

一窺堂奧

姚仁喜

姚仁喜|大元建築工場創始人 法鼓文理學院及農禪寺之建築師 法鼓文理學院獲獎: 2015 年台灣建築獎佳作獎 2015 榮獲 WAF 世界建築獎決選一高等教育類 水月道場(農禪寺)獲獎: 103 年度「國家建築金獎」文化教育類金獅獎 2014 亞洲最具影響力優異設計獎 2013 獲 WAF 世界建築獎一宗教類決選 等 校長、諸位學校的教授、同學大家早!

我在大一的時候,有一個基本設計的老師給我們出了一個題目,要做一把椅子,我們只能用三十公分長、一公分乘一公分的木頭,跟白色的繩子,還有南寶樹脂,這三個材料去做一把椅子。我們很興奮,每個人都做了一把椅子。到了交圖那一天,大家準備把椅子交給他時,他說:「今天先不要交,我先講課,講完課的時候再來打椅子的分數,可是請諸位坐在自己的椅子上。」結果坐到差不多三分鐘、五分鐘,就有人的椅子「万メY为Y」出了怪聲音,我的大概七分鐘的時候就已經垮在地上了!所以這是一個「測試」(test),我知道今天校長請我來,也是來試用這個建築物,然後等一下可能有什麼東西會掉下來(眾笑)。

一、緣起

我很高興今天來跟大家見面,很輕鬆,因為我覺得每次來 到法鼓文理學院都像回家一樣。我一直習慣稱它叫「法鼓大 學」,因為這個案子,在我們專案的歷史上已經有十幾年了, 十幾年來我們都叫它做「法鼓大學」。來法鼓文理學院像回家 一樣,尤其是法鼓山很多師父、很多朋友都常常見,所以也很 像回家一樣。今天承蒙校長來找我跟大家交流。

我希望我講的和心靈環保有關係,因為我從事的行業是建築師。建築師基本上就是要設計房子,說準確一點,事實上是:去改變一個環境的人叫做建築師,不管是在自然環境,或者是一個已經有某種東西在上面的都市空間,我們再去做改變,一個空間、一個建築、一個校園,或是一個更大的環境,都是這樣子。我做了這麼多年,我覺得有一點點體會,也許與今天的

題目有一點關係。一方面我覺得我們的民族太實際(practical), 所以我們通常在談建築都只談非常實際的面向,建築,我想不 是只有實際的面向,事實上,在生命中所有的東西、所有的現 象,都不應該只談它的實際面向。可是我們常常因為非常實際, 尤其是台灣人,希望很快地解決事情。我有一個外國朋友,他 會講一兩句中文,跑到士林夜市,他覺得很過癮,去那珍珠奶 茶店面前,要跟他點一杯珍珠奶茶,「珍珠奶茶」四個字環沒 講完,飲料已經號到他手上來了(手勢)(笑)! 這就是我們台灣的 做法,我們非常地有效率,可是我們同時又失去很多超越功能 的面向。第二個當然是這整個社會、整個世界,剛剛校長有提 到,現在正在開全球氣候變遷會議,整個世界向物質主義的傾 向很大,所有東西好像都要仰賴這個事物,以物質的價值和「有 沒有」,來判斷這個環境是不是好?我自己覺得建築是超過這 個面向的。可是因為我的筆不是寫文章的,我的筆是畫畫的, 所以我利用一些我做的案例(projects),嘗試來說明我想要說 的,不容易言傳的東西。

二、創作賞析

(一) 佛手湖軒

我先放兩個很小很小的案子,第一個根本沒蓋起來,可是是我心裡面一直很喜歡的一個案子。這個專案是差不多十五年前,南京的一個建設公司請了全世界二十個建築師,在佛手湖邊上畫了二十塊地,請每個建築師做一棟房子,隨便怎麼設計,只要房子有五個房間,五個臥室就可以。這是難得的好機會,因為完全沒有干擾,隨便做什麼都可以。下面是我做的東西,在進去這個建築物時先看到一個廢棄的獸籠,然後我想像,至少在開幕的那一天,在院子裡面有一個焚松的爐在冒出白煙跟燒松枝的味道,有一艘無漿的船掛在湖邊,然後在水上有一個盪不到的鞦韆,在那裏隨著風飄曳。這個建築物的造型很簡單,

就是一個長形的建築,在外側有布,布隨著風在飄,因此這個建築物的形狀就不確定;走在建築物的地面層,會看到五個房間都掛在空中,在布幔裡頭,地上有一池水,和佛手湖的水是相連的,這是我那時候的草圖,說的是建築物沒有確定的造型。我那時候對電影比較有興趣,正好看了很多次張藝謀的《菊豆》,在戲裡有很多布飄來飄去,這可能是水月道場布幔設計的緣起。可是這個建築物一直沒蓋起來。事實上我覺得有些建築物可能不應該蓋起來,在建築師的心裡就可呈現永遠完美的狀態,永遠不會有那裡漏水等問題出現(眾笑)。

