

江西美术出版社

建筑作品解读

中国高等美术设计院校精品课程丛书

■ 毛白滔 著

江西美术出版社

中国高等美术设计院校精品课程丛书

建筑作品解读

■ 毛白滔 著

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑作品解读 / 毛白滔 著. —南昌: 江西美术出版社, 2006.1

(中国高等美术设计院校精品课程丛书)

ISBN 7-80690-833-1

I. 建... II. 毛... III. 建筑设计 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. TU2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 155169 号

责任编辑: 陈 波

电脑排版: 陈慧婧 刘思宜

中国高等美术设计院校精品课程丛书

ZhongGuo GaoDeng Meishu Sheji Yuanxiao

Jinqin Kecheng Congshu

建筑作品解读

Jianzhu Zuopin Jiedu

毛白滔 著

江西美术出版社出版 (南昌市子安路 66 号)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: (0791) 6565509

全国新华书店发行

印刷: 恒美印务 (番禺南沙) 有限公司印刷

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

字数: 250 千字

开本: 965 × 1270 1/24

印张: 7 印数: 3000 册

ISBN 7-80690-833-1

定价: 38.00 元

毛白滔

1982年毕业于江苏无锡轻工业大学（江南大学）造型美术专业，现为江南大学设计学院副院长、副教授、硕士生导师。

从事建筑与环境艺术设计与教学数十年，多次获省部级设计作品及教学成果奖。主持召开多场国内外大型专业学术活动，并在各类专业学术刊物发表学术论文数十篇。

此书献给热爱设计专业的同学们

序

艺术类设计专业教育通过前一轮的强劲发展，如今正处在需要整体性优化的重要阶段。而整体性优化的成效也就是教学改革的成效，其标志之一就是推出全新的教材。

传统的艺术类设计专业教材在专业建构早期，可谓寥如晨星，但充分显现了在早期知识建构以及专业内容传播方面的作用，功不可没。然而传统的教材太多地关注事实知识和规范性知识，在不同程度存在脱离实际、脱离学生需要、脱离学术前沿的现象，并普遍存在着教育观念落后、内容陈旧、方法枯燥等问题，最终制约着艺术类设计专业教学的质量和效益。

此次在中国设计教育名校——江南大学设计学院和江西美术出版社的共同策划下，依托学院近年来所承担的各项国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级优秀教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，以学院重新整合后的新课程为载体，并由一批富有教学经验和学术造诣较高的新课程负责人担纲，推出了江南大学设计学院首套精品教材系列丛书，反映学院在课程体系和课程内容改革方面的一种新的尝试和新的探索。

该教材系列丛书具有鲜明特点：整体上以先进的教育理念为指引，体现超前意识、知识更新的理念，以解决现实问题为重点，不突显每一门课程的局部完善，而强调课程间的综合化和整体性建设，实现了课程结构的多元化，突出实践性，提高针对性和有效性；而每门课程的教材则摒弃了偏重理论知识内容的倾向，实现了注重知识向注重求知过程的转变，倡导案例式的教学和参与式教学，启发学生的思考力、想象力和创造力，重在

培养学生自主学习的创新能力和综合素质。因而与传统教材相比较而言，这些教材观念新颖、内容鲜活、思路清晰、编排合理、实践性和实用性强。

全新教材建设的过程是一个艰难探索的历程，此次出版的教材亦一定存在着许多不足，有待于实践的验证，更有待于百家的批评与指正。

感谢学院参与首套精品教材编著的有关教师和学生以及相关人员所付出的艰苦劳动。

江南大学设计学院院长 过伟敏
2005年初冬于无锡西山

导言

我们主要可以用三种途径来获取知识：观察、思考和实验论证，观察能积累素材，思考能整理素材，实验是证明整理的结果。要勤于观察、深入思考、精于实证，很少人能兼顾三者，因此，创造性的聪明才智是罕见的。

