

當代美學

中西建築美學比較研究

余東升——著

精

洪葉文化事業有限公司

當代美學叢書 6

中西建築美學比較研究

洪葉文化事業有限公司 印行

當代美學叢書 6

中西建築美學比較研究

作者／余東升
責任編輯／方林萍
封面設計／點石

發行人／薛慶意
發行所／洪葉文化事業有限公司
登記號：局版台業字第5509號
地址：台北郵政7-920號信箱
傳真：(886 2)363-2274
劃撥：1838175-3 葉玉梅帳戶
門市部／電話：736-2544

排版所／辰皓電腦排版有限公司

版次／1995 年12月初版一刷
1997 年4 月初版二刷
ISBN：957-8677-83-9

定價 280 元 ◎如有缺頁、破損、倒裝請寄回更換

序

周來祥

余東升君的《中西建築美學比較研究》就要出版了，他寫信告訴我這個喜訊，並請我爲之作序。我慨然應允，因爲他是我的學生，這是我應盡的責任。

東升君是一個沉默寡言的人，也是一個埋頭苦幹的人。碩士研究生面壁三年，不聲不響，選擇了建築美學這個很少有人研究的領域，作爲自己的研究方向，最後捧出了他的畢業論文《中國古代建築美學》。這使我驚訝，令我欣喜。

現在東升君又在他碩士論文的基礎上，加強中西建築美學的對比研究，寫出了這部開創性的論著，更值得向學術界推薦。過去有人曾說，中國有泥瓦匠，卻沒有建築師。也有人說中國有很高的建築藝術，但卻沒有系統的建築美學。但現在終於有人來從事系統的研究，並結出了第一顆豐碩的果實。雖然它還需要不斷發展，但總是有了我們中國的建築美學。我相信中國的建築美學定會迅速地成長起來，開出更燦爛、更輝煌的花朵。

祝賀東升君美學成果的出版，預祝東升君取得更多

1994.6.5

更大的成就。

1991年10月29日

於泉城知不足書齋

目 錄

序 周來祥	i
第一章 引論：建築美學及其比較研究	1
第一節 建築美學的基本原理	3
一、建築藝術的特性	3
二、建築藝術的審美本質	11
第二節 中西建築美學比較研究的幾項原則	18
一、比較的對象和範圍	18
二、建築美學研究的比較方法	23
第二章 建築美的特徵：和諧	29
第一節 基本性質	31
一、藝術美的歷史發展與建築美	31
二、中西建築藝術的和諧美特徵	35
三、建築和諧美的具體表現	56
四、建築和諧美中的非和諧因素	67
第二節 技術與和諧美	71
第三章 建築美的發展：內和外	79

第一節 共同的起點·····	82
第二節 中國建築：向外部空間的擴展·····	88
一、庭院——基本的意念·····	89
二、空間表現的藝術·····	93
三、三種形式·····	97
第三節 西方建築：轉向內部空間的表現·····	115
一、歷史發展·····	116
二、組織形式和藝術表現·····	129
第四章 建築美的表現：動和靜·····	135
第一節 立面與平面·····	137
一、單體建築與羣體建築·····	137
二、平面與立面·····	141
第二節 兩種藝術時空觀·····	145
一、時空統一與時空分割·····	145
二、經驗時空與邏輯時空·····	153
第三節 建築藝術的時空表現·····	159
一、以靜態為特徵的西方建築·····	159
二、中國建築的動與靜·····	165
第五章 建築美的尺度：神與人·····	173
第一節 尺度：建築與人之關係·····	176
一、尺度與結構、功能及文化·····	177
二、形成尺度感的幾種方式·····	180

三、兩種尺度	183
第二節 中國建築：人的尺度	185
一、平面的展開與人的尺度	187
二、典型的人居環境	191
三、超人的尺度：王權的象徵	196
第三節 西方建築：神的尺度	198
一、古羅馬建築的超人的尺度	199
二、中世紀宗教建築的神的尺度	202
三、古希臘與文藝復興時建築的人的尺度	205
第六章 建築美的精神：科學與人文	209
第一節 影響建築美表現的兩種力量	211
一、科學技術對建築美表現的作用	212
二、人文精神對建築美表現的作用	214
第二節 中國建築的人本傾向	218
一、建築的人本主義	218
二、詩意化、倫理化的庭院	221
三、建築與倫理秩序	224
四、人本精神對中國建築美發展的制約	226
第三節 西方建築與科學精神	230
一、古代科學技術對建築美觀念的影響	230
二、科學技術革命與西方建築藝術語言的發展	234
第七章 建築美與藝術：雕刻、音樂與詩歌、	

