

艺术与生活丛书

细说建筑

Examining Architecture

汉宝德 撰文

黄健敏 摄影

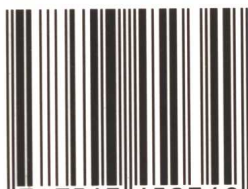
河北教育出版社

艺术与生活丛书

细说建筑

Examining Architecture

ISBN 7-5434-5034-8

9 787543 450349 >

定价：59.00 元

艺术与生活丛书

Examining Architecture 细说建筑

汉宝德 撰文
黄健敏 摄影

河北教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

细说建筑/汉宝德著. —石家庄: 河北教育出版社,

2003.5

(艺术与生活丛书)

ISBN 7-5434-5034-8

I. 细... II. 汉... III. 建筑—通俗读物

IV. TU-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第020093号

艺术与生活丛书

书 名	细说建筑
撰 文	汉宝德
摄 影	黄健敏
策划编辑	刘 辉
责任编辑	杨 刚
装帧设计	张志伟
内文设计	徐占博

出版发行	河北教育出版社 (石家庄市友谊北大街330号)
------	----------------------------

印 刷	深圳 (宝安) 新兴印刷厂
-----	---------------

开 本	720×960 1/16
-----	--------------

印 张	13.375
-----	--------

印 数	0001 - 6000
-----	-------------

版 次	2003年7月第1版
-----	------------

印 次	2003年7月第1次印刷
-----	--------------

书 号	ISBN 7 - 5434 - 5034 - 8 /J. 418
-----	----------------------------------

定 价	59.00元
-----	--------

版权所有	翻印必究
------	------

法律顾问	徐春芳、陈志伟
------	---------

目 录

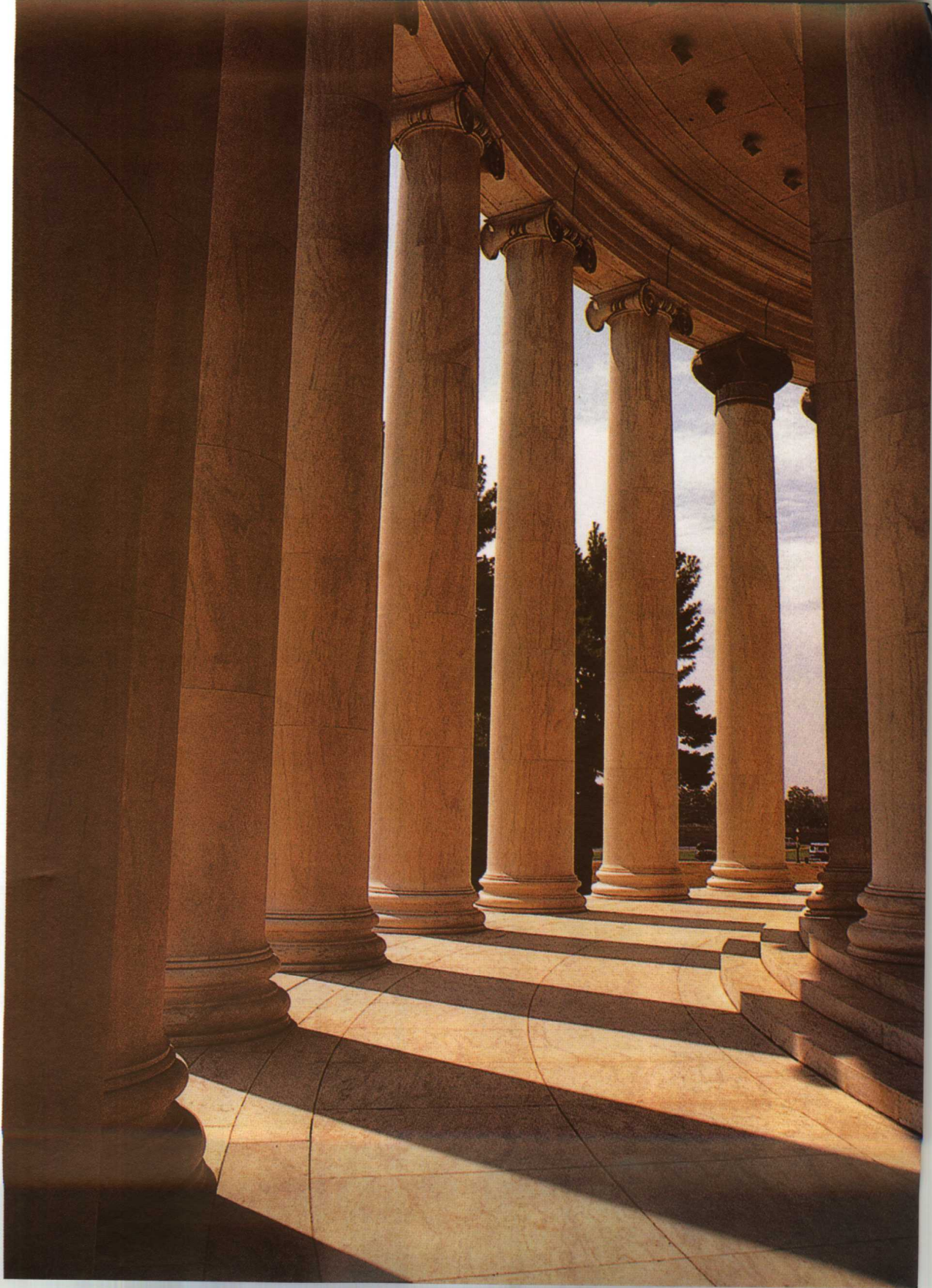
4	艺术的建筑
	Artistic Architecture
12	科技的建筑
	Technological Architecture
20	谈造型
	Architectural Form
28	为建筑看相
	Physiognomy of Architecture
36	“三”与建筑造型
	“Three” and Architectural Style
44	建筑的色彩
	The color of Architecture
54	光线是建筑的灵魂
	The Soul of Architecture:Light
62	比例是建筑的骨干
	The Framework of Architecture:Proportion
72	凝固的音乐
	Frozen Melody
80	古典与浪漫
	Classic and Romantic
88	传统与现代
	Tradition and Modern
96	传统、现代、后现代
	Tradition,Modern,Postmodern

