

图书在版编目(CIP)数据

建筑艺术馆/吕晶晶, 奚传绩著. —南宁: 广西美术出版社, 2002. 12

(青少年美术馆丛书)

ISBN 7-80674-314-6

I. 建... II. ①吕... ②奚... III. 建筑艺术史—世界—青少年读物 IV. TU-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第099527号

版权所有 翻印必究

青少年美术馆丛书

建筑艺术馆

编著/吕晶晶 奚传绩

主编/朱铭

副主编/奚传绩

出版发行/广西美术出版社

(地址: 南宁市望园路9号·邮编: 530022)

发行部 / 0771-5701356 5701357

联系电话 /

印刷/深圳市森广源(印刷)有限公司

版次/2003年3月第1版

印次/2003年3月第1次印刷

开本/890mm×1240mm 1/32

印张/5.5

书号/ISBN7-80674-314-6/TU·11

定价/26.00元

如有印装质量问题请与本社发行部调换

青少年美术馆丛书

建筑艺术馆

吕品晶 编著
奚传绩

广西美术出版社

序

从我们的祖先开始，每一代人都致力于追求完美。在所有的追求者之中，最自由而又最艰难的可以说是艺术家。因为，在人类的一切造物中，惟有艺术品是至善至美的精神产品。人们欣赏这样的艺术品，为艺术家创造的意境所感染，使自己也进入一种至善至美的境界，沉浸在一种如醉如痴的氛围中，心灵上如同经历了一场善与恶、美与丑的大搏击，使自己的精神和品德都得到净化和升华，从而登上一个新的文明台阶。古代艺术作品的巨大感召力量，曾经把一代人推上近代文明的新台阶；近代艺术作品的巨大感召力量，曾经把又一代人推上现代文明的新台阶；而现代艺术作品的巨大感召力量，正在我们这一代人的精神生活中发生着巨大的作用，把我们推向未来文明的新台阶……

青少年朋友们，当你们打开这本书，便犹如推开一座美术馆的大门，让我们迈开脚步，跨过门槛，走进这辉煌的艺术殿堂。面对一件件世界艺术的瑰宝，请敞开你的心扉，让古代、近代、现代的艺术杰作所散发的神圣芳香，渗透进你的心灵，荡涤尽一切杂念，激励着你的思想，鼓舞起你的精神。让每一位青少年读者都成为高尚的、有教养的、心灵美好的新世界创造者。

