

走过四季

微观美国建筑文化与艺术教育

陈 杰 著

Through the four seasons
Micro – American Architectural
Culture and Art Education

 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

江苏省高校品牌专业建设工程资助项目 (TAPP, PPZY2015B182)

走过四季

微观美国建筑文化与艺术教育

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

走过四季：微观美国建筑文化与艺术教育 / 陈杰著.
南京：东南大学出版社，2017.7
ISBN 978-7-5641-7105-6

I. ①走… II. ①陈… III. ①建筑艺术 - 美国 -
IV. ①TU-867.12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第076421号

书 名：走过四季：微观美国建筑文化与艺术教育
著 者：陈 杰
责任编辑：马 伟
装帧设计：余武莉

出版发行：东南大学出版社
社 址：南京市四牌楼2号 邮编：210096
网 址：<http://www.seupress.com>
出 版 人：江建中

印 刷：南京新世纪联盟印务有限公司
开 本：850 mm×1168 mm 1/16 印张：12.25 字数：399 千
版 印 次：2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5641-7105-6 定价：180.00 元

经 销：全国各地新华书店 发行热线：025-83790519 83791830

* 版权所有，侵权必究

* 本社图书若有印装质量问题，请直接与营销部联系。电话（传真）：025-83791830

杰弟赴美前，我曾叮嘱他关注跨文化交流并完成省品牌专业建设任务。从美回来后，听他的报告，仿佛我也去了趟美国，尤其是他走过美国四季，用数字艺术展现的美国建筑，令我吃惊不已。作为一个在艺术教学领域的教授，他的讲演风格有较大变化，作为一个资深油画艺术家，他的画风颇受后现代主义的影响。但骨子里仍是我们喜爱的“正人君子”，他内心流淌的仍是中华文化与爱国热血。不像有的人从西方回来，动辄鸟语一番，言语之中、画里画外都充斥着现代与后现代印迹。看来杰弟没被“西化”也没被“分化”。这是令我最欣慰的。

杰弟回来后，为了向我“交差”，给我看了他在美国举办画展的照片和写好的一篇“体会”，篇名叫“走过四季”。看完后，我觉得有点意思，于是就与杰弟商量能否结合省品牌专业建设项目写一本小册子给学生瞧瞧，他欣然答应。整个暑假他都沉浸在快乐而又痛苦的写作中。成稿后，我在《走过四季》后面又给加了个副标题，这就是《走过四季：微观美国建筑文化与艺术教育》。

杰弟在这本小册子中试图宏达叙事，被我“制止”了。我给他两点“忠告”：一是这本小册子写完后我能看懂；二是学生能大体看懂。看完他的这本册子，我觉得他确实做到了。

杰弟在册子里介绍了美国波士顿三位一体教堂、宾夕法尼亚州落水居别墅、纽约布鲁克林大桥、沃斯堡艺术博物馆、洛杉矶音乐厅以及美国各大博物馆，试图论述美国的建筑文化在后现代主义之际以及之后，还经历的解构主义建筑、新现代主义建筑、环境派建筑等，这些文化派别与建筑的具体形态体现了美国的进取精神，表现出吸收外来文化为我所用的气魄；美国的建筑文化从古典形态走向近现代形态的过渡是顺利而积极的，因为它不把传统文化作

为一个包袱裹住自己的手脚，而是努力开创自己的新风格，沿着自己的历史和时代的轴线进取，始终未失美利坚文化的基本特征。经过 200 多年在艺术和科学两个方面的延伸与发展，美国建筑以其具有自身特征的社会性和生态性在不断地拓展与变化中已经成为一个多元价值观的建筑文化；美国的建筑注重建筑细节、具有古典情怀、外观简洁大方，融合多种风情于一体，是集当今世界住宅建筑精华之大成后又融合了美国人自由、活泼、善于创新等美国精神及其文化特质的人文元素的统一体。

中国古代艺术“天人合一”的思想、纽约大都会艺术博物馆中的中国古代艺术、宾夕法尼亚大学博物馆的“中国圆厅”、碧波地博物馆中清代的徽州建筑“荫馥堂”、旧金山亚洲艺术博物馆中的中国古代青铜器等见证了美国建筑文化中的中国元素，也深深地刺痛了我的心。提醒我们这个民族今后与“强盗”打交道要注意的逻辑，也是我力荐同学们读这本小册子的初衷。