(二)函谷山莊

第二個案子我跟大家分享的是一個剛剛蓋好的建築,在北京靠近司馬台長城段的地方。這張照片是業主找我去看基地的時候,這是我第一天到現場。基地是一個很漂亮的山谷,大概差不多四、五百公尺長,在中間有一條小水道流過去,樹木、

石頭都長得滿好的,在這個山谷有大部分的空間都可以看到司馬台長城。諸位如果去過司馬台長城,那是長城最漂亮的一段,是戚繼光蓋的。我走過這一段路的時候,就在想,這麼漂亮的環境實在不應該把它剷平來蓋房子。這個案子是要做一所六、七十個房間的酒店。我畫了一個草圖跟業主說,我們不要破壞這個山谷,把建築物分成一撮一撮的小房子,然後用橋連起來,這張是平面圖的草圖;在剖面上,所有建築物都用柱子把它頂起來,所以整個地面層、地形,跟上面的石頭、水等,都不會被影響。遠遠地我們可以看到司馬台長城在上面。我跟他說,我們就「踮」著腳走過這個山谷,好不好?這個業主很有概念的,他非常贊成。

諸位現在看到的這些,下面的照片是工地照片,在大陸的工地裡是非常難得的,這些樹、草木等都還在,後面這個就是司馬台長城。這個建築物架在樹林裏可以蓋房子的地方,其他用橋把它接起來。我們事實上是圖畫出來以後,派了人到現場去放樣,如果碰到大樹、碰到大石頭,我們就在現場移一移、調整調整。所以整個建築物很簡單,外牆就是再生的木頭,每個房間有一個轉角的窗戶,可以欣賞外面的風光,包括長城;人呢,就走在這個橋上面,走到房間,所以下面的植栽、小動物,跑來跑去,都可以相安無事,不要去干擾牠們,牠們也不會來干擾你。很簡單的材料、很簡單的施工方法,可是要經過一些計畫,不是說剷平了再來蓋。

逃生的樓梯是直接採光的。當然在北京這個地方,11 月底 前去的話,很可能已經下雪,或者快要開始下雪,整個空間會 有另外一種氣氛。

當然有些人會說,我來這裡住一個高級的五星級旅館,怎 麼還要走那麼遠?我的想法是:不,你都來到司馬台長城了, 你急什麼呢?是不是?都已經跑那麼遠了!

所以建築在很多方面,它是一些材料的堆砌、構造的呈現, 是一種光影的變化,甚至它是一種戲劇性的效果。

(三)「堂」與「奧」之解析

我想「堂奧」這兩個字其實我們常常用,我年輕時看到這兩個字的時候,覺得很震撼,不過這麼多年以後我才開始大量用這兩個字。「堂奧」這兩個字的意思呢,「堂」是講一個房子,如果我們打開門,進去,所看到的東西就叫做「堂」,就這麼簡單。那「奧」是什麼呢?「奧」是當我們把門打開,看到剛剛講的「堂」,可是我們知道門後面可能有一些我們沒看到的東西,被門遮住了;或者是我們進來這個房間,然後看到那裏有個門,我想像後面一定還有一些甚麼東西,就是我們知道有些東西在後面、可是沒有看到,那些東西叫做「奧」。

我想這兩個字非常完整地表達了建築,或人為的空間。像 貴校的建築物,有很多空間,雖然很簡單,可是它有光啊、影 啊、這些效果。所以「堂」就像剛剛這一張圖片;「奧」這個 字日本人現在還在用,比如說,奧之係道等。所以說,「堂」 是明顯的、可以看到的、實質的,可以觸摸的,材料、顏色、 甚至造形,就是看得見的東西;可是「奧」是事物隱晦的、無 形的、隱藏的、變化的,比如說像水月道場的倒影。很多朋友 寄照片給我,說水月道場的心經反射在空中,佛像反射在空中, 很多這種東西,都是好像有、事實上又沒有的東西,甚至有些 是心靈上的東西,是我們想像的。只有這兩個東西整個合起來 才是一個完整的建築,這是我認為的。建築物不應該只是我們 看得到的形,或者是我們摸得到的材料。所以現在很多人都覺 得,豪宅就是要用石頭砌起來,造形就要仿歐洲的形狀,這都 是只講一面;事實上,豪華這個東西如果純粹只是「堂」這個 部分,就會變得很無聊。

