

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

诗意的栖居

——
建筑美

方 珊
◎ 编 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

■ 艺术与人文修养读本

诗意的栖居

方 珊 ◎ 编 著

——
建筑美

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

诗意的栖居—建筑美 / 方珊编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.4

(艺术与人文修养读本 / 方珊主编)

ISBN 978-7-303-11877-9

I. ①诗… II. ①方… III. ①建筑美学—通俗读物
IV. ①TU-80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 232438 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 155 mm × 235 mm

印张: 12.5

字数: 190 千字

版次: 2011 年 4 月第 1 版

印次: 2011 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

策划编辑: 饶 涛	责任编辑: 齐 琳 李柯伟
美术编辑: 毛 佳	装帧设计: 北京博兴元文化传播公司
责任校对: 李 茵	责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总 序

每个人都是一个独立的个体，都是一个小宇宙，都有自己独特的喜怒哀乐，都有自己的理想与追求。艺术则是人类世代代精神追求的一种浓缩，它把人的心灵世界通过外在的形式镌刻下来，让后人欣赏、赞叹与批判。艺术固然离不开人，离不开人的各种生活，但它不是因此而让人去炫耀自己，炫耀自己的人生，而是去审视自己，审视自己的人生意义。

艺术离不开现实，但它总是默默地把人的精神追求与理想，通过迷人的技巧与现实的图景予以展示。艺术的永恒魅力离不开技巧，更离不开通过艺术呈现出来的人的丰富多彩的情感和复杂多变的心灵。就是这些让人无法捉摸的情感与心灵，温暖着读者，动人心弦，令人一唱三叹，使人难以忘怀。艺术会让人去回归生命的活力，守望自己的精神家园，从而改变现实，迈向美好的未来。

因而，艺术是人的终生伴侣，只要有了人，就会有艺术，人不能没有吃喝，但更不能没有梦想。艺术予人以启示，它是人生智慧的升华，蕴涵着人的爱恨情仇、信仰与希望；它会让人微笑地面对人生，华丽地从磨难、贫穷中转身，无论身处何种险境，都能优雅地昂首阔步，富于尊严地去追求自己的幸福。艺术就如梦中花、水中月，激励着人去追求梦想，让人永远念想，领悟再三，却不会有丝毫贬损。

在高新科技高歌猛进的今天，人们愈来愈追求效率，讲究实利，物质生活愈来愈麻痹着人，使人愈来愈贪图安逸享乐。科技固然可强国，但人文艺术却会不断地鞭策着人，呼唤着人，使人振奋精神，激发生命活力，不断去追求那美好幸福的梦想。因为只有梦想，才会使人类永葆青春，怀抱远大抱负，不为蝇头小利而沾沾自喜，不迷醉于现实而忘记了自由的使命；也只有梦想，才会使人类牢牢把握前进的轮舵而不迷失方向，驾驭着高新技术，不使人一味讲究功利而失去人的灵性与活力。只有梦想，激励着我们为之奋斗，亲手把它变成现实。我们既需要迅速发展高新技术，更要提高中华民族的艺术修养，只有这样，才能使中华民族屹立于世界民族之林，为世界人民所尊重和敬佩。因而加强人文艺术修养，是我们在新世纪面临的一项极为紧迫的任务。

2010年，在中国人民大学王旭晓教授与牛宏宝教授的举荐下，北京师范大学出版社独具慧眼，发现了这套书的艺术价值，欣然接纳了丛书。众多作者齐心协力，尽快地对原作进行了修订，图片也焕然一新，以使本丛书更为适合大家阅读。凡是愿意提高自己艺术与审美修养的人，不论是老师或是家长，不论是青年或是少年，不管年龄大小，只要是艺术爱好者，就一定会在阅读中喜欢上它。美与艺术是人类文明的精华，中国人民在改革开放中逐步摆脱了贫