杰弟是我院艺术教育改革的领军人物，从美回来后，多次交谈涉及美国的教育问题与我院艺术教育课程教学改革。他对中美艺术教育之间的交流、在美绘画创作得出的若干思考都是基于中国艺术视野之上的，其思考是深刻的，可以称为真知灼见，对于学生的艺术素质的提高是大有裨益的。

以上是我与杰弟在形式上的交流沟通，与艺术的真谛相差甚远，是为“序”已是“绰绰有余”。

黄立营

2016 年 11 月 28 日于成园

第一章

美国的建筑历史

1- 美国的建筑历史	1
2- 对美国建筑产生影响的因素	11
3- 建筑是社会、时代、政治、人文与主事者决策能力和良知的反映	15
4- 现代建筑 and 现代艺术的关系	19
5- 赖特对美国建筑的贡献	23
人文知识点	26

第二章

美国的建筑艺术

1- 美国波士顿三位一体教堂	30
2- 美国宾夕法尼亚州流水别墅	35
3- 美国纽约布鲁克林大桥	39
4- 美国沃斯堡现代艺术博物馆	44
5- 美国洛杉矶华特·迪士尼音乐厅	49
人文知识点	56

第三章

美国艺术博物馆的公共教育

1- 博物馆的定义和历史演变	59
2- 对博物馆概念的理解	68
3- 美国艺术博物馆的建筑组成与建筑设计原则	78
4- 当代美国艺术博物馆教育的特点	79
5- 美国艺术博物馆公共教育的启示	86
人文知识点	90

4

第四章

美国的艺术馆和博物馆

1- 洛杉矶盖蒂艺术博物馆	94
2- 纽约古根海姆美术馆	98
3- 大都会艺术博物馆	103
4- 旧金山亚洲艺术博物馆	110
5- 纽约现代艺术博物馆	115
6- 旧金山笛洋美术馆	122
人文知识点	127

5

第五章

美国艺术博物馆中的
中国古代艺术

1- 中国艺术“天人合一”的境界	130
2- 纽约大都会艺术博物馆中的中国古代艺术	134
3- 宾夕法尼亚大学博物馆的“中国圆厅”	140
4- 美国碧波地博物馆中清代中期的徽州建筑“荫馥堂”	143
5- 旧金山亚洲艺术博物馆中的中国古代青铜器	148
人文知识点	150

6

第六章

来自中国的艺术视野

1- 东西方艺术的对话	152
2- 中美艺术教育之间的交流	166
3- 在美国绘画创作的自我沉思	169
4- 对中国当代艺术的思考	171
人文知识点	182

参考文献	185
------	-----

后记	187
----	-----

第一章 美国的建筑历史

1- 美国的建筑历史

美国的建筑历史其实是一系列“移植”和“模仿”的总和，这与美国人口组成的多样性是一致的。美国建筑的最大特点在于它始终保持着新颖和活力。传统和现代是美国建筑艺术的两个侧面。在某种意义上，美国似乎成了转换国外，尤其是欧洲艺术传统的“一面魔镜”，外来的建筑内容和形式在这里产生出神奇的适应能力，这正是美国建筑的独特所在；同时，美国建筑的另一侧面则是其自主性和不断寻求自我的强烈愿望，即使不能排除所有“借鉴”的痕迹，它仍然追求最大可能的创新和独树一帜。毫无疑问，美国建筑艺术显示出创造的伟大力量。美国建筑的源泉多种多样，尤其有两种文化以其影响之深远被载入史册，这就是南方及西南方的西班牙文化传统和东部十三州的英国文化传统。