106	雅与俗 Elegancy and Rococo
114	人工与自然 Artificiality and Nature
122	建筑中的永恒 Eternity in Architecture
132	建筑的文学性 Literature of Architecture
142	建筑游戏 Play With Architecture
150	人性与空间 Humanity and Space
160	建筑与风尚 Architecture and Fashion
168	大厦与公寓 Building and Apartment
176	建筑与社会 Architecture and Society
184	建筑与工业 Architecture and Industry
192	建筑与政治 Architecture and Politics
200	建筑与国运 Architecture and Nation Fate
208	建筑这一行 Architecture as a Career

目 录

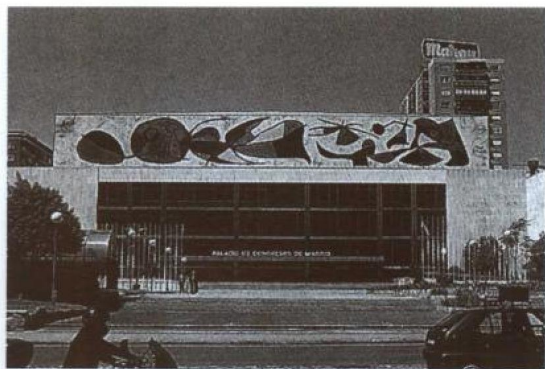
4	艺术的建筑	Artistic Architecture
12	科技的建筑	Technological Architecture
20	谈造型	Architectural Form
28	为建筑看相	Physiognomy of Architecture
36	“三”与建筑造型	“Three” and Architectural Style
44	建筑的色彩	The color of Architecture
54	光线是建筑的灵魂	The Soul of Architecture: Light
62	比例是建筑的骨干	The Framework of Architecture: Proportion
72	凝固的音乐	Frozen Melody
80	古典与浪漫	Classic and Romantic
88	传统与现代	Tradition and Modern
96	传统、现代、后现代	Tradition, Modern, Postmodern

