

大学生
艺术素质拓展丛书

主编：刘守安

建筑艺术

——理性与浪漫的交响

郑先友 - 著

● 安徽美术出版社



TU-861

5

大学生艺术素质拓展丛书

建筑艺术
——理性与浪漫的交响

刘守安 主编 郑先友 著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑艺术 / 郑先友著. —合肥: 安徽美术出版社,
2002.11

(大学生艺术素质拓展丛书 / 刘守安主编)

ISBN 7-5398-1106-4

I. 建... II. 郑... III. 建筑艺术—鉴赏—世界
—青年读物 IV. TU-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 084620 号

大学生艺术素质拓展丛书编委会

顾问: 欧阳中石 黄会林 朗绍君

主编: 刘守安

编委: (按姓氏笔画排序)

马东风 刘守安 刘新生 孙 涤

杨 燕 李 宏 张路红 张竞琼

郑先友 郝雪婷 徐 改 卿 青

责任编辑: 陈 明 秦金根

建筑艺术——理性与浪漫的交响 刘守安 主编 郑先友 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmschs.com>

全国新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4.75

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1106-4 定价: 12.50 元

总 序

艺术，作为人类的精神产品，作为一种审美文化，随着人类社会的进步和科学技术的发展，从来没有像今天这样融入我们的日常生活，融入劳动生产、科学创造的过程与结果，融入我们的行为和思维，融入我们的时间与空间。生活艺术化、艺术生活化的进程如此快速，以致使我们无论贫穷还是富足、无论年轻还是年长，都会逐渐发现或忽然发现，艺术在我们生活中的位置如此凸显。现代科学技术的发展为创造艺术和复制艺术提供了各种各样的手段，也为人们接受艺术、享受艺术提供了各种各样的方便。在信息时代，无论是通俗艺术还是高雅艺术，无论是传统艺术还是现代艺术，无论是大众艺术还是民族艺术，无论是中国艺术还是西方艺术，无论是纯粹艺术还是实用艺术，无论是展示于大庭广众之下的艺术还是珍藏于博物馆、艺术馆中的艺术，都可以通过科学技术手段化为不同的“艺术信息”，汇入社会的、政治的、商业的、科技的信息洪流中，展现于我们的视觉与听觉，使我们真切地欣赏、感受艺术。现代人的艺术欣赏已较少受到时间、空间及其他方面条件的限制。科学使艺术逐渐走近我们，我们也更加热爱艺术、需要艺术。

在热爱艺术的人群中，高校大学生是一个热爱艺术、热爱科学并在科学的道路上不断攀登的群体，是一个具有求实精神又富有理想和激情的群体，是一个求知欲强、思想活跃、爱好广泛的群体。他们或学文史哲经、管理科学、法律科学、金融贸易，或学理工医农、生命科学、电子技术、信息工程，等等，在本学科、本专业领域不断进步，但普遍感到艺术知识较为缺乏，艺术欣赏能力有待提高。他们的“科学”水平与“艺术”水平有一定差距。这与现代科学技术与艺术融合的大趋势不相适应，也与他们对艺术的热爱与追求存在矛盾。德国学者胡赫说：“只有艺术和科学能把人提到神圣的高度。”艺术不仅能给人带来审美享受、精神快乐，而且也能给

人以知识和智慧，给人以青春和力量。艺术对人自身的全面发展具有不可或缺的重要意义。艺术知识应是大学生知识结构中的一个必要组成部分，艺术欣赏能力应是大学生应具备的各种能力中的一种能力，艺术素质应是大学生综合素质中的一种素质。近年来，有关方面特别强调拓展大学生的综合素质，强调加强高校的美育工作，其原因也就在这里。我们约请从事各种艺术研究的学者编撰这套“大学生艺术素质拓展丛书”，目的就在于为大学生朋友进一步“走近艺术”、感受艺术提供一套知识性、观赏性读物。

