

中国建筑 艺术史

【中卷】

中国艺术研究院
《中国建筑艺术史》编写组 编著
萧默 主编

中国建筑 艺术史

【中卷】

中国艺术研究院
《中国建筑艺术史》编写组 编著
萧默 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

中国 建筑 艺术 史 / 中国 艺术 研究院
《中国建筑艺术史》编写组编著；萧默主编．—北京：
中国建筑工业出版社，2011.8
ISBN 978-7-112-13343-7

I. ①中… II. ①萧…②中… III. ①建筑艺术史—中国
IV. ①TU-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 129556 号

责任编辑：徐 冉 王莉慧

书籍设计：付金红

责任校对：张 颖 陈晶晶

中国建筑艺术史

中国艺术研究院《中国建筑艺术史》编写组 编著
萧默 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京雅昌艺术印刷有限公司印刷

*

开本：880×1230 毫米 1/16 印张：80¹/₄ 插页：1 字数：1986 千字

2017 年 2 月第一版 2017 年 2 月第一次印刷

定价：660.00 元 (共三卷)

ISBN 978-7-112-13343-7

(20838)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

上卷

序 吴良镛

引论——

第一编 萌芽与成长——二五

第一章 史前建筑——二六

第二章 夏商周建筑——五七

第三章 秦汉建筑——一〇六

第二编 成熟与高峰——一六九

第四章 三国两晋南北朝建筑——一七〇

第五章 隋唐建筑——二二六

第六章 五代宋辽西夏金建筑——三三四

第七章 元代建筑——四七四

中卷

第三编 充实与总结——五〇七

第八章 明清建筑(一)——五〇八

第九章 明清建筑(二)——六七〇

第十章 明清建筑(三)——八一〇

第十一章 明清建筑(四)——八八四

下卷

第四编 群星灿烂——九三三

第十二章 藏蒙地区建筑

(内地藏传佛教建筑附)——九三四

第十三章 新疆维吾尔族建筑

(回族伊斯兰教建筑附)——一〇〇二

第十四章 西南少数民族建筑——一〇四五

第五编 理性光辉——一〇八五

第十五章 建筑哲理——一〇八六

第十六章 外部空间——一一三一

第十七章 形体构图——一一六三

第十八章 文化决定论与多元建筑论——一二七九

人名索引——一二九八

建筑名索引——一二〇四

书画索引——一二一六

关键词索引——一二二四

建筑术语索引——一二二六

附录 作者简介及分工——一二四六

后记——一二五〇

第三编 充实与总结

第八章 明清建筑（一）

小引	508
第一节 城市	510
一、北京	510
二、地方城市	518
第二节 宫殿	523
一、北京宫殿	524
二、沈阳宫殿	540
第三节 官廷建筑师	543
第四节 国家祭祀建筑	547
一、北京天坛	548
二、北京社稷坛	555
三、孔庙	557
第五节 陵墓	563
一、明孝陵	565
二、明十三陵	566
三、先清陵墓	571
四、清东陵、清西陵	573
第六节 佛寺道观	577
一、城市寺观	578
二、山林寺观	586
第七节 佛塔	606
第八节 长城	612
第九节 衙署	620
一、总述	620
二、实例	623
第十节 民间公共建筑	632
一、总述	632
二、民间祠祀	633
三、会馆	647
四、书院	652
五、城市景观楼阁	655

第九章 明清建筑 (二)

小引	670
第一节 王府	671
一、王侯分封制的回顾	671
二、明代王府	673
三、清代王府	675
第二节 民居	684
一、北方院落民居	684
二、南方院落民居	700
三、南方天井民居	711
四、岭南客家集团民居	720
五、南方自由式民居	728
六、西北窑洞民居	733
第三节 园林	736
一、总述	736
二、发展概况	737
三、艺术风格	738
四、江南私家园林	743
五、岭南园林	760
六、皇家园林	761
七、欧洲人对中国园林的评价	789
第四节 牌楼	792
第五节 桥梁	800

第十章 明清建筑 (三)

小引	810
第一节 木装修 (裱糊附)	810
一、外檐装修	811
二、内檐装修	816
第二节 雕饰	821
一、石雕	822
二、木雕	829
三、砖雕	833
四、雕饰纹样	840
第三节 彩画	842
一、明代彩画特征	842

二、清代彩画分类	844
三、清代彩画分期特征	853
四、斗拱、天花、椽子彩画	856
五、清代彩画艺术特征	860
第四节 油饰 (墙面抹灰附)	861
第五节 琉璃装饰	862
一、官式琉璃发展概况	862
二、官式琉璃用色	864
三、琉璃屋顶	866
第六节 民间建筑装饰与色彩	869
一、木装修	869
二、雕饰	874
三、脊饰	878
四、色彩	882

第十一章 明清建筑 (四)

小引	884
第一节 建筑结构	884
一、官式建筑结构	886
二、民间建筑结构	891
第二节 室内环境	896
一、光色环境	897
二、嗅觉环境	899
三、听觉环境	900
四、环境装饰	901
五、环境与精神	902
第三节 家具	906
一、总述	906
二、明式家具	907
三、明式家具的装饰	916
四、清式家具	918
第四节 中国与越南建筑文化因缘	920
一、越南建筑史简述	921
二、都城与宫殿	923
三、佛道建筑	925
四、宗祠与文庙	928
五、陵墓	929

