個空間幾乎僅需少量的間接光源，即可達到照明效果，相當節能。簡捷俐落的線條，沒有任何綴飾，直接了當體現閱覽空間，是功能與新形式的完美結合，以「功能」進行建築藝術及美的創造，是現代美學的普遍原則。

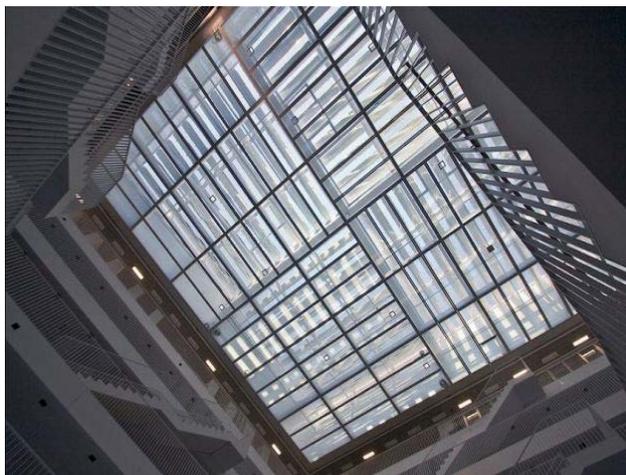

圖 2 天花板大面積的透明採光

圖 3 通透的設計展現十足現代感²

²圖片資料取自 <http://www.thecoolist.com/stuttgart-city-library>

二、日本宮城縣仙台媒體中心

日本仙台媒體中心位於宮城縣仙台市青葉區，是一座集展覽室、圖書館、映像中心、媒體中心、藝術中心、活動中心等多種功能為一體的複合式的文化設施。於2001年1月開館，由伊東豐雄設計，館內除了媒體中心外，還有藝術工作室和藝廊。由六塊地板（金屬板），十三根形狀像搖晃海草，稱為管柱的鐵骨獨立軸構成地下二層，地上七層的所有空間。而作為與外界界面的建築表層，則以視覺通透的玻璃，讓內部與外部的空間相互滲透，成為一個包容蘊涵外在城市活動的場域(中文維基百科，民103)。

圖4 仙台媒體中心³

現代大樓的構造，多半以框架結構的樑柱所組成。是根據二十世紀初由密斯·凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969)所提出的「通用空間」(universal space)概念，由均質的樑柱構造含括建築內所有的機能，但「現代建築的旗手」勒·科比意(Le Corbusier, 1887-1965)突破這項概念，提出「多米諾系統」(Domino System)，即以柱子來代替牆身作為建築物的支撐，此一設計在當時是劃時代的。伊東豐雄的設計則更進化的重新詮釋支撐管柱，以鋼材塑造成有機造形的螺旋管狀結構，不規則的配置方式，形成不均質場所的內部空間，這樣的管柱貫通了地板，也具備了設備系統、電梯和階梯，從屋頂採光和通風等等功能，由縱處得以看見內部的核心作用，打破了框架結構建築的均質性，以「解體樑柱概念」的挑

³圖片資料取自：http://www.miyagi-kankou.or.jp/tw-2015/images/no5_2.jpg

戰，呈現新建築應有的樣子。

整棟建築物的內部完全沒有任何分割，最大的意義在於瓦解現代主義中，傾向以機能作為建築計畫所容易發生的空間侷限問題。巧妙的透過家具的配置，來誘發空間中的活動及流動性。

圖 5 管狀結構貫通內部空間⁴

圖 6 三樓仙台市民圖書館⁵

三、國立公共資訊圖書館

位於臺中市南區五權南路 100 號，為地上 5 層、地下 2 層之建築物。建物量體採 L 型配置，除順應都市紋理外，亦可充分納入自然採光，主動退縮的建築空間，營造延伸及寬濶感，臨復興園道側空出大面積景觀中庭，串聯綠園道景觀，圍塑出一個親民友善的暢行空間。

⁴ 圖片資料取自：<http://www.flickrriver.com/photos/tomicwu/>

⁵ 圖片資料取自：<http://www.biosmonthly.com>

運用流線型線條打造之圖書館，結合周圍的城市線條與數學理論中「莫比烏斯環」交錯重疊之概念，與中臺灣的水文、地景紋理相呼應，以流動感顛覆建築給予人既定的靜態印象。

圖 7 國立公共資訊圖書館全景灰白色的複合系統板牆輔以充滿律動感的玻璃圍幕，活化整座建築載體，不同窗層納入景緻相異、各有其趣的城市框景，從一樓的群聚活動到五樓交錯鏤空的書架，創造出更多人群互動的可能，天光交錯的光影之間，孕育出人與自然的知識尊重，「Outside in-inside out」的理念，將不同樓層窗景引入室內，轉化為空間、家具、色彩系統等主題，讓綠帶公園、都市生活、閱讀環境融為一體，應證了地域是建築賴以生存的根基，而創新也要在原有的文化根基上發展。