尼斯·狄德罗

建筑作为个体，它像一本书，世界上有多种多样数不清的建筑，如同浩如烟海的书琳琅满目。写文章就要阅读大量的书，从中获得知识，得到启发和借鉴，读书是文学创作准备工作之一，是为了更好地创作。同样，要进行建筑艺术创作，也要解读建筑，勤于观察，深入思考，为创作更加完美的建筑作准备。文章有自己的创作目的，它表达情感、注意受众对象和接受性。建筑何尝不是如此，建筑作为物质形态的精神产品，也要表达情感、创造意境，综合地考虑环境因素、时代性和社会接受性或相容性。建筑作为时间上的整体，是一本永远写不完的书，它的每个章节都前后连贯，一脉相承，并在不断的演绎之中，存在着文脉延续和不断的演化。书的阅读可以多角度，也可以抽出某些章节来阅读，去领会和感悟，一部《红楼梦》可以从历史、政治、经济、宗教、社会学、美学、建筑学、园林学、民俗学等各角度来阅读，建筑也是一样，北京的故宫也同样可以从以上

诸多方面及各种文化侧面来解读，也可以整体也可以局部。为什么建筑与书有这么多的可比性？因为建筑和书都是艺术，都是一种文化，不但认识过程、创作过程、艺术规律大体相同，而且对个人、对社会的作用和影响也有很多相似、相同之处，只是建筑比文学作品更具体化，视觉感知更直接、更鲜明，创作的自由度比文学作品要小，更要考虑形式与内容的对立统一的关系，而且不能忽视经济上的因素。

环顾全球，东西方都有无数的知名建筑，代表着各个时期的文化和艺术，它是人类文化的一个重要组成部分，建筑是一部真正的人类文化史，而且是前前后后千千万万人写成的真实的人类历史，社会、政治、经济、科技、文化无一不在建筑中积淀着。人类的历史发展到了21世纪，建筑文化和艺术如何以物质的形式更好地为新的时代、新的社会现实服务，建筑作为一种观念形态，应该表达新的时代、新的思想；建筑作为人们生活活动的物质对象，应该随着人们生活活动的变化而变化；建筑作为一个审美对象，随着新时代到来，人们对建筑艺术的理解和要求也在改变，它必然要与社会存在的现实相协调。自从上个世纪初由狭义相对论走向广义相对论，人们的思想观念形态都起了变革，科学技术上的突飞猛进，文化交流的信息传播技术的越来越先进，越来越快速，使世界正在缩小，包括建筑文化在内的各国文化的世界性正在日益显示出来。由于快速文化交流导致建筑及各种文化形态的复杂性，渗透到人类生活的各个方面，民族性、地域性等概念变得模糊而复杂起来。文化的纵向矛盾——当代文化与传统文化之间的矛盾；横向矛盾——科学技术迅猛发展与文化艺术发展之间的矛盾；文

化的时代性与当代审美潮流变迁速度及建筑艺术“永久魅力”的矛盾。上述种种文化现象都在建筑文化和艺术中反映出来，新的思潮大量涌现，各种流派纷呈，但是接受外来文化必须考虑文化体系的相容性，它是建立在社会政治、经济以及上层领域的物质形态和意识形态基础上的，只有具备这些条件，才容易接受外来文化信息，并作为自己的文化反射出来。

课程目的

该课程的目的是通过对一些备受瞩目的现代建筑作品解析，从建筑视觉符号、建筑视觉形态与视觉审美要素之间的内在联系的分析，不但使学生对建筑作为审美信息载体的视觉语言及传播方式有一定的了解，并且能够更深层次地了解：建筑人文价值及理论意义；建筑环境视觉符号对“阅读”及“创作”的意义；建筑形态的基本视觉要求；建筑环境视觉信息及传播方式；人对建筑环境视觉信息的心理反应，从而深刻地体会到建筑设计不只是创作物质形态与物质功能，更要创作精神的、意象的、审美的各种附加的价值，从而提高对建筑空间“叙述”的创作能力及建筑空间“阅读”的鉴赏能力。