繪畫·····	241
第一節 建築的藝術形態學·····	243
一、建築在藝術形態學中的地位·····	243
二、典型藝術對建築藝術的影響·····	246
第二節 中國建築與詩歌、繪畫·····	250
一、中國建築的藝術精神·····	250
二、建築與工藝·····	253
三、詩、畫與園林共同的美學精神·····	256
第三節 西方建築與雕刻、音樂·····	265
一、建築與雕刻——古典主義的和諧美·····	265
二、凝固的音樂——浪漫主義的傾向·····	271
三、雕刻、音樂與西方建築的空間藝術·····	277
第四節 建築與藝術美學史·····	279
一、藝術美學史沒有中斷·····	280
二、建築與中國藝術美學史·····	281
三、哥德式教堂建築在西方藝術美學史上的意義·····	286
第八章 繼承與創新——中國建築與西方現代、後現代派建築·····	293
第一節 中國傳統建築的斷層及其精華·····	296
一、中國古代建築的斷層·····	296
二、中國傳統建築的精華·····	299
第二節 從現代主義到後現代主義的西方建築	

.....	304
一、建築的全面革新.....	304
二、現代主義建築的基本特徵.....	306
三、走向後現代主義.....	313
第三節 中國傳統建築走向現代化的方向.....	
.....	318
一、整體的文化觀念：在傳統與現代、民族與 世界文化之間尋求聯繫.....	319
二、西方現代、後現代派建築的啓示.....	323
三、中國傳統建築的創造性發展.....	329

第一章

引論：建築美學及其 比較研究

建築的目的有很多，影響建築的因素也很多，因而衡量其成功的標準也有很多。一般來說，它的基本功能是爲了滿足人們物質功能方面的需求。這就使得建築作爲一門藝術，具有不同於其他藝術形式的複雜特徵。這種複雜特性也決定了建築美學的複雜性，相應地，也就增加了中西建築美學比較研究的複雜性。因此，在進行中西建築美學比較研究之前，首先有必要對建築美學的一般原理，以及比較研究的對象、範圍、基本原則，作一般性的概說。

第一節 建築美學的基本原理

一、 建築藝術的特性

建築作爲一門藝術，遠沒有小說、詩歌、戲劇、繪畫等藝術形式那麼「純」，因爲後者是直接爲了滿足人類精神上的審美要求而進行的創造活動。而建築則自始至終包含著強烈的物質功能的目的，是爲了滿足人類功利要求而進行的創造活動。尤其是在早期的人類建築活

動當中，功能的要求佔據著絕對統治地位，支配著人類的整個建築創造活動。《周易》就有這樣的文字：

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨①。

墨子認為：

古之民，未知為宮室時，就陵阜而居，穴而處，下潤濕傷民，故聖王作為宮室。為宮室之法，曰：「室高足以避潤濕，邊足以圉風寒，上足以待雪霜雨露，宮牆之高，足以別男女之禮。」謹此則止②。

古人對建築功能性的過分強調是顯而易見的。即使當人們擺脫了簡單的物質功能要求的束縛以後，也就是說，當功能要求再也不是建築的唯一目的時，建築也不可能像其他藝術形式一樣，成為一種純粹的藝術活動。由此可見，第一，並不是所有的建築都是藝術作品，從而具有藝術的審美價值。原始人居住的洞穴、草棚、巢居，也許可以視為最初萌芽狀態下的建築，但它們卻不是建築藝術，並不具備審美意義。建築的開端，並不等於建築藝術的開端，更不等於建築美學的開端。同樣