穷，就有必要去了解世界各国的艺术与美，了解中国的艺术与美。

当然，提高艺术修养与艺术教育及审美教育密切关联。我们绝不能将艺术与审美教育只看做是学校教育的事情，当我们一些人并不知晓斗拱、爱奥尼亚式、巴洛克、哥特式等时，不要把责任都推向学校教育。而是要问问自己：自己为何没去学，为何没有去学会学习，学会审美？爱美固然是人的天性，让人爱美、追求美的天性得以健康成长却要靠审美教育。审美教育不能简单地被理解为学校老师对自己的教育，或者父母长辈对自己的教育，好像没有专门施教者来施教就不是审美教育。在我看来，审美教育既需要专门施教者来施教，这种施教大多是审美知识教育，包括美是什么、为何审美、艺术何为等理论探讨，或许可称为“被教育”，因而需要老师引导与阐释，但它更需要自我教育。

这种施教是自己既当学生又当老师，因为接受什么、选择什么，都必须靠自己做决定；喜欢什么、厌恶什么、爱什么、恨什么，都必须靠自己表达。要使自己具有一定的艺术修养，就一定要多多自我教育，他人教育也须通过自我教育起作用。不要一听到教育，就以为是他人来教育自己，因而把教育归属于学校教育、家庭教育与社会教育，教育也完全可以自我教育即自己教育自己。

其实，审美教育就是以自我教育为主、他人教育为辅的一种自我发展、自我丰富、自我完善的教育。父母、朋友、老师，包括博物馆、美术馆、电影院、书籍、互联网，社会的方方面面、各色各样的人都可以成为我们施行审美教育的良师益友，可关键仍在于自己。因为美与艺术重在自己去发现，重在自己去体悟。没有自我、失去个人的独特性，追逐时尚、跟随潮流其实只是一种“伪时髦”。这套丛书就是要帮助读者走进艺术，独立地去发现艺术中的美。

现在这套丛书终于要与大家见面了，希望它能成为艺术爱好者

的伴侣。我作为丛书主编，既要向北京师范大学出版社的大力支持表示感谢，又要向王旭晓、牛宏宝、王志敏、杨桂青、赖配根、丁伯奎、王志钧、王芊、边国英、刘秀乡、乔基庆、宿志刚、林叶青、苏丹、崔辰等编委的认真努力表示感谢。丛书在撰写与修订中，虽然强调了编写体例统一的要求，但由于各编委的关注点不同，想法各异，更何况各门艺术的演变亦有长有短，因而各门艺术的撰述会有一些差异。加上我们也在学习中，本身水平仍有待提高，因此，本丛书仍会存在这样或那样的缺点，如有不足之处，欢迎广大读者不吝指正。对于广大读者所提的意见，我们会心存感激，因为我们知道，我们都怀有同样美好的梦。

方 珊

2011年1月18日

前言

对于建筑，我们每一个人，即便是小读者，都再熟悉不过了：我们住的房屋是建筑，车站、机场、饭店、商场、学校，等等，同样也是建筑。高楼大厦是建筑，陵墓、地下室与防空洞等，也都是建筑。建筑与我们人类的生存息息相关，它无所不存，也无时不在。没有了建筑，我们无法想象生活将怎样，除非像原始人那样，回到原始生活中去，这将是难以想象的。总之，人类的生活离不开建筑，人类的发展也无法离开建筑。

正如我国早期历史文献《易·系辞》所记载：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨。”在那“茹毛饮血”“斯文不作”的远古，原始人或者依赖天然洞穴，亦称“穴居”，或者利用树干、树叶、树枝、兽皮等，亦称“巢居”，为自己选择一个藏身之所。不过，无论“穴居”，还是“巢居”，毕竟它们都只是自

然的恩赐，人类并未通过自己的亲身劳动和亲手制作，并且它们也只是仅仅满足了人类的藏身需要，也就是仅仅满足了本能需求，不会也不可能给人类以情感和精神上的满足，因而它们只是“窝”“洞”，还并非建筑。