下面我用幾個我做的案子跟大家分享這些建築的想法,跟我們想要傳達的「堂奧」的關係是怎麼來的。

(四) 蘭陽博物館

蘭陽博物館,諸位可能很清楚,是在頭城,外面有個龜山島,宜蘭的海邊。差不多一百年前,宜蘭的八景之一,石港春帆,烏石港是一個很重要的場所。這是縣誌裡面清朝時候的一張圖,烏石港之所以有名,是因為所有的船都要繞過這些港裡面黑色的石頭,繞過這些石頭以後,可以從一條河一直開到頭城。這是宜蘭的山,宜蘭的小小的平原,然後烏石港。事實上這張圖,我後來發現它不是一個印象的圖,它是一個寫實的圖,我們蓋的蘭陽博物館差不多就在這個堡壘的位置,這些黑色的石頭,事實上現在都還在現場。

這張照片是我們在建築還沒蓋以前取得的,整體地勢順著 宜蘭很雄壯的山下來,到一個比較窄的平原。這個就是舊的烏 石港,已經變成一塊溼地了,政府在前面蓋了一個新的港。我 們就在這裡要蓋蘭陽博物館,很重要的一點是看出去外海的龜 山島。在整個東北角海岸,有很多單面山的岩石,它的構成是 由砂岩跟頁岩層層疊起來的,經過海水的沖刷以後,所造成的 肌理,變成很特別的地景現象。

另外,我們在台灣海邊,尤其是岩岸,可以看到很多石頭, 因為海的力量衝擊、沖刷以後,會有很多石頭跟海虛實交錯的 地景,因為觀察這樣的自然現象,我們把蘭陽博物館,以這種 實跟虛的量體結合起來;在實的空間裡面做展覽的空間、典藏 的空間等等,不需要很多光線的;在虛的空間裡面做大廳、餐 廳、行政空間。博物館外觀是引用單面山的形狀,裡面展廳正 好形成了山、平原、海的三個樓層,符合當初博物館想要敘述 蘭陽平原人文及自然環境的方法,人在裡面參觀的時候,會感 覺到垂直向度的一系列安排。

所以完成以後,這個建築物,從空中看,就是一個類似像 單面山翹起來的正方體的角,並由虛實交錯的空間所構成。我 們到達蘭陽博物館,會看到當時這幾塊、在清朝的地圖上有的 黑石頭,經過一個步道,接近這棟好像是一塊大石頭的建築, 緩緩下了一些坡,進到大廳,忽然有一個約三十米高、採光的 大廳空間,上面有橋,有人走過,有陽光進來。在博物館裡面, 室內室外是結合在一起的,這個一直是我很喜歡的做法。我一 直覺得建築物不應該讓人們失去方向感;人在建築物裡面,永 遠知道自己在那個空間的定位。參觀的人緩緩上升,漸漸看到 烏石港,接著看到龜山島,看到外海,走到最上面,再開始參 觀。 坦白講,蘭陽博物館唯一的典藏就是這一艘漁船,漁民不要了送給他們的。所以當初我在設計,這個大概八年才完工的案子。我在設計的時候,心裡一直想,它是一個安靜的、漁港邊上的、小小博物館,沒什麼典藏,所以沒什麼人去,有一種寂寞的感覺,那是我很喜歡的。沒想到,做完以後,它變成台灣很熱門的一個博物館。

走到另外一頭,我們又可以看到外面的這塊最大的烏石, 人在裡面,雖然是在沒有採光的空間,可是他隨時可以知道自 己的定位。有一個玻璃的橋跨過這個建築物,整個地景也是跟 自然的烏石結合在一起。這個建築物只有一個任務,就是要在 宜蘭的山、平原、烏石港、和這些石頭、一直到海、到龜山島 的中間,讓自己成為一個不要破壞這個派對組合氣氛的客人, 就是要整個配合這個場所就好了。

我很喜歡用工藝的手法去運用建築的材料,所以這個建築 立面以石頭、花崗岩和鑄鋁板交錯,希望它成為如同單面山一 樣的肌理。這些是鑄鋁板,這個顏色都是從天然的石頭裡面找 出來的,這些鑄鋁板有的是我自己在工廠裡面動手做的,總共 大概有一百種不一樣的鑄鋁板。整個建築物都是傾斜二十度, 這是最尾端的那塊石頭,一路延伸。

宜蘭是個多雨的地方,下雨的時候這石頭吸了水,顏色變得很深,可是鑄鋁板不吸水,它變得很亮,所以在下雨天,蘭陽博物館有另外一種表情。

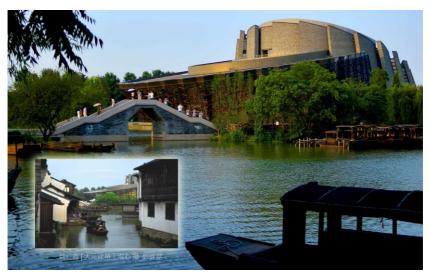
這是從龜山島一路看到蘭陽博物館(影片),這個位置。 這張是從山邊拍過去的蘭陽博物館與龜山島,有一種親戚 關係。

