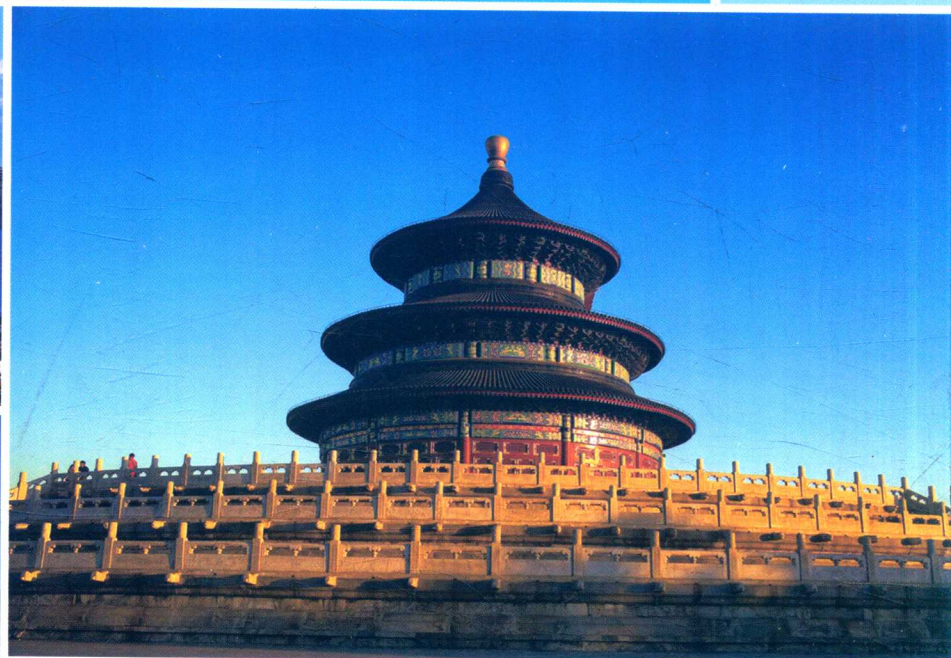
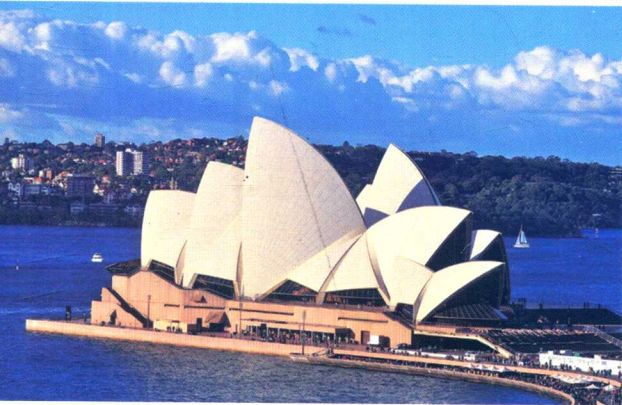

环境艺术专业与室内设计专业“十三五”规划教材

建筑艺术赏析

JIANZHU YISHU SHANGXI

主编 陈孟琰 马倩倩 强晓倩

(含微课)

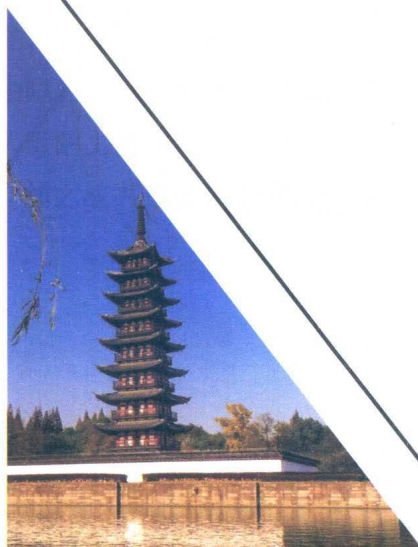
 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

