

·青·少·年·文·化·艺·术·修·养·全·书 17

样式

主 编：剑 君

欣赏建筑艺术

北京燕山出版社

青少年文化艺术修养全书(17)

怎样欣赏建筑艺术

剑 君 主编

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年文化艺术修养全书/剑君编著. —北京: 北京燕山出版社, 2006. 1

ISBN 7-5402-0799-X

I. 青… II. 剑… III. 社会科学-青少年读物
IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002071 号

北京燕山出版社出版发行

北京市东城区灯市口大街 100 号 100006

新华书店经销

三河市东方印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 146 印张 2425 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

定价(全 30 册):585.00 元

目 录

序言	(1)
一、中国建筑文化与艺术	(5)
1. 唐、宋之前的古代中国建筑艺术	(5)
2. “物华天宝，人杰地灵”的唐宋建筑艺术	(12)
3. 明清时期的建筑艺术	(21)
附 I 园林艺术	(27)
附 II 住宅艺术	(36)
4. 近代中国的建筑艺术	(46)
5. 新中国的建筑艺术	(50)
二、西方建筑文化与艺术	(52)
1. 西方建筑艺术的起源	(52)
2. 古希腊建筑艺术	(56)
3. 古罗马建筑艺术	(61)
4. 早期基督建筑艺术	(65)
5. 罗曼式建筑艺术	(68)
6. 哥特式建筑艺术	(71)
7. 文艺复兴式建筑风格	(76)
8. 巴洛克式建筑风格	(80)

9. 洛克风式建筑风格	(84)
10. 新古典风格	(86)
11. 新风格（与历史传统的决裂）	(91)
12. 其他	(92)

序 言

漫长的人类文明的纪程中，文化作为一种生命现象，在自然与社会的时空演变中执拗地留下了它的足迹。

在这个人类赖以休养生息的物质空间之中，艺术品作为不同文化的“基本意象”的代表，我们从中可以透视出人类自古以来的精神气质与意蕴——即时代、社会、国家和民族的政治、哲学、宗教、伦理、民俗等诸意识形态的内涵。

建筑，作为一种四度空间的造型艺术，以它特有的空间组合、比例尺度、色彩与质感的美让人们陶醉于其形象自身的魅力中。而含蕴在其中的文化精神使多少崇高的心灵开始了寻访建筑艺术世界的历史跋涉：

威严而神秘的埃及金字塔容括着太阳神和法老的灵魂……。

静穆而欢乐的雅典卫城面对着爱琴海，吟唱着美和自由的歌声……。

哥特大教堂人为的空间、光和声音，代替了希伯来人在伽南的旷野里从自然中所体会到的上帝的力量，它浸润着中世纪的苦难，向上苍祈求超脱尘世的路……。

中国故宫，雄浑而严整的屹立，傲视环宇，自古不变地演奏着“礼制”的宫商之乐。

在本书中我们将沿着历史的足迹，由殷墟到新中国的建筑，由埃及金字塔到后现代主义建筑，为读者演绎建筑艺术文化的发轫、演进和发展。

一般以为，建筑就是房子。但建筑虽与人们的生活息息相关，两者却不属于同一概念。

先就它们所包含的范围来说：建筑不仅仅是房子，诸如纪念碑、陵墓、园林及至桥梁等等，都属于建筑这个范畴，但它们当然不是房子。

更主要的区别是它们的性质问题，作为房子来说，它仅仅是供人们挡风遮雨、抵御蚊虫野兽从而进行生活活动的一种工具。而什么是建筑呢？建筑是由物质提升到文化意义上的一个较抽象的概念。它不仅仅是一个供人们进行生活活动的处所，也不仅仅是一个人所创造的物质对象，在绝大程度的意义上它具有思想内容；它是人类创造的结晶体，更进一步而言，它是一种文化，它以物质性与思想性的双重特征较全面地关联着人类文化的其他领域，而它自身也成为一种典型的文化现象。