第三编

充实与总结

第八章 明清建筑（一）

小引

元末农民大起义，朱元璋乘时而起。元至正十三年（1356），朱元璋攻下集庆路（今南京），八年后自称吴王，又四年（1368），在南京称帝，建立明朝，改元洪武，是为明太祖。同年，明军攻下大都，元朝亡。随后几年，其他军事力量也被次第翦灭。1403年，燕王朱棣从朱元璋的孙子也就是他的侄子朱允炆手中夺得帝位，改元永乐，为明成祖。永乐十八年（1420）迁都北京。明朝共历277年，在公元1644年被李自成领导的农民起义推翻，但国家政权迅即被东北女真后裔满族建立的清（初由努尔哈赤于明万历四十四年即1616年建国曰“大金”，史称“后金”，1636年皇太极改国号为“大清”）取代。从1636年算起，清朝历时276年，至1911年被孙中山领导的辛亥革命推翻。

明清两朝共历544年，属于中国封建社会晚期，是国家长期统一、生产取得不断发展和中国各族文化大交流的重要时期，明代中叶以后，出现了资本主义的萌芽。明清两代的官方和民间的建筑活动都十分活跃，其中不乏优秀之作，在许多领域取得过令人赞叹的成就。

现存中国古代建筑遗物，绝大多数都是明清两代留下来的，有的是明代原建，有的在清代沿用中虽有重修改建或部分重建，总的规划布局仍多为明代形成。中国古代建筑类型十分丰富，作品更是累千巨万，但明清以前的实物绝大多数已不复存在，除少数硕果仅存（多为佛教寺塔）

和一些可探知的遗址外，只能从文献记载中去了解，或者通过绘画、雕塑中的形象略见其面貌。值得庆幸的是，今天所见明清两代的建筑作品几乎涵括了传统建筑的全部类型，包括城市、宫殿、坛庙、衙署、佛寺、佛塔、道观、陵墓，以及宗祠、先贤祠、神祠、会馆、书院和城市景观楼阁等民间公共建筑，又有王府和十分多样的各地民居，还有取得过独特成就的园林及牌坊、桥梁等。此外，应该特别注意到，主要分布在辽阔的边疆地区的少数民族建筑，如藏蒙地区的藏族、蒙古族、新疆维吾尔族、各地回族和西南的纳西、白、傣、侗和土家族等各族建筑，大都在明清两代尤其是清代得到很大发展，几乎所有典型的建筑类型和重要作品也都保存至今，其中不乏世界级的建筑艺术精品，极大丰富了中国建筑艺术史的内容。可以说，如果没有明清留下的作品，真不知要怎样才能全面而真切地认识中国古代建筑的历史了。

不只是类型和数量众多，中国最重要的建筑类型如城市、宫殿、坛庙、陵墓和园林，其构图手法也是在明代最后完善起来的，其中的佼佼者如北京城、北京宫殿、天坛、江南私家园林和北方皇家园林等重要作品，就艺术的完美性而言，某些方面的确达到了中国古典建筑的最高水平。从明朝永乐到盛清康乾时期，是中国建筑艺术继秦汉和唐宋两次高潮之后的第三次高潮。如果说，中国传统建筑，宏观而言，从总体气势之豪健开朗、单体造型之恢宏大气、建筑部件与装饰之自然合宜等角度来衡量，在

其全部发展史的三个高潮中,可以认为唐代尤其是盛唐堪称为高峰的话,那么,明和盛清建筑,就是全部发展史的充实和总结了。

明清最重要的城市无疑是作为两代都城的北京,在元大都的基础上加以改造,艺术上有明显提高,鲜明体现了一整套强调皇权的艺术构思。北京和唐长安、元大都一道,是中国古代最伟大的三座都城。沈阳曾是东北地方政权后金的统治中心,改建于明末,它和其他中小城市如西安、南通、太谷、平遥、重庆等,共同体现了封建城市的一般特点。它们的大致布局有的还比较完整地保存着。

明清宫殿除明初一度兴建的中都和南京宫殿外,主要是北京宫殿,规模虽不如唐代,但比起宋辽金元并不逊色,其格局精严,结构紧凑,艺术水平在某些方面甚至不在盛唐以下。宫殿历来是中国古代最重要的建筑类型,北京宫殿是其中最优秀的作品之一,在世界建筑史上占有崇高的地位。从后金开始在沈阳建造的宫殿现称沈阳故宫,体现了一定的地方和民族特色,也完整地保存着,规模虽小,仍丰富了中国建筑史的内容。

中国古代的建筑艺术家,历来社会地位不高,史籍中很少提到他们,明清才稍为多见,本章将介绍其中的几位宫廷建筑师。

北京是国家级坛庙集中的地方,其中天坛是中国建筑艺术杰作之一,也是世界建筑艺术珍品。

明清寺院宫观除继承前代传统的规整式布局外,最值得注意的是分布在全国各地名山胜境的大量作品。不论是对前代遗物的改造,或是另行建造,大多结合优美的自然环境,采取自由灵活的格局,体现了中国特有的与造化融合相亲的自然观,具有重要的美学价值。明清的佛塔比较沉寂,或是仿照前代,或只是在装饰上更事踵华,但也有一些值得肯定的佳作。明清两代,石窟寺虽仍偶有凿建,却已无可称道。

明代陵墓除太祖孝陵在南京外都集中在北京,密切结合山水地形,成为组群,其群体布局的水平较前代有显著提高,单座陵墓的构图也与前代迥然不同。清代陵墓除满族入关前的少数几座之外也集中在北京附近,群体和单座的布局、构图手法与明代陵墓相似。

长城始建于春秋战国,主要经秦、汉和明朝增修,至明而达极盛。完全出于军事防御目的修筑的长城,在严格意义上并不是有意识的艺术作品,但以它的雄伟壮美,在今天已转化成了重要的审美对象。

衙署作为古代各级政权的体现,曾在各地普遍出现,但遗留至今者甚少,明清的数处遗存诚为难得的例证,其总体布局与大型宅院相差不多,因旨在示意清廉,建筑及装修往往比较俭约。