這一張我也很喜歡,這是我們同事拍的,他只拍到博物館的一個斜角,一條線而已,可是這兩個的關係就說得非常明白,

還有跟水的關係。

當然,就像剛剛講的,這個建築物後來變得非常受歡迎, 所以清晨、白天、黃昏、夜晚都有很多人去參觀。像這一張是 黃昏的時候,整個建築物變成另外一個顏色。

(五) 烏鎮劇院

第二個我想跟大家分享的是烏鎮劇院。烏鎮在浙江,它是一個江南的水鄉,歷史記載大概有一千三百多年,可是和所有大陸的江南水鄉一樣,在所謂改革開放以後,因為大家都要做生意,被破壞得很厲害,即使是保存比較好的,像是周庄或者同里,事實上也是滿混亂的,隨著新的房子蓋起來,有的橋被拆掉,沒有那種氣氛。幸運的是烏鎮碰到一個很特別的人(陳主任),他就是烏鎮人,他花了很大的力氣把烏鎮「買下來」,買了兩公里長,三條水道的烏鎮的區域,然後把它全部復原,復原成當年的樣子,當然裡面有很多是舊的去修改的,有一些是

新蓋的。可是這個人滿瘋狂的,他在很多年前就開始收藏,到 別的村莊跟人家買橋啊,一個一個石頭拆下來,買瓦、買窗戶 等,堆了好幾個倉庫。他去跟人家商量以蓋新的水泥橋去換舊 的石頭橋。因為改革開放以後,大家要做生意,不要像這種爬 台階的舊橋,方便烏篷船駛過的橋,有一百年歷史的,他就去 收集過來。而且最厲害的是,他後來發現沒有一個建築師會規 劃這些,知道他在想什麼,所以他自己晚上用毛筆畫圖,白天 帶工人去現場蓋;畫了三年,把烏鎮變成這樣子!這是烏鎮的 樣子,陳主任不只把它整個樣子變好看,還把其汗水處理了, 歐洲進口的生飲水系統,全部裝上去,所以這個水現在變得比 其他小鎮都乾淨,沒有怪味!可是東西是舊的,你放眼看過去, 東西全部是舊的!我剛認識他的時候,他帶我坐船,在晚上看 不到燈裝在哪裡,就他自己弄的;而且過橋的時候,不時還有 霧噴出來(眾笑)!我當然知道那個是假的,不過,我們有時候 喜歡那種「知道是假的」的氛圍,就好像我們去看電影,我是 一個 007 狂,就是知道是假的,可是很過癮。

總之,小鎮改造得非常成功,可是陳主任覺得不應該只是 這樣結束。所以包括他,還有黃磊,還有賴聲川導演,就決定 要做一個國際戲劇節。因為這樣找到我們,我們去幫他把一些 老房子改成劇場,或者一個露天的劇場改成一個現代的劇場, 七、八個劇場,最重要是要蓋一個大劇院。

諸位曉得,在大陸事情發生得很快;這是我去看基地的時候,第一天的樣子,經過三年變成這個樣子,而且蓋得非常好,這是當地一個小營造廠施工的。這個案子的挑戰,是要蓋兩個劇院,一個是一千兩百五十人的、傳統的、鏡框形的劇場;另外一個差不多六百人的,所謂的 multi-form,就是多形式劇場(實驗劇場)。現在的劇場都有一個要求,就是舞台上方的空間要非

常高,因為它需有要懸吊設備。我很擔心這樣的建築物放在小鎮裡面會破壞整個尺度(scale)跟比例。後來我就選了這個基地,概念來自當地的並蒂蓮(台灣好像沒有),就是一朵蓮花長出兩個花來,以這個大概念,把這兩個劇院,背對背地擺在一起,舞台放在最中間,一邊是傳統的鏡框式的劇院,另一邊是實驗劇場,舞台可以併用。把建築高的量體放在中間,配合舞台上方的飛塔(flight-tower)需要的高空間,旁邊就可以壓得很低,可以去接觸整個小鎮兩三層樓的尺度。室內以紅色為主的實驗劇場,可以做成很多形式,也可以整個打通。因為在戲劇節,導演通常會有很多不一樣的創意,所以把兩個劇場連起來,就有很多種變化的可能性,我在這裡不贅述。這兩個造型疊在一起,看起來很簡單,是兩個橢圓形,一個外牆是像中國的摺扇,或者說屏風的造型;另外一邊是很厚實的牆的造型。玻璃的這邊,或者我們說虛量體,外面以木頭的花窗,一方面減少它的尺度咸,一方面讓它跟現有的環境有關係。

