

经典装饰

CLASSIC DECORATION

室外篇

杨北帆 张 斌 编著

天津大学出版社

华北水利水电学院图书馆



209197607

TU238-64

Y141

经典装饰

○ 室外篇 ○

杨北帆 张 斌 编著



2
QAL56/06

天津大学出版社

919760

图书在版编目 (CIP) 数据

经典装饰. 室外篇 / 杨北帆, 张斌编著. —天津: 天津大学出版社, 2001.8
ISBN 7-5618-1446-1

I. 经… II. ①杨…②张… III. 室外装饰-建筑设计 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第045589号

出 版:	天津大学出版社	开 本:	889mm×1194mm 1/16
出 版 人:	杨风和	印 张:	11.5
地 址:	天津市卫津路92号天津大学内	字 数:	405千
电 话:	发行部 022-27403647	版 次:	2001年8月第1版
	邮购部 022-27402742	印 次:	2001年8月第1次
邮 编:	300072	印 数:	1~5000
印 刷:	北京人教方成彩印厂	定 价:	89.00元
经 销:	全国各地新华书店		

如有印装质量问题, 请与本社发行部门联系调换。

经典装饰

前言

这是一个信息膨胀的时代，经典已难以产生，更难以持久。但许多事情也同时说明，经典的作用还远没有得到我们的认识和利用。诗人艾略特曾经说过：“没有一位诗人或艺术家可以自足地拥有全部的意义，你必须将他置于同前人的对照和比较之中。”有人说：“最好的继承是创造。”但事实上，又有哪位创造者可以说明，或者说服别人证明他与前人是没有任何关联的呢！

现在，让人遗憾的事情总是时有发生。例如在我们的城市和乡村里，先民们留下了美轮美奂的建筑和装饰艺术；而在同一块土地上，有人却建起了一些水泥垃圾般的东西，费尽心力地在一些建筑文化遗产旁边搞了许多“新成果”。其实，在类似这种新与旧的正面对峙中，优劣并不难辨别。令人难过的是太多的人至今优劣不分，也有人并不把这种公众随意性的行为当成一回事。

当今社会无疑比过去更进步、更文明，但局部的倒退现象也是可能的，且经常会出现一些文化环节上。这并不是现代化的错，但我们对现代化需要有全面、正确的理解。人类社会的大多数人性原则不仅不应该随所谓现代化消失，事实上，现代化正是这些人性原则发展的结果和过程。今天，当我们要现代化的时候，我们把这些人性原则忘记得太多了。我们现在的房子很舒适，也很坚固，但这根本不值得夸耀。我们曾引以为荣的建筑美学原则的荡然无存是令人心痛的，也必须努力地纠正和弥补。

原则并非表面上的东西。表面相似的东西在原则上可能存在着根本性的差异，而表面上的迥异却可能在表面背后有着一致的原则，我们认为后一种情况是正常的和符合普遍性原理的。

原则可以在历史和前人的理论和实践中继承、发掘。在我国，这些原则曾深深地存在于民间匠人集团的潜意识中，官方和文人的工作仅是对匠人经验的总结和规范化。而现在，匠人集团随着社会结构的变化几近消亡；同时，今天的专业人士更多地使自己处在一种中间状态，这种状态对多数人来讲是迫不得已的，面对它的负面作用也实在无暇顾及。所谓负作用，一方面表现在设计师对历史和理论不能深入研讨，而对流派、主义之类过于热衷，只抓特殊性而忽视普遍性，重现象而轻实质；另一方面则表现在对工程技术、材料构造缺乏本体意义的运用和改造。在这种现状下，美学原则难以树立，操作难以进行就是必然的了。我们前面所指出的“新不如旧”的现象的主要原因就是新建筑中没有了旧建筑中的美学原则。而我们相信，得到这些原则最直接的方法就是对经典作品的分析。

在阅读罗素的著作《西方的智慧》的时候，我们发现这位处在美国传统的经验哲学、实证哲学氛围中的学者却在反反复复地强调理性主义和形而上学的意义。我们觉得设计也是如此，不论你多么有天才、多么有经验，在设计中，对假设的追求和对理性知识的回忆同样不可避免，尤其是对设计师群体而言。

至于我们，则是在历史唯物主义的教育下成长起来的。我们至今坚信，任何创作活动，不可能完全脱离其历史、社会背景。基于此点，在叙述中，我们同时介绍了一些历史相关情况，或许可以帮助我们加强对经典的理解和对自身处境的认识，这无疑会对设计师从事装饰活动提供有益的帮助。

