

建筑意匠

十二讲

[日] 香山寿夫 著
宁 晶 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2003-5332 号

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑意匠十二讲/〔日〕香山寿夫著；宁晶译. —北京：中国建筑工业出版社，2006
ISBN 7-112-08436-9

I. 建... II. ①香... ②宁... III. 建筑设计-文集 IV. TU2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 072012 号

Kenchiku Isho Kogi

Copyright© 1996 by Hisao KOHYAMA

Chinese translation rights arranged with University of Tokyo Press
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

本书由日本东京大学出版会授权翻译出版

责任编辑：黄居正 白玉美 曹扬

责任设计：郑秋菊

责任校对：张树梅 王雪竹

建筑意匠十二讲

〔日〕香山寿夫 著

宁晶 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）

新华书店经销

北京金海中达技术开发公司排版

世界知识印刷厂印刷

*

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：16¼ 字数：395千字

2006 年10月第一版 2006 年10月第一次印刷

定价：50.00 元

ISBN 7-112-08436-9

(15100)

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）

本社网址：<http://www.cabp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

谨以此书献给丝露·玛丽亚·杰拉尔达和
她的所有姐妹们。

作者简历

1937 年 生于东京
1960 年 毕业于东京大学工学系建筑学专业
1965 年 完成宾夕法尼亚大学美术系研究生院硕士课程之后，进入路易斯·康研究室学习
1968 年 九州艺术工科大学副教授
1971 年 东京大学工学系副教授
1975 年 耶鲁大学美术史专业客座研究员
1982 年 宾夕法尼亚大学客座教授
1986 年 东京大学工学系教授
现 在 东京大学名誉教授，明治大学理工系教授，工学博士

主要著作

《建筑造型原理的展开》(1979 年，译著，鹿岛出版会)
《起源——路易斯·康的人和建筑》(1986 年，译著，丸善)
《建筑形态的构造——亨利·哈柏森·理查德森和美国现代建筑》(1988 年，东京大学出版会)
《荒野和开拓者》(1988 年，丸善)
《建筑师的建筑速写》(1994 年，东京大学出版会)

主要作品

东京 YWCA 会馆 (1990 年，东京都)
三春町立樱中学校 (1992 年，福岛县)
伊万里天主教苦修会修道院圣堂 (1993 年，佐贺县)
关川村历史资料馆 (1994 年，新潟县)
彩之国埼玉艺术剧场 (1994 年，埼玉县)
东京大学工学系一号馆增改建设计 (1996 年，东京都)
圣安德烈教堂 (1996 年，东京都)

目 录

第一讲 关于空间 居住和建造——1

建筑赋予空间以秩序，人类通过空间形成秩序

关于建筑的本质是避难所的错误认识

家是世界的模型

建筑艺术的综合性是通过现实性来实现的

空间是以自己为中心呈同心圆状向外扩展的

相关建筑实例介绍

在建筑空间当中不仅仅只有自己

通过共有空间来建立共同体

若干建筑实例介绍

第二讲 关于房间 中心和围合——25

空间的基本形式是由中心和围合部分构成

关于“单元”

中心是由什么形成的呢

关于柱子、火、水以及“围合中的围合”

围合是由什么形成的呢

关于地面、屋顶、墙壁

空间总是希望向外扩展

关于空间的膨胀性

探求“起源”的意义所在

第三讲 关于房间的集合 围合和共同体——41

建筑是房间的共同体

房间之间是相互冲突的 关于协调或者均衡

关于中心型平面 轮廓的围合和中心的围合

关于螺旋形 垂直和环绕或者确定和犹豫

关于线型平面

关于格子型平面

第四讲 关于窗户 空间和光——65

空间通过光来造型

关于光的两种对立的观点

柯布西耶和赖特，希腊和哥特

贯穿墙壁的光 在围合结构的厚度当中形成的窗子

充满空间的光 包围着光的围合

“照射在物体上的光”和“充满空间的光”