剛剛說到的這位老闆陳主任,不是收藏很多舊材料嗎?我就就,拿來我幫你用掉吧,所以我把他收藏的都用掉了!這些 木頭有的蛀蝕,有的有洞,他們說要不要填掉,我說不要不要, 這個太好了,這個有錢買不到的,歲月的痕跡是最重要的。所 以這個建築物在完成以後,雖然它的尺度比較大,可是整個氣 氣、顏色、質感,都跟這個小鎮配合得相當好。

這個是表演廳的外牆,這些木頭折疊的手法也會讓量體感覺縮小。這是在光影下的效果,而且格窗的後面是玻璃。我當初跑了兩趟烏鎮,就為了決定這些格窗的尺寸。這是一個滿難的事情。建築有一點很特別的,這是我很景仰的一位建築師Renzo Piano 他跟我講的,他說一個音樂家呢,想到一個曲子,他可以用鋼琴彈一彈,直接聽見好不好聽;一個畫家要畫一個

東西,比方說油畫,他畫一畫,可以直接看見,不喜歡可以再改;一個作家也一樣,甚至電影,現在很多人拍,或者用傻瓜相機拍,馬上可以看到;可是建築不行;建築,我們畫出來什麼東西,做模型不管你做多大,跟真的還差很遠!所以從百分之一要變成一比一的狀況,是一個相當大的挑戰。這些尺寸在決定的時候,我有個同事跟我說,這個看起來很細,可是我說我們要想以後玻璃還會反射一次,所以這件事情會變成兩倍大,我很得意,這個結果看起來還蠻好的。

實牆側是用砌城牆的磚,三十幾公分長,非常大的磚砌起來的,而且不只是砌,我們還讓有些磚凸出來,所以光影造成一個很特別的效果。每一片都是所謂的梯形,上大下小,而且是弧面,可是我堅持在角落的磚都要是整磚;所以諸位可以想像,兩邊都要完整的,中間又有東西凸出來,那四十五度斜的要對在一起,橫的也要對在一起,直的也要對在一起,就表示每一層磚都要去磨掉一點、磨掉一點,慢慢做。這個竟然在今天的中國大陸可以做出來,這是完全手工的一個房子。那個弧形的線條全部都連在一起,而且它舊舊的,特別好,就如聖嚴節父當初做文理學院時跟我說,要蓋完以後如本來面目,我把它偷偷放在這裡面來。

這是他們拍我在摸那個磚的照片,其實我只是要讓大家看 那個磚有多大,非常大的一塊磚;上面是瓦,跟屋頂的瓦連在 一起。

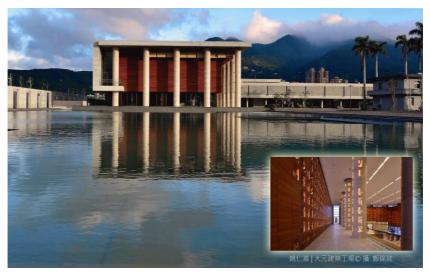
完成以後,你可以坐船去看戲,也可以走路去看戲,所以 它跟小鎮融合。

這個大廳,由於角度關係,外面的水在動,光影反射在天 花板上。中庭的牆壁貼金箔,事實上是銅箔;另外一邊銀箔, 事實上是鋁箔。 烏鎮附近傳統上有藍印花布,我拿藍印花布的設計,來做 劇院的隔音牆,還有 LED 燈的模式,所以它的在地性是不必解 釋,就是融合在整個建築裡面。

這邊是小廳的前廳,這片就是銀色的牆,光線從這些厚牆之間進來。整個烏鎮都是小尺度的老房子。我一直覺得,如歐洲小鎮,不管是 Siena 還是 San Gemini 等,他們的房子都是用同樣的材料蓋的,即使忽然有一個比較大的,比方說是教堂,你也不會覺得有什麼不對,因為它顏色、材料、質感、工藝全部是一樣的。烏鎮劇院設計的概念是一樣的。

這些照片是快要開演前的,金色的光從大廳裡映出來; 晨 曦;白天;夜晚;戲開鑼了!

(六)水月道場

這是農禪寺,各位非常熟悉,我也非常感念聖嚴法師當年 找我做這個案子,他那時候跟我講的六個字「水中月、空中花」, 在我這愚鈍的腦筋裡想了半天;這是我在一個月以後給他的一個圖;這就是他說有點像,跟他想像有點像的那張圖。

後來我們繼續發展,農禪寺是我做過的建築物裡面,幾乎是最無形的一個建築,當然它有一些客觀條件,這裡的都市計畫的法規規定得非常嚴格,像大殿的地方,只能蓋到十二公尺,我們頂到頂了;後面那邊只能蓋到禪堂這個高度,也頂到頂;我們希望做出一個很簡單的建築,所以都是用清水混凝土為主來設計。