明清还特多民间公共建筑,如宗祠、先贤祠、神祠、会馆、书院、城市景观楼阁等,以其文人建筑、市民建筑的性质,与官方建筑颇有不同,二者互补,丰富了对建筑史的认识。

虽然明清的建筑艺术成就值得充分肯定,但也必须指出,明清两朝在思想上、政治上都施行了一整套严格的封建统治,扼制了人的主动创造精神和个性表现。从明代起,与经历着文艺复兴的西方相比,中国的社会经济与文化逐渐丧失了世界的领先地位。清代后期坚持闭关锁国政策,拒绝异域文化的输入,暴露了专制制度的顽固和衰老,更使中国社会进步受到严重阻碍。在这种社会态势的决定性影响下,与充满活力的唐代建筑艺术高峰相比,就体现建筑艺术主要成就的官式建筑而言,明清两代缺乏昂扬的格调和质朴的品格,大多只是继承成法并在其上进行加工,注意力在很大程度上只集中在如何去“完善”已有的成就,处于一种“过熟”的或“特化”的状态,创造力已渐趋枯竭,并没有酝

酿出新的格局。具体来说,官式建筑的设计已完全定型化,无论总图布局,还是单体设计、结构方式、装修做法,以至装饰处理,都有一整套相当严格的固定格式,成了轻易不能变动的程式或曰公式。清雍正十二年(1734),工部颁行了《工程做法则例》,虽有利于总结经验,保证建筑具有一定的质量水平,但奉若圭璧,又必然限制了个性的发挥。人们的注意力更多只限于细部的雕琢,反而导致品相趋向柔弱,雕绩细腻,彩饰斑斓,珠光宝气,繁文缛节,充斥朝野。因为这种只及于细部的“创造”,如果不伴随整体格局意义的强烈创新意识,就不但无助于整体的突破,反而促使原有的天真质朴精神的进一步流失。

建筑艺术的创作过程,总是首先着眼于总体布局,次及于单体造型,然后才是对细部和装饰进行细致的推求。如果我们把这一过程放大为全部建筑艺术的发展史,似乎存在同样的情形。中国建筑在宏观方面至唐代已达到极高水平,以后从宋代开始,直至明清,愈来愈将主要注意力转向比较微观的方面。人们似乎认为,相对属于宏观的课题,大部分已经由前人妥善解决了,剩下的除了使其更加“完善”以外,就只能侧重在微观的方面了。这种趋势当然促成了建筑的精细化,但失之太过,甚至为了这种精细,反而影响了对全局的把握,便不免精细有余而气度不足,形成严重的弊病。这一不无遗憾的事实,尤其在清代中期以后,随着国势的日渐衰落和人们的审美情趣的益趋琐屑而更见其甚。

建筑艺术是社会整体文化最真实、最鲜明的记录,这一点在明清建筑上再一次得到证实。

关于明清建筑,因内容之丰富,本书拟以四章篇幅加以论述。第一章介绍城市、宫殿、国家祭祀建筑、宗教建筑、陵墓、长城、衙署和民间公共建筑;第二章纳入王府、散布各地

形式多样的民居、私家园林和皇家园林,以及牌楼和桥梁;第三章专述建筑装饰,以成就最大的官式建筑为主,兼及民间;第四章包括建筑结构、室内设计、家具,以及中越建筑文化因缘。越南与朝鲜半岛、日本以至蒙古一样,同是受中国文化包括建筑文化影响最大的地区。中国与越南的建筑文化交流,早可及于秦汉,一直延续至清末。至于这一时期少数民族丰富的建筑艺术作品及其成就,鉴于本书强调建筑与其文化土壤的本质联系,将集中在第四编再行专述。

第一节 城市

明清最重要的城市就是延续两朝、历时近五百年的北京。其他比较有名的大城市还有三十多座;有的是在宋元以来旧城的基础上发展起来的,如南京、开封、杭州、苏州等;有的是旧城被破坏后重新恢复起来或者是一些新兴城市,如西安、太原、沈阳和其他中小城市。这些城市一般都经过事先规划,体现了中国封建城市的特点,是封建皇权派驻各地的统治机构所在地,是各级封建统治的政治中心和军事、经济、文化的重要据点。

一、北京

元末,朱元璋攻占集庆路后,改为应天府。洪武元年(1368)建国,诏以应天为都,名南京(图8-1-1)。此后朱元璋曾有意在关中或开封建都,均未果。一度又决定以他的家乡临濠(今安徽凤阳)为都,改临濠为中都并开始了宫殿和城市建设,也中途停止(图8-1-2)。南京作为明初都城使用了五十余年,一直到永乐十八年(1420)明成祖迁都北京为止。明朝以后,北京继续成为清朝的都城。

明北京格局及对元大都的改造

明清北京的基本格局仍元大都之旧。大都的规划思想继承了汉唐以来的传统并参用周制，以规整对称突出中轴的手法成功渲染了皇权的尊严，十分符合明清皇朝的要求。虽然已经改朝换代，但占统治地位的以皇权为中心的思想意识并没有发生什么变化，同时，在明军攻占大都和清军进入北京这两次战争进行得都比较顺利，原有城市没有受到大的破坏，也为继续使用提供了可能。

然而，明代仍对元大都作了相应的改造。在建筑艺术上，明北京比元大都有明显提高。其改造主要有以下几点：

一、元大都是金中都东北太液池（即今北海、中海）的离宫为中心建设起来的，皇城包括了这一片离宫区，大内和其他两座宫殿沿湖东西两岸设置。为避开大都西南金中都旧城，大都尽量向北扩展，但直到元末，作为发展预留地的北部仍然相当空旷，明初决定将这空旷的北部废弃，在原北墙以南五里另筑新墙，仍开二门。此新墙西端依河道之势略向内斜折。大都东、西墙原来各有三门，至此也各剩二门。元时，不少金中都的居民尤其是贫民，无力迁入大都，麇集在大都南墙外居住。大都的皇城、宫城因利用中都离宫区，也偏在城市南部，与南墙相距过近，不便于城市南部东西向的交通。至明，金中都废弃已久，已不再是北京发展的障碍，于是在永乐十七年（1419）新建宫殿即将完工之际，将大都南墙拆除，向南推出近二里另筑新墙，仍开三门。故明代北京城共九门，南面正中为正阳门，左右为崇文、宣武二门；东面二门自北往南为东直、朝阳；西面相应为西直、阜成；北面二门自西往东是德胜、安定，这些名称一直保留至今。元末城墙的外墙面已开始用砖包砌，并加筑各门瓮城。明代继续砖包墙面，正统元年（1436）重修并新建各门瓮城，