环境艺术专业与室内设计专业“十三五”规划教材

建筑艺术赏析

JIANZHU YISHU SHANGXI

陈益琰 马倩倩 强晓倩 主编

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇江

内 容 提 要

建筑艺术是一门博大精深的艺术，它涉及人类历史和社会发展的各个阶段，既与我们的日常生活息息相关，又是一种抽象的综合型艺术。本书在阐明建筑学意义的基础上，从分析建筑艺术的要素入手，解析建筑艺术的内涵，阐述欣赏建筑艺术的方法，着重讲解了东西方古代建筑艺术的精粹，概括介绍了现代建筑的艺术特征，并对当代建筑的特点进行了客观的评价，同时也对建筑艺术的发展趋势做出了较为科学的分析。

本书适合作为环境艺术专业、室内设计专业等相关专业的教材，也可供广大建筑艺术爱好者阅读。

图书在版编目(C I P)数据

建筑艺术赏析 / 陈孟琰, 马倩倩, 强晓倩主编. --
镇江: 江苏大学出版社, 2017. 9
ISBN 978-7-5684-0621-5

I. ①建… II. ①陈… ②马… ③强… III. ①建筑艺
术—鉴赏—世界 IV. ①TU-85

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第236076号

建筑艺术赏析

Jianzhu Yishu Shangxi

主 编 / 陈孟琰 马倩倩 强晓倩

责任编辑 / 郑芳媛 吴昌兴

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464(传真)

网 址 / <http://press.ujes.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展中心

印 刷 / 三河市祥达印刷包装有限公司

开 本 / 880 mm×1 230 mm 1/16

印 张 / 12.75

字 数 / 276 千字

版 次 / 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-0621-5

定 价 / 58.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)