北京天安门，在古代是作为一个皇宫的大门，是一个限定空间又沟通皇宫内外空间的物质对象，但在精神方面，它是以高台崇楼、歇山二重檐、金黄色琉璃瓦屋顶为建筑形态，以建筑的文化艺术语言表达了封建社会皇宫的至高无上性。这二者都是天安门的功能，前者是物质功能，后者是精神功能，但这仍然是不全面的。天安门，它作为一种建筑形象，反映着它的所有者与建筑者的种种思想意识形态特征。这种反映是建筑自身，与它的功能无关。我们称这为建筑的思想性，两者不可或

缺的统一起来构成了建筑这种艺术文化。

人类创造了建筑，创造了一种神圣的光辉灿烂的文化。歌德说：“凡是把许多灵魂团结在一起的就是神圣的。”黑格尔认为，建筑是这个“神圣的”最早内容。确实，从它的巨大的体量对人的作用来说，建筑作为一种文化艺术对象，它的作用是巨大的。雨果亦称，巴黎圣母院是“一个巨大的石头交响乐”，它“不仅是我们国家历史的一页，并且也是科学与文化史的一页。”

在古希腊的德尔斐圣地有一块石碑，上面铭刻着一句话：“认识你自己。”这句谚语来自古代希腊神话“斯芬克司之谜”。斯芬克司是希腊神话中一个带翼的狮身人面怪兽。它残忍但很有智慧，它常叫过路人猜谜，猜不出即将行人杀害。后遇到俄狄浦斯，那怪兽问道：“什么东西早上用四条腿行走，中午用两条腿行走，傍晚用三条腿行走？”俄狄浦斯说出谜底，怪兽即自杀。这谜底我们众所周知，即是人。是的，“认识你自己”的意义也正在于此。建筑也是这样的一种对象。从建筑的功能，美学形象及发展历史来看，都在阐明一种文化现象。古代埃及的金字塔与神庙所映射的是当时的社会和观念形态；古代希腊的神庙和其他公共建筑所映射的是他们的生活劳动、社会制度、思想意识及形态；古代中国的诸多建筑类型，如唐代建筑的雄健与宋代建筑的挺秀，同它们各自朝代的不同文风一样，毫无偏颇地反映了该时代的社会现实及诸意识形态。在当今，建筑同样也是如此。

建筑由人所创，为人所用，但建筑更有一个重要的作用，

即美育。建筑作为人的环境，对人的主观世界的影响是巨大的。当你站在八达岭上，眼望着绵绵逶迤的长城沿着群山伸向茫茫无尽的远方时，一种感慨会不由自主的产生：伟大的中华民族！它孕育了多少英雄豪杰，积淀了多少优秀的文化遗产。今天的长城，它的军事防御功能已消逝殆尽，但作为一个伟大的建筑文化遗产，我们是何等的珍视它。

最后我们要说的是如何来赏析建筑艺术和文化。

艺术与科学不同，科学永远是一峰高于前一峰的，如牛顿的经典力学推翻了亚里士多德的古老理论，爱因斯坦的相对论又把牛顿的理论作为一种特殊情况。艺术则不然，艺术史是由无数个延绵不断的艺术高峰构成的。我们不能说李白的诗“进步”还是曹雪芹的《红楼梦》“进步”，正如同我们不能说古代希腊的巴提农神庙的建筑艺术“进步”还是印度的泰姬·玛哈尔陵“进步”。但是，艺术的流变也不是随心所欲的，而是有一定的规律的。以古希腊的三种建筑柱式：陶立安式（简称陶式）、爱奥尼式（简称爱式）、科林斯式（简称科式）为例来分析。陶式：柱式简单朴素，线条清晰，庄严大方，给人一种男性美的感觉，很少装饰，十分自然；爱式：装饰丰富，秀美轻巧，柱体形式显现出一种窈窕的女性特征，给人的印象比较富丽堂皇；科式：较前两式诞生的时间要晚得多，采用非常细腻而密集的曲线，在古希腊建筑艺术的鼎盛期和古罗马时期，人们喜欢用一种叫 Acanthus 的植物叶茎的形状来装饰柱头。而柱头发展到科式，已经丧失了其建筑上的功能，成为一种装饰品了。而无论是简单朴质的陶式还是雍雅繁

富的科式都具有不朽的艺术魅力，不断的繁富也恰恰说明了这个时代文明的发展。

同其他文化现象一样，作为一种四度时空的对象——建筑，在东西方之间亦存在着很大的差异，所以要综合地描述世界建筑文化，实质上是很困难的。为在有限的篇幅内尽可能多地介绍给读者世界建筑艺术之林的珍品，本书采取东西方建筑风格分流的方法。