编者

2001年6月

目 录

绪论	1
第一章 对装饰的一般性欣赏和分析	3
一、最初的装饰出现在连接部位	5
二、连接部位的扩展	8
三、功能构造的转化	12
四、构造形式的转化	16
五、建筑与艺术的结合	17
六、装饰艺术的演化	24
第二章 二维之美	35
第三章 装饰单元	67
一、装饰单体	68
二、单元的意识	69
三、形式与符号的意识	73
第四章 装饰与环境	87
一、材料	88
二、材料的搭配	114
三、光	121
第五章 装饰的风格	126
第六章 装饰美的发展趋势	151
一、个性化	152
二、矛盾的数学属性	154
三、分离与多义	158
四、突破原则	161
第七章 两点提示与节点构造	163
一、装饰不能是面具	164
二、对手法主义的态度	165
三、节点构造	168
后记	178

绪论

这是一本主要谈论装饰艺术的书，许多观点我们已经在《经典装饰·室内篇》中谈过了。针对我国的特殊情况，我们在那本书中提倡在室内装饰中重视建筑属性的原则。而对于这本主要谈室外装饰的书，我们则需要界定本书内容与建筑学的界线。当然，广义的建筑学包容量很大，其中也包括建筑外装饰。但我们将重点集中在相对狭义的装饰范畴，将建筑设计和建筑专属的美学范畴和空间构造等内容排除出去，将它们留给建筑学去讨论。我们强调装饰的独立性和独立的装饰内容，如美术、二维之美等，但这也并不意味着装饰可以完全抛开与建筑的关系而独立存在。无论如何，装饰只是建筑的附属，只是有时它处在极显要的位置而已。同时，不论研究什么问题，都必须把这个问题的相关内容细分出来，进行相对独立的研究，然后才能更科学地认定总体内的关系和总体的性质，这也是一般科学研究的普遍方法。

评价建筑的最普遍的标准是实用、经济和美观。拉斯金在他的著作《建筑的七盏明灯》中指出：“区别建筑艺术与单纯的建筑物的一个重大因素就是装饰。”在某种意义上，他的观点是正确的，关键的问题是如何理解装饰。如同前面所说，我们可以认为建筑的范畴很广，它可以包含装饰；同样，我们也可以认为装饰的范畴也很广，可以包含建筑。但我们必须要注意，依实用、经济、美观的原则和其他一些现代的建筑原则，我们有充足理由认定的好的装饰，并不一定同时是好的建筑。