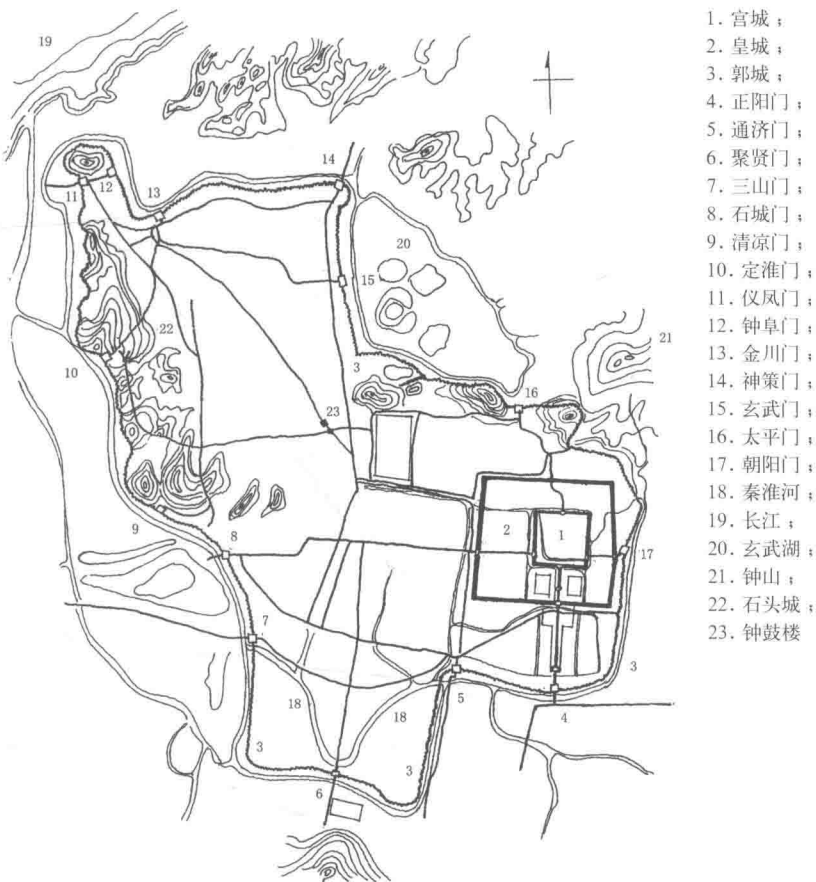

图 8-1-1 明南京城复原平面（赵林）

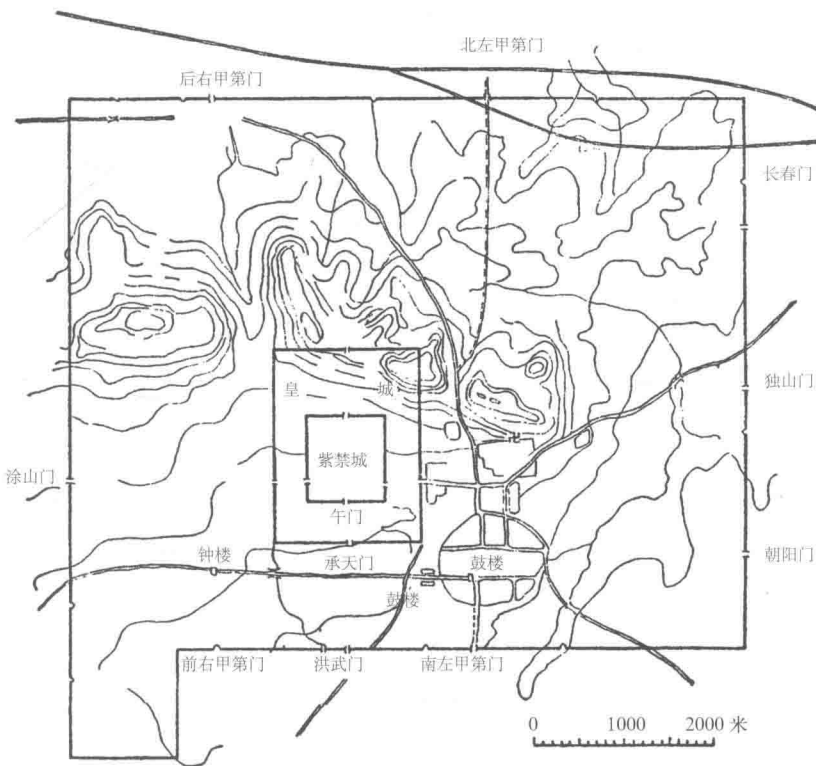

图 8-1-2 安徽凤阳明中都遗址（《明中都》）

① (明)《西元集》及(清)吴长元《宸垣纪略》都有万岁山“为大内之镇山”的记述。

同时修建九门城楼和各瓮城城楼。瓮城城楼都是四层，以大砖砌墙，十分雄伟坚实。九门城楼都是两层，木结构，下层覆腰檐，上有平座，上层覆重檐歇山顶。这样的三檐屋顶称作三滴水。正统年中城墙内侧也包砖(明代以后，各州县城墙也普遍用砖包砌，城门洞也一改木结构平顶或盪顶，通行砖砌筒拱)。在北京东南、西南二角，城墙上建造了高大的曲尺形平面角楼，亦砖砌四层。现在保存下来的城楼只有正阳门及其瓮城(前门)、德胜门瓮城城楼和东南角楼了，其他均已随城墙一起被拆掉。北京全城呈略横的方形，东西 6650 米，南北 5350 米。

