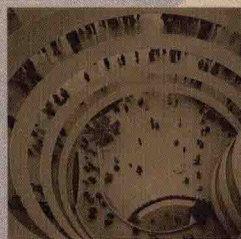

[美] 史坦利·亚伯克隆比 / 著
Stanley Abercrombie

建筑的艺术观

ARCHITECTURE AS ART

吴玉成 / 译

建筑的艺术观

ARCHITECTURE

AS ART

[美] 史坦利·亚伯克隆比 (Stanley Abercrombie) / 著 吴玉成 / 译

路易·康设计的耶鲁英国艺术中心门厅天窗 (摄影 / 乔治·切尔纳 (George Cserna))

ARCHITECTURE AS ART by STANLEY ABERCROMBIE

Copyright © 1984 BY STANLEY ABERCROMBIE

This edition arranged with ALISON M. BOND Associates through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright © 2016 TIANJIN UNIVERSITY PRESS

All rights reserved.

版权合同登记：天津市版权局著作权合同登记图字第 02-2000-91 号

本书中文简体字版由史坦利·亚伯克隆比授权天津大学出版社独家出版。

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑的艺术观 / (美) 亚伯克隆比著 ; 吴玉成译 . — 天津 : 天津大学出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5618-5491-4

I . ① 建… II . ① 亚… ② 吴… III . ① 建筑艺术—通俗读物
IV . ① TU-8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 302936 号

出版发行	天津大学出版社
地 址	天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编: 300072)
电 话	发行部: 022-27403647
网 址	publish.tju.edu.cn
印 刷	廊坊市海涛印刷有限公司
经 销	全国各地新华书店
开 本	148mm×210mm
印 张	5.875
字 数	150 千
版 次	2016 年 1 月第 1 版
印 次	2016 年 1 月第 1 次
定 价	40.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 烦请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

目 录

简体字版序 3

译序 6

绪 论 建筑的艺术观 11

Introduction : Architecture as Art

第一章 建筑的大小 19

The Size of Architecture

第二章 建筑的形状 41

The Shape of Architecture

第三章 建筑里的形 59

The Shapes within Architecture

第四章 处所 91

Placement

第五章 机能 103

Function

第六章 感知 121

Perception

第七章 建筑的意义 129

The Meaning of Architecture

第八章 秩序 151

Architectural Order

结 语 建筑内部的三种关系 169

Conclusion : Three Relationships

中外文人名译名对照 177

Foreign Name Translation Control

建筑的艺术观

ARCHITECTURE

AS ART

[美] 史坦利·亚伯克隆比 (Stanley Abercrombie) / 著 吴玉成 / 译

路易·康设计的耶鲁英国艺术中心门厅天窗 (摄影 / 乔治·切尔纳 (George Cserna))

ARCHITECTURE AS ART by STANLEY ABERCROMBIE

Copyright © 1984 BY STANLEY ABERCROMBIE

This edition arranged with ALISON M. BOND Associates through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright © 2016 TIANJIN UNIVERSITY PRESS

All rights reserved.

版权合同登记：天津市版权局著作权合同登记图字第 02-2000-91 号

本书中文简体字版由史坦利·亚伯克隆比授权天津大学出版社独家出版。

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑的艺术观 / (美) 亚伯克隆比著 ; 吴玉成译 . — 天津 : 天津大学出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5618-5491-4

I . ①建… II . ①亚… ②吴… III . ①建筑艺术—通俗读物
IV . ①TU-8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 302936 号

出版发行	天津大学出版社
地 址	天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编 : 300072)
电 话	发行部 : 022-27403647
网 址	publish.tju.edu.cn
印 刷	廊坊市海涛印刷有限公司
经 销	全国各地新华书店
开 本	148mm×210mm
印 张	5.875
字 数	150 千
版 次	2016 年 1 月第 1 版
印 次	2016 年 1 月第 1 次
定 价	40.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 烦请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

简体字版序

念 硕士班时（1986年），译《建筑元素》一书，有出版社问，可有意译这本《建筑的艺术观》？当时对以“短小时内不可能”，所得回应是“不会有人跟你抢”。而等这本书译出，原书出版已近十年，跟我探问的出版社也没了声息。这几年建筑类图书出版蓬勃，不论是青年学者的著作或各领域外文书的翻译，超越以往技术书籍主导的情形好不热闹，建筑系的学生和社会大众都多了好多相关的书可以读，这是非常可喜的事。但是仔细探究，我们的建筑类图书缺少对大众系统地谈空间或环境，虽然多了不少题材广泛、用词简白、单篇短小的文集，可以供人反思当下环境，却绝少出版帮有兴趣的人（尤其是大众或初学者）建立观察、思考的架构。