我们知道，蜘蛛会织网、蜜蜂会营巢、蚂蚁会掘穴、老鼠会打洞，动物都会营造自己的藏身之“窝”，选择自己的护身之“洞”。我们绝不会把蛛网、蜂巢、蚁穴、鼠洞等称为建筑，因为它们是动物的本能需求的产物，仅仅满足了动物的本能需要而已，并无他意。

可是，一旦原始人走出其祖祖辈辈赖以生存的原始森林，当他们面对广袤辽阔的大地，开始自己的新生活，不得不亲手给自己建一个窝、筑一个洞时。这个“窝”、这个“洞”，可以使他们保护自己免受凶猛野兽的侵害，防止他人对自身的侵犯，避免风吹雨打等各种自然灾害。不仅如此，他们自己的亲手制作与过去的天然依赖有了本质不同。尽管初期仍有可能是利用天然材料，如利用树干、树枝、树叶、兽皮、泥土等，但是，无论原始人建造的是茅棚小屋，还是“上栋下宇”的草舍窝棚，不论是多么简陋、多么难看，它们都是人类劳动、创造的产物。“窝”是他们的神圣保护所，是他们休养生息的栖身之地，也是今天所谓的建筑。因此，建筑的原始意义应该是指人的栖居之所、栖身之地，即人居住的房屋。

或许，人们会问，蚁穴、蜂巢不也是蚂蚁、蜜蜂自己做的吗？也许，原始人自己制作的巢与窝还赶不上蜂巢蚁穴精巧，为何人类的草舍茅棚可称为建筑，而动物的巢穴就不能称为建筑？

这里的根本原因就在于，首先，人与动物有本质的区别。人类在建造自己的栖居之所时，已经萌发了一种自主意识，已经是在有意识、有目的地进行建造。动物营造自己的巢穴，仅仅只是依据自己的本能行事，它们并非是有意识、有目的地进行营造。因此，尽管有些巢穴能营造得精工细巧，但动物年复一年、代复一代地复制

几百年几千年也仍旧一个模样，它们不可能有太大变化。人类却完全与此不同了。人是有意识、有目的地建造。人在进行建造活动时，首先，会因地制宜，根据当地的客观条件来建造。如北方气候干燥，我们的祖先就根据土地情况，选择挖掘洞穴，由全穴居经半穴居再逐步到在地面上建草舍茅棚；南方气候潮湿，就根据土地气候等情况，选择在树上筑巢，由巢居再逐步到建造茅房草棚。

其次，人能够事先进行设计。设计出来的蓝图尽管可能只存在于自己的脑海中，但这一蓝图既要尽可能地符合客观情况，又要充分表现自己的主动性。因此，不论人建造的巢房多粗糙、多简陋，也比灵巧的蜜蜂建造的精细蜂巢高明，因为它在建成之前，就已经存在于人的心中了。

最后，人会因产品的最终成功而满怀喜悦之情。你想想，原始人无论是面对草木茂盛的原野，还是面对荆棘载途的荒原，或是面对茫无所知的大地，该是十分恐惧和害怕的。可是一旦看到自己建造的草舍小屋，看到自己有了避寒暑、抵风雨、御虫害的栖息之所，该是多么的喜悦，多么的兴奋啊！这种喜悦之心、兴奋之情，正是人类建筑美感的萌发。它表现了人对自己制作成功的一种赞美，一种自我欣赏。正是这种赞美与自我欣赏，唤起了人对创新的渴求，唤醒了人的自主意识，开始了向真正的人不断迈进的漫长征途。

当茫茫大地上出现人的最初的茅房草舍时，它就庄严地宣告：人类的建筑诞生了。从原始人的房子到我们今天的摩天大楼，建筑经历了漫长的发展过程。了解这一过程，有助于我们更好地去欣赏建筑的美，因为建筑的美寓于建筑的漫长发展历史中，寓于各个时代的人们对其建筑的欣赏与赞美中，寓于难以计数的各种各样的建筑物中。建筑是人类成长的永恒旅伴，也是远古文明的见证。