设计

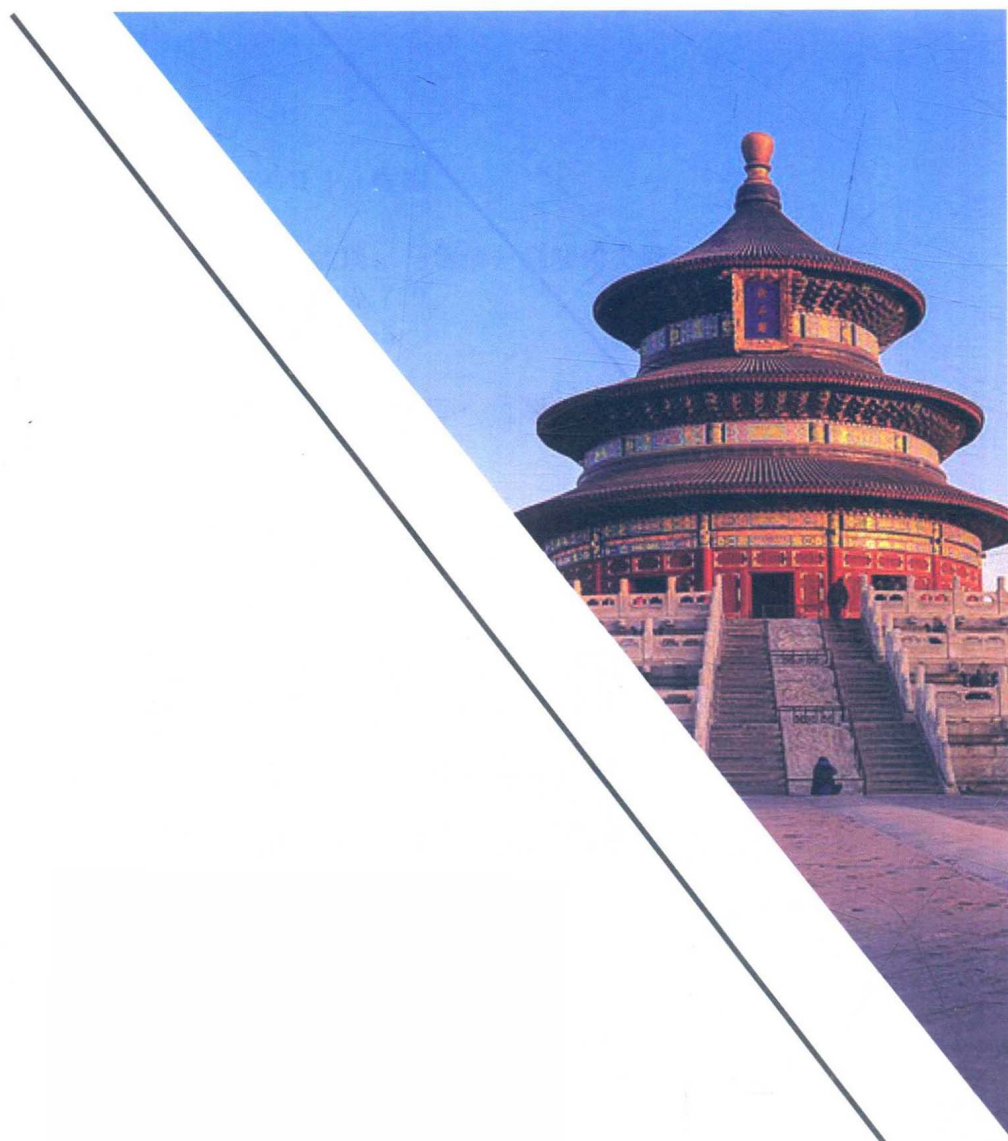
Design makes a better life

让生活更美好

PREFACE

前言

建筑不仅能为人们提供遮风避雨的生息空间，也是一门内涵丰富、有生命力的艺术，更被古代西方人认为是艺术门类中最重要、最繁杂、最能展现人们精神追求的一门学科。学习建筑艺术赏析，不仅能帮助学生提升自身的审美修养与人文素质，提高对国内外建筑形式的认识，了解其发展历程与规律，辨析东西方基本建筑流派风格，更可以从中学习成熟的设计手法，以便运用到课程设计中，同时也为其他专业课程打下基础。

本书特色

‡ 定位准确，结构新颖

本书在结构上突破了以往相关书籍以历史发展或地域为主线罗列建筑作品的模式，单独设立一章来阐述如何欣赏建筑艺术，从分析建筑艺术的相关要素入手，解析建筑艺术的美学规律，提炼建筑艺术的赏析方法，目的是引导读者学会“看建筑”“品建筑”“读建筑”。

‡ 体系完整，内容全面

本书内容涵盖中外古今的各种建筑类型，在此基础上选取经典建筑实例进行介绍，使学生对建筑艺术这门学科产生系统性的全局观，易教易学；书中结构主次分明、语言平实、通俗易懂，始终把教材的知识性放在首位；图片丰富且全彩印刷，可增强学生学习的主动性、趣味性。

‡ 体例丰富，强调互动

本书体例丰富，正文中包括“名词解释”和“知识链接”，使学生不仅从风格特色、艺术成就方面来了解建筑，还可以从产生背景、细节特征等方面去加强对建筑的理解与认识。而“课堂讨论”和章末的“思考与练习”，不仅可以提高学生的分工合作能力、语言表达能力和自主探究能力，还能在“看、品、读”建筑之美的基础上，挖掘学生创造美的能力。

‡ 扫码即学，立体教学

本书内附大量视频，对中外经典建筑作品进行了更深层次的介绍、分析和探讨，流动的画面可使学生从更多角度欣赏建筑、了解建筑，更易感知建筑的美。视频以二维码的形式呈现，学生通过使用智能手机扫一扫，便可“码”上欣赏。

阅读提示

世界建筑艺术宝藏异彩纷呈，由于篇幅有限，本书选取了最具代表性的经典作品进行赏析。需要指出：① 对建筑艺术的理解和鉴赏并无统一的标准，同一个建筑作品往往因欣赏者个体的审美差异而产生不同的解读，因此本书对经典作品的品评也只是基于普遍意义上的概括和理解；② 建筑艺术是多维的艺术，任何媒介都无法完美再现其整体面貌和韵味，只有亲身体验方能感受其魅力所在，领悟其艺术真谛。

本书由陈孟琰、马倩倩、强晓倩担任主编，周佳慧、苏晓丽担任副主编。在编写过程中，我们参考了大量的文献资料，在此，向文献的作者表示诚挚的谢意。由于本书涉及内容广泛，作者能力有限，加之成书仓促，疏漏和偏颇之处恐难避免，恳请同行专家和广大读者批评指正。