国人出国旅游日频，出去少不了参观人家历代伟大的建筑杰作，少不了游人家的市街城镇。不少旅游书帮助旅行者认识建筑、认识环境。不过，出国羡人者多，返家深思者少。即使多不胜数的空间专业者留学归来，台湾建筑环境的改善却仍相当有限。建筑在台湾的意味和欧美是很不一样的！不少专业人员看到阳台也直接地想到增建，许多人为了停车可以牺牲起居

空间的通风、采光，我们的建筑是很“功利”的；很少人在意建筑的公共侧面。说穿了，人的品质上不来，环境品质怎么可能提高。遍设大学、广立建筑或空间相关科系是帮不上什么忙的。在市容芜杂、交通混乱的城市谈建筑艺术，只觉吊诡。倒是，还有许多人寄望教育，寄望视知觉（visual literacy）、环境美感（如果不带狭隘的意识形态、不盲目地拜物）以及人文素养的提高，能刺激台湾都市环境改善。只有当多数台湾人都要求他的居住环境、他的生活要有美感的时候，整体的改善才有可能。我们相信，通过恰当的引导训练，台湾人的建筑知觉、环境知觉会提高，而史坦利·亚伯克隆比的这本书（以及他后来的《室内设计哲学》（*A Philosophy of Interior Design*））可以在这方面起作用。

过去几年，有机会跟非专业者谈建筑，我仍爱援引这本书（同样常用的是《建筑与你》（*Architecture and You*）一书），甚至在谈台湾传统建筑之美时也用书架构。理由我在二版序里谈过本书系统、生动、深刻而不吊书袋；中心题旨关乎大家的生活经验，是一本可以用做建筑常识教材的书。

这本书刚译出时，有朋友说要写一本类似的书，对大众谈建筑之美，但要用台湾的例子，我们还在等这样的书。音乐、美术界这几年已经有了几本生动、体系完整的“概论”，对入门者助益良多，衷心期望看到建筑领域类似的出版物。

出版建筑专业书很难赚钱，我们希望近来较通俗的专业书能畅销，也希望多一些更耐读的通俗专业书，因为只有更多人读这方面的书，空间美感以及对建筑“悦心、悦意、悦志、悦神”的体悟才可能在我们的社会里成长。已经有一些私人企业开始投注心力，举办讲座和设计竞赛等活动，刺激台湾的建筑教育；建筑情报季刊杂志社的相关出版工作值得喝彩。译者寄望这类型的出版物更上一层楼，国外相关出版物有许多值得学习的地方，比方文字编辑的严谨度、配图的品质、平面设计以至索引的讲究，等等。

没想过拙译能出简字版，而繁体字本也将三印，除了感谢建筑情报季刊杂志社卖力行销、读者们不吝支持之外，要特别感谢天津大学出版社刘大馨先生，对修订版提供宝贵意见。拉拉杂杂不成统绪，敢请方家一晒。

吴玉成 2001 年春

- 编注：1. 本书中译本初版于 1993 年 5 月由胡氏图书出版社出版，中译修订二版、修订三版于 1996 年及 2000 年由建筑情报季刊杂志社出版，天津大学出版社于 2001 年出版简体字版第一版，2016 年天津大学出版社出版修订第二版。
2. 内文中附有 * 的文字为译者附加的注解。
3. 本书系译自英文原著，因此书中部分单位采用英制。

译序

以马克思“自然的人化”为观念核心的美学论，都认为人从极原始的劳动开始认识外在的规律，利用物质，发展自我，其中便逐渐开展了美，发展了美感。原始社会的巫术嫁接了美与艺术，随着人类文明的提高，音乐、绘画、舞蹈、诗不再依附于生产劳动和巫术，而取得了独立的审美意义。建筑（可解释为人为环境的所谓广义的建筑）作为包容人类生活和文化的容器，虽然随物质文明、社会进化，以及精神、文化要求而世代更新，却一直不脱开所谓“实用”的范围。此，使之具有异乎所谓“美术”（fine art）的审美特性，亦使之成为与人最接近、与所有人共处的艺术。本书作者史坦利·亚伯克隆比认为，科学技术虽然会改变建筑师的工作范围和形态，却不会改变使建筑成其为建筑的部分。这部分即其所谓的“作为艺术的建筑”（architecture as art），究其所论实即为建筑里的美学问题。而 20 世纪 50 年代末斯坦·埃勒·拉斯穆森（Steen Eiler Rasmussen）所写的《体验建筑》（*Experiencing Architecture*），以较浅简的方式引入，由日常经验和切身可感的事物开始，注意建筑造形里的各个课题（如色彩、光线、肌理……）