地，有些建築，僅僅是出於功能的要求，儘管它在技術上無可指責，甚至達到了相當高的水準，但並不一定具有審美意義；第二，即使是某些具有很高藝術水準的建築，其藝術的、審美的因素也還祇是建築衆多目的當中的一個方面，除此之外，建築還涉及結構、功能、材料、社會、文化等等方面的內容。不存在僅僅是爲了滿足精神需要而進行的建築（紀念性建築是例外），也不存在純粹的建築藝術。

既然建築是以功能要求爲主要目的，那麼，爲什麼建築又會成爲藝術，成爲人們的審美對象呢？

馬克思在《資本論》中指出：「蜜蜂用蠟來造蜂房，使許多人類建築師都感到慚愧。但是就是連最拙劣的建築師也比最靈巧的蜜蜂要高明，因爲建築師在著手用蠟來營造蜂房之前，就已經在頭腦裏把那蜂房構成了」^③。人與動物的區別就在於，動物是按本能進行生活活動，而人類的活動則是有意識的創造活動。作爲有意識的創造活動，其重要特點之一就在於，它懂得如何按照美的規律來塑造。也就是說，審美的要求不僅僅是體現在精神活動之中，而且也體現在物質活動領域之中。這樣，審美要求也就必然地要滲透到以功能爲主要目的的建築創造之中，從而把功能與審美完美地統一起來。因此，建築也必然會體現出美的創造規律以及美的發展規律，也就具有了審美價值。尤其是當人類擺脫了

簡單的、直接的物質功能要求（主要是指維持人類生存的吃、穿、住等基本要求）的束縛之後，由於人類改造自然、征服自然能力的提高，人的世界也就越來越豐富，這種審美要求在建築中也就應該佔據著越來越重要的地位。這樣一來，建築就不僅僅只是倫理實踐的對象（主要是爲了滿足物質功利的需求），同時，它也成爲人類的審美對象。

如同我們一開始就已指出的，建築並不是一種純藝術，也不是一種單純的審美對象。這樣，就很自然地要涉及到另一個問題，即建築作爲藝術其審美的因素與其它非審美的因素——如結構的、材料的、功能的……等等的關係如何？建築美學要研究建築藝術的審美本質等問題，那麼，這種研究是不是完全可以撇開其非美學的因素來進行呢？

我們認爲，在審美與非審美的因素之間，很難做出某種非此即彼的截然畫分。審美與其他非審美因素——認識的、道德倫理的、宗教的等等——有著千絲萬縷的聯繫。同樣地，在建築藝術中，建築美與結構的、材料的、功能的等技術因素，還有社會文化的、道德的、宗教的、神話傳說、民族習俗等社會因素也有著不可分割的聯繫。考察建築史得知，一件建築藝術作品，在美學效果上是完美的，在結構技術上它也必然是完美的。同時建築美的表現，明顯地受到結構和材料、功能等因素

的制約。一個建築設計，儘管可能具有無與倫比的美學效果，但若沒有相應的結構、材料等技術因素使之付諸實現，那它永遠祇是一紙藍圖而已，而不能成為現實的建築藝術。反過來，建築技術在結構上的發展，材料上的更新，又會為建築藝術的表現提供一種新的更為有效的手段。結構和材料上的發展，實際上，也是建築藝術表現手段的豐富，使得建築師從原有的結構、材料的束縛下解放出來，更自由地表現出自己的主體情感。現代科學技術的發展，使得建築藝術家有可能同其他藝術家一樣，形成自己的藝術個性和獨特的風格。而這則是古代建築藝術家們所難以企及的。

上述觀點，可以從下面的兩個事例的比較中清楚地看出：

首先，結構對建築美的影響。我們知道，西方古典建築很早就從木材料發展成為石材料的建築。不過，在古希臘人那裏，石材料建築明顯地承襲了木材建築的結構技術方式。這種梁柱結構方式所構成的內部空間是有限的，也是簡單的。所以，古希臘建築往往注重於建築外觀造型的美學效果，講究柱式的造型，支撐力與壓力之間的平衡，比例的和諧。均衡、統一、整體的和諧是古希臘建築在美學上追求的目標。而羅馬建築則因為發明了拱券結構，這使得圍護巨大的內部空間成為現實。這時的建築，就不僅僅祇是注重外觀的造型：比例、均