课题阐释

建筑空间的设计与创造就是一种理性与情感综合作用的创造活动，是包括生理、心理、物质、精神等许多方面的因素的综合设计，是以人为中心，处理好人与建筑空间、人与环境方面关系的广泛而全面的工作领域。建筑环境视觉空间形态必须通过“阅读——理解”才能产生美感效应，“阅读”是通过对建筑符号有顺序的识别

达到对建筑整体及意义的认识与理解，“阅读”的关键在于诠释建筑符号（译码转换）即认识“单词”掌握“语法规则”，对建筑形态所表达的整体意义了解多少，取决于对建筑符号及其构成规则掌握情况。

建筑视觉空间形态承载着审美信息系统，建筑的目的是通过审美信息直接诉诸人的情感体验，并以此产生美感。课程内容试图将建筑作为审美信息来分析这种视觉符号系统的传播现象及传播方式与特征，有比较地将传播学、符号学、美学、心理学等相关部分纳入建筑学及环境艺术中来探讨。

课程设计

通过基础知识的讲授及个案的分析，在学生（创作者与欣赏者）对建筑及环境艺术有整体的认识的基础上阅读大量课外建筑作品，然后进行课程实践，让学生自由选择具有一定代表性的某个建筑师或某种建筑流派、某种设计思潮的建筑作品，从作品人文背景、风格特点及精神内涵等方面，有侧重点地进行分析与解读，根据作品的形态特征和精神本质，提取其建筑创作语言特征，然后根据分析所得的感悟做一个课程设计。

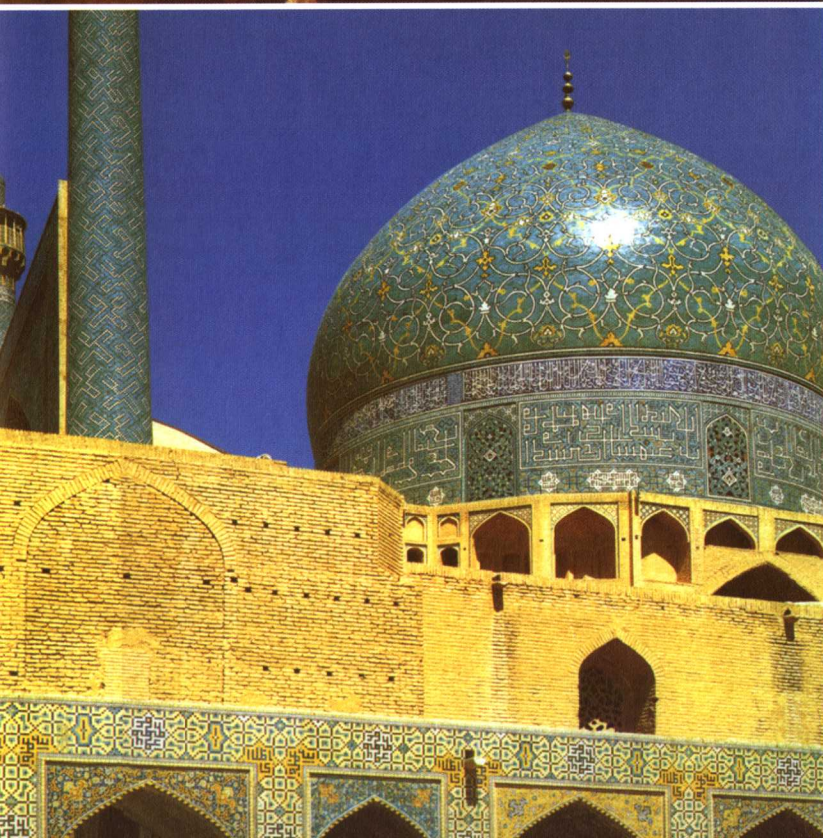
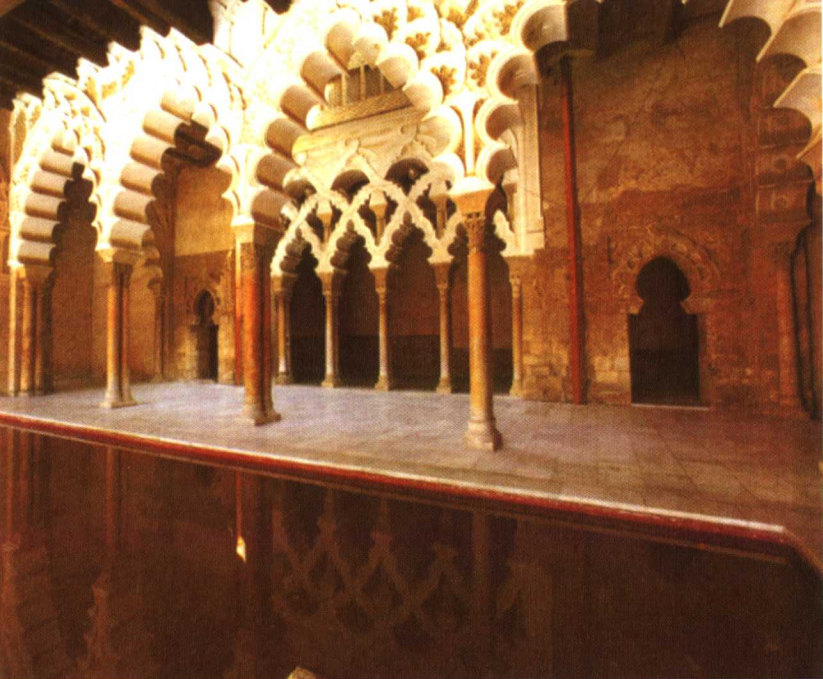
目 录