一、中国建筑文化与艺术

1. 唐、宋之前的古代中国建筑艺术

我们的祖先为我们留下了极为丰富的文化遗产；然而，除了地下埋藏的一些残迹和大量的文字资料外，至于建筑文化和艺术，留存至今的却十分寥寥。秦代的阿房宫，汉代的长乐、未央宫，我们只能在文人的抒写吟唱中去领略它们的风采了。更不要说西周和春秋战国时期的建筑了。秦代的长城，至今也只存留了使我们难以辨识的遗址。这只能是一种不能遗憾的遗憾了。

文字的出现，是人类文明开始的标志。我国的古代文字，从现有的史料来看，以殷商时代的甲骨文为最早。人们把有文字出现的殷商时代作为中国信史时代的开始。而作为“建筑文明”，也许要比甲骨文更早一些。从距今已有六千年的浙江河姆渡所发掘出来的文物来看，他们的住所已包括在建筑文化

中了。

我们这章着重要讲的是中国从奴隶社会开始直至魏晋南北朝时代的建筑文化与艺术。

中国奴隶社会约起源于公元前 21 世纪的夏代。但夏代留存下来的史迹是非常之少的，能够确认并在文化和艺术上较有价值的是商代的宫殿和陵墓。

在河南偃师二里头，近年来发现了一座商代宫殿的遗址。在东西约 108 米，南北约 100 米的范围里，四周用回廊环绕，中间在一个高 0.8 米的夯土台上是一座宫殿。从这里可以看出，我国早在公元前 1500 年以前已经形成了建筑的空间格局。封闭的、内向的空间布局，如同中国的方块型文字一样流传下来了，形成了整个中国文化的特定体系。

河南安阳的殷墓是中国古代观念形态的一个重要特征的显现，它影响着后来整个中国古代社会的宗法观念。墓的形状是深坑式的，在墓穴边挖有斜坡墓道，墓中发现许多人殉。与古埃及的法老墓不同，它隆起于地面，说明帝王死后仍想给活人以压倒心灵的形象感受。

周灭殷，史有明载。考古学家在陕西岐山凤雏村发掘出一处西周初期的遗址。这一建筑，看来是一家豪门大户，前有影壁、大门，中有前堂，后有后室。中轴线对称明确，以两个院子构成封闭式的建筑空间，已是传统的四合院住宅的本型。

出土的从东周时期至秦汉时期的瓦当，映射了当时社会艺术的发展面貌。在山西侯马晋故都、河南洛阳东周故城、陕西凤翔秦雍城等地的遗址中，发现的春秋时代的板瓦、简瓦的图

案饰纹上已出现了纯粹审美的、供人欣赏的花纹装饰。秦汉时期的瓦当已偏重于精工细刻，形象刻画细腻丰满，神态生动。这一时期的墓室明器也说明了当时的建筑技术水平，业已有了挑檐、栏杆、高耸的楼阁式建筑。

四川成都、江苏徐州出土了许多两汉画像砖，这些汉画像砖描绘了当时的宫廷生活、文化生活。

近年来，在西安市的汉长安古址南郊，发现了一个规模相当浩大的礼制建筑遗址。外围正方形，边长 240 米，四角有迴廊式建筑，中心对称，其中央为一宏大的四面对称的建筑，周围环以圆形水渠。据考证这一建筑正是汉代的礼制建筑：明堂辟雍。

中国进入奴隶制社会，出现了三种基本的建筑类型：明堂、辟雍、太庙。

明堂即宫殿、居室一类的建筑。这种建筑形式“其初于利用之外，无他求也；浸假而求为观美焉。然于利用观美之外，无他求也；沿袭既久，而以为有意义焉则后世有由其所传之意义以造宫室者矣。”（王国维《明堂庙寝通考》）“明居”这种建筑先是以挡风避雨安全舒适为目的的，而后又要求它的视觉感观之美，久而久之，又从它的造型体会出它的人为意义。“穴居野处时，其情状系不敢知。其既为宫室也，必使一家之人所居之室相距至近，而后情足以相亲焉，功足以相助焉。然欲屋室相接，非四阿之屋不可。”（引同上）宫室，是当初由居室走向宫廷的建筑类型，而四合院的形式，也就此被择用了。这不仅反映了古代中国体制的来源（源于家族制），