第五讲 续 关于窗户 光明和黑暗——89

被围合了若干层的光 关于日本的空间

从下方照射上来的光 庭院、檐廊、屋檐内侧、天井以及墙壁

从上方照射下来的光和从下方照射上来的光

围合空间的面是多层 各种不同类型的日本建筑实例

窗子的各种不同的开启方式 分解它的形状，再进行重新构筑

围合空间的墙壁肯定有两面以上

关于多层面的欧洲的建筑实例

第六讲 关于人口 敞开和关闭——109

人口不仅表示欢迎，也表示拒绝，

同时也是等待的地方

希望人口成为房间

内部空间通过人口被表示出来 若干实例介绍

人口是分化的

人口，其外部也可以成为房间

人口，可以让人驻足停留，也可以让人拂袖而去

立面是独立的，或者可以被揭下来的

第七讲 关于场所 地形和记忆——127

地形存在于建筑之前，并且限定空间

人类从地形当中发现空间

什么是“场所” 是被赋予了“room”特征的地形

“明显地形”和“隐蔽地形”

“隐蔽地形”的意义是在记忆的积累中被确定

若干实例的介绍

建筑将场所的特性视觉化

第八讲 关于表象 居住和表现——143

内部可以居住的建筑，外部也可以作为观察的对象

作为表象的建筑

什么是“表象”

建筑是艺术吗 关于实用性和艺术性

是制约破坏了艺术吗 所有的艺术都是在制约当中成立的

作为艺术的建筑究竟要表现什么

建筑不能采取否定的表现 关于共同价值的表现

第九讲 关于主题 支撑和围合——157

建筑的基本制约条件是什么 与其他艺术领域进行比较

“围合的主题”和“支撑的主题”是在对立当中共存的

从柱子到列柱 从构筑性到围覆性 (1)

从拱到表皮 从构筑性到围覆性 (2)

“围合的主题”和“支撑的主题”之争

第十讲 关于设计 争斗和一致——177

关于主题的对立统一

由于“围合的主题”的肥大导致统一的崩溃 哥特

另外一个例子 文艺复兴

“支撑的主题”的复兴 新古典主义

不论过分强调哪一方面的主题都会引起革命 合理主义和现代主义

第十一讲 关于分解 还原和狂气——199

现代主义是由还原主义的思想来支配的

关于分解的过程和急躁

还原主义的思想是与革命愿望连接在一起的

关于工业化论和城市改造论

还原主义的思想将走向何方 俄罗斯构成主义

关于有机主义的思考 其意志和方法

第十二讲 关于秩序 创作和时代性——219

怀疑对于创作来说意味着什么

关于虚无主义

关于建筑中文学态度的过剩

“太师椅怀疑论”和“施工现场的实在论”

建造的人从本质上相信实在

“观察”和“创作” 秩序是如何共有的

秩序一经出现，立刻就又消失 不断地修改

“秩序的寂静 (Tranquilities Ordinals)” 它存在于沉默的神秘之内

参考文献———245

后记———249

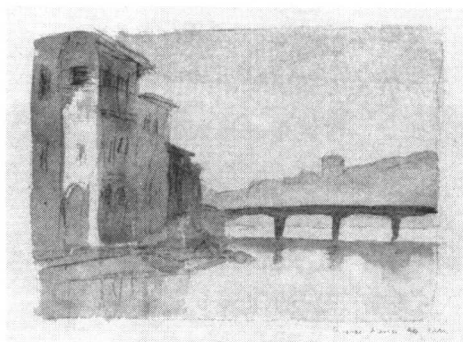
在各章节扉页上的水彩速写都是著者的亲笔画

建 筑 意 匠 十 二 讲

第一讲

关于空间

居住和建造

阿尔诺河 佛罗伦萨

在讲义的一开始，我们首先来谈谈这个基本的问题，即建造建筑意味着什么？对于人类来说，到底什么是建筑？

的确，建筑只不过是人类创造的各种各样生活工具当中的一件。但是，建筑又不同于其他的工具或机器。建筑不仅能够满足某种使用目的，而且它还能够为每个人带来喜悦和希望，并且能够将某个集团的记忆和愿望通过具体的形态表现出来。可以说，它担负着人类的集团，这个共同体的共同心愿。也正是因为如此，建筑是发自人们内心深处的，并震撼着人们的心灵。曾几何时，建筑的存在的确是具有伟大意义的。比如当我们站在8世纪建造的唐招提寺金殿（图1-1）前面的时候，或者当我们踏进13世纪建造的哥特式大教堂（图1-2）的时候，我们能够清楚地意识到这一点。再比如，当我们探访坐落在美国西南部干旱地带的普艾布洛印第安聚落（图1-3，1-4）的时候，至今依然能够清楚地看到建筑的伟大意义所在，并且我相信这种意义不仅现在而且永远也不会改变。但这仅限于人类成为人类自身，建筑表现建筑自身才是其存在的基础。