本“丛书”按艺术门类共分12个分册，每册大致按照一个共同的编撰体例，对该门艺术的产生、发展、基本特征、分类状况等有一个基本介绍，然后按时代顺序，以对具有代表性、典型性的作品的释读、评价、赏析为主，穿插对不同历史阶段该艺术发展状况的概略叙述。全书大致以史为经，以“点”（作品）连“线”（艺术发展线索），以“线”带面（一定时期艺术发展概貌），以“散点扫描”和“聚焦特写”的方式导引读者浏览艺术发展、欣赏艺术作品。

本“丛书”追求“好读”：力求以通俗的语言赏评高雅的艺术，力求语言的准确、鲜明、生动、活泼，富有文采。

本“丛书”追求“好看”：力求选择有代表性、典型性、观赏性的图片，力求图版的清晰、美观，色彩逼真！

美好的青春需要艺术来陪伴，多彩的生活需要艺术来滋养。艺术使人生超凡脱俗，高雅“神圣”；艺术使人情操高尚，精神富有。让我们和更多的大学生朋友一起走近并“走进”艺术，接受并享受人类所创造的珍贵艺术吧！

刘守安

2002年11月于北京

目 录

概述	1
第一章 金色的曙光	
——古埃及的建筑艺术	11
壮阔的神话景象	11
幽远的来世之路	16
第二章 众神之所	
——古希腊的建筑艺术	23
优雅的希腊“柱式”	24
灿烂的艺术瑰宝	27
永恒的大地之音	34
第三章 帝国气象	
——古罗马的建筑艺术	37
辉煌的艺术前奏	37
壮丽的历史画卷	40
超凡的众神威仪	43
恢弘的罗马气象	46
第四章 天国的梦幻	
——欧洲中世纪的建筑艺术	49
漂浮的拜占庭穹顶	49
迷离的哥特式幻影	54
第五章 东方神韵	
——古代亚洲的建筑艺术	61
绮丽的空间绝响	62
奇幻的佛光塔影	68

浓郁的民族气息	72
朦胧的岛国意象	76
丛林中的吴哥窟	79
第六章 人类的尺度	
——文艺复兴与巴洛克建筑艺术	82
文艺复兴的理想回归	82
巴洛克的奇异幻想	90
古典主义的浪漫气质	91
第七章 理性时代	
——现代主义时期的建筑艺术	94
建筑大师的印迹	95
秩序与几何象征	104
乡土或古典韵味	107
第八章 极乐的文本	
——后现代主义时期的建筑艺术	112
雅俗共赏的人间“喜剧”	112
支离破碎的语言“解构”	120
结语	124
参考文献	125
图片来源	128
彩色附图	130

概述

自从有人类以来,就有了建筑。人类的生命始终伴随着对建筑的体验,建筑是每个人生命史中不可分割的一部分。人们在特定的建筑中诞生、成长、工作、学习、交往、游戏、思考、祈祷……人们对建筑充满了情感,并深深眷恋这人类栖息的家园。

在人类的创造中,最伟大、最激动人心的作品,莫过于建筑。走进宁静的古镇民居,流连于粉墙黛瓦下的幽深小巷,你会如饮甘醇,似醉其中;登临名山古刹,倾听晨钟暮鼓,你心灵的琴弦会随之拨动,而若有所悟;穿梭于喧闹的现代都市,那一幢幢高耸入云的摩天大楼——作为现代技术的“图腾”,更是震撼着你的灵魂!埃及金字塔,雅典卫城,古罗马建筑的恢弘气象,东方建筑的古老神韵,现代建筑的钢铁艺术,无不凝聚着人类的智慧,体现着建筑艺术家的浪漫情感和人类技术的理性力量(图1)。

建筑作为空间艺术,以其丰富的内涵激起人类无尽的想象;作为人类文明的载体,以其五光十色的形态见证了人类的历史。文学巨匠雨果赞叹说:“建筑是一部石头的史书……人类没有任何一种重要的思想不被建筑艺术写在石头上。”这的确是至理名言。