编者

2017年8月

目录

CONTENTS

第一章 | 建筑与建筑艺术

CHAPTER ONE

第一节 建筑 / 2

- 一、建筑的概念 / 2
- 二、建筑的基本构成要素 / 2
- 三、建筑的属性 / 4

第二节 建筑艺术 / 8

- 一、建筑艺术的概念 / 8
- 二、建筑艺术的基本特征 / 9
- 三、与建筑艺术相关的基本术语 / 13

第二章 | 如何欣赏建筑艺术

CHAPTER TWO

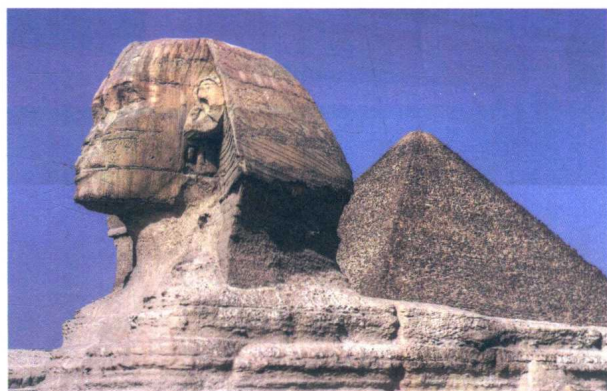
第一节 建筑艺术与社会审美 / 20

第二节 建筑艺术的美学规律 / 21

- 一、多样与统一 / 22
- 二、均衡与稳定 / 23
- 三、比例与尺度 / 24
- 四、对比和相似 / 26
- 五、韵律与节奏 / 26

第三节 建筑艺术的欣赏方法 / 28

- 一、建筑单体欣赏与环境欣赏相结合 / 28
- 二、局部审美与整体审美相结合 / 29
- 三、静态欣赏与动态欣赏相结合 / 29
- 四、感悟建筑形象的象征意义 / 29

第三章 | 西方古代建筑 CHAPTER THREE | 艺术撷英

- 第一节 和谐优美——古希腊建筑 / 32
- 第二节 壮丽辉煌——古罗马建筑 / 35
- 第三节 宏伟绚丽——拜占庭建筑 / 39
- 第四节 崇高神秘——哥特式建筑 / 41
- 第五节 古典优雅——文艺复兴建筑 / 45
- 第六节 富丽堂皇——巴洛克建筑 / 50
- 第七节 严谨理性——法国古典主义建筑 / 53

第四章 | 东方建筑文化 CHAPTER FOUR | 探秘

- 第一节 辉煌的古埃及建筑艺术 / 60
- 第二节 神秘的西亚古代宫殿和空中花园 / 66
- 第三节 异彩纷呈的伊斯兰建筑 / 70
- 第四节 日本的传统建筑艺术 / 76
- 第五节 印度与东南亚的古代建筑特色 / 81

第五章 | 中国传统建筑 CHAPTER FIVE | 艺术寻踪

第一节 中国传统建筑艺术特征 / 90

- 一、巧夺天工的木结构体系 / 90
- 二、精妙绝伦的建筑装饰 / 97
- 三、灵动恢宏的建筑空间 / 101

第二节 传统建筑艺术作品荟萃 / 102

- 一、“非壮丽无以重威”——宫殿建筑 / 102
- 二、“祭神如神在”——坛庙建筑 / 107
- 三、“事死如事生”——帝王陵寝建筑 / 112
- 四、“再现彼岸”——佛教建筑 / 116
- 五、“虽由人作，宛若天开”——园林建筑 / 120
- 六、“结庐在人境”——民居建筑 / 127

第六章 | 现代建筑艺术赏析 CHAPTER SIX |

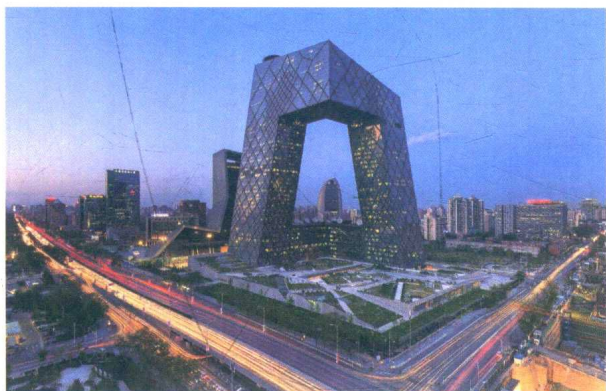
第一节 现代建筑的诞生 / 134

- 一、工艺美术运动 / 135
- 二、新艺术运动 / 136
- 三、分离派 / 137
- 四、芝加哥学派 / 138
- 五、未来主义 / 139
- 六、表现主义 / 140
- 七、德意志制造联盟 / 141
- 八、构成主义 / 142
- 九、风格派 / 143
- 十、包豪斯 / 144
- 十一、现代建筑的诞生 / 145