106	雅与俗 Elegancy and Rococo
114	人工与自然 Artificiality and Nature
122	建筑中的永恒 Eternity in Architecture
132	建筑的文学性 Literature of Architecture
142	建筑游戏 Play With Architecture
150	人性与空间 Humanity and Space
160	建筑与风尚 Architecture and Fashion
168	大厦与公寓 Building and Apartment
176	建筑与社会 Architecture and Society
184	建筑与工业 Architecture and Industry
192	建筑与政治 Architecture and Politics
200	建筑与国运 Architecture and Nation Fate
208	建筑这一行 Architecture as a Career

艺术的建筑

|

绘画是平面的艺术——米罗的
壁画

每一种文化在意气飞扬的高潮期，在全国上下满怀信心地致力于建设的时代，都是建筑的黄金时期。中国隋唐的盛况，创造了伟大的建筑传统，可惜遗迹都随时代逝去，其盛迹不可复见，但是只看明清的建筑，已可知其梗概了。

西方的历史则更有迹可寻。公元前5世纪希腊的伯里克利时代，正是希腊古典建筑的盛期，也是为西方建筑奠定基础的时期。公元2世纪罗马哈德良大帝时代(Hadrian)，正是罗马帝国首都展开积极建设，为西方建筑的样式树立典范的时期。中世纪的文化，到13世纪的盛期，事实上就是全欧洲人全心全力建造哥特教堂的时代。而文艺复兴的黄金时期，其结果就是我们今天所看到的佛罗伦萨。建筑的发展是一种文化的试金石。

建筑是一种艺术

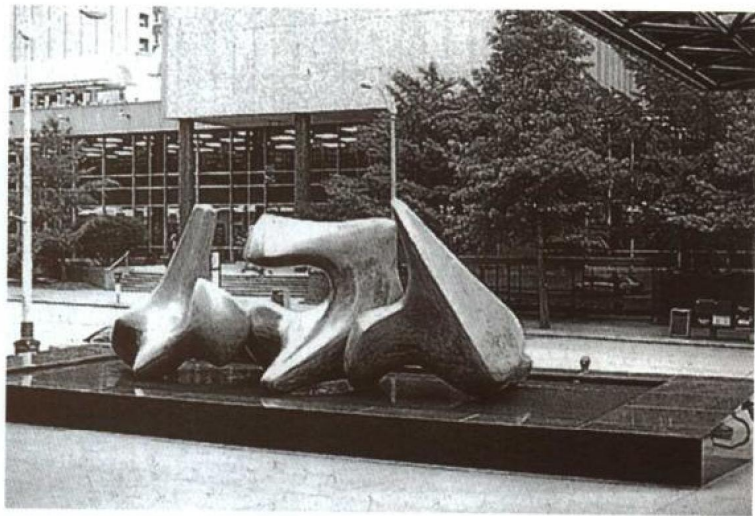
在我念建筑的时候，社会上一般认为建筑是土木工程的一部分，经过若干年的宣传，今天大家开始认为建筑是艺术的一种。这是不错的，可惜大家提到艺术，总是把它与绘画混为一谈。在西方文艺复兴时期，大艺术家多身兼绘画、雕刻、建筑三家，这说明建筑确实与绘画有很深的因缘。但在那时候，建筑是美术中的小老弟，因为它受实用的影响，