二、元大都宫殿在明代初年本来保存完好，但当时定都南京，出于君权归一观念，被全部拆毁。明成祖决定迁都北京后，才又重新建造宫殿。明皇城在大都旧地的基础上向东、南两面各有展拓，南面展拓约一里，原太液池也向南展拓(即今之南海)。皇城东西 2500 米，南北 2750 米。

宫城名紫禁城，在都城中轴线上，其东、西墙与大都宫城相重，南、北二墙各向南移约 400 米和 500 米。宫城东西 753 米，南北 961 米，较元宫略小，仅及唐长安太极宫城(包括东宫和掖庭宫)六分之一强。紫禁城正北，以拆除元宫的废土和开挖紫禁城护城河的土堆成一山，高约 50 米，谓之万岁山、镇山或景山。“万岁山”之名已见于明中都，位置也在宫城之北，是一座自然山丘，由此可见北京和中都的继承关系。

“镇山”含有镇压元朝王气的寓意，山下正好压着元宫的延春宫。^①“景山”应是就景观角度而言。此山东西长，中高边低，两侧略向前环抱，形式对称；山顶建一大亭，正在全城中轴线上，是全程的平面几何中心和最高点，强调了整个城市如几何图形般的严谨构图。此山在城市景观上，无论是成景还是得景，都有重要意义。在景山之北，沿中轴线有鼓楼和钟楼，与景山遥相对望。宫城和都城都有高大的城墙，围绕着护城河，各城门前建有石桥。皇城只有宫墙，没有护城河。

三、明朝中叶嘉靖时，为加强京师防卫，计议加建一圈外郭城，先从聚居较多的南面开始，但其他三面后来没有建造。南部郭城把天坛、山川坛包了进来，称为外城，原城即称内城。外城东西 7950 米，南北 3100 米，也是砖包城墙，有护城河。外城东西之长超过内城，整个北京城呈凸字形平面。外城南面三门，正门名永定；东西各一门，东北、西北各一便门。外城街道多为扩展前自发形成的，比较零乱，东西都有一些趋向正阳门的斜街。内城街道多是元大都旧街，相当整齐。在内城东四牌楼、西四牌楼、鼓楼附近和外城正阳门外，形成四个商业中心。此外，外城的琉璃厂文化街是文人荟萃之地，天桥则是下层民众娱乐的地方。外城南面东为天坛，西为山川坛(后改先农坛)；内城城外北面建地坛，东、西各建朝日坛和夕月坛，同天坛一起形成外围的四个重点，簇拥着居中的皇城和宫城。元大都的太庙和社稷坛分别靠近东、西城墙，距宫殿过远，至此改在宫城正门午门前方左右，邻近宫殿。衙署集中在正阳门内大街即皇城正门天安门(明称承天门)前丁字形宫前广场的两侧，布局紧凑均衡，与皇宫互相烘托(图 8-1-3 ~ 图 8-1-22)。

明代北京城比元大都有很大改进，因势利导，废北拓南，使城内居民分布比较均匀，也使皇宫更加居中，并在宫前形成了较长的前导

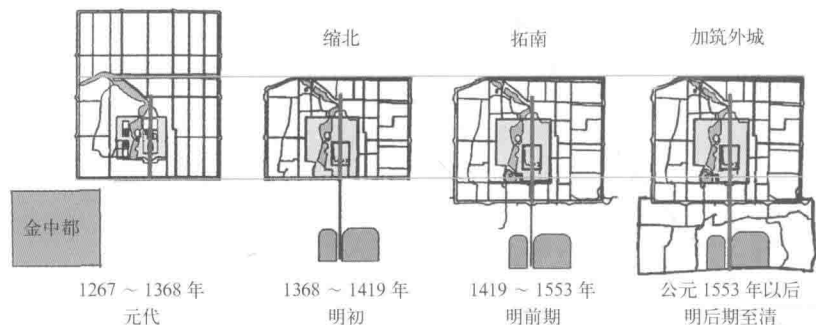

图 8-1-3 从元到清北京城垣的变迁(萧默)