序	1
导言	2
第一章 建筑与文化的关系	1
第一节 建筑与文化	3
第二节 建筑的民族性、地域性和时代性	11
第三节 新建筑与新文化	16
第二章 建筑艺术的审美	19
第一节 建筑审美的价值与意义	20
第二节 建筑的审美原理与审美特征	20
第三节 建筑审美的心理现象	23
第四节 建筑形态审美要素	30
第五节 建筑形式审美规律	61
第六节 建筑审美信息传播方式	69
第七节 当代建筑审美新思潮	74
第三章 建筑空间体验	87
第一节 空间及建筑空间	88
第二节 建筑空间的时间关系体验	92
第三节 建筑空间的情感体验	96
第四节 建筑的视觉符号体验	100

第四章 建筑作品解读	105
流水别墅	106
施罗德住宅	111
普莱斯住宅	113
蓬皮杜国家艺术文化中心	116
古根海姆博物馆	117
第五章 课程设计	119
课程设计要求	
追随蒙德里安——小型住宅设计	120
有机形态——艺术沙龙设计	127
人性关怀——集合居住群落设计	132
生态覆土——美术馆建筑设计	137
流体砾石——现代艺术中心设计	142
视觉震撼——现代艺术中心设计	148

第一章 建筑与文化的关系 >>

Chapter One The relationship between Architecture and culture

(图1~2) 在整个文化系统里, 建筑在不断地改变着人类行为的同时, 反过来, 人类的行为方式也不断地影响和作用于它的发展 (图: 伊斯兰建筑)

第一节 建筑与文化

建筑作为人类生活文明的重要载体，是人类文化宝库中一份极其珍贵的财富，在人类文化系统中占有重要的地位，它不仅反映了生态意义上的物质功能，同时又体现了存在于物质功能之上的社会性的精神功能，它们相互依存又相互影响。

建筑在整个文化系统中，一方面受到文化系统的影响和制约，另一方面又反过来影响和作用于文化系统，它具有内在的联系性又有彼此的互动性，在不断地改变着人类行为的同时，反过来，人类的行为方式也不断地影响和作用于它的发展。（图1~2）