建筑为什么会具有如此强大的力量呢？人们为什么要从建筑当中挖掘出这股力量的根源所在呢？这是一个非常复杂的问题，需要通过本讲义的全部内容才能回答。甚至，这个问题仅仅通过本讲义的内容是不能够回答清楚的，需要大家不断探究下去，这是一个难以回答的问题。但是尽管这样，如果硬要让我用一句话来回答这个问题的话，我认为这是因为“建筑赋予空间以秩序，人类通过空间形成秩序”。秩序在各个不同的层面上支持着人类，实用性、效率就是其中之一。但并不仅仅只是这些，人们拥有共同的记忆并珍惜这些记忆，或者拥有共同的愿望并确认这些愿望，这些也是秩序。秩序有时候是无法用语言表达清楚的，它有时是在深深的沉默中成立的。所谓优秀的建筑，就是通过具体的形态将秩序表现出来，并且展示给每一个人以及由这些人组成的整个共同体。建筑就是这样，从我们平凡的日常行为到对神的祈求，均以空间的形式主宰着人类的活动。建筑所具有的强大力量的根源就在这里。

图 1-1 唐招提寺，金殿

图 1-2 奥古斯托，罗丹的速写

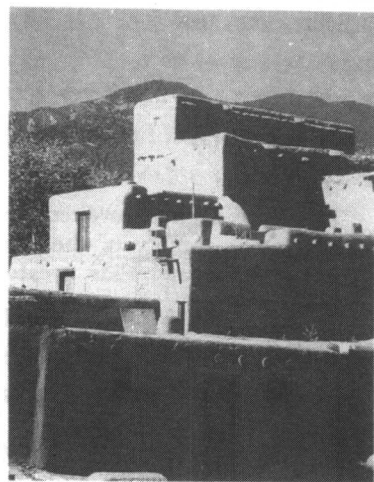

图 1-3 塔奥斯·普艾布洛的住居群

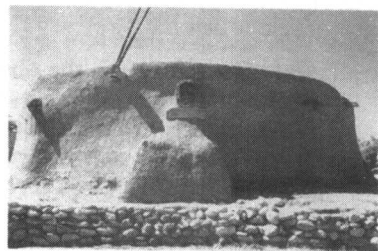

图 1-4 纳姆贝·普艾布洛的礼拜堂

路易斯·康，这位 20 世纪杰出的建筑师曾经这样定义建筑：

“Architecture is a high test of tremendous transcendence, one of the highest religious acts that I know.”

“建筑是对于巨大超越的高尚尝试，是据我所知的最崇高的宗教行为。”

路易斯·康所说的“最崇高的宗教行为”指的是，建筑与人类的心灵深处有着密切的联系。我不说你们也应该知道，这里所说的宗教行为与当今日本社会中存在的浅薄的宗教概念，即迷信或利益信仰是完全没有关系的。人类的心灵深处与超越性的秩序有关——所以在这个意义上只能称之为宗教吧。因此，设计建筑就是为了人类的生存而将空间进行秩序化。路易斯·康的这句话太精彩了，据我所知，还没有谁能够对建筑有如此精彩的定义。

建筑所具有的这种强大的力量不仅鼓舞着建筑师们，而且对于思考人类问题，也如同对于美学、哲学、宗教学的追求一样，给予了巨大的力量，这对于思考建筑这门艺术的特性是非常重要的。正如荷兰的神学家及美学家凡·德罗·莱乌在 *The Sacred in Art*（《艺术中的神圣》，1955 年）中这样写道：

“Therefore, architecture receives such a prominent place, both in the totality of the arts and in theological aesthetics. Whoever builds, creates.”