第二节 现代主义建筑的发展 / 146

- 一、现代主义建筑的基本特点 / 146
- 二、现代主义建筑运动 / 146

第三节 现代建筑艺术经典作品 / 153

第七章 | 当代建筑的发展方向

CHAPTER SEVEN

第一节 当代建筑文化的发展趋势 / 166

一、各国建筑的趋同化 / 166

二、流派纷呈 / 166

三、建筑设计的地域化 / 169

四、建筑环境的生态化 / 170

第二节 21世纪初的中国建筑艺术 新成就 / 171

第三节 世界建筑的新突破 / 185

建筑艺术赏析

JIANZHU YISHU SHANGXI

第 一 章

建筑与建筑艺术

JIANZHU YU JIANZHU YISHU

第一节 建筑

一、建筑的概念

当我们徜徉在流光溢彩的城市中，或置身于风景优美的小镇时，会看到形形色色的建筑，有的雄伟庄严，有的富丽堂皇，有的宁静质朴（见图1-1）。那么，

建筑

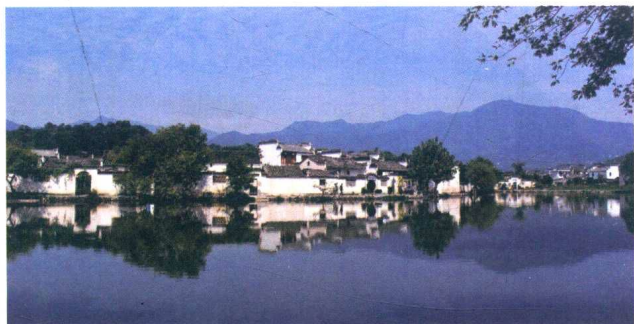

图1-1 安徽宏村

建筑是什么，它是如何定义的呢？有人讲，建筑就是房子。还有人讲，建筑是空间的组合；建筑是石头的史书；建筑是凝固的音乐；建筑是技术和艺术的结合；建筑是首哲理诗。

的确，由于不同的人会从不同的角度看待建筑，因此，关于建筑的定义也就多种多样。

严格地讲，建筑是建筑物与构筑物的统称，是人们为了满足社会生活需要，利用所掌握的物质技术手段并运用一定的科学规律、风水理念和美学法则创造的人工环境。建筑的英文是Architecture，是“巨大的”和“工艺”两层意思的综合，强调建筑的技术性和艺术性。Architecture不是一般意义上的建筑物（Building）或房子，而是指具有价值功能的文化或艺术形式。

二、建筑的基本构成要素

在建筑的发展历史中，不同时代、不同地区、不同民族创造了各式各样的建筑。然而，不论是最原始最简单的建筑，还是最现代最复杂的建筑，从根本上来说都由三个基本要素构成，即建筑功能、建筑技术和建筑形象。

（一）建筑功能

建筑功能是人们对建筑的具体使用要求，是建筑的实用性，它包括使用功能和基本功能两个方面。使用功能是指建筑要满足特定的使用要求，不同类型的建筑物需要满足不同的要求。例如，建造工厂是为了生产需要，建造住宅（见图1-2）是为了居住需要，建造英雄纪念碑是为了缅怀先烈等；基本功能是满足使用者的基本生理需求，它要求建筑物应具备良好的朝向、保温、隔音、

采光、通风等条件。

建筑功能的变化和发展带有自发性。由于功能在建筑中占有主导地位,因而功能在与空间形式之间的对立、统一的矛盾运动中经常处于支配地位,并成为推动建筑发展的主要力量。社会的发展和人们的新需求意味着建筑功能的发展,意味着建筑空间形式一定要符合功能的要求。特别是在生产力飞速发展的今天,由于人类物质生活和精神生活都发生了巨大的变化,这就对建筑提出了许多新的、前所未有的功能要求。正是在这些功能的驱使下,才相继出现了诸如核电站、超高层建筑、大型体育馆等新的建筑类型。