拍摄于波士顿三位一体教堂

拍摄于波士顿三位一体教堂

拍摄于赫斯特古堡

拍摄于赫斯特古堡

拍摄于赫斯特古堡

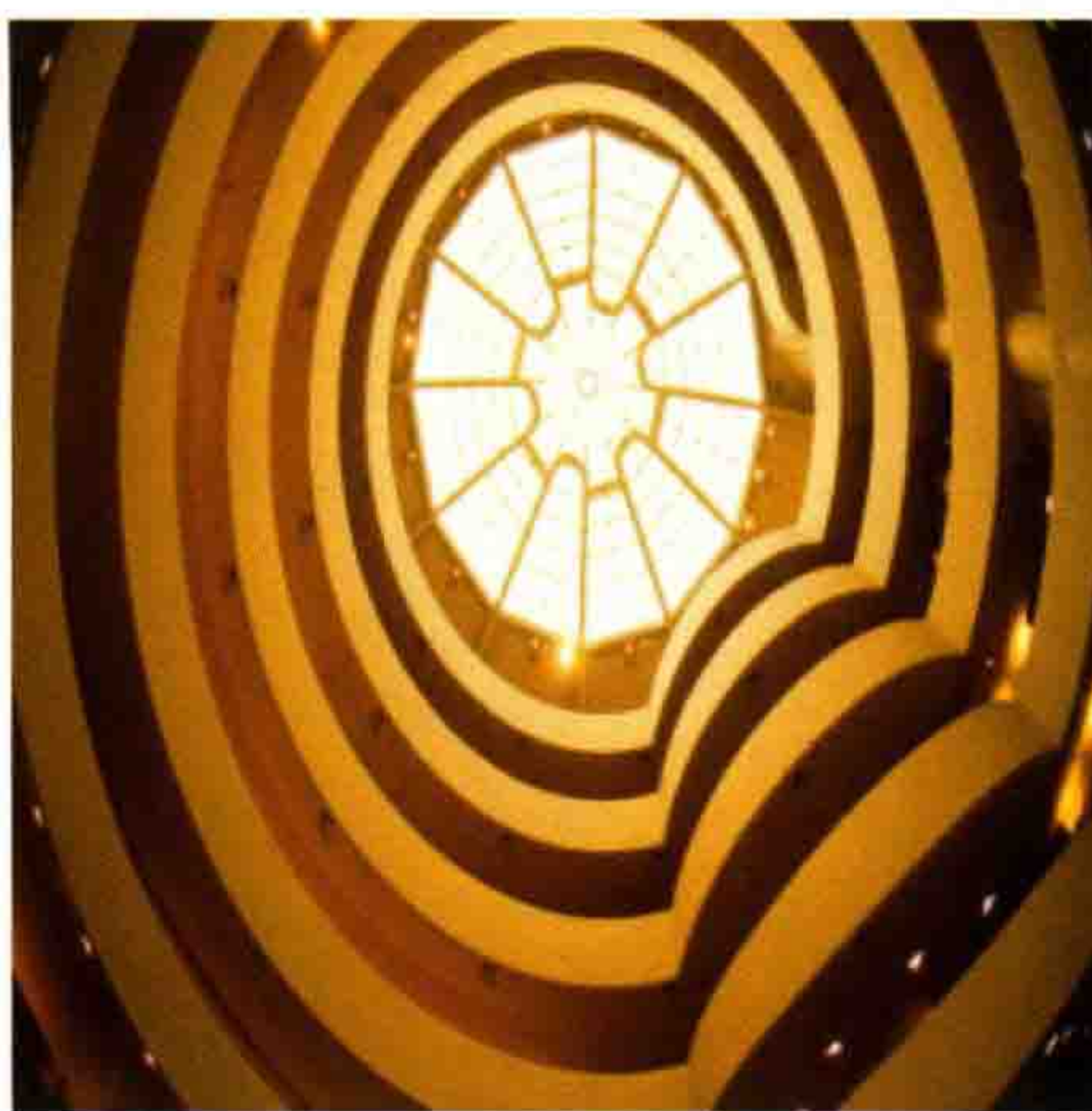

拍摄于宾夕法尼亚州流水别墅

放眼整个西方建筑史，19 世纪中叶以后不时有惊人之举，最终导致了 19 世纪末期历史的决裂。19 世纪末 20 世纪初所谓的“新建筑运动”，已经强大起来的美国凭借“芝加哥学派”的建筑活动，扮演了其中一只举足轻重的力量，曾经留学巴黎美术学院的 19 世纪美国著名建筑师理查德逊，1877 年完成了带有欧洲中世纪前期风格的波士顿三位一体教堂，当时的芝加哥是一个快速扩张起来的工商业城市，1871 年的一场大火，又使充斥城市的那些甚无特点の木结构建筑化为灰烬，这成为新样式产生的契机。在芝加哥一批具有创新精神的建筑师的努力下，这里最早出现了钢结构的高层商业建筑，芝加哥亦成为摩天大楼的发源地。路易斯·沙利文（1856—1924）可以说是芝加哥学派的灵魂人物，他坚决主张“形式跟随功能”的原则，在芝加哥，他和他的同事们建起了一座又一座外形规范，墙面朴素，开着大玻璃窗和具有良好通风及采光功能的高层商业楼房。芝加哥卡森·皮里·斯科特百货大楼是沙利文最后一个大型商业建筑，建筑的金属装饰全部限定在头两层的一条长装饰带上，装饰带以上是水平分割的楼层和矩形的大玻璃窗。在美国现代建筑酝酿曙光的时候，一些伟大的人物也正在悄然成长。