

文化符碼-以金澤 21 世紀美術館為例

蘇琪雅*楊裕富**

*國立雲林科技大學建築與室內設計所 研究生

**國立雲林科技大學建築與室內設計所 副教授

摘要

文化符碼是回溯不同文化傳統與藝術發展及歷史的脈絡等，依照存在於現今會中各別文化背景的差異性，來取得相同文化背景使用者的共識能力。文化符碼在創意生活產業上的應用，一方面突顯文化差異性，建構出與其他文化有所區別的特徵，一種從文化根基上擴散的自主意識，同時形成與全球化交融的現象，保有既有文化本身特性並產生超越國界、社會制度、傳統價值與文化認同的意識形態。本文試圖以文化符碼理論分析金澤 21 世紀美術館的建築形式，以研究其建築風格與表現式樣。

Abstract

Cultural codes are backtracking different cultural traditions and artistic development and historical context..., will be in accordance with the present in today's individual differences in cultural background, to achieve the same cultural background of the user's ability consensus. Cultural codes in the creative life industries on the application, highlight the cultural differences on the one hand, to construct with other cultures differentiated features, one kind of spread from the cultural foundation of self-awareness, and blend to form the phenomenon of globalization, to maintain both generate their own characteristics and culture that transcends national boundaries, social systems, traditional values and cultural identity ideology. This paper attempts to analyze cultural codes theory Kanazawa 21st Century Museum of architectural forms, to study the performance of its architectural style and design.

Keywords: Cultural codes、Kanazawa 21st Century Museum

一、金澤 21 世紀美術館簡介

2004 年成立的金澤 21 世紀美術館，是一座位於日本石川縣中部金澤市的現代美術館。在江戶時代的金澤市是當時日本的第四大都市，僅次江戶、大坂和京都市。從古至今流傳下來許多珍貴的傳統和服、陶瓷器、漆器及玻璃工藝品及製作方法，所產的金箔量占全體的 100%，是北陸地區經濟、商業和文化的中心城市。但自明治維新以來，因著工業化發展，人口稅減，規模屬中型地方城市。由於地處日本海側，而遠離倒幕運動的中心及二次大戰的主要軍事據點，所以市中心仍保存大量戰前、甚至完整呈現幕府時代的建築風貌，日本三大名園之一的兼六園就是位於金澤，讓金澤成為日本一個主要的旅遊景點並有小京都之美稱。

金澤 21 世紀美術館由 SANAA 建築事務所設計，主要概念來自主持建築師妹島和世以及西澤立衛設計而成。規劃中最主要的元素就是「人和環境」，不僅是重視人的行為過程，更融合建築內部與外部空間實質的環境因子，它別於一般美術館分棟或是分層展覽等刻板架構，所提供的綜合空間彼此關聯更富彈性與多樣化。妹島和世主張的所有人在館中都是獨立，訪客沒有特定的循序參觀動線，這樣的互動關係強調的是人的自主性與藝術間的協調性。這種顛覆西方現代主義的設計哲學，逸出既有成規的創意，令人有耳目一新之感。2004 年金澤 21 世紀美術館在竣工前一個月，即獲得威尼斯建築雙年展的金獅獎的肯定。

妹島和世、西澤立衛

SANAA 09' Serpentine Gallery

<http://www.core.form-ula.com/2009/03/03/sanaa-09-serpentine-gallery/>

二、文獻回顧

文化符碼論：

設計文化符碼指的是設計時要用的「造形語言」的最小單位，「造形語言」的文法與「造形語言」組織後的文脈關係，設計者對「造形、意義、故事」的綜合分析方法，同時也研究這些「意素」的組合規則，以及組合後的「語句」在該文化中的「位置」。以語言學比擬，探索語言的意義不只在於語言表達及語言指稱的層次，意義應該還包括語言以上(說故事的、歷史的、整體的)層次、以及語言以下層次(媒材、美感形式)(楊裕富，1998)。文化符碼或說設計文化符碼，最早由法國文學家，哲學家巴賀德在「符號學體系」一書中所提出。主要就在於解讀設計作品中的文化意涵。簡單的說，設計文化符碼分析就是分析一個設計作品的各個層次的意涵或符號(設計手法)的作用。這所謂的三個層次，就是策略層、意義層與技術層。(楊裕富，2004)