建筑从文化的概念入手，以人们生活方式为依托，以一定的社会价值观的文化需求为导向，创造出既满足具有文化品位和审美内涵，又符合人类广泛而全面的多元文化的需求。

什么是建筑？凡是以人的思维来构筑成的而不是靠遗传本能来完成的人类生活活动环境，并依靠形式信息来流传的称之为建筑。什么是文化？从广义上说凡是超越人本能的，人类有意识作用于自然界和社会的一切活动及其成果，或者说“自然的人化”即是文化，文化是人类创造的一切物质和非物质财富的总和，所以建筑是文化的一部分。在英语中建筑一词 ARCHITECTURE 具有文化艺术上的含义，而文化一词 CULTURE 是从人类物质生产活动生发，继而才引申到精神活动领域的，因此在西方建筑与文化的原义也都蕴含着物质与精神的两个方面。所以建筑不仅仅是人创造的物质对象，而且有思想文化的双重性，才是建筑的完整概念。英国学者、人类学家K·费尔斯认为：文化就是社会，文化就是生活方式，文化就是各种社会关系的内容总和，有精神文化和物质文化。建筑是文化的组成部分，建筑不仅本身是一个文化对象，比较全面地与人类文化领域相联系，而且映射着人类其他领域的文化，映射着人的智慧、哲理、审美以及包括建筑本身在内的诸多艺术，即人类社会的现实及其观念形态，如中国的长城、北京的故宫、四川的都江堰，都凝聚着人类的智慧和创造力、政治和经济的观念形态和审美观。

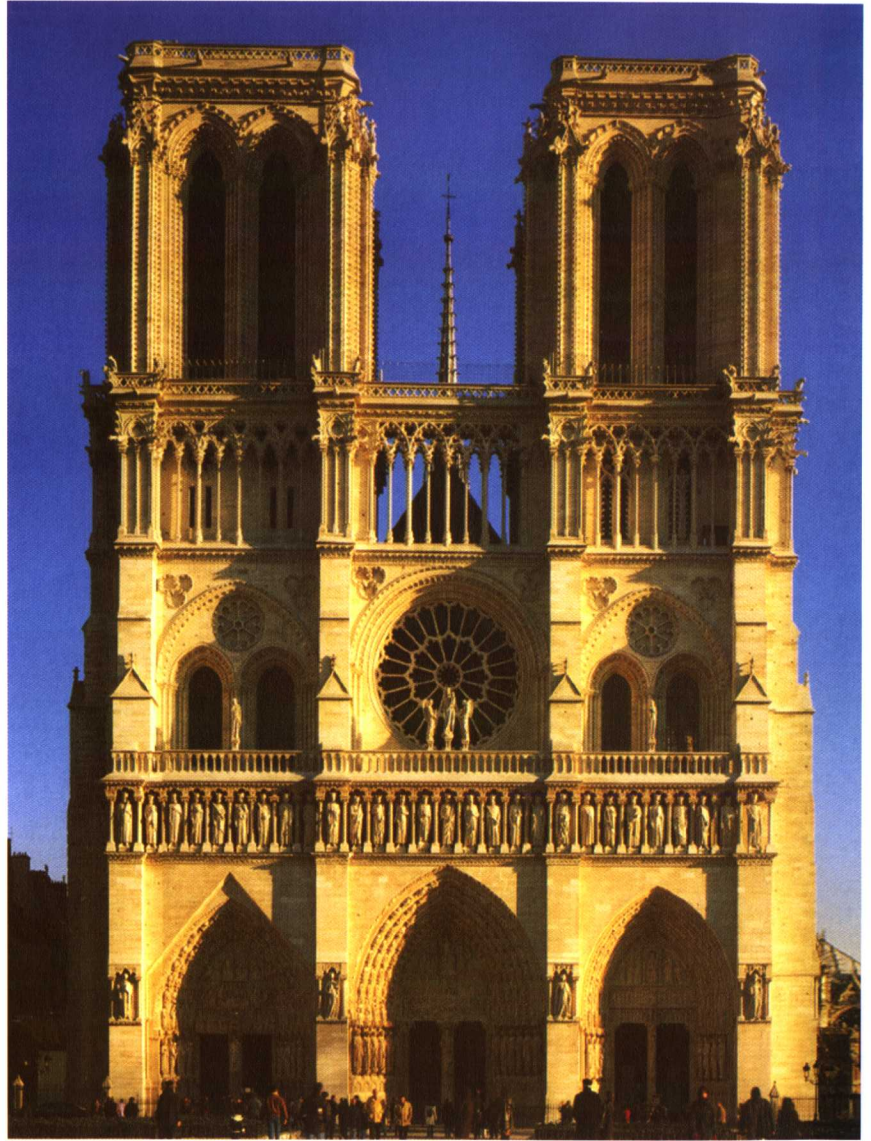
建筑的功能是要满足人们生活活动的需要、满足整个社会的各种需要，所以有许多不同类型的建筑，如住宅、学校、医院、办公楼、车站、码头、剧院、各类工厂等。建筑除了发挥物质性的使用功能外，尚需满足人的精神上的功能，如居住建筑要求舒适、环境优美，古