朱铭

目录

中国建筑艺术综述····· 2

(一) 中国古代建筑艺术的基本特点····· 2

(二) 中国古代建筑艺术的发展概况····· 8

(三) 中国古代建筑的主要类型····· 13

(四) 中国现代建筑的发展····· 20

外国建筑艺术综述····· 22

(一) 古代奴隶社会的建筑····· 22

(二) 古代封建社会的建筑····· 25

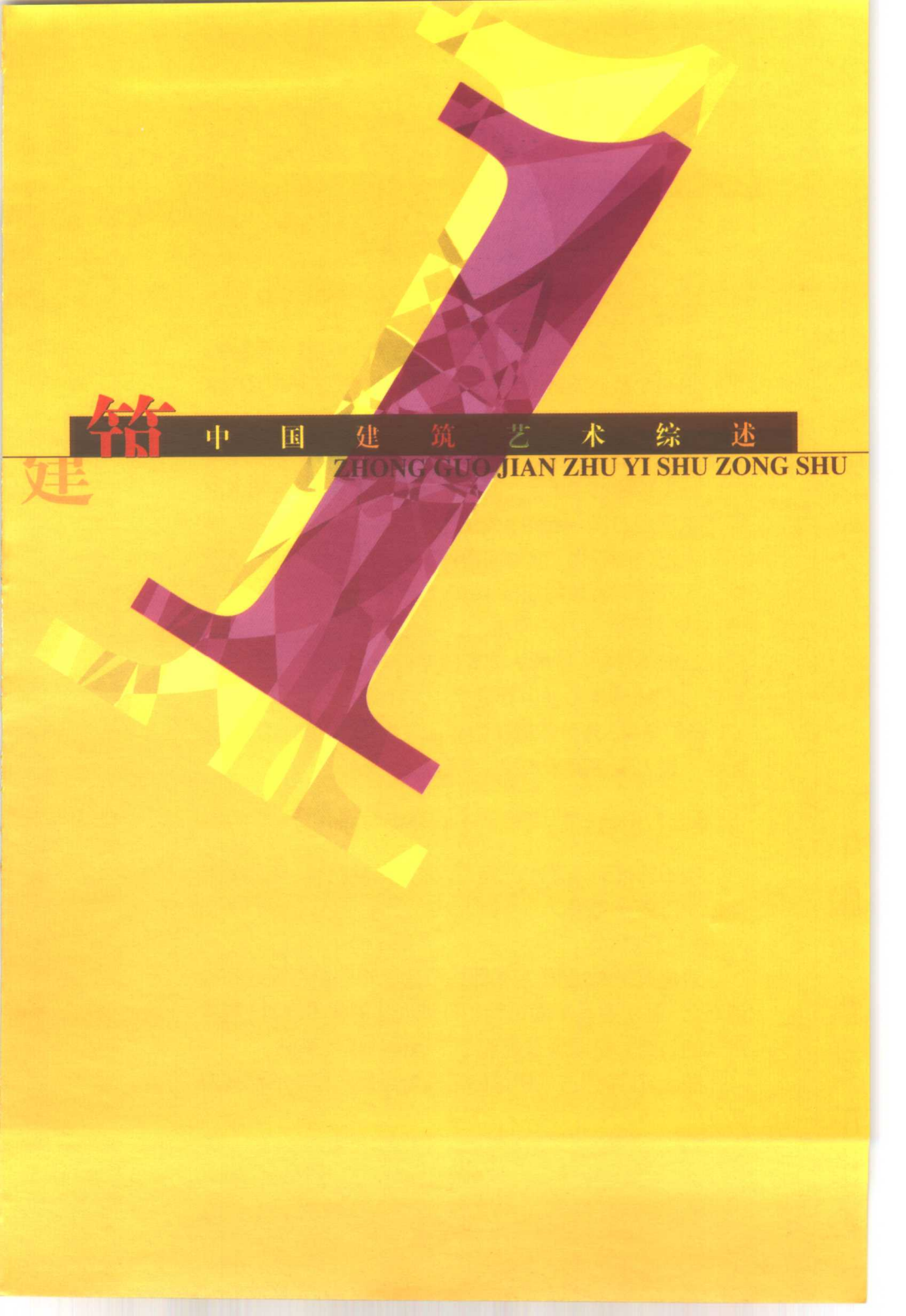
(三) 欧美资产阶级革命时期的建筑····· 32

(四) 20 世纪以来的建筑····· 34

中国建筑艺术作品赏析····· 42

外国建筑艺术作品赏析····· 104

附主要参考书目

建

中国 建 筑 艺 术 综 述

ZHONG GUO JIAN ZHU YI SHU ZONG SHU

中国建筑艺术综述

建筑，是人类历久而弥新的家园。

人们对“家”的认识，最初都是从“房屋”开始的。这种原始而普遍的认识，早在几千年前就已记录在中国最古老的文字——甲骨文上了。瞧，那个写做“𡩂”的甲骨文的“家”字，房屋的影像是多么鲜明啊！

热爱家园的中国人，很早就开始建筑房屋了。我们的前辈以家室为本，推演出关于国家社会的政治、经济、文化和人伦道德教化、规范的各种功能和形制的建筑，为之倾注了大量的智慧和血汗。古人把这方面的活动称作“营造”或“营建”。几千年来，我们的祖先精心营造着自己安身立命的家园。中国人的家园是智慧的营建，更是美的营造。在林林总总的世界建筑中，中国古代建筑独树一帜，光彩夺目，充分体现了中华民族的文化个性和审美创造性，是人类建筑艺术宝库中的灿烂瑰宝。

【一】中国古代建筑艺术的基本特点

中国古代建筑艺术的特点，大体可从结构、布局和形象三个方面来考察。

1. 结构特点

对建筑来说，结构方式即构成建筑物的组合原理和构造方法，是决定其平面布局和外观形象的根本因素。结构方式的特点，可以说是建筑艺术诸种特点的基础。

简言之，中国古代建筑的结构特点是木构架的结构方式。

中国古代建筑很早以前就采用木构架的结构方式了。除了大量的木构建筑外,那些砖石构筑的建筑物,外表也模仿木结构的形式。这都说明木结构在中国古代建筑中占有统治地位。

中国古代建筑的木构架有抬梁式、穿斗式和井干式三种基本方式。

抬梁式构架是使用范围最广、最主要的一种结构方式。它的形式是沿着房屋进深方向,在基础上立柱,柱上架梁,梁上立矮柱,柱上再架梁,这样层层相叠直至屋脊,构成一组木构架。在平行的几组木构架之间,用位于立柱上方横向的枋和各层梁头及脊瓜柱上横向的檩相联系,形成称作“间”的空间结构。两副木构架,即四根立柱的范围内称为一“间”,这是中国古代建筑最基本的单位。