而且也说明了这种体制的情感和精神境界。而到了奴隶社会走向盛期的西周，这种建筑方从规模和型制上渐与单一的住宅分开，纯用作统治者朝政之所。

其次是“辟雍”，即为学校一类的建筑。辟雍是贵族子弟们读书之所。蔡邕《明堂月令论》认为，辟雍得名于“取其四面周水，圉如璧”，所以它是一种很高雅的建筑，后来又增加了祭祀的功能。

太庙是古人祭祖的地方，春秋时有“左祖右社”之说。“社”指祭天的社稷坛，中国古代的宗教信仰是崇祖和崇天的结合。因此，古代中国的宗教建筑就是以太庙为典型的。现在的北京故宫还隐约能领略到这种建筑文化型制。现在的劳动人民文化宫就是以前的太庙；现在的中山公园，就是过去的社稷坛。

从上面所说的汉代的那个礼制建筑，即明堂辟雍中可以看出，中国古代作为“礼仪之邦”的儒家文化形态和气概。

宏伟壮观的秦汉建筑随着历史的流逝而消失了，我们只能从“蜀山兀，阿房出。覆压三百余里，隔离天日。……”的激昂吟咏中感受它们曾经有的辉煌。成败兴衰的历史演绎，四百年的汉王朝分裂瓦解，历两汉而形成的传统的、冗长的、循规蹈矩的文化模式，经由魏晋文化的冲击而展现出一派全新的天地。

诚然，由于建筑的物质属性的突出，诸物质功能上的制约，似乎失去了秦汉建筑的雄姿。但由于单一的伦理目的的哲学观、人生观和美学观的突破，以及形成的释、道、儒三教的

矛盾统一的宗教体系的确立，使得“六朝繁华”这样的建筑文化多了一些对自然的赞美，对人情世俗的歌颂。下面我们来具体谈这一时期的建筑文化。

西晋灭亡，进入到南北朝时期。北朝的文化，大量地吸收了北方、中原及若干南方文化，再加诸佛教思想的广泛传播，所以它在文化和艺术上形成了包括建筑、雕刻、绘画、音乐和文学等在内的独树一帜的北方文化形态。存留在我国的最早的砖塔——河南登封县嵩岳寺塔，建于523年（这里我要提一下，中国古代建筑留下的发展遗迹明显少于其它艺术形式。这主要是因为木材是当时的主要的建筑材料，所以几乎没有什么早期的建筑典范能保留到今天）。塔高近40米，十五层密檐，下层特别高。它不仅具有简练粗犷的北国情调，而且又具有西方佛地的异乡色彩。从宗教含义来讲，它的十二边形的平面，似圆非圆，这正体现了佛教中的寂灭无为，自我否定的基本思想。作为从印度传来的佛教建筑，在中国这块古老文化的土地上落根时，便与中国的传统文化融合为一，开创了中国特有的佛教建筑文化和艺术。塔这种形式，以后便更进一步地与中国传统的建筑形式相统一，在宗教神秘色彩中，注进了中国古代观念形态中的理性精神与世俗观念，这便是后来大量出现的楼阁式塔。

从东汉永平十年（公元67年）建造的第一个寺院——洛阳白马寺起，到唐初的七百年中，曾建造过无数的寺院。但是由于年代的久远，这些寺院建筑如今都不存在了。所幸的是我们能从现在存留的石窟中了解这一时期的佛教建筑。石窟这种

宗教建筑形式是从印度传入的。早期印度石窟非常之多，从公元前二世纪至九世纪，在印度北部的石窟不下千个。最著名的是卡尔里的支提窟（建于公元前一世纪）。佛教传入中国，也便给我们带来了丰富多彩的石窟艺术。石窟要比木构建筑容易保存，在魏晋南北朝那些战乱岁月用岩凿的石窟来作为神的安身之处是合宜的。