圖 8 以天花板光帶做為動線引導

肆、詮釋歷史與文化的象徵性建築

建築藝術是歷史不可分割的一部分，一些名揚國際的世界級建築，不僅在

建築載體上，強力展現著工業時代的技術力量，更將歷史文化情趣與環境脈絡，巧妙的通過建築語彙來象徵及表達。而亞歷山大圖書館便是典型的代表作，連結過去與未來，作為緬懷希臘文化的圖書館，利用複合式的超大建築群，強調基地的紀念性；現代語彙的幾何造型，與古老的希臘智慧，展現在這座守護民族文化與傳統精神的神聖堡壘上。

圖 9 亞歷山大圖書館傾斜圓頂⁶

亞歷山大圖書館始建於公元前 3 世紀，由埃及的托勒密王朝相繼建立與管理，是世界上最古老的圖書館之一，也是亞歷山大城各項成就的最高代表，館內收藏了大量且豐富的古籍，無奈竟遭戰火焚燬。1995 年，亞歷山大圖書館重建啟動，於 2002 年 10 月重新開幕，以重量級的氣勢再度站上世界舞台。

亞歷山大圖書館氣勢宏偉，被視為全世界最傑出的建築作品之一，整個區域為一多功能的複合式建築群，主要的三座建築分別為造型特殊的圖書館、球型天文館和金字塔型國際會議中心。圖書館是一座向地中海傾斜的圓柱體建築物，如同古羅馬圓形劇場，直徑寬達 160 公尺，總樓層數為 11 層，基地面以上 32m，以下 12m，擁有 600 根依序排列且間隔均等的高柱，支撐圖書館的圓形牆體和鋼架玻璃的屋頂，屋頂圓盤以下為閱覽室，閱覽室隨著圓盤傾斜的角度層層上升，共有 14 層平台，2000 個左右的閱讀座位，提供了多層次的閱覽空間(鄭幸真，民

⁶圖片資料取自：<http://www.bibalex.org/en/default>

93)。這設計的精髓讓人聯想起浩瀚的宇宙，也讓人想起那歷史上最輝煌、不可一世的強盛帝國。其所呈現出之幾何形狀更與古埃及許多偉大的建築相似。

俯看新圖書館像一輪斜陽，陽光可藉由鋼架屋頂和柱頂的四稜透鏡集中、滲透且分散光線，並且隨著日光的移動而不斷變換，甚至在圖書館內部，可處處體驗設計者測量光線接收與移動角度之精準，同時借助地中海為背景來襯托，使得藍、白及綠色相間的自然光線均勻地撒在館內各個層面。