图1-2 高层住宅楼

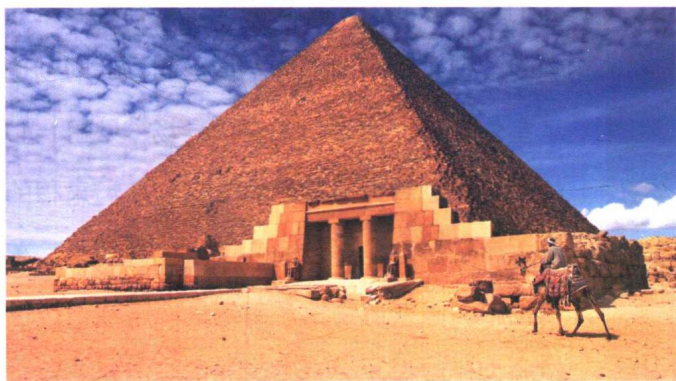
课堂讨论

除了文中所提,建筑还应具备哪些基本功能?

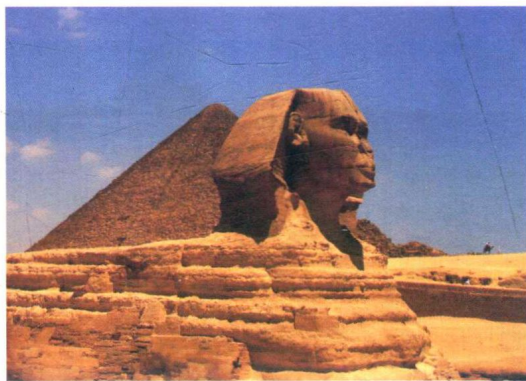
(二) 建筑技术

建筑技术包括建筑材料、建筑结构、建筑施工技术和设备等方面的内容,它是建筑建造的基本手段。正如意大利建筑师奈尔维所说:“良好的技术对于良好的建筑来说,虽不是充分却是必要的条件。”

建筑师总是在建筑技术所提供的可行性条件下进行艺术创作的,因为建筑艺术创作不能超越当时技术上的可能性和技术经济的合理性。如果古埃及人没有掌握几何概念、测绘知识和运输巨石的方法,埃及金字塔(见图1-3)是无法建成的。而只有在钢材、水泥和钢筋混凝土出现以后,才解决了现代建筑中的大跨度和高层建筑的结构问题,更好地满足人们对各种不同功能的要求。

(a)

(b)

图1-3 埃及金字塔

随着社会生产和科学技术的发展,各种新材料、新结构、新工艺、新设备会不断涌现,使建筑不仅可以向高空、地下、甚至海洋发展,也可以为建筑艺术的创作开辟广阔天地。

(三) 建筑形象

建筑物既是物质产品,又有其艺术形象。建筑形象应包括建筑外部的形体和内部空间的组合、表面的色彩和质感,以及建筑各部分的装修处理等综合艺术效果。建筑形象是建筑艺术的反映,它能带来巨大的感染力,给人以精神上的满足与享受,如亲切与庄严、古朴与现代、朴素与奢华、秀丽与宏伟等。

建筑功能、建筑技术和建筑形象三个要素是辩证统一的,彼此相互制约、互不可分。在一个优秀的建筑作品中,这三者应该是和谐统一的。建筑功能是建筑的目的,通常是主导因素;建筑技术是达到建筑目的的手段,同时又有制约和促进作用;建筑形象则是建筑功能、建筑技术、自然条件和社会文化等诸多因素的综合艺术体现。

三、建筑的属性

(一) 建筑的时空性

建筑作为客观的物质存在,一方面是它的实体和空间的统一性,另一方面是它的空间和时间的统一性,这两方面组合为建筑的时空属性。

1. 建筑的空间性

建筑是由两部分组成的:一部分是实体;另一部分是由实体围合而形成的空间(虚的部分)。实体部分看得见,摸得着,如墙、屋顶、地面等。一般人都认为这些实体部分是建筑的主角,而实际上,建筑的重中之重是由实体围合而成的具有实用功能的内部和外部空间,比如用墙、屋顶和地面等围合的内部空间,才是为我们所用的。另外还有祭坛、桥梁、纪念柱、纪念碑等建筑,