楊裕富博士在其著作《創意將作》在建築美學上的新觀念中，提出「建築文化符碼論」的產生，即是將設計文化符碼的對象移至建築設計的策略運用。運用建築的意義表達論與文化符碼論，進行其主題、子題、題素的闡述，分析其建構或解讀建築形式美感與深層的意涵。亦是展現主體與客體之間對於符號意義或文化象徵互動的過程。

三、研究方法

設計的文化符碼：既指：某些形狀，色彩，質感在特定文化下的特定意義。也指：某些形狀，色彩，質感在特定文化中組合的方法。更指：這些造形組合後(設計作品)在特定文化中如何被解讀的方法。(楊裕富，2004)文化符碼以說故事的敘事設計來鋪陳故事，運用在設計創作上，顛覆現代主義的設計語彙，讓設計更具人的情感和意義。本文企圖以文獻及圖片探討之方式，解讀文化符碼論的三層說，進行金澤 21 世紀美術館建築形式創作原則和架構，藉以了解作品設計風格與意涵。

四、研究內容

4-1 金澤 21 世紀美術館的文化符碼三層次

(一)、策略層：

主要在分析設計作品的「立場」或是說某個設計手法的「立場」，這所謂的立場通常與設計派別有關，也與民族性有關。(楊裕富)

有別於西方現代主義，對自然環境的征服與控制的以為己用。妹島曾說過：「我覺得建築本身就是不自然，是一件違反大自然的事」。所以妹島重視人、環境與建築之間的融合與協調。金澤 21 世紀美術館其規劃中最主要的元素，即「立場」就是「人和環境」。金澤 21 世紀美術館，將 20 世紀的 3M 主張(人類至上、金錢至上與唯物主義；Man、Money、Materialism)轉化成 21 世紀的 3C 主張(知覺、團體智慧與共存；Consciousness、Collective Intelligence、Co-existence)這 3C 也就是此美術館的成立宗旨和展覽方向。

(二)、意義層：

主要在分析設計作品中，個別造形元素(造形符碼)的意義，也分析這個別造形所在位置(文法)的意義。(楊裕富)

金澤 21 世紀美術館，是一棟地下一樓、地上一樓，直徑 112.5 公尺的圓型建築。SANAA 在國際競圖時，提出海島型的概念，建築外牆採用大面玻璃材質，綠色草坪由建築物四周環繞，讓宛如一個透明、輕盈、飄浮在水面上的島嶼。基地外側沒有圍牆與外隔絕，圓扁型的建築外觀及五個入口。因此，特別展覽室、收藏品室、圖書館、教室和兒童空間的配置是錯落有致分散在圓型平面，圓扁的建築造型來組織整個美術館空間，藉此讓訪客可以隨機由不同的路徑方向、視覺角度親近美術館各個空間與展覽作品，也是另一種意義上的不期而遇。

(三)、技術層：

主要在分析設計作品在這個設計領域上最常用的一些手法或一些基本功夫。(楊裕富)

金澤 21 世紀美術館空間的組合方式打破了一般展覽空間既定的感知，空間的組合方式沒有集中在中心或外部，而以分散趨向融合的配置方式，將展示區錯落在基地裡，且無上下的差別。運用大量的玻璃外牆引入

自然的日光，白天的日照充足且均勻，使得內部與外部空間彼此穿透，選擇玻璃材質的特質讓建築物與大地更為接近，一種源於當地純粹生活的產物，人類行為在建築環境之中交互呼應，達成人們可以在最自然愉快的狀態中，感知人和環境的關聯和價值。