与人的感官以至社会心理的关系，即注意自己的建筑经验，许多重点实即美学里的美感问题。

建筑包括的层面（或说领域）很广，看建筑的方式也很多。机能主义者说“形随机能”（Form Follows Function），印度建筑师萨蒂什·古扎（Satish Gurjal）说“形随文化”（Form Follows Culture），有人注意材料、技术的变革，有人注意行为活动的研究，有人在意新的需求，更有人在意变易背后可能有常规。即令专家学者可以有无数的路子去追索，我毋宁相信威廉·韦恩·考迪尔（William Wayne Caudill）等建筑师在《建筑与你》一书中所说的，建筑经验是个人的、令人愉快的、更是必需的（原文是“Architecture is a personal, enjoyable, necessary experience.”）。计划、设计、结构、设备的学问与技术多是专家的事，建筑和每个人的关系是生活日用，是身体、心理、情感，这是专家们的仪器、数据乃至任何理论不能取代的。

当然，《体验建筑》或本书还不能取代每个人的建筑经验，但是，正如未经训练的眼睛对许多东西视而不见一样，不经训练许多人的建筑经验只是身体使用，只是个人的、必需的，却未必愉快（此地用愉快当然非常危险）。或者许多的愉快也并未真正触及建筑的美。虽然我们愿意相信每个人的生理／心理结构中都积淀了感受美的能力，但这些能力未经开发则近于无。

建筑的美究竟是什么？建筑的美感经验又该如何对待？似乎不得不进一步追究人和环境（天、地甚至人）的关系，追索美和美感，而后者显然不是本书的目的，但史坦利·亚伯克隆比却在建筑的范围里多多少少把许多美学的问题都做了些剖析。李泽厚 20 世纪 50 年代所写的《略论艺术种类》一文从美学的角度探究艺术的分类，更提纲挈领地指出各门艺术的美学特性。虽隔近五十年，所论仍然深刻有力，他把建筑归为静的表现艺术，认为建筑的美学规律“基本上和工艺相同”，而“工艺的美不在求实用品的外部造形、色彩、纹样去摹拟事物，再现现实；而在于使其外部形成、

传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、风尚、趣味，使物质经由象征变成相似于精神生活的有关环境”，更说“它的质的特点正在于它的量”，其巨大形体的美学影响远大于工艺品。

李泽厚提的是大原则、大观念，史坦利·亚伯克隆比的书则细致地分析形、体、地点、机能，以及人的生理感官和建筑艺术的关系，之后更探究了较深刻的“意义”、“秩序”等问题，把建筑和天、地、人结合在一起。对于一个建筑师（或设计师）来说，美学和手法同样重要。我们很容易看到像商场或办公厅的学校，也可以看到衙门似的青少年活动中心，如果我们真的在意建筑，视之为整个人文的一部分，在意它展现的情绪、气氛，在意其中展现的人（或说人的本质力量），我们该读读美学。

这是本好书，胡氏图书公司秉持发行《建筑名作译丛》的初衷，希望为建筑界贡献涓滴心力，更祈读者先进不吝赐正。

吴玉成 于台南成功大学

1992 年 12 月

目 录

简体字版序 3

译序 6

绪 论 建筑的艺术观 11

Introduction : Architecture as Art

第一章 建筑的大小 19

The Size of Architecture

第二章 建筑的形状 41

The Shape of Architecture

第三章 建筑里的形 59

The Shapes within Architecture

第四章 处所 91

Placement

第五章 机能 103

Function

第六章 感知 121

Perception

第七章 建筑的意义 129

The Meaning of Architecture

第八章 秩序 151

Architectural Order

结 语 建筑内部的三种关系 169

Conclusion : Three Relationships

中外文人名译名对照 177

Foreign Name Translation Control

绪论 建筑的艺术观

Introduction: Architecture as Art

“建筑是凝固的音乐。”

弗雷德里希·冯·谢林的《艺术哲学》（*Philosophy of Art*）

“但，音乐不是溶解了的建筑。”

苏珊·凯瑟琳·朗格的《艺术难题》（*Problems of Art*）

建筑是人们最熟悉的艺术；建筑的书是少数可在标题内读到点东西的书（即使读者并不在建筑物里，或许在街上，在附近某城镇里，或鲜活地存在读者脑海里）。然而，对建筑的熟悉却模糊了我们的视线，忘记了它也是艺术，尤其我们知道建筑有许多事与艺术无关：它的坐落地点，从前是什么建筑物，保险费率或抵押补偿金额，所有权人或家具，空调系统如何，地板多久清扫一次等等。我们无法脱开这些和美毫无关系的信息，就像我们避不开建筑一样。

高兴的话，我们可以不看绘画，不理芭蕾，也不读诗，但是建筑（正如人们常说的）是不可避免的艺术。它不仅散布在大地上，而且还要待上很长的一段时间。我们不但常常看到它，甚至使用它——建筑是为某种目的而造的。