为了避免在建筑与装饰之间游移不定，我们需要把标准界定在装饰美上，我们只评价和分析装饰，哪怕装饰附载在有争议的建筑上。当然，装饰美的内容无疑将要涉及到更广的领域。

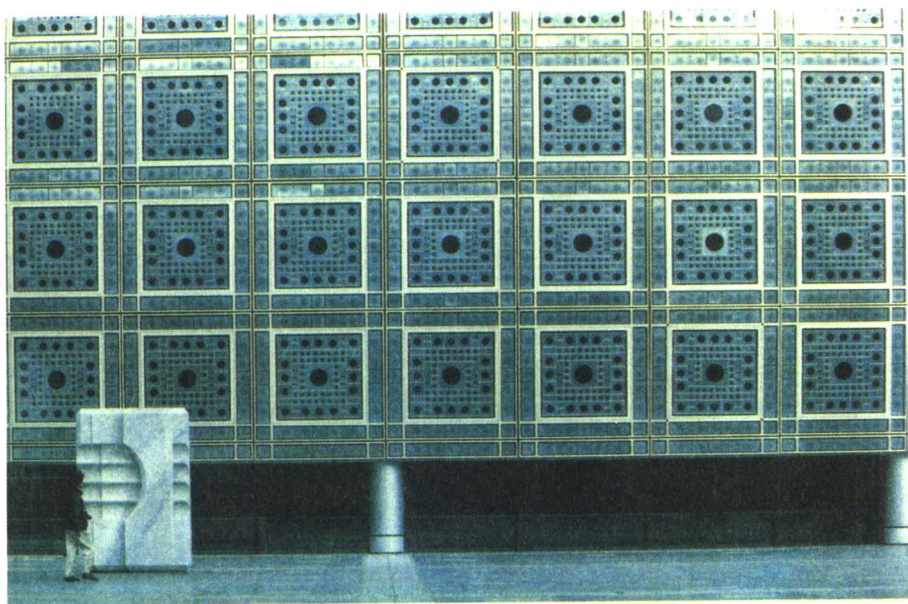
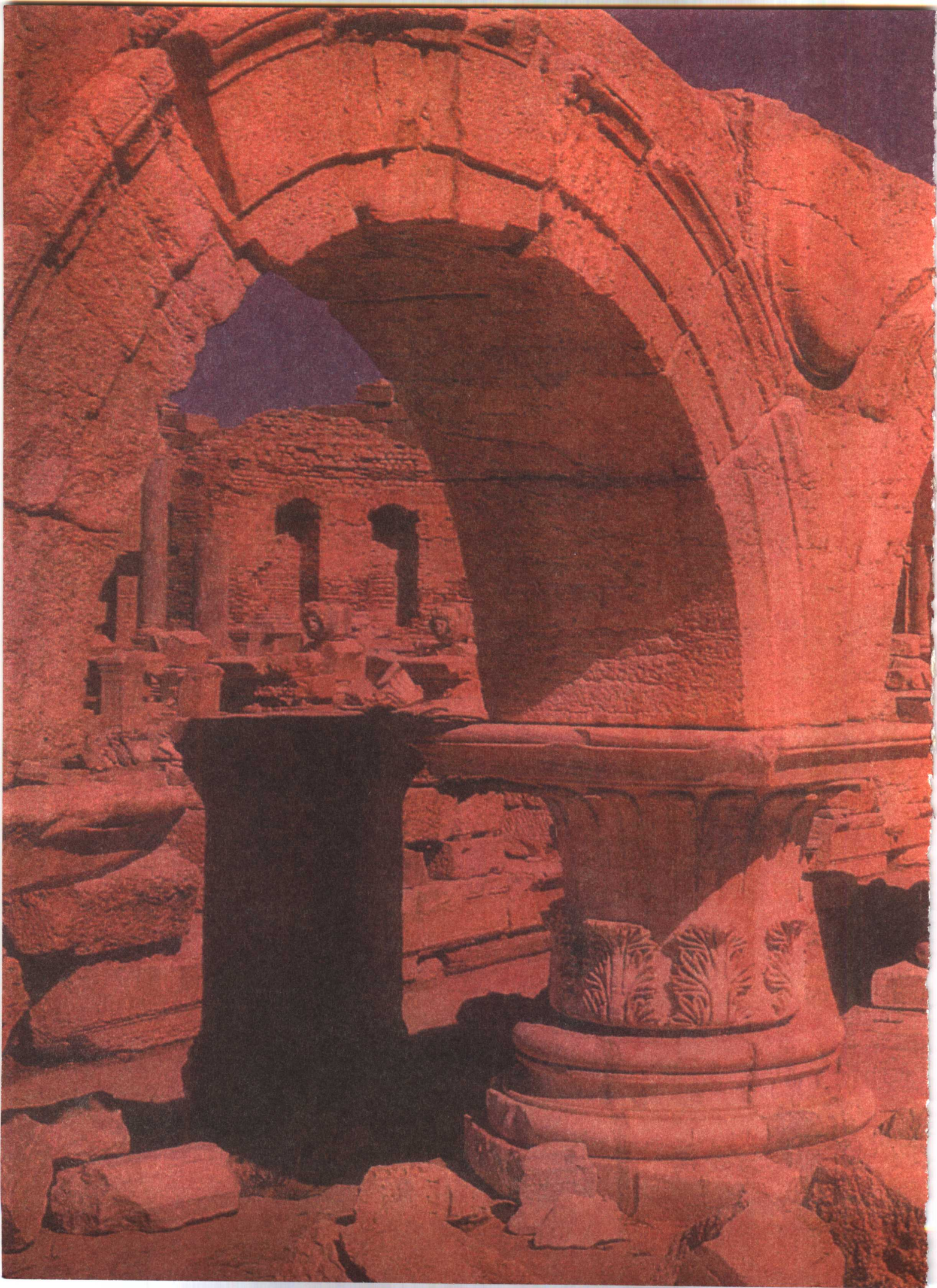


图0-1

法国巴黎阿拉伯世界研究中心的墙面装饰。



第一章

对装饰的一般性欣赏与分析

本书重点讨论的是建筑的外装饰。但必须首先说明的是，最高层次的装饰美是建筑自身语言所体现出来的，如形体的美感、构造的美感、空间的美感等，那些通过空间、体积、质料等关系的对比、律动等所产生的美感并不需要所谓的“装饰”提供帮助。然而，我们身处在一个丰富多彩的世界，各种文化和传统有着异常持久的生命力，这些力量本身是宝贵的，并不是简单的陈腐因素，我们习惯中所指的装饰就是这种力量之一。何况，装饰也在不停地丰富和发展自己，一个完全没有装饰的世界图景是令人难以想像的。人们在几十年前曾经做过实验，结果，没过多少年，罗伯特·文丘里的《向拉斯维加斯学习》一文就受到了异常的重视和宣扬。