“建筑”所涵盖



图1 日本六甲集合住宅 安藤忠雄 1983年

的丰富性和广延性,使得我们难以给它下一个确切的定义。在汉语中,“建筑”是一个复合词,它由“建”、“筑”两个词根所合成,其中“建”(如《玉篇》中之“建”),意为“竖立”也,“筑”(早见于《诗·小雅》“如彼筑室与道谋”的诗句中)本义是用泥土“筑墙”。在英语中,“建筑”一词有 Building 与 Architecture 之分,前者是指作为工程形态的房屋、建筑物,后者才是指具有建筑艺术内涵的建筑。古希腊哲学家亚里士多德以其非凡的洞察力,寥寥数语道出了建筑的真谛:“房屋的本质是由这样的公式而决定的:一件可抵御风、雨、热所引起毁坏的遮蔽物。”这为我们揭去了附着在现代建筑上形形色色的表象。我们从另外一种建筑原型中,解读出了更为实质的情感内涵和浪漫主义——它的神话特征,成为后来建筑屡屡不绝的精神传统。例如英国史前巨石列(图2),以粗犷、凝重和超常尺度,及其围合而成的圆形向心空间,营造了一个巨大的空间纪念“场”,表达了原始人类的崇拜意识,展现出人类巨大的精神力量。



图2 英国史前巨石列 约公元前2000年

古罗马的建筑理论家维特鲁威在著名的《建筑十书》中提出了“实用、坚固、美观”这一建筑三要素的观点,历来被世人奉为经典。现代建筑大师菲力浦·约翰逊则以另外一种“三要素”——“行迹、洞穴、雕塑”来表述。

“功能”一词抽象地描述了人们对建筑的种种期望,而“行迹”(Footprint)则具体地表达了这种期望的实现过程,它是人的“足迹”

形成的轨迹。在一座教堂里，“行迹”是简单而直接的，即向着圣坛的列队行进；在一幢别墅里，“行迹”则是从下小汽车起向着起居室壁炉旁的座椅。最复杂而有趣的“行迹”是在雅典的卫城。沿着笔直的山门拾阶而上，巨大的雅典娜神像

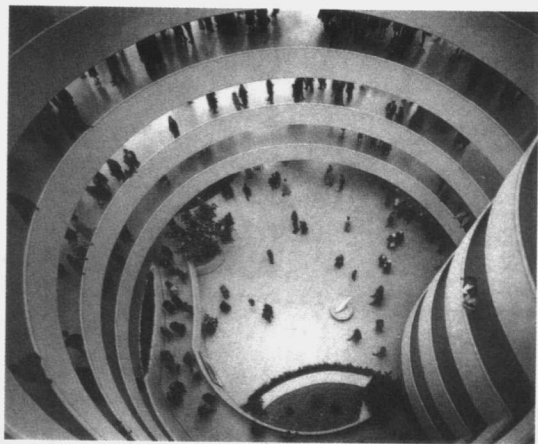


图3 美国古根翰姆美术馆 莱特 1959年

矗立在面前，而后是庄严的帕提农神庙，以及自由洒脱的伊瑞克先神庙，直到远山全部在望时，你转身90°却又俯视到南坡的露天剧场和敞廊。在中国苏州园林中，华夏匠人巧夺天工，创造了一系列复杂得令人迷惑的转弯、曲折、低回、跌落，奇妙的对景、借景、框景，尽人类的想象力之可能。

所谓“洞穴”(Cave)即建筑物所包容的“空间”(Space)，就是指所围合或构成的“空心”的体量。通常，我们将建筑空间分为两种类型：内部空间，即全部由建筑物本身所包容；外部空间，即城市空间，由建筑物和它周围的东西所构成——它们可以是桥梁、方尖碑、喷泉、凯旋门、树群，以及建筑物的立面，等等。建筑仿佛是“一种巨大的空心雕刻品”，具有极大的包容性，蕴涵着动的潜力和无穷无尽的变化。当进入到一幢引人入胜的建筑内部，人们犹如在穿越变化万端的自然溶洞，空间的忽大忽小、忽明忽暗，或低回曲折，或雄浑开阔，常使我们流连忘返、一唱三叹。老子《道德经》中有段关于“空间”的经典论述：“埏埴以为器，当其无，有器之用；凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”^[1]有形的“器”只是外壳，器的“空虚”部分才是其本质，这就为现代建筑的空间内涵作出了富有哲理的古老注