1887 年，艾德勒和沙利文的事务所聘用了一个名叫弗兰克·劳埃德·赖特（1867—1959）的青年，正是这位青年才俊接过沙利文的建筑思想，以 70 余年的职业生涯在美国建筑从折中主义走向现代主义的历史过程中做出了不朽的贡献。埃罗·萨里宁曾经赞美他说：“如果今天是如同文艺复兴的时代，那么赖特就是 20 世纪的米开朗基罗”。赖特的建筑世界深邃而丰富，不管他设计的私人宅邸还是公共建筑都令人着迷。赖特的住宅设计运用一系列新语汇，如灵活的室内空间，宽大的挑檐，连排的窗口，鲜明的水平线，使建筑的造型既有安全感又开放，既现代又具有广袤的西部草原情怀，他所谓的“草原式”房屋以独特的建筑语言陈述了美国式家庭生活观念。1889 年，赖特在橡园为自己设计的住宅，风格上还保留着一些理查德逊的影子；1906 年完工的团结教堂，是他第一个实际建成的现浇混凝土建筑，1923 年赖特在加利福尼亚建造的米勒德住宅，运用了粗壮的矩形轮廓线和有图案的预制混凝土块，显示出他对新材料和新条件的应用能力。有“落水居”美称的考夫曼住宅，是赖特 20 世纪 30 年代以后最重要的作品之一，彼此重叠的造型悬于飞瀑之上，体现着设计师无与伦比的奇特构想，虽然赖特在使用钢筋混凝土悬挑阳台方面与所谓的风格有着密切关系，但他始终对国际风格赤裸的工业化特点表示反感，而强调建筑与自然的结合，赖特称自己的建筑思想为“有机建筑论”。

约翰逊公司行政办公楼和著名的古根海姆博物馆开辟了赖特建筑的新风格，他尝试以曲线和圆作为建筑的主导要素并且大获成功，而且，那包绕着半透明窗带着砖石结构的约翰逊大楼，他在工业时代的大潮中坚守的人本主义价值观，正是赖特建筑艺术无限魅力的根源。