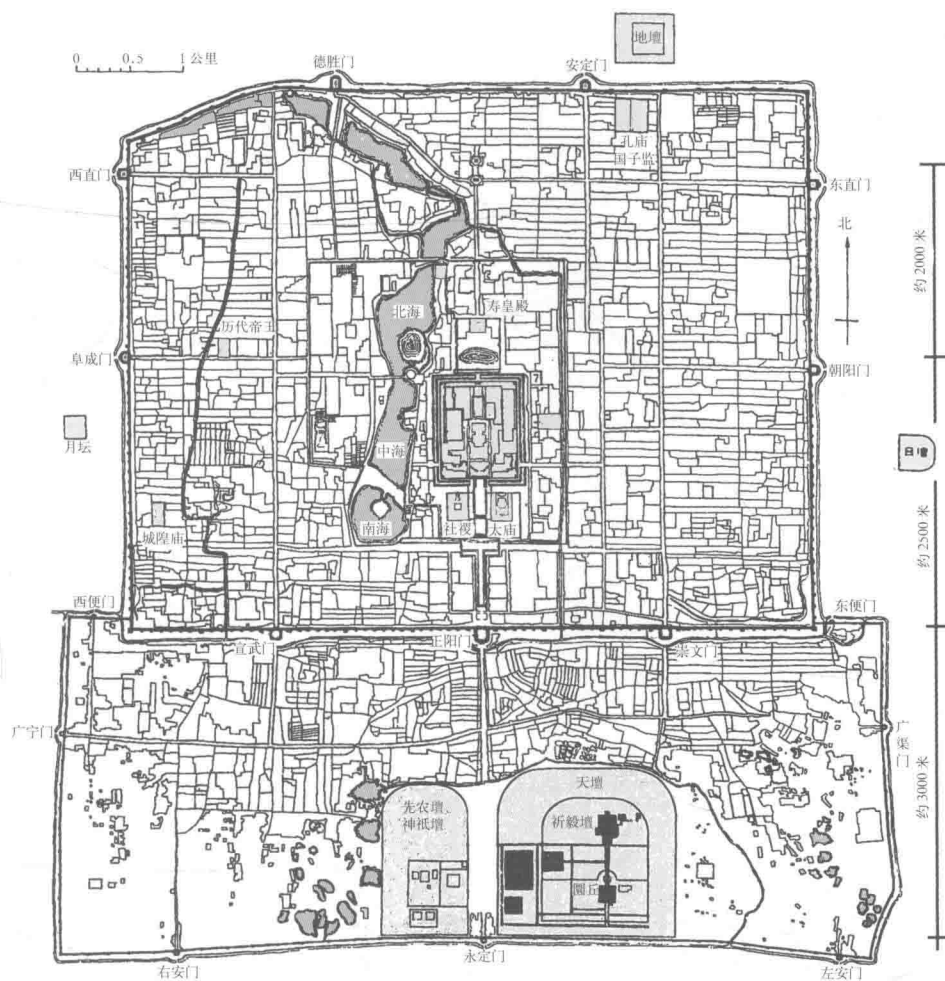

图 8-1-4 清乾隆时代北京城平面图 (《中国古代建筑史》)

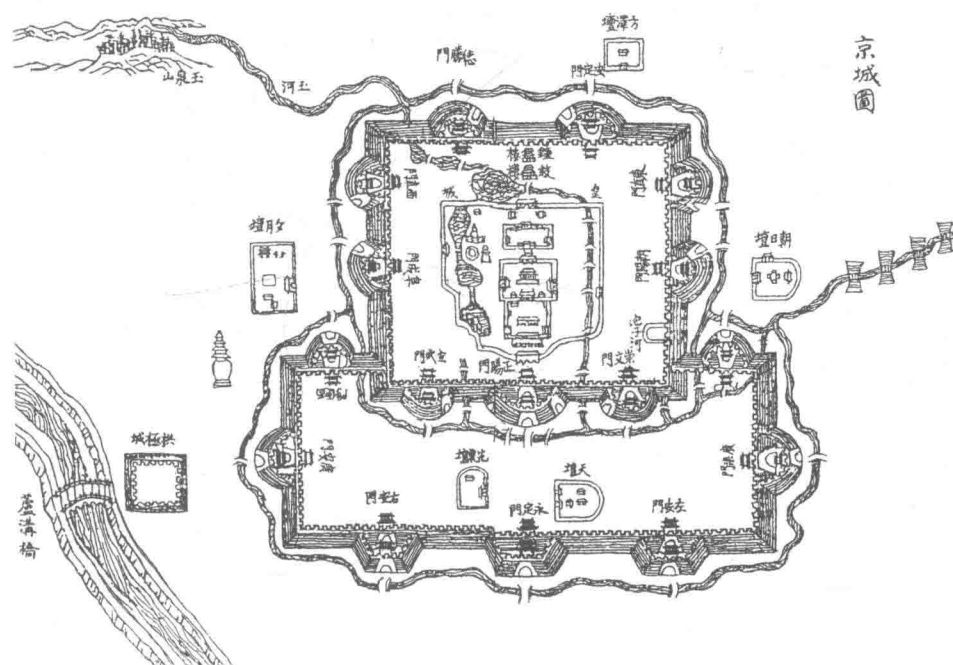

图 8-1-5 清绘“京城图”(清《钦定四库全书·畿辅通志》)