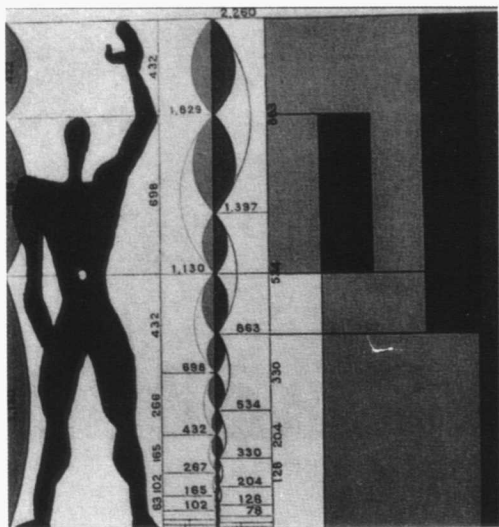


图4 比例与模数 柯布西埃 1948年

解。

所谓“雕塑” (Sculpture), 是指把建筑当成一件雕塑作品, 它体现了“美观”和“赏心悦目”的特点。建筑通常被认为是一件巨型雕塑, 人类建筑史上许多伟大的建筑都是非凡的雕塑艺术品, 如埃及的金字塔、英国史前巨石群、美国古根翰姆美术馆(彩图15、图3)等等。现代建筑巨匠莱特设计的

“流水别墅”, 坐落在美国宾夕法尼亚州一个美丽、幽静的峡谷, 整个建筑凌跃于奔泻而下的瀑布之上, 犹如生长在山石丛林之中。竖直挺立的烟囱、片片砖石砌就的墙壁、错落有致的水平挑台构成了富有动势的几何形体, 在浓郁苍翠的树木掩映下, 建筑与自然环境浑然一体, 展现了一种令人心醉的雕塑美(彩图14)。

“建筑是凝固的音乐。”这个比喻是源于古希腊一个动人的神话故事: “很远的古代, 在色雷斯地方有一个年轻的歌手叫做奥尔菲斯, 他的歌喉是那样的嘹亮优美, 赢得了阿波罗的钟爱, 阿波罗把自己的七弦竖琴送给了他。文艺女神缪司亲自教他弹奏。他的琴声悠扬婉转, 不但倾倒了男女老幼, 而且连动物和植物都听得入迷了。甚至, 琴声所到处, 山岳翩翩起舞, 而流水却屏气敛息, 静止不动。奥尔菲斯又是第一个给树木和岩石起名字的人。他能用这些名字催眠它们, 使它们像中了魔法一样, 跟随他走。有一天, 他带着木石们来到一个空地上, 弹起了竖琴。这些木石踏着琴声组成了各种建筑物, 空地上涌现出一个市场。一曲终了, 旋律和节奏都凝结在这些建筑物上, 化成了比例和均衡。从

此,城市的居民们在市场上漫步,就像生活在永恒的音乐之中。”^[2]

建筑艺术美的构成要素林林总总,名目繁多,归而类之,主要包括比例(图4)、尺度、平衡、对称、韵律、统一、变化、对比、色彩、质感,等等。

一件艺术作品,无论是绘画、雕塑,还是建筑,都呈现着一种和谐的秩序。就建筑而言,要建立和谐的秩序,最基本的构成要素就是比例关系。所谓比例(proportion),简单地讲就是建筑的各个部分与各个部分之间,各个部分或构件与整体之间,存在着某种数的关系。古希腊人对“美”有着永恒的追求和伟大的贡献,在他们的观察中,一切自然界中美的物体,都建立在数的基础上,并由数的关系构成了宇宙和谐的秩序。古希腊人发现,有一组特殊的数经常出现在自然界及人体之中,它就是神秘的 $1:1.618$ 或是 $1:0.618$ 。这种显得十分优美的比例,因而被人们称为黄金比例,或黄金分割。