下面有些照片,我想諸位或許有看到,或者在現場感受到, 很多特別的感覺,我知道很多人,包括我帶年近九十歲的父親 去那裡,他從來對我的建築沒講過什麼特別的話,不過那次他 一進去,就說:「這裡很不一樣,為什麼我整個心都靜下來了?」 我想很多人有有同樣的感覺。當然我在這裡,我不是自謙之詞, 這不是我設計的關係,這是因為這個場地有一種特別的加持, 我相信是這樣子,農禪寺我就以較無言地方式播放影片,因為 大家對這個案子都滿清楚的。

當然可能對法師比較抱歉的一點是,現在好像有太多人去參觀了,很多香港人、大陸人喜歡跑去看農禪寺。

我大概說一下,在牆上刻經文這個事這不是第一天就想出來的,這是做了一陣子以後,因為我對於佛經上文字的呈現,特別、一直都很感到有趣,一直感到很震撼,每次看到佛經、中國經文的呈現,我都覺得很特別。所以我就跟聖嚴法師說,我們來把佛之語以光的形式呈現在寺廟裏面,因為好像沒有人這樣做過。後來得到他的首肯,我們嘗試把這個字鏤空在混凝土的牆上,這是我們事務所自己去灌出來的字,就是用保麗龍做模子去灌出來的字,後來也呈現了,方法有了,可以做得出來,包括中國字怎麼讓它不要斷掉,有些東西要連起來。當然

後來現場施作的營造廠覺得這個方法太複雜了,他們決定用水 刀去切,切斷很多水刀,不容易做。不過效果也些微有點不同, 就是說,如果你用灌的,邊上會比較平整,水刀切就會有切過 的痕跡。

那時候我說要把金剛經刻在牆上,我的同事都勸我不要這麼做,他們覺得我發瘋了,我說中國人對金剛經做過很多瘋狂的事情,比如:印刷,印刷術就是為了要印金剛經,聽說印刷術發明以後,第一部就是印金剛經。我說像這個,泰山石峪金剛經,刻在整個山壁上,諸位,有去過這裡的舉手,如果沒去過、而且不知道這個字有多大的話…(眾呼)(笑)這是簡直是不可能的事情!而且那個字體非常棒!我最近在臨摹那個字體,我很喜歡那字體。當然也有把經文刻在一顆米上啦,核桃的核上啊,玉上啊等,所以我們灌個混凝土,有什麼了不起?直到現在我每次到這裡,看到這個經文,還是會起雞皮疙瘩,我覺得那個力量是非常大的。

很多人在談什麼叫做中國現代建築?我很不喜歡談中國現代建築,因為那是一個名相,可是我一個外國朋友跟我說,這一棟建築是一進去、一看就知道,毫無疑問是一棟中國現代建築,因為很多字在上面,是嗎?(眾笑)

我現在跟大家分享的,是一個秘密,當年要把大殿做成光 引進來,那時候還沒有決定要用什麼經文,先畫了一個圖,字 很多,畫完以後,我事實上不太敢給別人看,有點不好意思, 因為我不知道到底會不會有這個效果?就是剛剛講的,建築沒 辦法事先確認一比一的事,我們可以做模型,打個燈什麼;可 是真正太陽在照,會這樣嗎?我事實上一直很懷疑,一直心裡 忐忑不安。結果後來蓋到快完的時候,發現有了,我才把剛剛 那張圖拿出來放在幻燈片裡面。而且它不只是有那個影子,它 還動;而且不只動,它在圓柱子上轉,有些師兄師姐跑來跟我說,光影很像西藏的轉經輪在動。這個都不是我設計的,這個都是自然發生的。尤其是我在看些光影照片時,在看字的時候你就看不到佛像,在看佛像的時候就看不到字。而且我總心裡偷偷在想,這個影子每次出來讓我覺得很像梵文,不曉得為什麼,不過貴校有學梵文的,我最好不要亂講。

中國文字的力量是不可思議的。我曾經在這裡很多次,看 到很多人進來就自動坐在水邊,有很多小孩子,也會很安靜地 坐著,這個地方很特別,有一種很特別的場所感,我想。

這些東西都不太能設計,就是我們剛剛講的,我們可以設計「堂」,可是「奧」呢?有時候,越少設計越出得來,越想設計它越出不來。像心經在空中,佛像在空中。

我曾經說過這個水面與倒影,我想去補捉到聖嚴法師說的「水中月、空中花」那種虛幻、幻相的那個感覺。可是我們做建築的,東西都很堅實,怎麼去講這個幻相?所以有關水、布幔、風吹、水動、布在飄等,這些無形的,大概是我唯一能做的東西吧?就是用「堂」去做「奧」。所以我常說:「水」好像我們的心境一樣,在心非常平靜的時候,倒影跟真的建築幾乎看不出差別來,你把照片反過來,都不曉得哪個是真的、哪個是假的了。但當風一吹,布幔動,影像在動,就越來越模糊了!當然我的心境……雖然剛剛有人說什麼每天打坐兩個小時,那是假裝的,(眾笑)常有像颱風一樣的情況,不僅看不到什麼倒影,連上面真的也看不到。