圖 10 屋頂四稜透鏡下的閱覽室

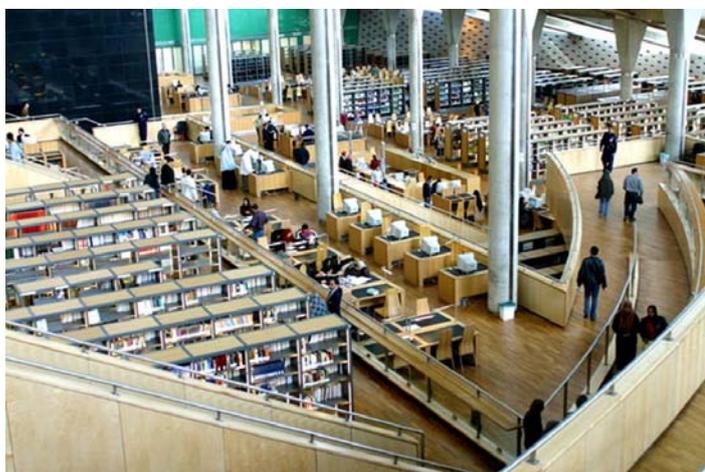

圖 11 亞歷山大圖書館多層次的閱覽空間⁷

⁷圖片資料取自：<http://www.bibalex.org/en/default>

更特別的是圖書館外圍的牆體，由高 2 公尺寬 1 公尺的花崗巨石所建成，6300 平方公尺的石頭牆上，用手工刻滿了世界上 50 種最古老語言的文字、字母和符號，包含阿拉伯文字、漢字、納西東巴圖畫象形文字和彝族古文字相同之符號，更可看到其他圖案音樂符號和數學符號等，以匯集世界上許多古文字，來突顯埃及古文明特色的風格與氣息(吳牧臻，民 95)。採「巨石」圖騰為外觀主體，讓人聯想起某種空間性的「精神庇所」，亞歷山大圖書館成功的通過整體的空間組織，展現一種巨大的力量，用來自古文明的「崇拜意識」，去塑造獨特的建築美學風範。這就是建築的「崇高美」，它往往以巨大的量體，誇張的尺度，嚴峻的風格、威壯的氣勢，以及堂而皇之的藝術處理，訴諸於藝術形式，從而給人某種建築的獨特感受。

圖 12 文字符號的巨石外牆

圖 13 緊臨地中海的亞歷山大圖書館⁸

⁸圖片資料取自：<http://www.bibalex.org/en/default>

伍、新建築的技術美學

建築之所以為美是「親時」也是「跨時」的，二十世紀大規模的工業化機械，各種新材料、新技術、新結構不斷被研發創新，技術成了新建築突破的契機，也成了展現藝術的手段，新功能與新形式的完美結合，就成了建築技術美學的一大特性。

儘管在六〇年代中期，以技術美學為主導的現代建築被批評為冷漠而乏情，但事實上，由古典美學所奠定的形式美、藝術美原則，經過改造與轉化，結合技術仍在現代建築藝術中發揮的淋漓盡致，技術美學就在時代的知識水平、社會條件下成了不可避免，合於規律的產物。而西雅圖中央圖書館即可謂是現代建築的箇中翹楚。

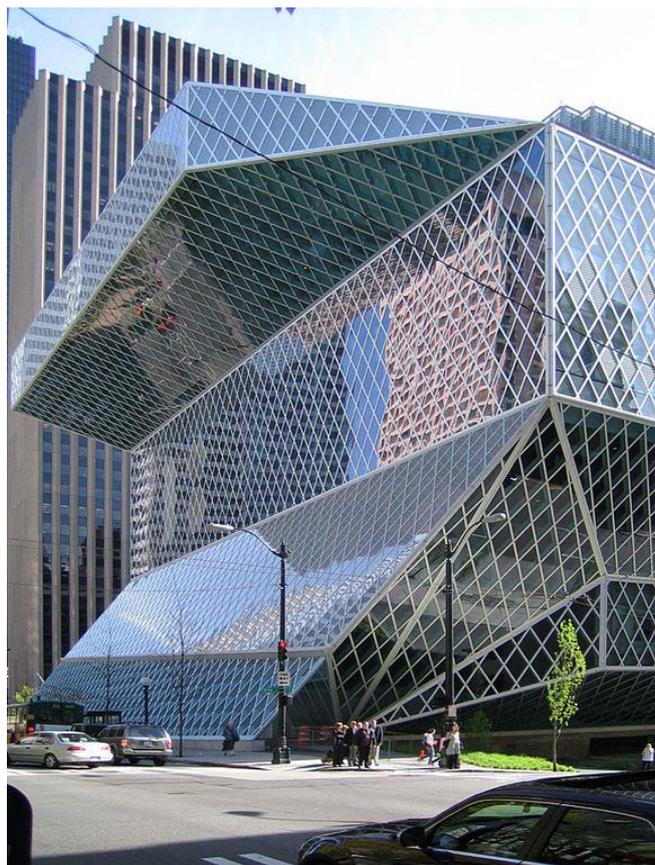

圖 14 西雅圖中央圖書館折版狀建築⁹

西雅圖中央圖書館（Seattle Central Library）是美國西雅圖公共圖書館系統

⁹圖片資料取自：http://www.mmag.com.tw/ad/20130307-architectural_design-625

的旗艦館，為著名的解構主義建築，由荷蘭建築師雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)所設計，11層樓高的建築由玻璃、鋼、鋁組成多角的稜格狀鑽石折面構成，象徵西雅圖山脈錯移及河川轉折的地景風貌。所謂解構主義建築是從1980年代晚期開始的後現代建築思潮，它的特點是把整體破碎化（解構），對外觀的處理，通過非線性或非歐幾里得幾何的設計，來形成建築元素之間關係的變形與移位。（中文維基百科，民103）

建築的設計靈感，來自於電子書。Rem Koolhaas巧妙地借力使力，把電子閱讀變成了自己的一部分，開創了圖書館的全新格局。

首先，庫哈斯界定信息時代的圖書館，不再僅是關於書本的文化機構，而是所有新舊媒體共存、互動的場所。其次，庫哈斯嘗試創造出一種新建築概念：將真實世界空間的激動人心的特質，與虛擬空間中組織結構的清晰性結合起來。