看来，文丘里是想借助拉斯维加斯这个极端的例子来表现人与装饰之间的重要关系。装饰可能是人类最早的精神活动之一。如果对这一点有疑问，你可以观察一下今天的动物群体，如猴群，它们中有等级秩序，有信息传递，却没有丝毫的装饰活动；至于孔雀羽毛的美丽，也仅是生理上的属性而非精神活动。如果我们要找出人与其他生物的区别，装饰有理由作为一个需要考虑的因素。

另外，在对装饰的取向上，不同的人类群体在精神上会产生差异。由于古希腊人推崇人体美，促使他们将写实主义推到极至，并与毕达哥拉斯学说一起成为古希腊人的标志，因为其他人类群体普遍更热衷于象形符号。而我们民族文化的一个重要标志是“线”的使用。最简单朴素的“线”在我们这个民族手中可以蕴涵着全部的情感和心绪。而在世界其他地方，二维的“面”和三维的“体”都是由更小的面组合而成的。如果按照古希腊哲学家德漠克里特的原子学说，就应该认为组成装饰的原子就是这种小单元的面。但在中国，这样的推理却行不通，“线”在这里可以独自完成二维、三维及多面的塑造。这就形成了我们的特色和传统，也给今天的人们留下了一个任务：继承和发扬它的同时，要解决它与现代由西方传统延续下来的结构模式的衔接问题。

现在，我们需要先明确几个原则。

1. 装饰艺术的存在并不是坏事，并非知识像卢斯所讲的“装饰就是罪恶”，总体上来讲装饰是对建筑艺术的丰富。

2. 在建筑艺术的发展过程中，许多装饰形式已经与建筑的形式融合成了整体意义的形式，形成了完整的、一体化的建筑语言和建筑符号。这些语言、符号、形式具有数学属性，也远不止古希腊和古罗马的山花、柱式等内容，这是装饰与建筑连结最紧密的方面。

3. 装饰艺术本身虽然附着在建筑之上，但它本身具有独立的审美价值。同时，它又不完全等同于饰品，它需要与建筑间保持一种内在的关系，通常是装饰从属于建筑，有时也可以反之。

4. 在西方的文化中,尤其是西方的美学和艺术中,建筑的位置非常显著,原因之一就是建筑有负载和统筹的功能。用建筑来表现一幅画或一件雕塑、一组图案的理念远比反过来用绘画、雕塑来表现建筑的理念要容易。我们在发掘装饰的价值时就更应该正视这一点:从建筑的整体角度来谈装饰相对比较简单,如单从装饰的角度来谈“建筑装饰”,则需要强调装饰方面的观念对建筑的整体影响。

这样,装饰的意义就进一步明确了。

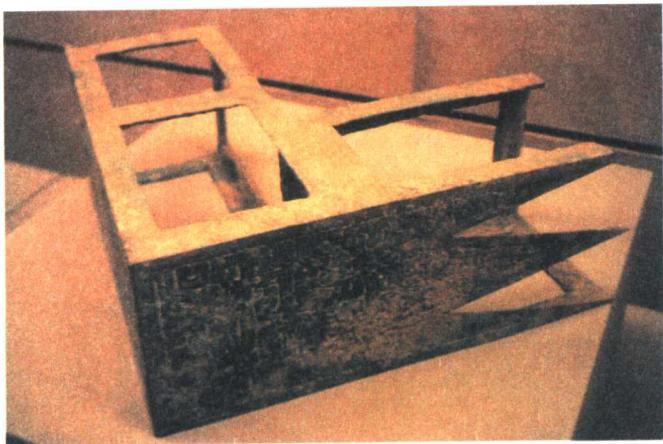
其一,通过美术上的美学观念影响建筑的整体构图。

其二,通过对各组成元素的修饰,完善其状态,为整体效果服务。

其三,独立存在的装饰品能增强环境的美感和角色的标识性。

图1.1-1

陕西省历史博物馆中所藏商代青铜器。这是当时的一种建筑构件,用于木结构的连接处,将木料插入金属槽内起到拼接作用。这种方法后来被榫卯结构替代,但连接处的形式还是保留了下来。



一、最初的装饰出现在连接部位

与本套书的《经典装饰·室内篇》一样,还是让我们先走进博物馆看一看。在被称为原始社会的年代,石片、兽牙、兽骨等被人们刻意精心打磨后,制成项链、手镯和脚镯等,这可能是我们今天能看到的人类制作的最早的装饰品,它们都出现在人体的各个连接部位。

社会科学、美学也具有一般科学中所包含的某些特性,即总会有一些不需要证明的公理存在。物体的连接部位需要重点装饰就属于这类公理。我们不难看出,在人或物的连接处做装饰的确符合审美规律,它会消除生硬和不安全的感觉。如同黄金分