本书经乔燕冰小姐的鼎力校订，在数字上已大为准确，如仍有不准确的地方，希望得到读者的指正，欢迎批评，以便及时更正。廖申白先生、严春友先生、乔燕冰、李慧、刘颖诸好友，还有亲人陈哲、陈思、方觉千方百计在照片上提供无私相助，尤其是乔燕冰、乔基庆帮忙整理，为本书修订贡献甚大，作者深表谢意。

目 录

一、文明的见证——外国建筑(上篇)	1
(一)巨石建筑	1
(二)古埃及建筑	2
(三)古西亚建筑	7
(四)古希腊建筑	9
(五)古罗马建筑	14
(六)印度与东南亚建筑	22
(七)古代墨西哥建筑	25
二、石头的史书——外国建筑(下篇)	29
(一)拜占庭建筑	29
(二)罗马风建筑	33
(三)伊斯兰建筑	35
(四)哥特式建筑	37
(五)文艺复兴时期的建筑	42
(六)巴洛克与洛可可建筑	47
(七)浪漫古典主义建筑	52
(八)近代古典主义与折中主义建筑	56

(九) 俄罗斯建筑	58
(十) 现代建筑	61
(十一) 后现代建筑	64
三、木头的言说——中国建筑	68
(一) 原始建筑	68
(二) 商周建筑	69
(三) 秦汉建筑	69
(四) 魏晋南北朝建筑	71
(五) 隋唐宋建筑	74
(六) 明清建筑	76
(七) 近现代建筑	79
(八) 中国建筑的影响	81
四、建筑的智慧之源——建筑师	84
(一) 中国的能工巧匠	84
(二) 现代西方建筑大师	87
(三) 现代其他大师	98
五、中国古代建筑的特点	106
(一) 建筑特点	106
(二) 中西建筑观	111
六、建筑的审美要素	117
(一) 方便实用性	117
(二) 体量的巨大性	119
(三) 时空广延性	120
(四) 艺术综合性	123
(五) 象征表现性	124
(六) 有意味的形式	126

(七)丰富意蕴性	130
七、丰富多彩的中国建筑	134
(一)绚丽多彩的塔	134
(二)趣味盎然的园林	136
(三)形式多样的石窟寺	143
(四)独具一格的木构建筑	144
(五)高大显赫的楼阁	146
(六)规模宏大的陵墓	147
(七)丰富多彩的民居	148
八、精品赏析——外国部分	150
(一)吉萨金字塔群	150
(二)雅典卫城	151
(三)罗马大斗兽场	153
(四)圣索菲亚教堂	154
(五)巴黎圣母院	155
(六)圣·彼得大教堂	156
(七)泰姬陵	157
(八)凡尔赛宫	158
(九)流水别墅	160
(十)蓬皮杜艺术和文化中心	161
(十一)哈利法塔	163
九、精品赏析——中国部分	165
(一)应县佛宫寺释迦塔	165
(二)太原晋祠	166
(三)故宫	167
(四)万里长城	169
(五)布达拉宫	171

(六)颐和园	173
(七)避暑山庄和外八庙	174
(八)中山陵	176
(九)北京四合院	177
(十)国家体育场(“鸟巢”)	178
(十一)国家游泳中心(“水立方”)	179
(十二)世博会中国馆	179
(十三)国家大剧院	181
 结束语	 184
 参考书目	 186

一、文明的见证——外国建筑(上篇)