尺度(scale)也是一种比例,一种特殊的比例——它不再是自身绝对的数的关系,而是建筑与人或相对熟悉的物体之间的比例关系。比例的目的是要构成建筑物本身的和谐秩序,尺度的追求却是建筑与周围环境之间的和谐关系,建筑物与人的相对关系。在西方的哥特式教堂内部,常常以巨大的空间尺度和超常的拱门,营造一个令人敬畏的神圣空

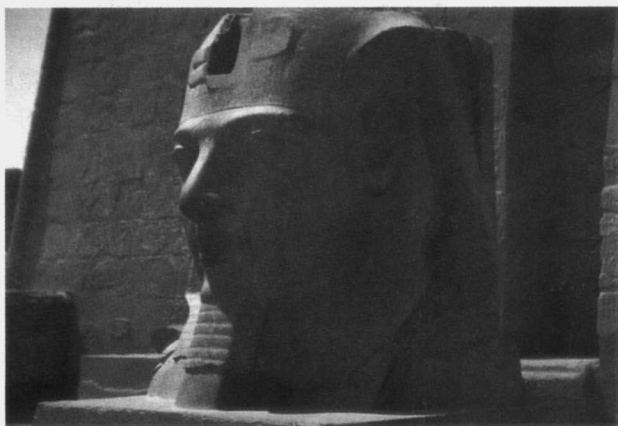


图5 埃及神庙前的法老雕像 约公元前1400年

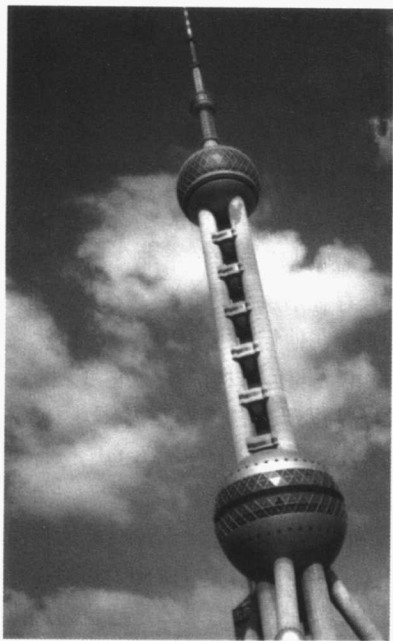


图6 上海广播电视塔 1994年

间，来弘扬神的伟大，衬托人的渺小。古埃及神庙采取同样的艺术手法，显示出法老的无上威严（图5）。而现代建筑大师莱特在著名的落水别墅中，却反其道而行之，以接近于人的尺度塑造出情趣盎然的流动空间，为主人提供一个亲切宜人的居住环境。

我们往往被建筑中那富有韵律的节奏所感染。建筑的各种形式要素——墙、窗、门、柱式、屋顶，以及空间、体量等等，有规律的重复伴随着某种节拍的再现，形成具有音乐感的韵律。音乐中的韵律就是将一些固定的声音组合，通过恰当的重复而形成的。如贝多芬的《命运交响曲》（《第五交响曲》）中，四个音所形

成的基本组合，重复而有高低起伏、长短相间地一再出现，构成了动人的韵律。上海黄浦江边的“东方明珠”广播电视塔（图6），以明快的节奏构成了腾飞的气势，超拔挺立的形象在阳光照耀下熠熠生辉。

重复与变化，或者说“统一与变化”，是建筑美感的一个永恒主题。建筑形态构成中有虚与实、动与静、聚与散、疏与密、大与小、高与低、长与短、方与圆、冷与暖、明与暗等等。澳大利亚的悉尼歌剧院，在碧海绿树的映衬下，以“贝壳”形的片片帆影，构成了悉尼港湾边的一个梦幻景象。作为母题的“贝壳”，洁白、灵巧而具动态，在海风的吹拂下，像一片片芙蓉花瓣洒落在硕大的基座上，或层层聚集，或点点散乱，看起来无序却分明是和谐的整体。三条几近于平行的轴线，成为组织建筑多样“音符”的五线谱；各具姿态的“贝壳”不断重复、再现，有力地强化了建筑形态的统一特征（彩图17）。