图1-4 天安门广场

它们虽不像我们所熟知的建筑那样具有室内空间,但它们与周围的环境一起,共同创造了室外空间。例如,天安门广场(见图1-4)的中央矗立着人民英雄纪念碑和庄严肃穆的毛主席纪念堂,广场西侧是人民大会堂,东侧是中国国家博物馆,南侧是两座建于14世纪的古代城楼——正阳门和前门箭楼。整个广场宏伟壮观、整齐对称、浑然一体、气势磅礴。而我们使用的则是由这些实体建筑及

其与周边环境围合所形成的虚体空间部分，实体建筑则成了人们互动的工具，甚至成了室外环境的背景。

组成建筑的虚实两部分相互依存、互为表里。没有实体部分，就围合不成有用的空间；没有有用的空间，实体也就失去了存在的意义。因此，空间是建筑的特殊语言，是区别于其他艺术的本质特征。这一点，老子几千年前在《道德经》里就说得很清楚：“……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。”意思是糅合陶土做成器皿，有了器具中空的地方，才有器皿的作用；开凿门窗建造房屋，有了门窗四壁内的空虚部分，才有房屋的作用。所以，“有”给人便利，“无”发挥了它的作用。对建筑而言，“无”就是建筑或城市内部的虚空间；“有”就是围合内部虚空间的实体部分。

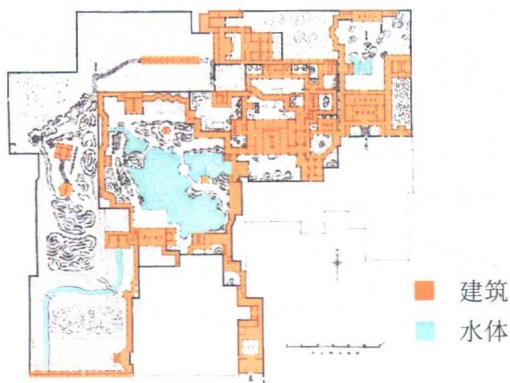
2. 建筑的时间性

建筑的时间性似乎要比建筑的空间性难理解一些，因为建筑的空间性是直观的，建筑的时间性是抽象的，建筑似乎是一个与时间无关的、“凝固”不变的东西。其实不然，因为建筑与人不可分割，而人首先是一种“世界中的存在”。

建筑本身的时间性首先体现在建筑的持久性，这是从质量方面来描述的。其次，用建筑的静止性来体现建筑的时间性，因为建筑本身就是时间的凝固。例如，当置身于徽州古村落祠堂的天井中，斑驳的墙面、腐朽的柱子、残破的窗户会把我们带回到过去缓慢流逝的时间和寂静中。

再次，如果把建筑视为一个“文本”，那么对于审美主体而言，就必须有一个“阅读时间”。与油画、雕塑不同，建筑作品一般要求审美主体进入其间并移动。在“阅读”的时间流动中，建筑中的空间消退着又涌出。正所谓“移步换景”，说的就是人在时间的移动中，眼前出现迥异的视觉效果。

以苏州留园（见图1-5）为例，人们先进入大门，经过一段曲折而富有变化的空间，然后来到“古木交柯”和“绿荫”处，在此作短暂的逗留、欣赏，然后转过两个弯，进入留园的主要景点

(a)

(b)

图1-5 苏州留园

空间：由一汪碧池和涵碧山房、明瑟楼等组成的空间。接着，绕过水池往五峰仙馆、鸳鸯厅等处，到达冠云峰、冠云亭、冠云楼等建筑所组成的另一个主要的景点空间，最后经过鹤所、曲溪楼等处，便是出口（入口）。

留园的建筑在苏州园林中不但数量多，分布也较为密集，其布局之合理，空间处理之巧妙，皆为诸园所不及。每一个建筑物在其景区都有着自己鲜明的个性，从全局来看，没有丝毫零乱之感，给人一个连续、整体的概念。留园整体讲究亭台轩榭的合理布局，假山池沼的配合，花草树木的映衬，以及近景和远景的层次感。让游览者无论站在哪一点上，眼前总是一幅完美的图画。