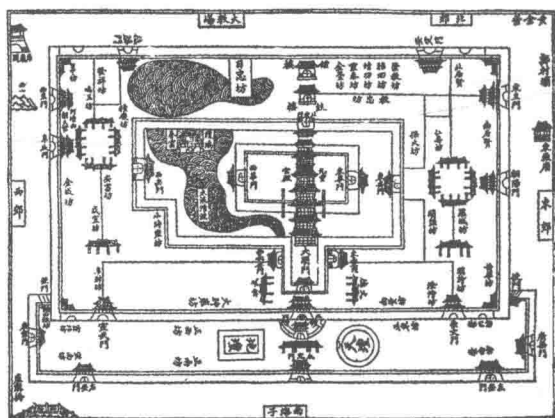

图 8-1-6 明嘉靖三十九年（1560）的北京示意图（图中地坛位置标注有误）

图 8-1-9 民国时期北京正阳门箭楼（资料光盘）

图 8-1-7 北京永定门旧景（张先得）

图 8-1-10 北京正阳门（萧默）

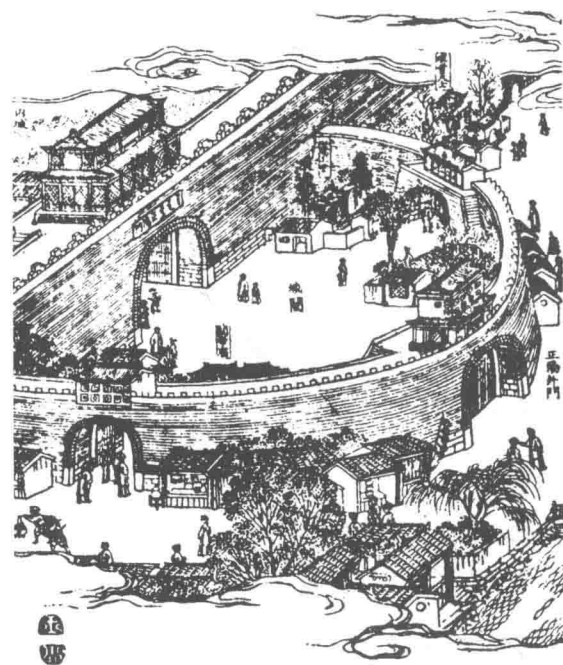

图 8-1-8 清《唐土名胜图会》所载正阳门及其瓮城

图 8-1-11 北京正阳门及其箭楼（由北南望）（萧默）

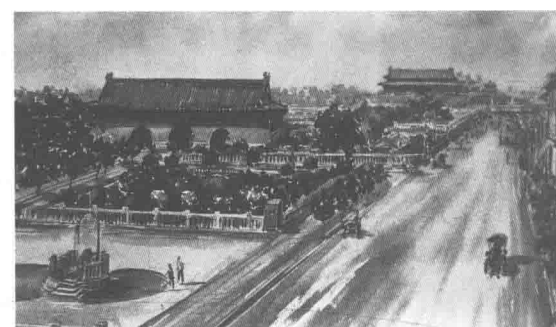

图 8-1-12 北京大清门、天安门旧景（张先得）

图 8-1-13 北京鼓楼和钟楼（高宏）

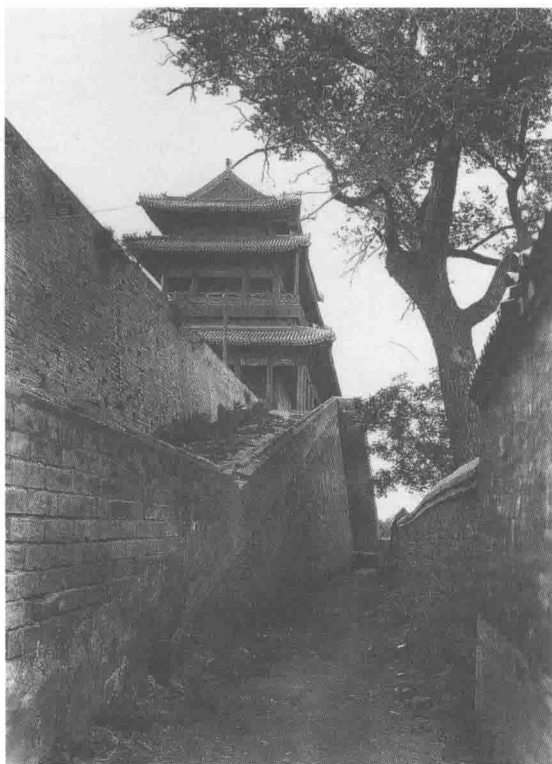

图 8-1-16 北京西直门城楼

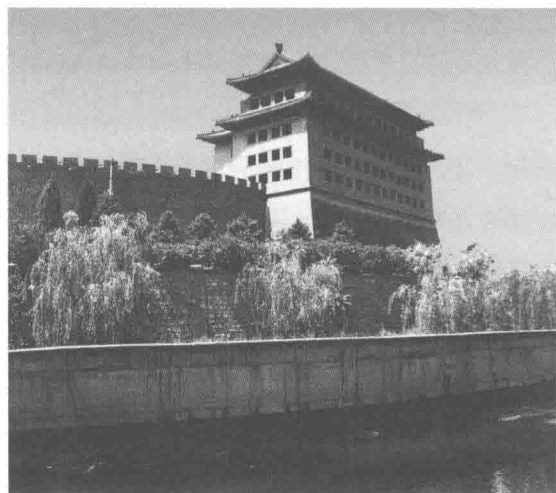

图 8-1-14 北京德胜门（罗哲文）

图 8-1-17 北京外城东南角楼

图 8-1-15 北京内城西南角楼（1915 年绘画）

图 8-1-18 北京西四牌楼

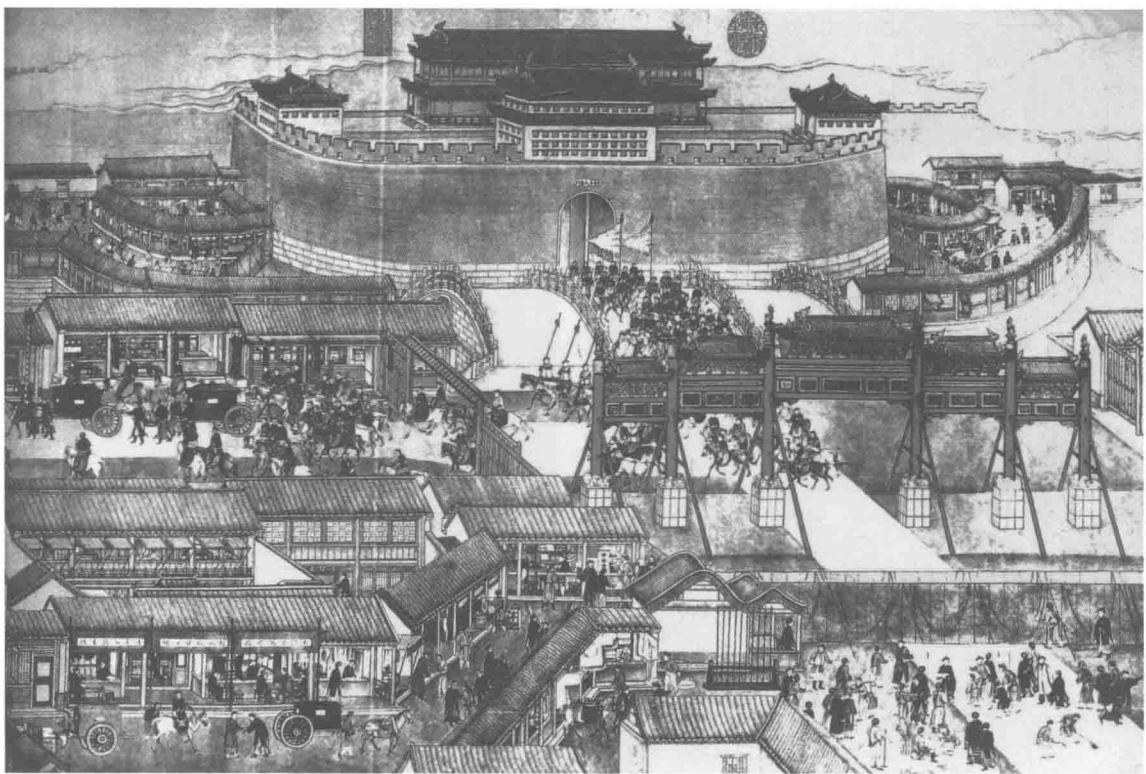

图 8-1-19 清王翬绘康熙《南巡图》(画面下部为大栅栏,上部为前门西河沿)

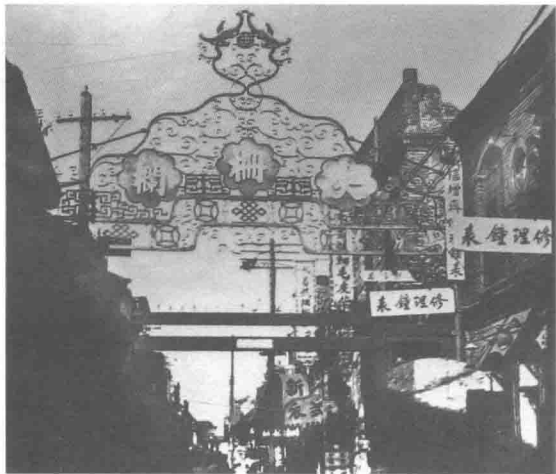

图 8-1-20 大栅栏旧影

图 8-1-21 琉璃厂文化街(萧默)

空间。从对北京中轴线的分析中,我们将看到这样的处理在艺术上达到的卓越效果。

北京中轴线的艺术成就

中国历代都城为了突出皇宫的显赫地位,大都有明确的中轴线,皇宫即位于中轴线上。唐长安宫城位于轴线北端,宫城前的轴线长达 7.15 公里(加上宫城本身,轴线总长近 9 公里)。北宋汴梁大内在全城中部,宫前中轴线也有相当长度。这种处理,对于烘托宫城气氛有很大作用。但元代皇宫偏处城市南部,从宫城南门到都城南门大约只有 1 公里,距离很短。中轴线穿过皇城、宫城,到北面的中心阁为止,全长也不过 4 公里。中心阁以北的钟楼、鼓楼则偏西,已不在中轴线上。明北京由于将内城南墙南移,更于其南扩出外城,皇宫前的中轴线大为加长了,同时又将城市北部的钟、鼓二楼东移到中轴线上,延长了轴线的北段,使中轴全长达到 7.5 公里,在世界上也算是数一数二