(图3) 法国圣沙佩勒教堂，建于1248年，其宏大的建筑空间，让人感到神的巨大威力，引导信徒接受神的启示

代宗教建筑法国圣沙佩勒教堂（建于1248年），中央穹顶高达60米，圆顶直径33米，人站在大厅感到神的威力巨大无比，而自己则是十分渺小，就是因为精神的需要才建成这样又高又大的建筑空间（图3~4）。又如北京的天安门，它是古代皇宫的大门，它的物质功能就是限定空间和沟通皇宫内外的空间，但把它筑成巍峨壮观的高楼、光泽夺目的琉璃瓦屋顶这样的建筑形态，就是表达封建皇帝所拥有的皇宫至高无上的庄严威武，这就是精神功能。无论是物质功能或精神功能都是以物质的形式提供给人们活动的，当然天安门作为建筑整体来说，它还反映着种种意识形态的特征，具有思想性、艺术性，它是具有文化和艺术的美学对象，是物质性和思想性相统一的典型的文化对象。绝大部分建筑都具有物质功能和精神功能的双重意义，像纪念性、标志性一类的建筑，精神功能是第一位的，仓库、货栈等与人接触不多的建筑则偏重于物质功能。

建筑的物质功能与精神功能随时代的要求变化，而建筑也随之变化。建筑给人的生活活动以物质环境，人的生活活动是随时代改变的，对物质空间环境也提出了新的要求，原有的建筑不论是形式或空间往往不能适应，或改造、或摒弃，更重要的是充分利用新技术创造新的建筑形式来满足新的要求。在精神功能方面，新的时代、新的生活活动，需要有新的精神要求和审美要求，建筑形态上也必然十分敏感地反映出时代特征。