现存的比较完整的石窟有：云冈、敦煌、麦积山、龙门和天龙山等石窟。这些可贵的露天艺术博物馆，折射出了当时佛教思想对中国文化的影响。

山西大同的云冈石窟，始建于453年，有的呈半石崖洞，有的前面用柱廊限定其内部空间。在这里，建筑艺术和雕刻艺术融为一体。除大型佛像外，一般壁上还凿有数以千计的大小不等的佛龛佛像，构成一个神奇莫测、佛法无边的宗教氛围。据统计，云冈石窟现存53个主要石窟中，佛像、菩萨和飞天等达五万一千余个。大的佛像最高达17米，最小的小佛像只有数厘米高。

甘肃的敦煌石窟，由于该地石质不宜雕刻，所以用泥塑和壁画的形式来表达。无论壁画或飞天，都精美绝伦，而且有很多的优美传说，形象地表达了佛教的教义，其艺术形态丰富了中国古代文化和艺术，并对后世产生了深远的影响。

“八王之乱”后，北方建立北朝，进入了五胡十六国时期。晋室南渡，偏安于东南。历东吴、东晋两朝。公元420年刘裕建南宋代晋，到公元589年隋灭陈完成统一，共169年。南方经历了宋、齐、梁、陈四个朝代，史称南朝。这六个朝代

建都均在建康（即现在的南京）。对建康的规划和建设与原来都市的传统格局有所不同。据《世说新语》所记：“宣武移镇南州、制街衢（qú）平直。人谓王东亭曰：‘丞相初营建康，无所同承，而制置纡曲，方此为劣。’东亭曰：‘此丞相乃所以为巧。江左地促，不如中国（即中原地带、黄河流域一带），若使阡陌条畅，则一览而尽，故纡余委曲，若不可测。”（《世说新语·言语》）南方、北方不同的地理环境及人文气候形成了两朝不同的气质与风格。一般说来，北方见雄伟，南方生纤巧。两朝的乐府民歌很好地说明了这一点：北朝民歌《折杨柳歌》反映了北方各民族的尚武精神。

健儿须快马，快马须健儿。

跂（bì）跋（bá）黄尘下，然后别雄雌。

我们熟悉的《杂歌谣辞》中的《敕勒歌》描绘的是辽阔苍茫的草原景象：敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低现牛羊。北地的爱情歌曲表现的大胆、干脆，如《地驱乐歌》：

驱羊入谷，白羊在前。

老女不嫁，蹋地呼天。

南歌却纡回宛转，大异其趣。试看《拔蒲》一歌：

朝发桂兰清，昼息桑榆下。

与君同拔蒲，竟日不成把。

写女神的生活，清新自然。试看《青溪小姑》

开门白水，侧近桥梁。

小姑所居，独处无郎。

魏晋南北朝的战乱，使得古代中国南北之间的交流频繁了。晋室南渡，给南方文化增添了许多色彩；也给原来的北方文化增添了新鲜的血液。亦可以说，从此时起中国古代建筑开始重视空间布局中的艺术手法。“纡余委曲，若不可测”，就是建筑空间布局中的含蓄美。也许江南园林的许多艺术手法就是由此而发展过来的。中国古代和建筑园林的非伦理的形式美，也就在这时开始走向了一个新的阶段，不但在实践上有了成就，而且产生了相应的相论体系，诸如空间的层次、借景、透、漏等许多艺术手法，且逐渐丰富起来。

从东晋顾恺之的《女史箴图类》等作品中，我们可以一窥当时的住宅环境和室内陈设。约略感受当时人们的生活方式、情操品貌乃至一代文化的基本特征。

长达四百年的魏晋南北朝在中国历史上是一个重要的转化时期，无论社会结构、经济、文化和整个意识形态领域，都有了新的格局，通过这个转变时期，中国历史才进入“物华天宝”、“人杰地灵”的唐宋时期。

2. “物华天宝、人杰地灵”的唐宋建筑艺术

隋文帝统一全国，结束了汉末以来四百年的分裂混乱局面，实现了人民所渴望的国家的统一。为了巩固统治的地位，隋唐实行了均田制、租庸调税法，赋税、徭役负担有所减轻，中小地主阶级逐渐抬头，劳动人民的处境也有所改善，贞观时期一斗米值三四钱，成了历史佳话。杜甫《忆昔》诗描写说：