這張照片據說是寺院裡一位比丘尼拍的,她在清晨起來拍 到這張照片,編輯在你們的月曆上面。這一張你把它倒過來看, 是一模一樣的,是果然有這種境界。

(七)故宮南院

下面我跟大家分享故宫南院。故宫南院是一個很複雜的建築,我只講其中的一點面向。

當初一個很莫名其妙的想法就是三筆書法,一筆是濃墨,一筆是飛白(就是乾筆),第三筆是渲染。這三個很基本的書法的形式,開始了我們建築物的樣子。濃墨呈現出展覽跟典藏的空間,因為故宮的東西不太能見光;飛白這一筆,是結構露出來的這個量體,我們把它叫做虛量體,裡面有圖書館、大廳、咖啡廳,辦公室等,所有需要光線的;第三筆渲染,這個園區很大,所以路線緩緩上升,又下來經過弧形的橋,好像是滲透、穿越了整個空間。

我把這個建築稱做流動的形體。因為嘉南平原是一個非常平,而且全綠色的環境,我希望把它做成純黑白的一個流動的造型。人到這裡跨過一個橋,走進竹林裡轉換一下心情,然後開始進入建築物裡面。進到大廳,有個大樓梯轉上去,看到入

場時走過的景色。書法的感覺一直貫徹在各個空間的安排上,所以它是一個流動的空間,包括參觀的動線,展示的空間等。因為這是一個很大的園區,景觀有水,希望建築量體跟地景整個連合在一起,我們在進入中庭時會穿過虛量體撞進實量體的建築結構下方,這部份的建築物大概有六、七十公尺是沒有柱子的,騰空飛起來的。就渲染這一筆,是貫穿所有空間的第三筆,我們用比較粗糙的石頭做出砌石墻,包括這座一百四十公尺長的橋。橋雖然跨過湖,中間完全沒有柱子,它也是一個弧形,每一根肋柱角度都不一樣。

飛白這一筆,是把結構露在外面,玻璃放在裡面,這張照 片是當初一比一的視覺模型。濃墨這一筆,是實量體。我們對 外牆立面做了一個文章,我們以三千多年前青銅器酒杯上的龍 紋跟圓紋為概念,把這個古老的圖象數位化以後,放到建築物 上面。對於青銅器、包括這個鐘、這個乳丁的做法等等,我們 很有興趣。最後以五種尺寸的圓盤,總共將近三萬六千片,在 建築物外面拼出了,或者說復原了現代的龍紋跟圓紋。

在做一比一的視覺模型試驗時,太陽在動的時候,這些龍紋的光影也會動,這是接近完成時候的狀況照片。近看,看起來沒什麼,就是一個一個鑄鋁的圓盤,浮在建築物外面,可是遠看就可以看出效果。走進中庭,是一個竹林及虛實量體互相擁抱的中庭。外牆上的紋路在這裡也可以看得出來,當然越遠就看得越清楚。

這個跟水月道場的字一樣,我對到底看得見看不見?滿緊 張的,所以建築師生活有一點焦慮感,可是熬過看到成果的時候很過癮。其實是很簡單的一點一點,對著太陽的時候有一種, 幾乎像花的感覺。我另外藏了一個小秘密在裡面,在參觀的走 廊側設了一些小窗,這個窗是河圖洛書的形狀。

(八)新北市立美術館

很快跟大家講一下,目前正在做的,新北市的一個美術館。 它座落在三峽跟鶯歌之間,大漢溪的一個新生地上。在台灣也 不容易找到這樣的地,它有一種大河跟大山的景致。下面這些 意象是我們在觀察基地和觀察人文背景的時候的一些想法。

這個是大漢溪的石頭,乾的河床、蘆葦,鶯歌當初有很多煙囪,鶯歌現在老街、三峽老街、陶瓷、陶瓷的裂紋,這些結合起來都變成我們在做這個建築物的一些意象。這個建築物,它的位置會看到兩邊的山谷,兩個老鎮,所以我們希望這個建築物是沿著山坡爬上來。

這是建築物的外觀全貌,它前面長了很多蘆葦,整個水邊都是蘆葦,所以我們建築物外面也以一層金屬的管子,猶如蘆葦有高有低的。第一期要蓋的是美術館,它的空間機能很特別的是下方有藝術街坊,有餐廳、有工作坊等,民眾自由在這裡參觀,也可以上去博物館、美術館去參觀。我們把建築設計分成趴在地上,有點像河床的石頭,或者像陶瓷的裂紋一樣的東西,美術館就浮在上面。這是小街的狀況,外牆管子的目的,是希望可以製造出一種「不是那麼清楚」的樣子。