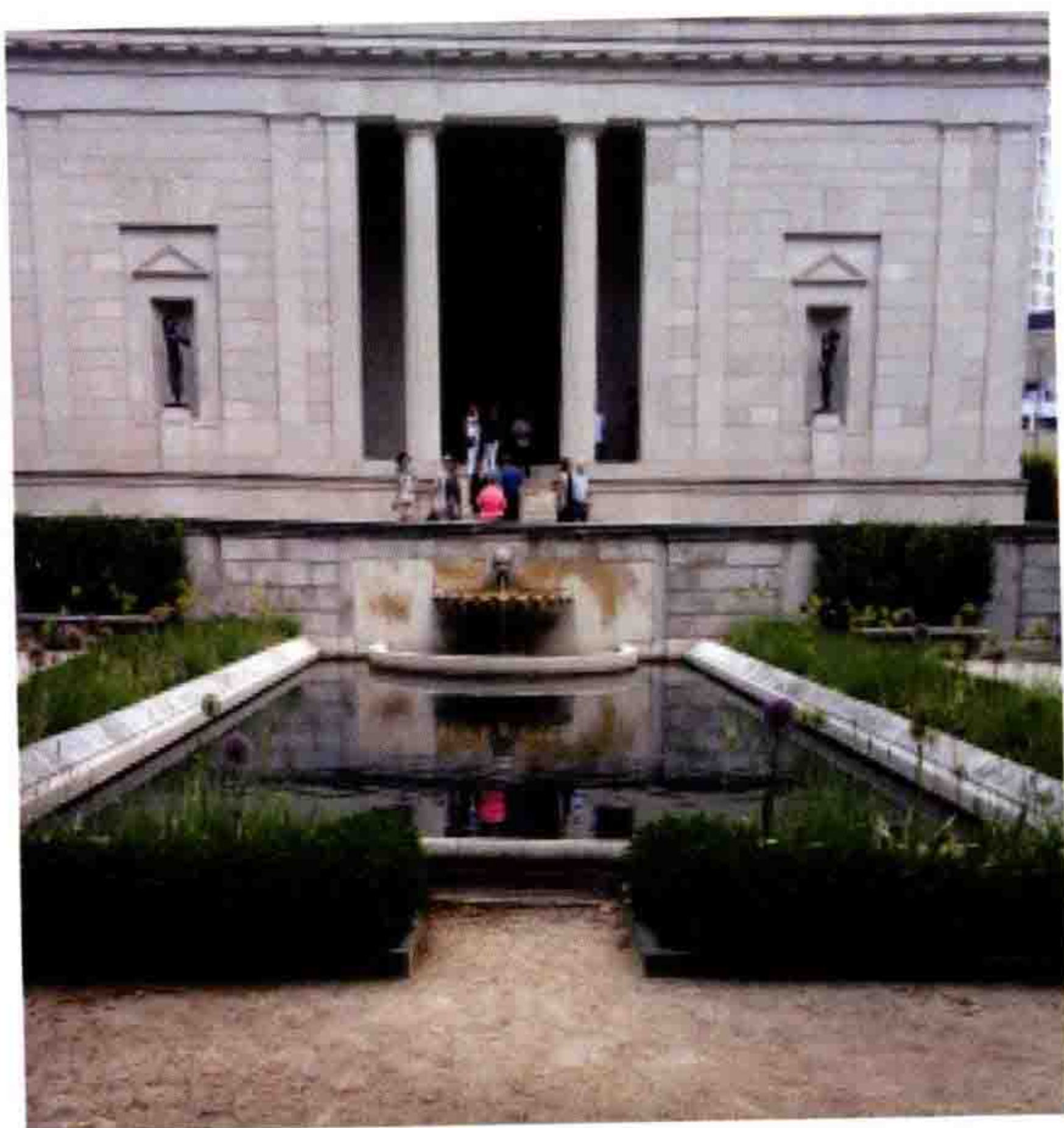
1919 年，建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯（1883—1969）毅然将当时的魏玛美术院和魏玛工艺学校合并成为一所综合造型艺术学校，即“国立包豪斯学院”。格罗皮乌斯网罗当时西欧各国的先锋艺术家和设计师，希望按照新的教学思想培养出集建筑师、艺术家和手工艺匠人为一体的新型设计人才。他宣称：“我们要创造清晰的，有机的建筑”，即“一种适应于我们的机器、无线电和高速汽车世界的建筑”。