最后，人们对建筑的审美角度是受时间因素影响的。我们经常说的“时代感”或“时代美”，也就意味着产品的美感是会“过时”的。例如寺庙，古代对它的审美多是从宗教角度出发的，但今天我们欣赏寺庙，几乎是从它的形式美出发。又如江南水乡民居，在古代固然也是美的，所谓“小桥流水人家”，但以今天的眼光来看，它的实用性确实降低了，审美性反而增强了。例如，苏州、绍兴一带的水乡建筑如今已经被我们升华为绘画或摄影的美学对象了。

（二）建筑的工程技术

建筑是实体和空间的统一，其中实体是人类利用各种技术建造出来的，是形成空间的必要条件。人类凭借着自己的聪明才智，构成自己的生活环境，这与动物搭巢筑窝完全不同。原始社会的建筑虽然很简陋，但却基本满足了先民的生活需要，它是通过思维而不是本能建造的。

图1-6 半坡村遗址复原图

例如，通过复原我国西安的半坡村原始社会遗址（见图1-6），人们发现，这些建筑就是原始人利用自然材料，按自己的行为意志搭建而成的。斜坡屋顶既不会倒塌，又可以排雨水；屋顶上开有洞口，可以通风和排气，也可以采光，但雨水却进不来（在侧面开口）；室内有处地面略凹，是生火的火塘；出入口做门，可以开启，既方便出入，又能防御敌兽侵袭。这种房子看起来很简单，但它是建筑的起源形态。古人凭经验，依靠口传身授，

将这种建筑工程技术一代代地传承，并且不断改进和完善。我们今天看到的建筑物，从其构成的性质来说与原始时期的建筑是一样的，所不同的是人需求的变化和物质、技术的进步。

（三）建筑的艺术性

建筑是凝固的音乐，建筑的形体结构、组合比例与音乐的和谐有着相似的规律。建筑主要是通过空间实体的造型、结构安排、各门相关艺术的结合、同自然环境的关系等发挥审美功能，也

通过合理的实用功能和先进的技术手段显示其艺术水平。

建筑造型主要是由几何形的线、面、体组成的，除了其中包含的形式美给人以感官的愉悦外，还可以运用象征的手法表现某种特定主题，特别是纪念性建筑，往往都有特定的象征主题。作为人类重要的物质文化形式之一，车尔尼雪夫斯一针见血地指出，“建筑作为一种艺术，比其他各种实际活动更专一无二地服从美感要求。”

建筑的形式美有它自己的许多特征。意大利文艺复兴时期的艺术大师安德烈亚·帕拉迪奥（Andrea Palladio）认为，美产生于形式，产生于整体和各个部分之间的协调。建筑物应像完整的躯体，它的每个器官都应和整个躯体及周围的器官相适应。现代建筑大师赖特也认为，建筑应当是“有机”的，建筑虽是一个实用的对象，但建筑的艺术有相对的独立性，有自己的一套规律或法则。

但建筑又不同于其他艺术门类。它不能像音乐家的演奏那样纵情发挥，也不能像画家的画笔一样肆意挥洒。它需要以大量的物质材料为基础，依靠技术条件及大量的劳动力才能实现，这些条件导致建筑美学的变革相对迟缓。此外，建筑艺术还常常需要运用绘画、雕刻、工艺美术、园林艺术、创造室内外空间艺术环境等。因此，建筑艺术是一门综合性很强的艺术。

（四）建筑的社会文化性

建筑的社会文化属性的第一个特征是它的民族性和地域性。例如，中国是个多民族的国家，少数民族的建筑与汉族建筑就有着明显的差别。如苗族普遍采用吊脚楼（见图1-7），壮族大规模使用干栏式建筑，而以放牧为生的蒙古族多选用便携易搭建的蒙古包（见图1-8）等。除此之外，建筑还有着与民族有密切关系的宗教特征。例如，西方天主教的哥特式建筑（见图1-9）、东正教的圆顶式建筑（见图1-10）及伊斯兰建筑和佛教建筑等，都表现了其民族和宗教特征。

图1-7 吊脚楼

图1-8 蒙古包