“因此，建筑将如此卓越的地位给予了艺术的综合性和宗教美学这两方面。所有的建设者，大家全都是创造者。”

非常精彩的解释。下面让我们再稍微往下读一点原文。

“Naturally he does not create *ex nihilo*, and if one chooses, one can therefore say that he does not create at all. Only God creates in the absolute, actual sense of the word. But the architect makes new forms. He changes the reality that is given into another, and does so in the literal sense. From a pile of earth he makes a house, from land a dwelling. He gives form to the settlement, that most elementary act of man upon earth. With awe-

struck reverence, he recognizes in the lines and circles of his blueprint simultaneously the outline of God's plan. He creates only in the literal sense, but his building partakes of true creation."

“当然建筑师并不是从完全无的状态下开始创造的。如果是选择的话，那就谈不上是真正的创造了。因为只有神才能从语言的真正含义中创造。但是建筑师为了创造新的形态，他需要将已经存在的事物改变为其他的事物，也就是字面上所说的创造。于是他们用土建造住宅，在大地上创造聚落。建筑师赋予共同体以具体的形态，这是人类在地面上进行的最原始的建筑行为。满怀敬畏的人们，试图从自己图纸上的直线或圆形当中寻找与神的计划一致的东西。建筑师虽然从事的只不过是字面意义上的创造行为，但是他们所建造的建筑物是真正的创造。”

我认为的确是这样的。建筑为人类创造空间，并赋予空间以秩序。而且确实像莱乌所说的，真正的创造、完全的创造，也许只有神才能够做得到。也许人类应该谦虚地意识到，人类是在神的手中，借助神的力量完成字面意义上的创造。但是，这里所说的谦虚并不是指马马虎虎、敷衍了事。即使人类所做的工作不能尽善尽美，但是如果尽心尽力了，建筑师就是在完成莱乌所说的创造了。这是因为，建筑不单单只是工具，而是与人类生活密切相关的工作，是与空间相关、与时间相关、与个人和共同体相关的工作。这里不仅存在有建筑艺术所具有的原始力量，而且包含有建筑对人类所具有的重大责任。

话说到这里，你们当中的有些人也许会这么想：是不是有点太夸张了？有必要把建筑想得那么复杂吗？建筑本来只不过就是人类为了遮风挡雨而建造的庇护所而已吗？所以我们在这里，就建筑究竟是不是庇护所这个问题展开谈一下。的确人们普遍认为，建筑的起源是为了保护人类而修建的防护设施，即所谓的庇护所。如果翻开小学校的教科书，其中关于原始社会人类生活情况的描写一般都是这样的：从洞穴中走出来的人类为了保护自己，用树木或茅草搭建简单的庇护场所。甚至有很多著名的建筑理论书，

在其开篇都明确地对于建筑的本质进行了如下这样的定义，即建筑是为了遮蔽风雨的庇护所。也就是说建筑是防护物，这是人们对建筑的一般性理解。譬如大家所熟悉的 18 世纪末英国的萨·威廉姆·钱伯斯所著的那本著名的《Civil Architecture》。这本书很长时间以来一直是英国的建筑学教科书。而日本也于大正 5 年（1916 年）将该书翻译出来，译名为《美术的建筑》，颇为不可思议的书名，并附带有辰野金吾先生的推荐文章，后来又以《欧式建筑设计者的参考书》为书名出版发行，非常畅销。在这本书中有这样的描述，“由于家屋是人类最初的需要，因此建筑成为了在全世界萌芽的一门技术”，我们姑且认同这个观点，再继续往下读。

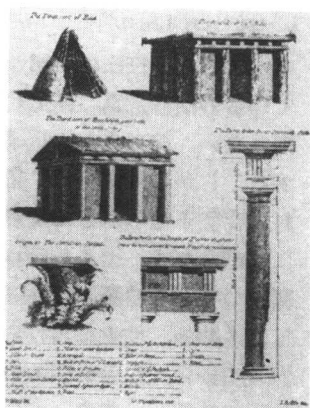

图 1-5 钱伯斯的说明图

“生存在气候温暖地区的原始人，以森林为住居，而后随着人类的不断繁殖，不得不面临个体的分离，……人们在经历了居住在自然环境中天然形成的岩洞、树根中的洞穴还有亲自在土中挖的洞穴中的生活之后，渐渐地无法忍受这种长期在黑暗而潮湿的地方居住的生活，进而人们开始向往生活在舒适安乐的房屋当中。”