一座房屋通常有二三间乃至若干间,沿水平方向排列成长方形平面,其规模即决定于间的大小和多少。抬梁式构架还可以建造方形以外的种种特殊平面形的建筑或多层建筑,如三角形、五角形、八角形、圆形、扇形、卍字形等形状的楼、阁、亭、塔。古代宫殿、寺庙等大型建筑和北方民居一般多采用抬梁式构架。

穿斗式构架的形式也是沿房屋进深方向立柱,但不用架空的抬梁,而是以数层穿枋贯通各直通到顶的立柱,构成一組组木构架。平行的几组木构架,直接靠横向的檩相联成“间”。这种结构方式的主要特点是柱的间距较密,且直接承受檩的重量,用较小的柱与穿枋能做成相当大构架。穿斗架的大小视房屋进深而定,进深越大,立柱越多,屋顶也越高,穿枋相应也多。如有3柱3檩1穿、5柱5檩

3穿……9柱9檩4穿等。南方的建筑一般多采用这种构架，南方的寺庙等大型建筑也多采用这种构架。

井干式构架是用天然圆木或经加工的方木、多角形木料，层层累叠成房屋的墙体。这种构架形式耗费木料，不是中国古代建筑的主要构造方式，如今只在少数林区使用。

木构架结构具有多方面的优点。首先，它有承重的围护，结构分工明确，使用灵活性极大。无论抬梁式或穿斗式，其立柱和纵横梁枋组成的梁架完全起到了承重的作用，而柱与柱之间的墙壁则只起围护、分隔或装饰作用。因此，中国古代建筑不仅门窗配置不受墙壁承重力的限制，有“墙倒屋不塌”之妙，而且样式变化也具有极大的灵活性。例如，房屋的外墙既可以是厚薄、材质不一的各种实体的墙，也可以做出大小不一、形状不同的各色门窗，还可以不设墙隔、四面透空，以满足殿、堂、榭、亭等各类建筑的要求。屋内的空间，可以用格扇、板壁、屏风、落地罩等自由分割布置，这样拆装修改起来十分方便。其次，它具有良好的抗震性能。木材本身的韧性和构架节点所用的榫卯及斗拱，使木构架具有一定的伸缩余地，能够有效地削弱地震袭击力量所造成的危害。此外，它还有取材容易、施工方便等优点。

2. 布局特点

中国古代建筑的布局特点集中表现为它是一种组群布置，即以“间”为单位构成单座建筑，复以单座建筑组成庭院，进而再以庭院为单元，组成规模更大的建筑群组。一座城市则是由许许多多的这种用途不同的建筑群组汇聚

组合而成。

中国古代建筑的组群布置,大都采用中轴对称的平面布局格式,这种鲜明的民族个性,深受中国传统文化的基本精神和各种礼仪、政治规范的影响。中国古代单座建筑的平面布局一般为横长方形,以奇数3间最普遍。由于可以造成“当心间”而保持中轴对称的效果,“3”成了中国古代建筑从单体向庭院、组群发展演绎的基本模数。古代宫殿、寺庙以至民间常见的三合院、四合院的平面布局,大都以“3”为基本模数,从而构成规整对称的建筑组群。

与上述逻辑严密、布置规范的格局相比,中国古代园林以及山区或地形复杂的建筑,其组群布置则多依地势的高低曲直而采用非中轴对称的平面布局格式。尤其在园林设计中,为了造成富有情趣变化的景观,往往打破规整的格局,有意识地将建筑灵活随意地安排,以组成不同的空间。正因为如此,中国古代建筑组群布置呈现出丰富多彩的面貌。

3. 形象特点

建筑艺术形象主要表现在造型、装饰和色彩三个方面。在漫长的营造实践中,中国工匠创造了丰富多彩的建筑艺术形象,使古代建筑无论造型、装饰或色彩都具有鲜明的民族特点,体现了中国人独树一帜的审美追求。