割一样,尽管随着时间的流动会不断产生更多的美的比例,而黄金分割永远也不会丧失它至美的属性。装饰连接部位的作法也从一开始一直持续到现在。即使在连接的位置上不断变换着方式和方法,但目的没有变。从我国许多博物馆的商代青铜器展品中,我们会发现一种用于连接木结构的青铜构件。看到它,我们便会明白数千年来建筑彩绘在木结构这个位置上其样式演化的来历。

图1.1-2

敦煌莫高窟第465号窟元代持花菩萨彩绘。画师笔下人体的理想意象清楚地表现了装饰物出现的位置。



图1.1-3

当代时装模特。人类的服饰演化了几千年,但人们的注意力还是更多地集中在颈部、腰际、腕部等几处连接部位。



图1.1-4

中国传统木结构建筑的彩绘样式。从柱、枋的连接部位尚可看到图1.1-1中金属构件的影子，这也体现了装饰演化的一种重要过程：直线形的演化——原始的建筑构造形式直接演化成不同的装饰表现方式。

图1.1-5

英国泰晤士河谷大学学术资源中心的顶棚节点大样，由建筑师理查德·罗杰斯设计。钢结构的各种构造形态和连接形态与动物关节处的筋骨构造很相似，这种构造及细节的设计是技术美的主要表现内容。

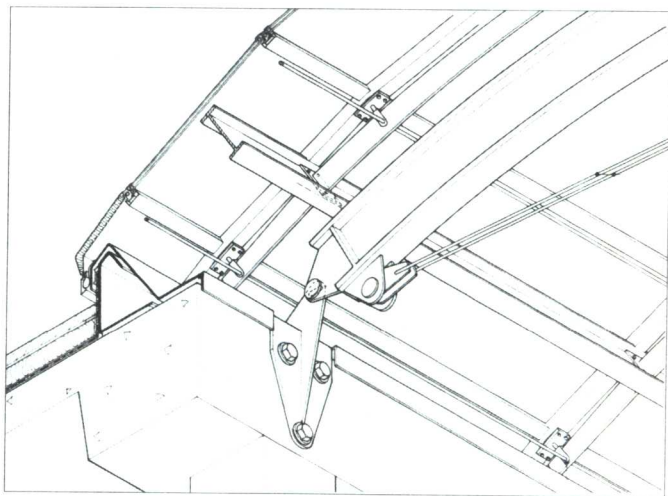


图1.1-6

古埃及哈洛艾利斯与塞贝克神庙。夸张的柱头装饰使石头的梁和屋顶部分仿佛“飘浮”在柱子之上，丝毫感觉不到它的沉重。可见连接部位装饰的力度可以影响相连两部分的关系。



从古希腊的亚里士多德到近现代的莫里茨·盖格尔，几乎每位哲学家都提出过他们的美学论点，“美是统一中的变化”、“美是和谐律动”……而“变化”与“动”很自然地会选择在体现变动的位置，也就是连接部位，如同人的颈部、腰际及腕部一样，而让整洁的身躯去体现统一与和谐。

从古埃及的神庙到古希腊的圣殿以及波斯波利斯大流士的宫室，各种各样的柱头上都有当时最精美的雕刻。相对而言，柱身就整洁得多了。我们总习惯将早期的建筑立面划分成三个部分：基部、身部和顶部。在建筑整体外观上常会出现两条横向饰线，它们就位于三部分之间的两个相连部位。当然，这种简单划分随着建筑构成的不断演进已逐渐缺乏说服力。然而，即便是相当现代的高科技流派，当设计师拿着动物的骨骼做参照来设计金属物件，也是将构件的连接处设计得像动物关节部分一样的精巧。正如叔本华所说：“最动人的美，好像是最完善地表达材料的强度和荷重之间的斗争所形成的。”那么，还有什么地方比连接部位更能表现这种“斗争”呢？

随着人类建筑能力的增长，环境尺度在逐步增大，单体建筑可能是由几个单纯的体积组成的。这时，连接部位的装饰也随着这种扩展的趋势出现在单体建筑之间的连接处，或是复合型、组合型建筑的连接处。虽然装饰本身的表现不一