于是人类开始建造住居，接下来钱伯斯将住居出现之后的发展过程用图式表示出来（图 1-5）。关于建筑本质的论述，除此之外还有萨·巴尼斯塔·弗莱彻所著的那本著名的厚厚的建筑历史书。在这本书的开头也同样写着“人类最初居住在洞穴里，后来终于走出洞穴建造房屋。”在罗马时代维特鲁威所著的建筑书中也附有同样内容的说明图（图 1-6）。

图 1-6 维特鲁威的说明图

假如，建筑的本质就是庇护所的话，那么建筑的确只不过是一个工具，而路易斯·康和莱乌所说的就太夸张了，把建筑考虑得那么深刻复杂是不是太累了，考虑得更轻松一些不是更好吗？建筑能够守护人类，并能够满足人类的需求就可以了，因为其他的都是附加的，不是本质性的问题。把建筑进行形式美的处理、增加趣味性，或是进行过分的修饰，对于建筑来说都是多余的，所以大家轻松地随自己的兴趣去做就可以了。

但我禁不住要问，难道建筑真的只是为了遮蔽风雨的庇护所吗？进一步讲，难道现代社会中的舒适便利且妙趣

横生的东西就可以称为建筑吗？我不这么认为，而且不只是我不这么认为，我想就是最初建造建筑的人们也不会这么认为。也就是说，即使是原始人也不会只是把建筑作为庇护所来建造的。从最近人类学者的研究结果可以看出，建筑的庇护所起源论是不正确的。法国的人类学家鲁洛瓦·古朗认为，人类在开始说话的同时就开始建造建筑物了。洞穴中保留下来的遗迹只是因为它容易留存所以才遗留下来的，并不是人们在走出洞穴之后才开始建造建筑物的。于是鲁洛瓦·古朗进一步说明，建筑与语言一样，是人类认识世界的工具。这让我产生了想在使徒约翰那句著名的“开始有了语言”这句话里加入“建筑”这个词，改成“开始有了语言和建筑”的冲动。古朗在书中这样写道：

“所谓创造居住空间，不是指技术上的便利，而是与语言活动一样，是将整体的人类活动象征性地表现出来。所有为人们所知的人类集团，他们的住居都必须满足三个条件，即建设技术性的有效环境、确立一个拥有一定社会体系的框架、从某一时刻开始将周围的宇宙进行秩序化。”

宗教学家及美学家米尔卡埃利亚代也有同样观点的论述：

“家是世界的模型（*imago mundi*）。宇宙的象征性被表现在住居的建筑形式上。

这一点在所有民族的最原始的文化阶段都得到了印证。”

他们对于建筑的这种理解，与在讲义的开头所提到的路易斯·康的“建筑是对于巨大超越的高尚尝试，是据我所知的最崇高的宗教行为。”的观点是一致的。我认为这种观点是正确地不同角度理解建筑、创造建筑的方向，因此我愿意接受这个观点。

对于建筑不单单只是庇护所的观点，我想无需听从人类学者的说明，审视一下我们自己内心的想法，每一个人都都会很赞同的。小时候，不论是谁都玩耍过过家家搭建自己的小房子的游戏，或者把桌子底下当作自己的房间玩耍过。这说明赋予自己所处环境中的不确定的东西以具体形态的行为，人类在很小的时候就具备了。心理学家让·皮亚杰曾经说过：人类出生之后所面临的最大困难就是不能

够建立起自己与周围环境之间的关系。在幼儿期，最能促进幼儿智力发展的极好的刺激，就是在拼命地建立自己与周围环境之间关系的行为当中。这是因为人类为了作为一个人生存下去，需要在自己的周围以某种形式构筑一个安定的环境。这与原始人建造家屋或者自己房间的动机是完全一致的。也可以说这是我们所有人都有过的经历。所以换句话说，就是为了能够成为一个人，一定要建造建筑，而在建造建筑的时候，人才开始成为人。人为了成为人，必须赋予混沌状态以具体的形式，而赋予混沌状态以具体形式的时候，最初自己的房间才形成。