从造型上看,中国古代建筑多是以“3”为基本模数的矩形平面结构柱网的立体发展,以至端庄、稳重的矩形空间构架成为其艺术形象的基本特点,各种变化的艺术处理多以矩形空间构架为基础。

“凡屋有三分”,中国古代工匠往往把单体建筑分成三

部分：“上分”即屋顶，“中分”即梁柱，“下分”即台基。这种基于木构架弹性结构的划分，表达了中国古代对于建筑单体立面构成的设计意念，赋予房屋以组合性，使之成为一个可组可分的合成体。正因为如此，自由的造型意象既可以获得充分的表达，又不损害建筑的结构性能，甚至可以将三部分予以相对独立的发展，成就了丰富的建筑造型。例如，台基的独立发展成了“坛”、“台”；去掉墙壁成了“亭”、“榭”；单纯墙体或梁柱的发展成了“院”、“牌楼”、“影壁”；屋顶的夸张和重复成了“塔”。

中国工匠在屋顶上表现出来的创造性与形式的丰富性，是世界上其他任何民族难以比拟的。庑殿、歇山、卷棚、重檐、攒尖等形式及其无穷的组合变化，屋面和檐角的弧线形处理以及屋脊生动有趣的雕塑构件，使屋顶成为中国古代建筑艺术形象先声夺人、器宇轩昂的重要部分。尤其是屋顶上那条特有的“如鸟斯革，为翬斯飞”的优美曲线，最能体现中华民族的精神气质和创造智慧。

屋顶下面的梁、枋、柱、墙壁以及支撑整个建筑的台基，也是中国古代建筑造型十分重要的部位。诸如，梁柱构架所形成的结构性线条分割，门窗设置所呈现的块面点缀，柱础所造成的顿点般的强化感和横铺宽厚的台基所产生的坚稳平实感，它们和屋顶整体地构成了古代建筑立面形象的强烈艺术效果。斗拱，作为一种不断艺术化的悬挑结构形式，可谓中国古代工匠独创的殊美建筑造型形象。这种在立柱和横梁交接处，用多层拱（逐层挑出的弓形短木）和斗（垫在两层拱之间的斗形方木块）结成的斗拱，既可以使屋顶的出檐加远，又能够起到烘托造型气势、丰富

形态变化的艺术功效。其他如南方民居常见的马头墙以及宫殿建筑常用的梭柱、月梁和雀替等，都和斗拱有异曲同工之妙。

在装饰上，中国古代工匠可以说是极尽艺术之能事，运用万千手法和形式，使古代建筑成了一个个巨大的装饰艺术的载体。对于建筑表面的全面综合装饰，是中国古代建筑艺术形象的突出特点之一。就装饰部位而言，中国古代建筑除构件本身的修饰外，其装饰多集中在结构的框架与联结部位、内外空间的沟通部位、显眼之处或蕴含一定观念而具有特殊要求的部位。如房顶装饰多集中在屋脊、檐角与檐口；屋架装饰多集中在梁、斗拱与雀替；屋身装饰多集中在门和窗；台基装饰则多集中在柱础、栏杆与台阶。就装饰手法而言，除一般髹饰粉刷之外，中国古代工匠几乎利用了一切工艺手段，动用了一切材质，对每一个构件或部位作精细的装饰，造就出气象万千的艺术效果。在所有的基础装饰方法中，最重要且最能代表中国装饰精神的是彩绘和雕镂。这两种方法在建筑上，往往相互配合，造成丰富的装饰层次和辉煌的装饰气氛。至于装饰纹样，则可以说容纳了中国古代艺术的所有题材和形式。总的来说，中国古代建筑的装饰纹样可以分成两大类型。一类是图案化的定型纹样，如云头纹、拐子龙纹、如意纹、方胜纹、福寿纹、卍字纹和冰格纹等。这类纹样或用于建筑构件中较狭窄或连接部位的装饰，或作为一种构成规则而灵活变化，成为适应于各种形状和部位的表面装饰。另一类是接近于绘画雕刻或完全就是绘画雕刻形式的装饰画面，往往绘于或雕刻于较开阔的墙面、门面、柱面、梁面

及其他表面处。这类装饰的题材自由而广泛,山水、花鸟、人物、神话、灵异、器物、祥瑞、故事等应有尽有。北京颐和园长廊上的数千幅彩画,幅幅成画,无一雷同,典型地体现了中国古代建筑的彩画装饰风貌。