真實的圖書館空間和虛擬的網上空間被納入同一個建築計畫共同進行設計，並且形成互動關係。庫哈斯宣稱，信息技術不是一種威脅，相反可以起到一種文化整合作用。建築師有潛力的將真實空間和虛擬空間設計得吻合起來，使之成為彼此反映的鏡像，而不再分離。

在內裝部分，西雅圖中央圖書館將識別系統納入整體規劃，透過形式設計展現圖書館的文化氛圍與環境特色，專業的標示設計從材質、色彩和造型上，充分的與環境相融合，便於讀者直觀、自由、便利的瞭解及使用圖書館的一切設施。而整座建築75%的材料都來自於東側的碼頭，並且絕大部分為損壞材料的重新煉造，只有不足20%的材料由異地運輸來的，此種種環保元素，讓民眾認識到它的社會責任性，綜觀西雅圖中央圖書館的所有規範體現了人性化、系統化、和諧化的特點(Fran，民102)。

圖 15 各區域清晰而易於辨識的標示¹⁰

圖書館內挑高的天頂，完全開放的寬敞空間，雙層鍍膜玻璃的透光性，和具時代感的鋼鐵架構，為室內提供了富於變化的自然光影。西雅圖中央圖書館嶄新的想像與體驗，無論是在空間設計的硬體上，或資訊管理的軟體上，都勇於挑戰傳統，現代感十足的建築更成該城市的文化標誌性符號，也負擔起文化教育的重責大任，對西雅圖人而言它是座「全民圖書館 (Libraries for All)」，該館也獲選為時代雜誌 2004 年最佳建築獎，及 2005 年美國建築師協會傑出建築設計獎。

圖 16 透光性極佳的天頂

圖 17 螢光的手扶

梯¹¹

陸、結語

建築反映一個時代、一個社會的科技文明、創新變革的能力，以及時下的審美情趣、審美意向。建築的美學意義，很大程度的體現在建築的實用價值上，即沒有實用性的建築，很難帶給人美的感受，相反的，建築的實用價值，亦同時彰

¹⁰ 圖片資料取自：http://szmccann.lofter.com/post/20ef37_2579e43

¹¹ 圖片資料取自：http://www.mmag.com.tw/ad/20130307-architectural_design-625

顯建築的美學意涵。

建築之美不僅僅是視覺的藝術，還包括了聽覺、觸覺、心理感受等等因素，融合了技術、理念、環境、文化特色於一體。在時勢不斷的變遷下，人的生活習慣、行為心理和審美喜好，必然在建築及其空間藝術美中反映出來。

公共圖書館的空間改造及新建、整建工程，就在以「人性」為出發點的考量下，結合上述種種變因，展現一波波生動多樣、勇於挑戰傳統的新建築思潮。一座座結構有序、功能豐富、高效便捷、美觀創新的圖書館，就在科技文明的實踐下孕育而生，也讓我們深切的感受到文化傳統、人義精神及美感情趣，就在建築豐富的語言中，表露出無盡的回味與無窮的潛力。

【參考書目】

中文維基百科(民 103)。仙台媒體中心(民 103)。取自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%AA%92%E9%AB%94%E4%B8%AD%E5%BF%83>。

汪正章(民 82)。《建築美學》。臺北市：五南。

沐小虎(民 88)。《建築創作中的藝術》。臺北市：洪葉文化。

吳牧臻(民 95)。埃及亞歷山大圖書館重生之探討。《弘光人文學報》，4，74-75。

取自 <http://web.hk.edu.tw/humanities/journal/4-5>。

楊美華(民 83)。圖書館建築的基本理念。在王振鵠教授七秩榮慶祝壽論文集編輯小組編著，《當代圖書館事業論集：慶祝王振鵠教授七秩榮慶祝壽論文集》(頁 171-178)。臺北市：正中。

漢寶德(民 93)。《漢寶德談建築》。臺北市：藝術家。

鄭幸真(民 93)。21st 世紀圖書館建築類型轉變：從法國國家圖書館、英國國家圖書館、亞歷山大圖書館探討。取自

<http://www.ad.ntust.edu.tw/grad/think/92type/final/c/c.htm>。

Fran(民 102)。科技環保意識 Rem Koolhaas 西雅圖中央圖書館。《META 線上雜

誌。取自 http://www.mmag.com.tw/ad/20130307-architectural_design-625。