4-2 金澤 21 世紀美術館的文化符碼表現

SANAA Lecture Changed to Feature Kazuyo Sejima! « Hankblog
<http://hankblog.wordpress.com/2008/01/30/sanaa-lecture-changed-to-feature-kazuyo-sejima/>

Pritzker Architecture Prize Laureates
<http://0.tqn.com/d/architecture/1/0/G/x/21st-Centry-Museum51810260.jpg>

21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa Japan by SANAA
<http://www.galinsky.com/buildings/21kanazawa/index.html>

(1)策略層

說服層次：日式傳統建築的房屋造型設計，推崇自然且強調自然主義，一直延續演進到現代造型簡潔且多為直線條造型，傢俱低矮簡約呈現空間的寬敞感，是日本特有的文化空間形式和發展。圓形平面和扁平的建築造型與白色基調（日本傳統色彩之一，崇尚白色），展現日本文化發展延續與精髓。

說故事層次：建築形式語彙的單純與簡化，建築外觀呈現的穿透及流動感與環境渾然天成，人與藝術、建築和環境間的元素語彙、素材質感是彼此交融的，人們可從四面八方湧入廣場與美術館，空間的子題即是藝術就是生活，空間的題素則以不同的藝術作品呈現讓空間說故事。

(2)意義層

語意層次：金澤 21 世紀美術館，是一個平面直徑達 112.5 公尺圓形的建築，並將各個大小不一的正方形、長方形及唯一的圓形空間，佈局在這個圓形平面中。圓形象徵充滿內聚力的完整體，圓形揉雜現代意義的符碼與傳統。文化與空間的美學概念，是透過空間塑造為導向，尊重自然環境的特徵和人為環境中的活動目地而產生之實際需求，讓人可以從空間形式中感受地域文化的內涵及氛圍。

(3)技術層

美感形式層次：以大量落地窗玻璃材質表現，處處皆有光影的流動，表達建築量體輕盈的視覺感受，跨越傳統美術館因封閉感，所產生藝術與生活隔閡的觀感；圓形局部曲線形式也產生一種動態感與流暢感。媒材層次：從珍視歷史與當地文化的角度觀之，美術館以人和環境共存、時代性的 3C 思維，整合建築的構造方式、造型、材料與設備之運用，將設計構想付諸實現，為地方性的歷史建築相戶呼應，又不宣賓奪主是相當大的挑戰。

21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa » Design You Trust

<http://designyoutrust.com/2009/07/31/21st-century-museum-of-contemporary-art-kanazawa/>

五、結論

以上運用設計文化符碼分析後發現，金澤 21 世紀美術館其建築形式，以幾何線條呈現的素淨美感和造型單純、色彩簡潔的樣貌，來表現在地文化所呈現的特質與樣貌，同時尊重地域性的生成，將「人和環境」與建築所處的文化意涵重新詮釋，充分展現出時代性的東方美學。

經由設計文化符碼的理論分析，可以讓人們更瞭解對於歷史時代的經驗與文化不同，所呈現的圖像性記號的意涵，也是迥異有別，進而瞭解建築物所處的文化意涵與背後所不為人知的設計策略。現今的建築已成為一種新的文化環境，在其背後地域的象徵性的意義，最主要的還是回溯文化背景的特色與演變過程。透過文化符碼觀察建築相關的策略與研究，瞭解文化符碼與其詮釋者(建築師)之間的關係，可知文化意識構成因子之解構和詮釋，同時亦是文化之養成與激發。

六、參考文獻

1. 楊裕富，2004，創意將作，田園城市出版社。
2. 楊裕富，1998，設計文化基礎：設計、符號、溝通>，亞太圖書。
3. 楊裕富，1998，設計文化基礎，亞太圖書出版社。
4. 克勞泰爾·拉派爾(譯者：馮克芸)，2007，情感行銷的符碼：消費·生活·文化，天下文化出版社。
5. 金澤 21 世紀美術館 - 維基百科，自由的百科全書

<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%87%91%E6%BE%A421%E4%B8%96%E7%B4%80%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8>