很多人說我從蘭陽博物館一直做到新北市美術館,有一個很大的變化,就是蘭陽博物館什麼東西都要準確到不行,以十七度、二十度為準,每一點都要交到同一點,是緊張到不行的一個幾何形;現在這個案子有一點模糊,因為這些金屬管子互相會反射,包括它自然的光線的變化,蘆葦在前面再製造一些氣氛,就越來越模糊了。所以還有人想要在裡面找出一些道理,說我的建築為什麼變成這個樣子。其實告訴大家一個秘密,很簡單,是因為老花眼越來越嚴重(眾笑),所以現在看東西都看不太清楚了,乾脆就做一個不清楚的建築。下兩天的話氣氛更

好,因為兩也是垂直的。(影片)。這是目前正在進行的,不曉 得最後會變成什麼。

(九)五台山禪修中心

因為時間的關係,我講最後一個案子。大陸有一位法師,一百零三、一百零四歲,夢參老和尚,他在五台山有一個禪修中心,讓我去設計,主要是因為看到水月道場,也很喜歡清水混凝土。五台山我那時候只在很久以前去過一次,所以我很想再去。但因我行程的關係,就一直拖一直拖,拖了好幾個月都沒去,很不好意思,有一天我終於去了。到了以後,他們來歡迎的人就說:「哎呀!姚建築師你終於來了!滿山的杏樹都為你開花了!」我想在大陸大家比較會講這種客氣話。他們讓我上了一部吉普車,然後開開開,開過一條溪水,幾乎到了一個無人的地方,四下看都沒有人,都是山,結果真的,滿山的杏樹都開花,說昨天開的,看起來像是真的。而且從照片中的山谷、一抹杏樹這樣一直長下來,全部都開花。這裡原來是個小村落,沒有幾戶人家,後來都拆掉了,人都搬走了,所以這些杏樹沿著此處有水的小谷生長下來。以前有些房子,斷垣殘壁還在,很特別的感覺,忽然到了一個完全沒有人去過的地方。

當天晚上,因為在五台山沒事做,我就跟和我一同去的合夥人,拿了一張餐巾紙,在上面做設計(不過那張掉了,這個是後來補的)。我畫了兩個方案,這個綠綠的代表杏樹,因為原來的村落沿著山坡蓋,所以也可以把這些閉關的空間就沿著這個地形蓋,是一個辦法。可是我們不要這樣做,通常這樣做大概在學校建築系會得到很高的分數;右邊這個做法大概會被當掉,可是我說,我們來做一個正方形的東西,就把它放在這塊根本就是不平的地上。我的合夥人問我是怎麼回事呢,為什麼

要這樣?我說,我們放上去的時候,要讓這個方、這個幾何形 破掉,就是因為它的地,因為有樹、有小溪,所以讓這個方, 這個概念上,人覺得「完美的方」,落地以後破掉,變成這樣 的東西。因為那天在那裏,是一種緣起,感受到一種洪荒的感 覺,好像去到一個沒有人的地方。人在這個宇宙之間定位,或 者在任何一個地方定位,事實上能用的東西只有幾何形,我們 人只能用幾何形定位。可是了解這個幾何形,或者人所有創造 出來的這種秩序,是無法抵擋自然界的任何變化,或者是時間 的變化,或者是佛教徒喜歡說的「無常」這一類的。而接受這 個「無常」。所在我們概念裡面的,完整的系統裡面的,侵蝕 也好,變化也好,破壞也好,我覺得反而是一個謙卑的做法。 日本禪宗喜歡用兩個字叫做「侘び寂び」(現在中國人不太用) 就是了解無常所造成的結果,而欣賞這樣的美學。我腦筋裡就 想到我很喜歡的電影 Stanley Kubrick 的《2001 太空漫遊》,從 蠻荒時期一直有一塊黑黑的、不知道什麼東西,一直出現,一 直到這個末世的景象,一直到主角快死掉那個床前,那個臥室 也出現。我們最終做了這個建築,是一個方的建築落在地上。 前幾年我在不丹幫我的老師蓋了一棟超小的房子,可是蓋了六 年,用夯土牆跟砌石頭;因為我的老師跟我說,我們不要用現 代材料來蓋房子,我說好,結果發現比什麼都難,因為我不會, 所以我就花了很多時間去研究。這個建築我就勸他們說,五台 山地上什麼東西都沒有,就只有石頭跟土,因地制官,想要拿 這個自然材料來做。這個是他們的禪堂,他們禪堂要比較暗一 點,中間杏樹開花的時候,杏樹跟那一股溪水會流下來。成為 一所一百多人的 Vipassana 禪修中心。

拉拉雜雜講了一大堆,我先到這裡打住,時間也快到了。 如果各位有什麼指教,可以跟大家交流一些。謝謝! 172 · 心靈環保講座選輯(一): 明心淨境