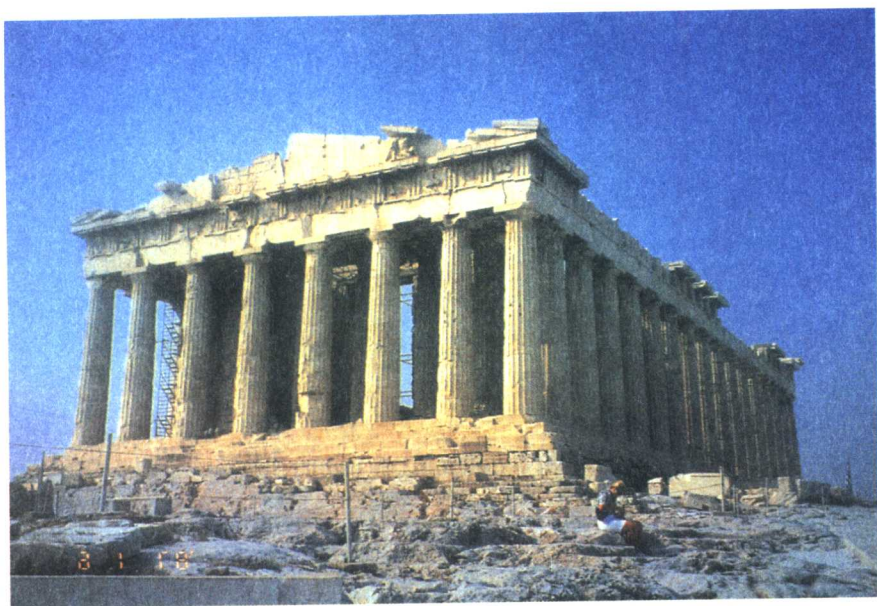


图1.1-7

雅典卫城帕提农神庙。这是古希腊最伟大的建筑。当时最主要的装饰手段便是雕刻石头，一种方法是雕刻非常具象的人物或动植物的雕像，另一种则是将石头雕刻成抽象的几何形状，后一种方式在建筑物整体立面上表现得最为明显，其装饰的重点也就是在柱础、柱头等最明显的连接部位。

定是美术方面的。但我们至少会发现，建筑的连接部位必然会在形式上出现异常的变化，这就是连接处装饰的原则在起作用。

正因如此，不论我们谈论历史中的什么事例、什么现象，目的最终都在于其中所蕴涵的、足以持久延续到今天的原则。现代建筑及建筑群在表面上与从前的建筑可能没有多少相似之处，但处理手法上，要在连接部位做特别处理这一点却是相通的。



图1.1-8

希腊米诺斯的克诺索斯宫中几何化的柱头。米诺斯文化早于古希腊约1000年，那个时期受古埃及影响较大。

图1.1-9

山西五台山慈福寺大殿。中国传统建筑及装饰的发展方向趋向感性化，其中山西一带的传统建筑装饰显得格外华丽，其形式和方法也都比较自由，比较夸张。但从建筑整体来看，最细碎的地方，也就是装饰最多的地方，还是出现在墙身和屋顶等几大构成组件的衔接部位和木结构的连接部位。





图1.1-10

过街楼是建筑的连接部分，所以也都是重点的装饰部位。因此，通常我们见到的过街楼都有非常独特的形式。

图1.1-11

天津某砖木四合院住宅建筑局部。在仿木砖饰檐口与高墙连接部位的右侧夹角处精雕细刻了一只狮子，不仅使这种硬性连接不再生硬，反而成了一处精彩所在，足见连接部位做装饰的重要性和有效性。



二、连接部位的扩展

对连接部位进行重点装饰的观念很快就扩展到与连接部位具有相似属性的其他位置，如端头、起始部位、结束部位、边缘、转折点等等，其意义也从建筑本身的连接部位引伸到建筑与地面、天空及其所处各种环境的连接部位上，其中实体与实体的直接连接在性质上与建筑本身的连接部位没有什么区别，区别只在于实体与空间的连接部分。这里，我们可以引进物理学中的一些概念，诸如场、张力等，不论是相隔一段距离的两个实体，还是一个实体单独面对广阔的空间，它们之间的联系需要一个或一对重点来完成。我们可以将这种联系的媒介或场所理解为一种“场”。同样，按照物理学的原则，在这种“场”中，产生作用的粒子会集中在呈尖端状的“极”上。当然，极的真实尺度要由环境尺度来决定，但它的确应该是相对突出的点状物。我们可以试想，两个光洁的面或两个纯净的体直接面对时，它们之间的关系似乎只能是相互排斥。我们指的点状物

图1.2-1

贵阳黔灵山宏福寺屋顶的脊部和起翘装饰。它们的存在既装饰了建筑，也装饰了天空。独特的坡屋顶是中国传统建筑的一大特征，屋脊、飞檐这类起始、终止与转折处正是装饰的重点部位，装饰形式多种多样，异彩纷呈，具有很强的人性化的装饰性和表现性，题材则多以各种神、兽和动植物为主。