建筑，犹如舞蹈中的生命体，有姿态、有表情、有力量。建筑的动势是隐含着的，它通过形态的对比而产生，由视觉传达给我们的眼睛而呈现出力度感和方向感。这种“力量”并非真的是建筑物体的物理力量，而是我们的心理感觉，所以完形心理学称之为“心理力”。例如印度的泰姬·玛哈尔皇后陵，穹窿顶的主体建筑与四角的圆柱体之间，各种视觉力达到了近乎完美的平衡，真可谓“增之一分则太赤，减之一分则太白”。藉着视觉的愉悦，我们沉寂了内心的浮躁，进入平和、脱俗、圣洁的心境。埃及的金字塔、巴黎圣母院、印度泰姬·玛哈尔皇后陵（图7）、北京的故宫以及当代的许多政府建筑，属于对称性平衡；悉尼歌剧院、日本代代木游泳馆、美国宾夕法尼亚的落水别墅，显然有着不对称的平衡美；古今中外的许多圆形建筑物，如美国纽约的古根翰姆美术馆、中国皇帝祭天的天坛，都因为圆形空间的运用而达到向心与放射状的平衡。

建筑的色彩同样包含在建筑语言之中，象征着大千世界的绚丽斑斓。中国的古代皇宫以黄色琉璃瓦和红墙来显示皇家的威严和气势；欧洲的巴洛克建筑以富丽堂皇的装饰、明艳的色彩表现王公贵族的奢华生

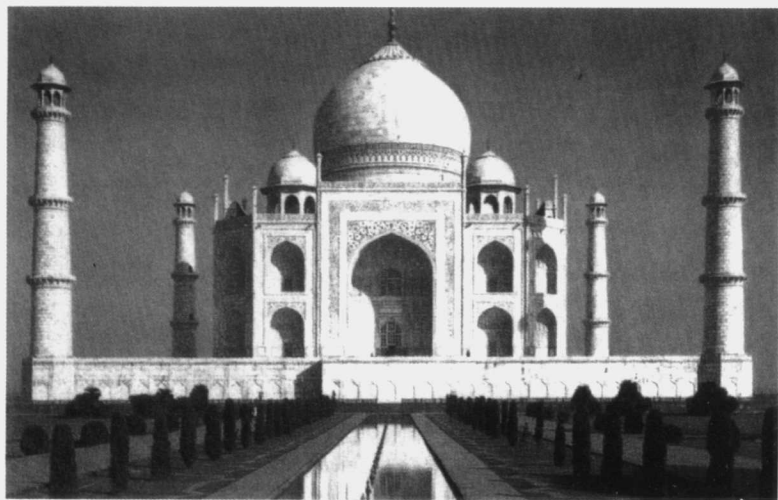


图7 印度泰姬·玛哈尔皇后陵 1632年-1647年

活；而苏州园林中的亭台楼阁、素朴清幽的粉墙黛瓦，则在翠竹掩映中透出文人墨客的儒雅之气……除了色彩，还有质感、肌理的因素。例如德国慕尼黑奥运会竞技场(图8)，一块块金属面板连接成卷曲而舒展的屋面，金



图8 德国慕尼黑奥运会竞技场 班尼区 1972年

属面板之间的构造缝和满铺屋面的点点铆钉，显示出真切的材料质感。特殊的肌理浮现出的视觉印象仿佛是用手触摸出来似的，在人们的意识深处激发了一种深沉的美感。远处一波一波浪花似的帐篷，宛如白皙而柔滑的肌肤。富于张力的帐篷显得轻盈、飘逸和跳动，与充满野性力量的粗糙金属屋面形成鲜明的对比。