有时候，盖房子是为了达到两种目的：满足机能，创造效益。因

此，我们也可以视之为最有利的艺术形式。小埃德加·考夫曼（Edgar Kaufmann, Jr.）在1969年的《建筑论坛》杂志（*Architectural Forum*）里写道：

“即使所有的阿拉伯油井也美化不了这微小的艺术。根源在于需求，在于林林总总的一切需求，在于使用者。”同时也在于拥有者及开发者。建筑和其他艺术不同，它不能与委托者的意见相左，因为没有委托它就无法存在。

建筑的目的多半用钱可以达到，但是它也可以实现理想。建筑可以宣示社会改革的目标——更经济有效的医院、更富于人性的工厂、更民主的住宅集群、人与自然间更和谐的关系——甚至，它可以影响这些目标。

从另一个角度来看，建筑也是社会性的：它从不落单，倒常常和都市中的其他成员或大自然在一起。小说、戏剧、绘画可以一时造就自己的世界，建筑也可以同样的有力、同样的动人，但是它必须顾及邻地或近旁街区的建筑物，必须考虑人们接近的方式、本身的形和远山轮廓的配合问题，还必须考虑阳光和树影对立面的影响。

建筑之复杂不只是盖在哪里？为何而盖？更由于它盖好了。它不是哪个艺术家个人的作品，而是一大群人的产物。亨利·詹姆斯（Henry James）认为“伟大的建筑是人类最伟大的艺术品，它表明了克服困难、统合资源、劳动、勇气和毅力”。一栋伟大的建筑的确反映出成就，然而这些并未使它成为最伟大的艺术品，反倒成为最不像样的艺术品。建筑只有站在工程、物理、机械、理则、经济、工艺的肩头上，才能成为艺术。

人们对它熟悉，它的实用性、惯常的商业主义及它与社会和实质环境间的紧密关系，都是建筑的基本特征，但却都不是美学特征。我们不会因为电梯速度快或营运良好就说一栋建筑物是艺术品。但是，建筑的美学要领总和这些现实的因素牵扯在一起，这也正是其他艺术所没有的，本书的目的就在于将它们一一解开。

另一件让人困惑的事是：极少构筑物（construction）够资格称为建筑。某些画显然比其他的画好，也有许多不能算是艺术，但是除了符号描绘之

类别有用途或目的者之外，我们可以说，每一幅画都企图成为艺术。可是盖房子就不同了，多数建筑物无意成为艺术，也不可能成为艺术。

意图是个先决条件，哲学家理查德·亚瑟·沃尔海姆（Richard Arthur Wollheim）在《论艺术与心灵》（*On Art and the Mind*）一书中写道：“如果要谈艺术，我们可以断言艺术是刻意的（intentional）。艺术是我们做某件事，而艺术品则是人们做出来的东西。”此说用于建筑尤其正确。天底下没有什么自发的或意外的建筑，只有通过计划、努力等冗长、昂贵的过程它才能实现。即使是乡土的、“没有建筑师的建筑”，也是经过计划的。南非的圆形茅草屋（rondavels）、南意大利的圆形石屋特鲁利（trulli）和马里多贡人（Dogon）搭建的泥棚（阿尔多·范·艾克（Aldo van Eyck）认为可以列入“世上最伟大的雕塑”）——这些建筑形式都是经历长时期的实践摸索，适应气候及机能，逐步改善演变而来的；而且，每个例子他们对想要的结果都非常清楚，整个营建程序就从这里开始。

光靠意图是不够的，我们的城市就堆满了失败的意图！那么，究竟建筑（architecture）与单纯的建筑物（building）差别何在？这个问题常常有人提，现成的答案是：建筑乃是达到艺术层次的建筑物。但是这个答案马上就引来另一个问题：什么是艺术？答案早已汗牛充栋，任举一者来谈，维多利亚时期的评论家沃尔特·佩特（Walter Pater）在其《文艺复兴》（*The Renaissance*）一书中的最后一句写道：“艺术在经过你的片刻，而且就在这片刻，提供一种最高级的素质。”

佩特在另一章中又提到“为艺术爱艺术”，这个想法支持了“为艺术而艺术”的观念，相对地，它让我们为自己、为我们的生活品质而艺术。

如果建筑物可以跳出惟钱是图的樊笼，对改善生活有所助益，它可以和其他艺术一样，让我们惊骇，伸展想象力，给予片刻品味。下一步则是要认识建筑的本质，了解它影响我们的方式，究竟和其他艺术有何不同。

许多艺术有共通的设计原则，从插花到戏剧都有和谐、韵律、平衡、