假如我们姑且能够接受建筑所承担的这个最初的任务，也就是接受建筑指的是为了人类生存而赋予空间以秩序的观点，那么我们可能就会产生出这样的疑问，难道只有建筑才能够完成这项伟大的工作吗？这是一个很好的问题。当然不是只有建筑才能够完成。可以说人类所进行的所有工作，其本质就是实现存在的秩序，即人类是在自己的各种不同的行为当中弄清楚看不见的秩序。音乐、绘画以及其他所有艺术行为肯定是这样的，甚至人类所从事的科学、哲学、宗教以及教育孩子等各种日常生活行为，所有这些都是为了实现秩序而进行的生活行为。但是在这些行为当中，建筑与秩序的关联性要比其他生活行为更直接，也更加全面，这一点非常特殊。这里所说的直接，指的是建筑具有对从人类行为到心理的实际控制能力，而全面，指的是这种控制包括从日常平凡的日复一日的行为到特殊的事件，甚至涉及到无意识中的行为。在这一点上，在人类各种不同的技术、艺术和学问当中的“创造”和“思考”，建筑被认为是最特殊的。前面提到的莱乌对于建筑“赋予卓越的地位”所指的就是这个吧。我之所以强调这些，决不是想说建筑比其他艺术更优秀，或者其他工作不好，而是希望建造建筑的人知道建筑是这样的东西，应该深刻地反省自己，必须真诚地去建造。同时，社会也有必要正确地认识建筑并正确地接受建筑。

建筑在各种不同的艺术和技术当中，以其综合性和全面性而突出于其他门类，对于这一点很多人从很早以前就开始注意了。比如建筑师勒·柯布西耶就曾经说过这样的话：

“建筑，‘就是赋予秩序’。给什么赋予秩序？就是赋予所有功能以及物体以秩序。”

因为是建筑师，当然他会这么认为。那么其他艺术家又是怎么看待建筑的呢？罗丹是雕刻家，他在《法国的教堂》这篇优美的随笔中这样写到：

“建筑是最具脑力性的艺术，同时也是最为感性的艺术。在所有的艺术当中，建筑是最为全面地要求人的整体能力的艺术。其他任何艺术都没有像建筑这样，创造和常规之间有如此活跃的关系。同时建筑也是一定要绝对严格地服从营造气氛法则的艺术，这是因为建筑物常常淹没在环境气氛当中。”

这句话中所说的“气氛”，我认为与我前面所叙述的全面性是一致的。建筑具有全面性，指的是建筑具有规范人类生活及意识的综合能力。美学家达哥贝尔特·弗瑞（Dagobert Frey）曾经用浅显易懂的语言对于模仿艺术，比如观看写实绘画和建筑时的不同进行了具体说明。弗瑞说对于模仿艺术来说，我们大家是观众，而对于作为空间艺术的建筑来说，我们大家是参与者。也就是说，人们在欣赏绘画作品的时候是站在它的外边，只是注视它而已，而对于建筑艺术品来说，人们不只是观看，而且要进入到它的内部去体验。只有不将自己的身体置于建筑的空间当中，被其所包围并跟随它进行移动行走的话，那么我们就不能理解建筑。于是弗瑞对于建筑不同于其他艺术的特性进行了如下的总结：

“建筑是被艺术化形成的现实性（Wirklichkeit），属于我的现存性（Gegenwart）和我的生活空间。建筑构成我的生活空间，并在我的这个生活空间中进行构成。”

建筑艺术是在现实的生活空间当中，作为现实的生活空间而形成的艺术。这里既有建筑的趣味性又有它的困难所在。当然也存在有与建筑不同的，在非现实和特殊的状态中形成的艺术，比如只有在舞台上或美术馆中才能够成立的艺术就是这样，在现代社会里也许这种艺术比较普遍。但建筑不是这样，建筑必须要在不断地应对现实生活和普通大众这种比较麻烦的全面性中实现。