建筑的精神内涵有别于其它艺术形式，我们称之为“意匠”或直书为“建筑意”，它同样传递着某种情感和精神品格——庄严、崇高、圣洁、幽雅、傲慢、温馨、平淡、宁静……“黄土”无言，砌出了窑洞，窑洞浮现着风沙侵蚀下的生命律动；“青砖”有形，筑成了长城，长城诉说着千年围困中的华夏传奇；“岩石”少意，砌成了炮台，炮台表达着无坚不摧的精神力量。澳大利亚海滨的悉尼歌剧院，以令人耳目一新的“帆船”形象激发出人们的诸多联想。丹下健三设计的东京都新市政厅挺拔、升腾的形象时时浮现出哥特式教堂的幻影(彩图22)。柯布西埃设计的法国朗香教堂中，具有雕塑性和流畅的曲线据说是从螃蟹的体

形中获得了灵感,让人产生无限的遐想。希腊人把人体美融入建筑之中,他们用多立克(Doric)柱式表达男性的特征,显示了男人躯体的强度与力量;以爱奥尼(Ionic)柱式表达女性的特征,象征了少妇的丰腴和风韵;以科林斯(Corinthian)柱式模仿少女的纤细特质,体现了少女的纯真和秀美。

建筑有着属于本民族的特殊品质,以较为隐含的方式体现出一个民族观察世界的基本态度,此即建筑的哲学性内涵。中国传统建筑的基本形式总是中轴对称、秩序井然,而中国园林的形式却是极度自由,变化万端。这种两极性的差异恰恰体现了中国传统文化中的儒道互补精神——方正的屋舍代表儒家的实践理性,正襟危坐,中规中矩;而自由的庭院则反映了道家的退隐思想,师法自然,无拘无束。名著《红楼梦》里,贾政和宝玉关于稻香村的自然意趣展开过一场冰炭不容的争辩,反映出人力“穿凿”与“天然”图画的哲学分野。无独有偶,著名造园学家陈从周先生访问日本,面对关于中日园林特点的提问,巧妙地回答说:“中国园林人工中见天然,而日本园林天然中见人工。”闻者无不叹服!西方建筑崇尚个性,着力表现自我,呈现出征服自然的态势,常以不凡的

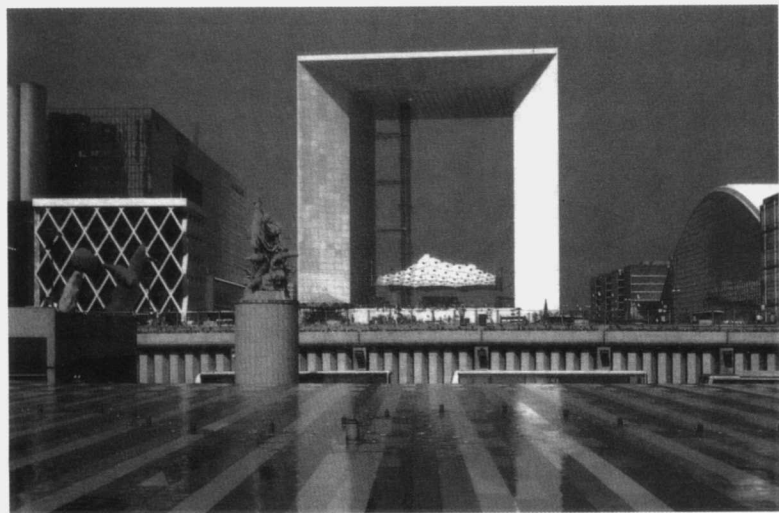


图9 巴黎德万斯巨门 1989年

形象显示力量。例如巴黎的德万斯巨门(图9),以其恢宏的气势、博大的胸怀,将法兰西民族非凡的想象力和创造的欲念汇聚于中。

有位知名作家说,“建筑常常被作为一本书来阅读”。“大书”宏伟,如茫茫沙漠中的金字塔;“小书”精巧,如茂密森林里的落水别墅。让我们运用无穷的想象力,进入这人类历史与精神的艺术空间,“阅读”建筑这本色彩斑斓的无字之书吧!

注释:

[1] 陈鼓应:《老子注释及评介》,中华书局,1984年版,第102页。

[2] 陈志华:《关于“建筑是凝固的音乐”》,建筑师丛刊,第2期,中国建筑工业出版社,1980年版,第171页。