不能使艺术家尽情地发挥想像力，故不能有充分的表现力。这种看法一直到现在还很流行，认为建筑不出应用美术的范畴。

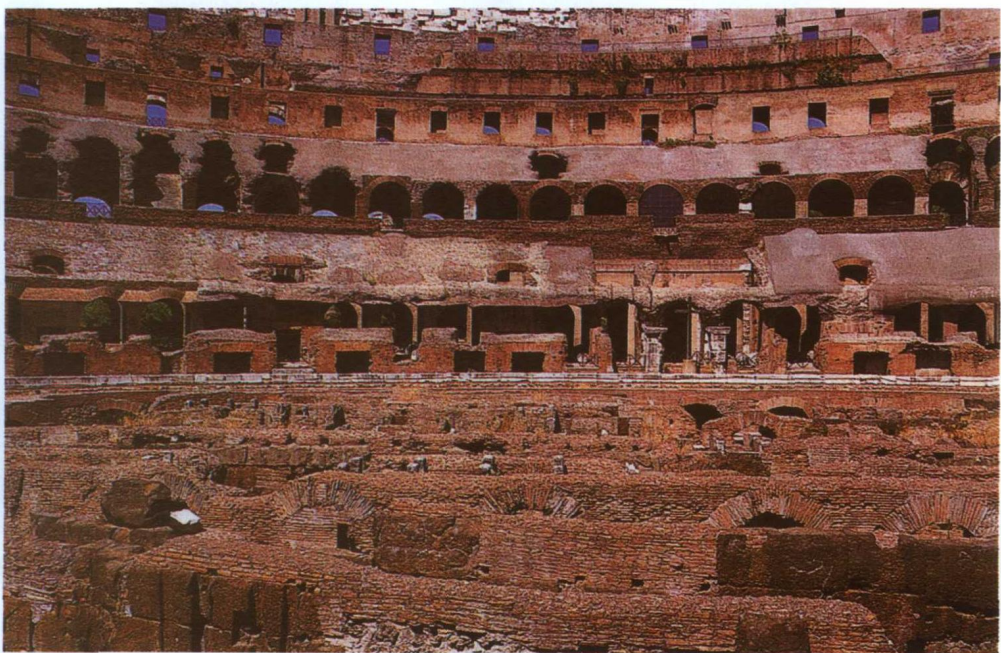
若把建筑拿来与绘画作比较，好像是很不公平的，因为建筑是完全不同的一种艺术。建筑在表面的处理上有一点绘画的味道，在整体造型上有一点雕刻的味道。但建筑是生活领域的艺术，它包含了部分的绘画与雕刻，却是不能与绘画、雕刻相提并论的。

这是与欣赏的感官有关的。绘画是平面的艺术，传统的绘画是在平面上创造幻觉，现代的绘画常致力于创造二度空间的意象。雕刻是立体的创造，传统的雕刻是创造立体的幻觉，现代有些雕刻家则致力于三度空间意义的拓展。欣赏绘画完全通过视觉，只要把一幅画展现在均匀的光线之下，我们对着它看就可以了。但雕刻就不同了，雕刻的欣赏，不但要透过视神经，而且要藉重触觉与体感，雕刻品不但要展现光线，而且要因光线的来源与品质的不同，给人不同的感受。眼睛只是欣赏的感官之一，我们对雕刻品的表面有加以抚摸的冲动，我们对雕刻品的姿态与架势，要通过我们对重力的经验来感受。只采一个角度对着它看是不够的，因为雕刻是立体的戏剧。

建筑就更进一层了。视觉仍很重要，触觉与体感对建筑的欣赏也是不可缺的，但建筑真正的精髓所在是空间，即我们生活于其中的空间。三种艺术中，只有建筑是包含人的生活，所以建筑欣赏所要求的感觉力是全面而立体的，除了不包含味觉，必须要运用一切的感官。我们欣赏一个建筑，不但要看，而且要从不同的角度去看，要触抚材料的质地，要在建筑的空间中移动，接受其中空间变化所给予我们的感觉。我们要仰视、俯视、环视；要跺脚试试它的震动，大声呼喊试试它对声音波动的反应。这是一个包

雕塑是立体的创作——亨利·摩尔的雕塑

上 = 建筑被称为“凝固的音乐”——美国建筑师赖特设计的旧金山商店

下 = 罗马建筑的代表作——斗兽场

右页图 = 哥特式的建筑——维也纳史提芬大教堂

被我们全部躯体与心灵的环境。

建筑是生活的反映

这就是建筑。它之所以为一种艺术，是因为它能激发我们的情绪，能使我们感到亲切或严肃，安全或恐惧，轻快或深沉，愉悦或忧郁。可以说，建筑就是生活的反映。它常常不容易被人所领会，乃因建筑缺乏

其它艺术中必然存在的“隔”字，因与生活太过切近，就失去观照的机会，就不易产生欣赏的机会。

建筑的创造必须把这些多面性的感官反应综合在生活领域之中。建筑并不创造幻觉，而是创造生活，建筑的想像力就是对生活的想像力。

所以严格地说起来，学建筑必须要先懂得生活，对生活的境遇有所创造，必须以现在生活为准而加以扩充。在建筑的绘画一面，甚或雕刻的一面做得很出色的人，却不可能成为一个成熟的建筑家；怀有标新立异、哗众取宠的心思而大玩花样的人，不可能成为伟大的建筑家。真正的建筑，自生活的体验开始，所以它的深度要反映在生活的智能上。