在色彩上,中国古代建筑强调纯正浓厚、沉稳明快的效果,重视对人的整体感觉气氛,遵循传统色彩观念的象征意义。例如皇家建筑故宫和天坛,同样在追求“金碧辉煌”的基础上,分别以红黄色调和蓝白色调来象征“皇权”、“天帝”等不同的观念内涵,昭示两者不同的功能意义。一般地说,中国古代建筑在大面积上多采用素面或较单纯统一的色彩。使用色彩以蓝、绿、红三色为主,间以黑、白、黄三色,叠以晕染之法,依不同要求造就庄严肃穆或雍容华贵的色彩气氛。比较而言,宫殿、寺庙等代表政治和宗教权威,体现崇高和神圣意义的建筑,色彩多华艳富丽、辉煌灿烂;而一般民宅或私家园林则白墙青瓦或灰砖灰瓦,多取朴素淡雅、单纯明快的色调。

【二】中国古代建筑艺术的发展概况

辉煌灿烂的中国古代建筑艺术,经历了漫长的历史发展过程。在每一个历史过程中,中国工匠都以他们的智慧和劳作,为独树一帜的中国建筑体系的建设作出了巨大贡献,并造就了不同的时代风采。

早在距今约50万年前的旧石器时代初期,生息在中国境内的原始人群,就曾利用天然崖洞作为住所。到新石器时代,我们的祖先在利用黄土层为壁体的土穴上,用木架和草泥建造简单的穴居和浅穴居,并逐渐将其发展成地

面上的房屋。在南方一些低洼或沼泽地区，还从巢居逐步发展出桩基和木材架空的干栏构造。中国古代建筑的特点，在这一时期已经开始萌芽。譬如，中国古代建筑集合若干单体建筑组成“组群”的总体布局原则，已在以大房子为聚居中心的半坡遗址中初步显示。

商周是中国建筑大大发展的一个时期。商代宫室多建在高大的夯土台上，殿堂宏大。墓室则采用井干式结构形式。周代在建筑上已使用斗和拱，并有简单的组合形式，干栏结构也已普遍应用。战国时期留下许多城市遗址，营造规模比以前扩大，高台建筑更为发达，并出现了砖和彩画。原来简单的木构架，经商周以来的不断改进，已成为中国建筑的主要结构方式。

秦代建立了统一的中央集权封建王朝，并大兴土木，营造了阿房宫、骊山陵墓、万里长城等雄奇壮丽、规模空前的著名建筑。秦代的长城，就其长度而言，比现在经过历代复修的长城还要长得多，可见其气势之宏伟。西汉时期，楼阁建筑开始兴起。东汉是中国古代建筑史上一个重要的转折点，当时已大量使用成组的斗拱，木构楼阁逐步增多，砖石建筑和砖券结构获得发展。中国古代建筑艺术的一些重要特点，如均匀对称的布局 and 结构、变化丰富的门窗样式、舒展优美的屋顶和稳固气派的台基以及多样化的装饰形式等，在汉代建筑上业已具备。可以说，中国古代建筑作为一个独特的体系，在汉代已经基本形成。

在继承汉代传统的基础上，魏晋南北朝时期的建筑融合少数民族和外来文化因素，呈现出新的发展趋势。宗教建筑特别是佛教建筑，随宗教的盛行而大量兴建，出现了

许多巨大的寺、塔、石窟和精美的雕塑与壁画，如河南登封嵩岳寺塔、山西大同云冈石窟和甘肃天水麦积山石窟等。这一时期受外来影响而形成的莲花、卷草等图案母题，对建筑装饰纹样产生了深远的影响，为历代所沿用。

隋唐时代的建筑不仅代表了中国封建前期建筑的高峰，而且标志着中国古代建筑已经发展成熟。这一时期遗存下来的陵墓、木构殿堂、石窟、塔、桥及城市宫殿的遗址，无论布局或造型都具有较高的艺术和技术水平。河北赵县的安济桥、山西五台山的南禅寺和佛光寺大殿、陕西西安的大雁塔和小雁塔以及云南大理崇圣寺的千寻塔等，都是这一时期建筑艺术的杰出范例。早在春秋战国时期初步形成的棋盘形都城布局，经由魏晋南北朝时代的演进，到唐代发展成更为严谨的对称轴线封闭式棋盘形格局。唐代长安城是当时世界上最大的城市，面积达84平方公里，分作京城、皇城和宫城三重。其布局反映了统治阶级的意志和社会政治要求，也体现了中华民族重组群布置的基本营造精神，是中国古代建筑的典范。就整体艺术风格而言，隋唐建筑具有规模宏大、气势雄浑、格调高迈、规范华美的特点。