拍摄于纽约古根海姆博物馆

拍摄于费城罗丹雕塑艺术馆

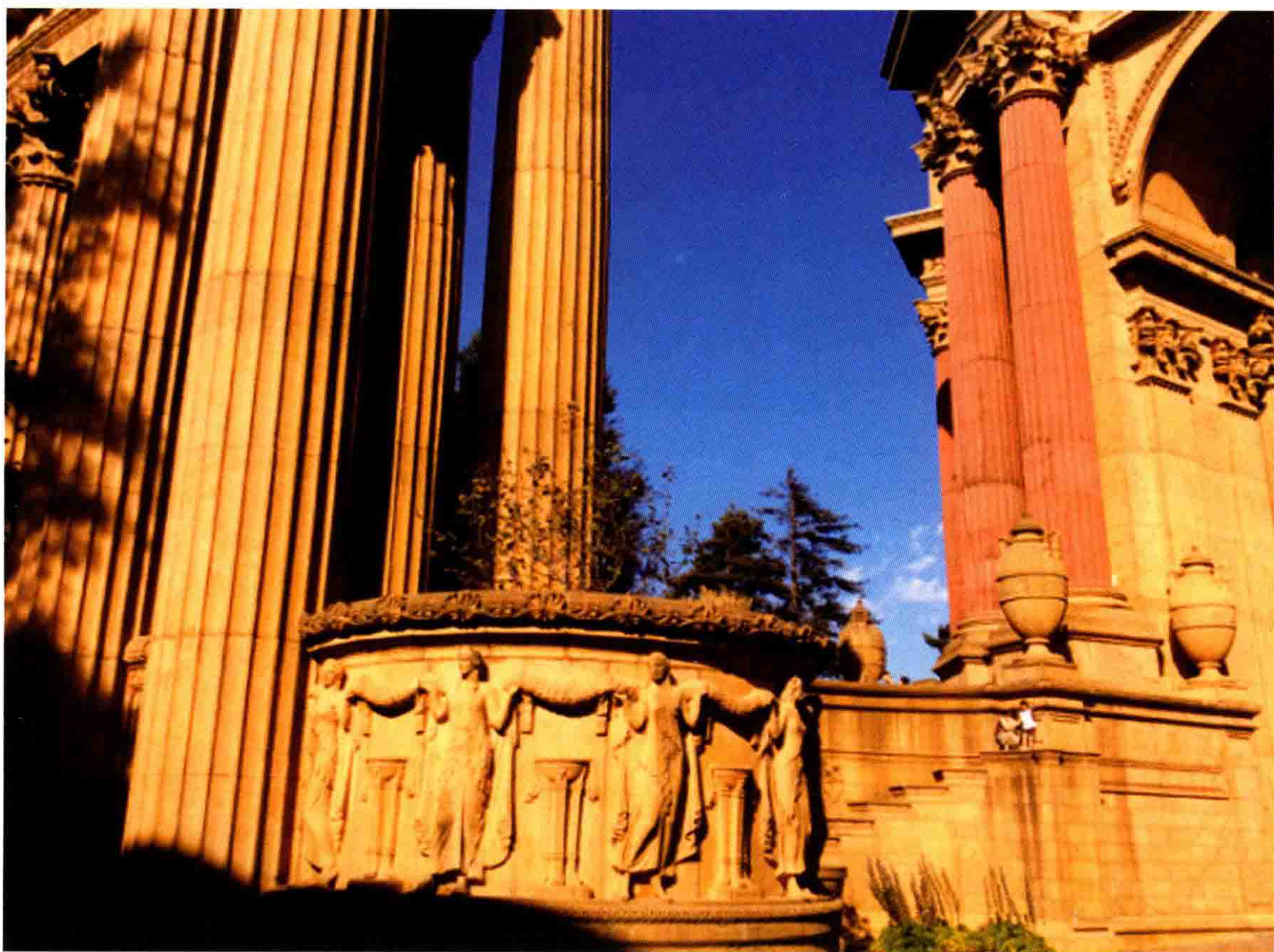
拍摄于费城罗丹雕塑艺术馆

拍摄于圣·安东尼奥博物馆

拍摄于圣·安东尼奥博物馆

拍摄于圣·安东尼奥博物馆

拍摄于洛杉矶华特·迪士尼音乐厅

法国激进派建筑师勒·柯布西耶（1887—1965）在他的《走向新建筑》一书中提出“住宅是居住的机器”，表明新的建筑观念正在产生；正像格罗皮乌斯认为的那样，包豪斯与其说是所学院，不如说是种思想，他也因此得以在世界范围内传播。1922 年，为建设芝加哥论坛报大厦展开了设计竞赛，当时执掌包豪斯的格罗皮乌斯也从德国送来方案，但他极具国际风格的建筑设计竟然“刺痛了美国人的眼睛”，美国人甚至讥讽欧洲这种外形简洁的新样式为“裸体建筑”，他们最终建起了一座仿哥特式塔楼。“芝加哥学派”的建筑外形结合包豪斯和国际风格的建筑宗旨，现代美国最具标志性的建筑符号——摩天大楼诞生了。1945 年，格罗皮乌斯和他的学生们成立了协和建筑师事务所，并且把包豪斯那种综合建筑艺术的思路逐渐引入哈佛；而密斯·凡·德·罗（1886—1969）在建筑形式上的长期探索和实践，直接关系到 20 世纪五六十年代盛行于美国乃至世界的超高层幕墙建筑样式，因此被冠以“密斯风格”。到 20 世纪 50 年代，由哈里森（1895—1981）担任总设计师的联合国大厦，为美国树立起一个高大矩形板片式摩天大楼的典范，它看上去就像一个包裹着玻璃和大理石的巨大盒子，其简练的结构不免让我们又想到包豪斯。

拍摄于纽约联合国大厦