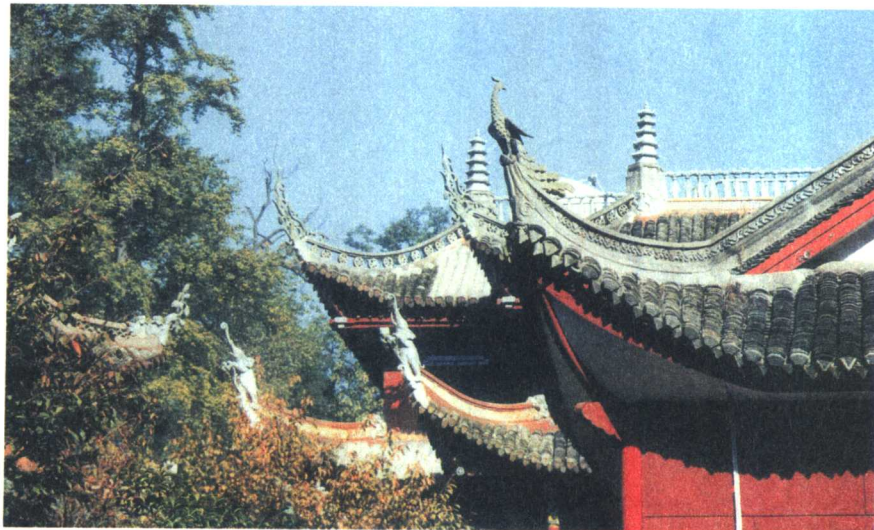


图1.2-2

敦煌三清宫门楼上的砖制雕饰。我们可以清楚地看到，雕饰都集中出现在边缘部位，包括檐口、屋脊、马头等处。这里面曾住过出卖藏经洞佛卷的王道士。



图1.2-3

宁夏中卫高庙。眼前的景象让我们多少体会到一些杜牧在《阿房宫赋》中所描写的“檐牙高啄，各抱地势，勾心斗角”的壮观。脊作为屋顶的分界、终结，经过特殊的装饰，强化了屋顶的表现力。



图1.2-4

兰州五泉山崇庆寺大殿正脊上巨大的鸱吻。饰物仿佛是从屋顶上长出来的，使建筑在天空下产生一种生命般的力量。



是指视觉上“突出”的，而不是形体上“凸出”的，就因为它可能是“凹进”的。早期建筑物上的尖塔、翼角和壁龛、洞口等处，都明显地表现出这一特点，这些部位通常都会得到重点的装饰。

当建筑物需要一个纯净的造型时，一般它所处的环境也是纯净并宽广的，如埃及的金字塔。在巨大的尺度中，金字塔本身就成为大地上一个突出的点，它使天地之间产生涌动；塔身呈四面锥体的金字塔群本身，还有斯芬克斯等附属物的衬托，这些都使它具备了突出点的特征。现代建筑的总体轮廓趋向整洁、纯净。当没有大尺度环境时，建筑师也会在建筑物上设置合适的、点状的凸起或凹进。这一点很难回避。