(一)巨石建筑

位于英国索尔茨伯里城北面约 11 千米处,有一处名为斯通亨奇环状列石的遗迹。从现存的巨石遗迹来看,巨石围绕成直径达 30.4 米的环形,30 块高达数米的巨石竖立着,上面架有横梁石块,使巨石连成一个圆圈。两块巨石上架一横石搭成门形石构,竖有五个门形石构,其中最高大的三石门巨石高达 9.1 米,重约 50 吨。据研究人员考证,这些巨石是从 30 千米以外的莫尔伯勒山搬来的。在几千年前,它们是如何被先民们开采,又是如何运输及构筑的,还难以科学地说明。经过考古学家的推断,这一巨石环列大约建于公元前 2500 年至公元前 1500 年,后又经历了约一千余年的增建改造(如图 1-1)。或许,它的出现与历法测算有关,或与宗教崇拜有关。原始先民们可能对太阳的一升一落、月亮的圆缺、季节的周而复始等迷惑不解,因而把太阳视为神灵加以崇拜,这是世界许多地方的原始人相似的做法。他们感谢太阳带来光明,带来热量,希望太阳为人类带来好运,免遭灾难。因此,他们崇拜太阳,真心诚意地举行祭祀活动,甚至通宵达旦地狂欢,然后把活人献祭于太阳神,以祈祷太阳照样升起,风调雨顺,五谷丰登,岁岁平安。

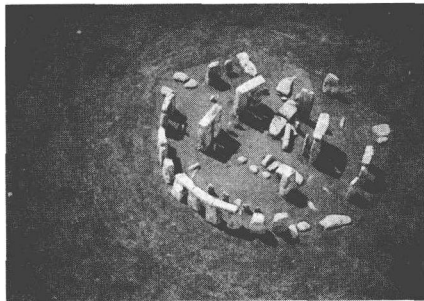

图 1-1 巨石阵

实际上，这种巨石建筑遗迹在世界各地都有发现，它的建筑过程及目的还有待详细地研究，才能做出审慎地说明。

(二)古埃及建筑

尼罗河是埃及的母亲河，它也是哺育着埃及建筑艺术的源头。距开罗城南约 80 千米，沿尼罗河岸有 80 余座金字塔。这些有着伟岸身躯并富于神秘色彩的金字塔，至今仍保守着自己的秘密，对自己的历史和作用缄默不语。它们屹立在尼罗河畔，显示了埃及建筑艺术的悠久历史，凸显了埃及人光辉灿烂的历史文明(如图 1-2)。

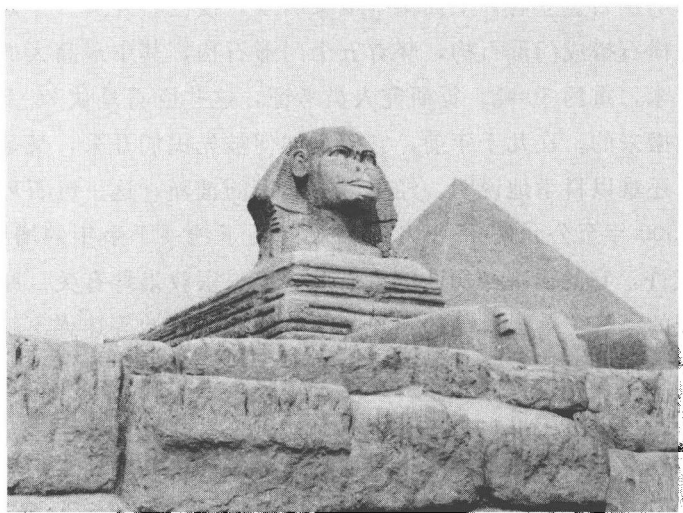

图 1-2 金字塔与狮身人面像

尼罗河流域与美索不达米亚流域的文明都是从江河流域发源的，然后向其他流域扩展。两者发展的时期也大致相同，且都是以庞大的建筑为主要特色，无论是金字塔，还是塔庙，都极为宏伟壮观。不过，两者的最大不同就在于，美索不达米亚平原战争频繁，争夺不已，而尼罗河流域却述说着自己的宁静与和平。

由于和平，埃及人不需集中到设防的城镇。据说，埃及最早的城镇是“死城”，即由坟墓构成的城镇。一座坟墓像一座小住宅，它们按方格样式排