一座漂亮的房子并不一定是了不起的建筑，一栋华丽的高层公寓与一栋昂贵的办公大楼无异，不论建造得多漂亮、多考究，总不能成为一种艺术，因为它的创造并没有包

括生活的想像力在内。

这是建筑业容易混淆之处。我们大部分的建筑活动虽然都可以视为艺术的活动，但我们没有把建筑当空间来看，而是把它当楼地板面积来看，因此建筑业的任务就是提供楼地板为商品，以坪数来出售。

身兼绘画、雕塑、建筑于一身的米开朗基罗所创作的《最后的审判》

言归正传。这样一种建筑，要具备怎样的条件才能学好呢？

学建筑的特殊要求

建筑所需要的特殊要求有两点，第一点是对三度空间构想的能力。建筑既是一种空间的艺术，又不能用绘画常用的试误法，只好靠想像力来完成设计。这一点原是很困难的，要很多经验才能把想与事实联结在一起，要经过长期的训练，但在常人之中确有不少是具备这种天份的。

有很多绝顶聪明的人，在科学上有惊人的成就，但他们观察或理解事物的方式，不通过三度空间。这种人若学建筑，一定专在电子计算器上动脑筋，只想把建筑的设计计算机程序化。他们会把建筑僵化，驱走艺术的灵智，因为建筑的一切高贵品质，都是综合在三度空间之中的。

三度空间的构想帮助科学家把遗传基因 DNA 的构造勾画出来，解决了多年来生命的奥秘。建筑就是属于非用三向度构想才能解决的问题。具有这种能力的人，喜欢用图形代替文字叙述与数学公式，在数学中特别喜欢几何学，在图形中，很容易看出立体的关系。这种人可以将一个圆圈想像为一个球体，也可以毫不困难地想像为一个圆柱体。若圆圈中加一个点，他的想像就更加丰富了。

学建筑所需要的第二点特殊要求，就是创造性倾向。建筑虽然也有些典型可供模仿，但大体上说，它是看重创新的艺术。具有这种倾向的人，不轻易接受已有的模式，不轻易屈服于现状，不轻易人云亦云。这种倾向习惯上被认为是艺术家所特有的，实际上，成功的科学家与工程师也必须具备同样的条件。

并不是一切聪明人都有创造倾向，心理学家说，有些人智商高却不一定有创造力。智商可以解释为理解力与记忆力，创造力则是一种综合各种条件，对一问题能推陈出新的能力。这一点，可经过适当的训练而生成，然而，有些人有此天赋，是不必经过长期训练，而是略点即悟的。

一个没有创造倾向的人学了建筑，八成会沦为建筑商人。因为建筑

明清建筑的典范——北京故宫

太容易照样抄袭了，失掉了创造的冲动，就失掉了奋斗的勇气，因此也就失掉了生命的意义。

除了这两点，建筑家对艺术一般的修养都是必要的。建筑一方面是视觉艺术的一种，仍然要结合绘画、雕刻于一体，同时，建筑也被称为“凝固的音乐”，对时间艺术的韵律与流动感也要包容在里面。有这些牵连，建筑可说是一种综合的艺术，建筑家不具备广泛的艺术修养，是很难成功的。

这并不表示建筑家应该是画家、雕刻家，甚至是音乐家，但具有艺术家的潜力或鉴赏力是必要的，当他在建筑上有所创造的时候，作为画家的、雕刻家的、音乐家的力量就表现出来了。所以当面对一个真正伟大的建筑时，你感觉到一种内心的震撼，是多向度的，是具时空穿透性的，其感动性绝不是其他艺术所能望其项背的。

左 = 文艺复兴的中心——佛罗伦萨

右 = 建筑艺术包含了雕塑——
旧金山市政厅

左页图 = 空间是建筑的精髓
——梵蒂冈圣彼得广场柱列