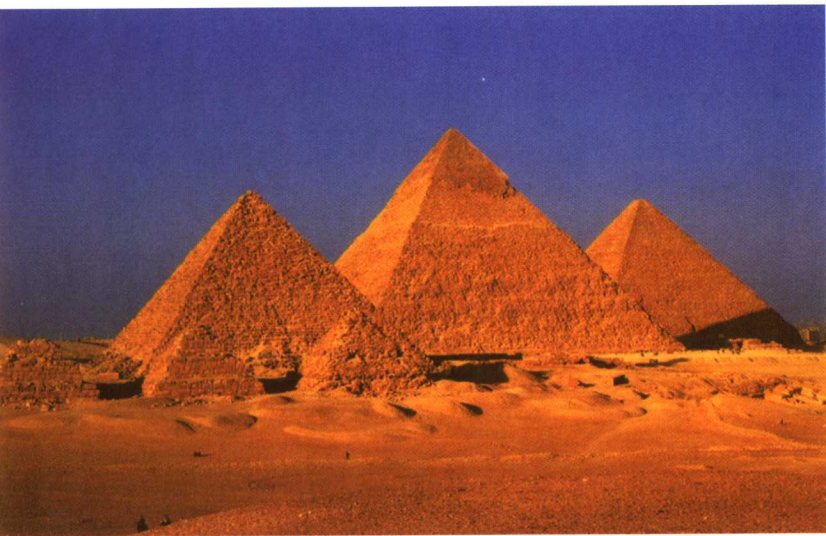

(图4) 巴黎圣母院结构精妙奢华，是哥特建筑中最具传奇的代表，加上法国著名作家雨果的人性化描写，使其成为了人类社会中美丑的见证

一、建筑是文化的载体，文化是建筑的灵魂

人类所创造的世界是一个文化的世界。文化是协调人与自然、人与人以及人与社会关系的媒介。文化体现了人作为历史活动的主体进行自我创造和自我实现的成果和过程。在人类的社会生活中，各种现象无不与文化相关联，任何由人所造的事物，都是一种文化现象。

建筑以形象表达出某种抽象的概念，这就是建筑文化和艺术的特有功能，建筑所含的信息是其他诸多艺术中最的一种，不仅仅是艺术的本身，同时还涉及社会伦理、生活活动，充分反映了历史文化的精神气质和意蕴，包括时代、社会、国家和民族的政治、哲学、宗教、伦理、艺术、民俗等意识形态的内涵和外化，所以说建筑是文化的载体，各个历史时期的建筑，也就是各个历史时期的真实历史。古埃及的建筑是“神明时代”的崇高象征，尼罗河三角洲的吉萨金字塔，底面正方形边长230米，高146米，用每块2.5吨的石块建造而成，多么庞大的工程，它象征着埃及法老最高统治者的巨大力量，有一种压到人们心灵的恐惧和崇敬；还有狮身人面的“斯芬克斯”，狮身象征法老的力量，人面象征法老的智慧。这些建筑充分显示出古埃及奴隶制社会形态，反映了当时社会的残酷及人类的智慧，“斯芬克斯”的谜语是“认识自己”，让人们认识自己创造的建筑文化。（图5~6）同样，19世纪中叶，西方殖民主义入侵中国，使中国的建筑文化也受到西方文化的奴役，租界的各式洋楼及天主教堂，都以建筑的语言表达出殖民文化对中国传统文化的控制。

（图5）吉萨金字塔，以雄伟的气势象征埃及法老最高统治者的巨大力量

二、文化影响建筑，建筑影响文化

人类建筑活动，实际上是一种文化的整合过程，它的艺术形式是对文化的一种表现。由于建筑是文化的组成部分，尽管具有相对的独立性和自身发展的规律，但必须将建筑放到整个人类文化系统的各个领域来研究，建筑必然受到文化系统的影响和制约。(图7~9)最容易理解的是宫殿建筑，我们可以从文字信息中了解秦代的阿房宫“蜀山兀，阿房出。覆压三百余里，隔离天日……盘盘焉，困困焉，蜂房水涡，矗不知其几千万落”(杜牧《阿房宫赋》)的豪华壮观及奴隶制文化。汉代以后中国古代主导文化是儒学，在建筑上也十分鲜明地反映伦理等级规定的种种差别，豪门贵族与平民百姓的住房在梁、柱、层数、斗拱、台阶甚至色彩上都有严格的等级制度，这些建筑制式是绝对不能越级的。建筑的物质属性突出表现受科技文化、建筑材料方面的制约，在建筑跨度、高度、规模、空间容量甚至门窗宽度等都是显而易见的，为什么法国的埃菲尔铁塔只能在1889年兴建，而不可能在这之前；为什么悉尼歌剧院建造工期长达17年(1957-1973)，正是由于结构、施工等建筑科技和文化制约着建筑。文化影响建筑，建筑影响文化，彼此具有内在的联系性和互动性，如举世闻名的长城，建造的时候是为了防御，如今却形成了长城文化，它是中华民族的骄傲，是伟大的力量，是高超的智慧创造出的伟大文明，“把我们的血肉筑成我们新的长城……”它是中华民族智慧的象征，团结的象征，勇敢坚强和不可战胜的象征。

建筑本是为满足人们的物质精神活动需求而建，但

(图6) 位于尼罗河旁阿斯旺镇的阿布辛神庙，是古埃及崇高的“神明时代”的代表