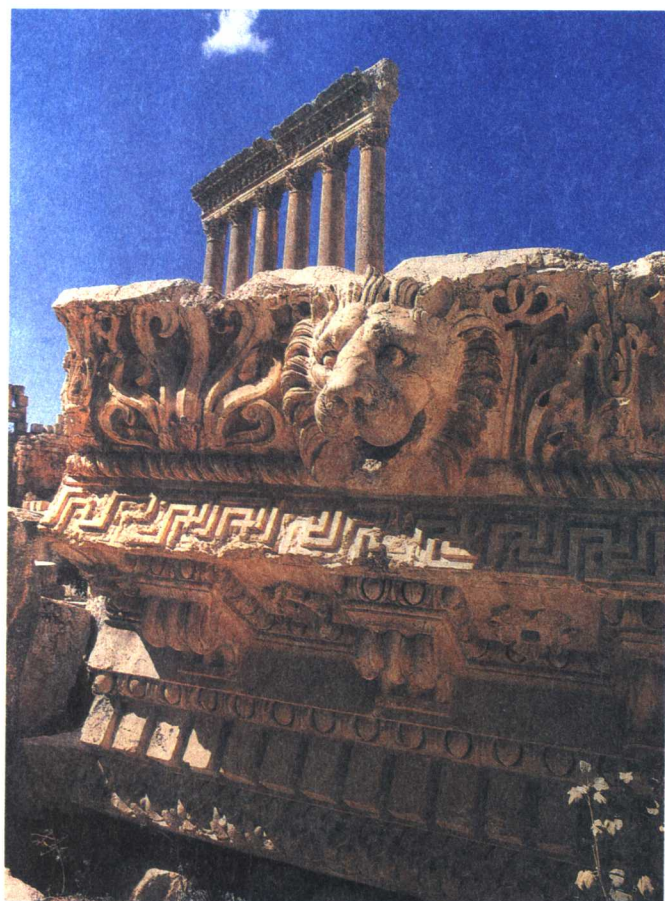


图1.2-5

约旦帕美拉遗迹中精美的古罗马大理石雕刻。这种雕刻都出现在檐口等边缘部位。中国的鸱吻是对着天空的，而这里的狮子则是对着人的。

图1.2-6

意大利小城。建筑的转角部位被装饰得像童话世界中的景象。

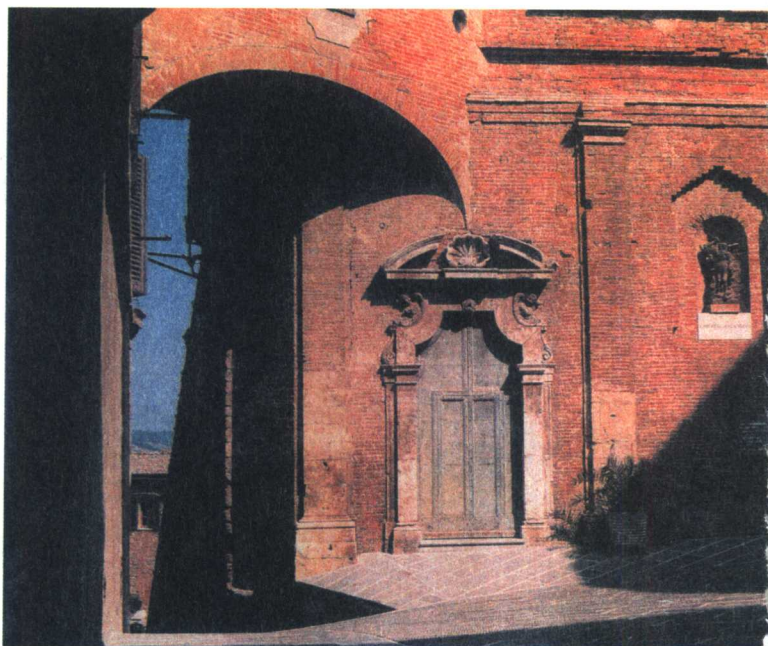


图1.2-7

西班牙小城。右侧建筑的左下角抹平，原来的目的可能是想使角部更开敞，街道空间更流畅。但随后这个角部又被一位修士占据了——街道依旧流畅，只是凭添了更为浓重的美感 and 艺术气息。



法国古堡。几个老虎窗使墙体和屋顶连成整体，角部突出的碉楼使这座方形建筑一下子多了许多观赏面，并产生了视觉焦点。

一座典型的德国中世纪风格的建筑。在重要的转角、转折处都有特殊的装饰，装饰方式多用造型的变化来完成，效果更为明显、突出。

罗马纳沃那广场的一角。一些建筑在角部做了特殊处理,使整体景观活跃而生动,由此可以看出角部的处理对整体更有价值。



图1.2-11

日本Awaji国际园林城项目，国际园林及景园展示会的场地，安藤忠雄设计。椭圆形的庭院里总是要有一个“点”被突出表现。



图1.3-1

山西洪善镇国寺万佛殿，为五代遗物。中国早期的木构建筑多斗拱巨大、出檐深远，这里大殿的斗拱总高便超过了柱高的2/3。五代时期的斗拱还在起着结构的作用，造型很是粗犷，朴实而无华。

图1.3-2

山西平遥清虚观的斗拱。与镇国寺的斗拱相比，它明显地纤细起来，与其他雕刻一起在檐下形成粗中有细的装饰意趣。



三、功能构造的转化

装饰的题材或是原型主要有两个方面，一个是美术，美术又包括美学理念和具体的美术工作，如绘画、雕塑等；美术本身的题材更是多种多样，人体、动植物、人物故事等等，这些我们都会在后篇详细讨论；另外一个方面是原本为建筑的功能构造，经过长期使用，不论它是否继续发挥功能作用，只是由于它自身具有美感和装饰性以及长期使用后在形式上的固定，逐步成为一种装饰手段和装饰符号，其中以古希腊和古罗马的由列柱加额枋组成的整体柱式和中国传统建筑的斗拱最为典型。这种装饰就涉及到我们前面所提到的“好装饰不一定伴随好建筑”的问题。因为这里面毕竟有假的成分存在，从而影响了整体建筑的逻辑性，使它丧失了一部分表现力。但由于这类装饰具有约定俗成的形式意义以及多方面的符号意义，加之自身的形式美，其生命力会相当持久。

这种装饰中比较健康的部分是对功能构造的加工，原来简单粗糙的功能构造在不影响其功能使用的