图 8-1-22 《旧京天桥图》部分（王大观）

的了，显示出驾驭全局的伟大气魄。皇宫串在轴线中段，其前其后都有相应的重要建筑，形成起承转合的丰富节奏，比起唐长安宫城远居中轴北端，宫城更北已无呼应，艺术上更见成功。

按城市构图，中轴线自南而北分为三大段。第一段自永定门至正阳门，长达 3000 米，最长，节奏也最和缓，是高潮前的铺垫。第二段自正阳门至景山，贯串宫前广场和整个宫城，长 2500 米，较短，是高潮所在。第三段从景山至钟、鼓二楼，最短，只有 2000 米，是高潮后的收束。第二段的处理最为浓郁，本身又可再分为三节。前节是天安门、端门和午门三个串连的宫前广场。由于内城南墙比元大都向南展拓约二里，而宫城南墙只向南移出不到一里，所以由宫城正门到内城正门的距离比元大都增加了一里，达到三里。在正阳门和承天门广场的起点大明门（清改大清门，今不存）之间设置了名为棋盘街的东西向街道，有利于内城南部分东西方向的交通。中节即紫禁城，又可细分为前朝、后寝和御花园三部分。后节是作为全段结束的景山。整个第二段，空间远近开合，建筑形体起伏跌宕，气势抑扬顿挫，丰富多变。

欧洲人常说建筑是凝固的音乐，如果以音乐相比，那么全部中轴线的三段就好像是交响乐的三个乐章了：第一段好比序曲，第二段紫禁城包括其前其后是全曲高潮，第三段是尾声，相距很近的钟鼓二楼是全曲结尾的两个有力的和弦。全曲结束以后，似乎仍意犹未尽，最后再通过德胜、安定二门的城楼，将气势发散到遥远的天际，那两座城楼就如同悠远的回声。在这首乐曲的“主旋律”周围，高大的城墙、巍峨的城楼、严整的街道和城市周围的几个建筑重点，都是它的和声。整座北京城就是这样高度有机地结合起来的，有着音乐般的和谐、史诗般的壮阔和数学般的严密，是可以与世界上任何名篇巨制媲美的艺术珍品。

北京城的艺术构思还体现了中国人特别擅长的色彩处理能力。中轴线上的高潮紫禁城广泛使用华贵的金黄色琉璃瓦，在沉实的暗红墙面和纯净的白色石栏衬托下闪闪发亮。散布在四外的坛庙的色彩与宫城基本一致，遥相呼应。而城楼和大片民居则都是灰瓦灰墙。它们又都统一在绿树之中，呈现着图案般的美丽。

英国人埃德蒙·N·培根在他所著的《城