宋代是中国古代建筑发生较大转变的时期，宋以后的元、明、清建筑都深受其影响。在城市布局上，由于城市工商业的迅猛发展，宋代一改唐代封闭式的里坊和市场制度，转而建成到处可以开设店铺的开放式的街巷制度，奠定了以后中国城市的基本格局。虽然宋代建筑无论组群或单体，都没有唐代建筑那样宏伟刚健，却发展了各种复杂形式的殿阁楼台，使之风格趋向秀丽柔和并富于变化。在

装修、装饰方面,华艳的琉璃瓦和精致的雕刻及细腻的彩画,大大增强了建筑艺术形象的感染力和绚丽气氛。这一时期,对各工种的操作方法和工料的估算都有较严密的规定,使木构架建筑的设计与施工达到一定程度的标准化和规范化。北宋李诫所著的《营造法式》,就是一部总结这些经验的重要文献,它对后世的建筑实践产生了深远的影响。与北宋对峙的辽,其早期建筑更多地保持了唐代风格。辽代统治者崇信佛教,保存至今的建筑物中很多都是木结构的佛寺殿塔,如河北蓟县独乐寺的观音阁和山门、山西大同下华严寺薄伽教藏殿与善化寺大雄宝殿、应县佛宫寺释迦塔等。这一时期还创造出一种新形式、新风格的砖塔,如北京天宁寺塔。

元代建筑形制,基本上延续了宋以来的传统,无论元初的永乐宫或元末的广胜寺明应五殿,都和宋式建筑没有明显区别。随着各民族的文化交流,喇嘛教和伊斯兰教的建筑艺术逐渐影响到全国各地,给传统建筑的技术与艺术增加了一些新的因素,以至出现了一些新的装饰与雕塑,壁画手法以及“喇嘛塔”这种新的佛塔形式。大都(今北京)、新疆、云南及东南地区的一些城市陆续兴建的伊斯兰教礼拜寺,逐渐与中国建筑传统融合,形成具有中国色彩的艺术风格。大都城是自唐长安城以来的又一个规模巨大、规划完整的都城,它在严格保持汉族传统都城布局的基础上,还采用了一些新型的宫殿样式和建筑装饰。

明清两代的建筑,沿着中国古代建筑的传统道路继续向前发展,取得了诸多成就,成为中国古代建筑史上的又一个高峰。

受繁荣的工商业经济促进,明清地方建筑呈现出全面发展的势头,涌现了许多新兴的手工业、商业和对外贸易的城市及地方城镇。在城镇和乡村中,书院、会馆、宗祠、寺庙、戏院、旅店、餐馆等公共性建筑大有增加;居住建筑的技术质量不断提高,其艺术修饰也更为考究。地方建筑的这种前所未有的发展,使中国古代建筑的地域特色从明代起更趋明显,并呈现出程式化的发展趋势。这一时期制砖业很发达,除修筑长城、建造关隘外,民间建筑也多使用砖瓦。受统治阶级的提倡,不但都城内修建有许多大型坛庙,一般城镇乡村中也筑起大批寺庙和表彰封建道德与功绩的牌坊、碑亭等。

明清都城北京的建筑沿袭了金中都、元大都的格局,并在原有基础上作了改建和扩建。作为明清两朝皇帝的宫殿,北京故宫的总体规划和建筑形制典型地体现了封建宗法礼制观念和帝王的权威。这座庄严而辉煌的皇宫,反映了中国古代建筑艺术的成就,同时也是世界上优秀的建筑群之一。除故宫外,明清时期的宫苑和陵寝营造规模都很宏大,其中如西藏的布达拉宫、明十三陵、清东陵和西陵、西苑三海、圆明园、颐和园、承德避暑山庄及外八庙等,都是中国建筑史上优秀的大型建筑组群。清代工部颁布了《工程做法》,统一了官式建筑的构件模数和用料标准,简化了构造方法,同时也使官式建筑高度定型化。基于长期经验积累的定型化,既可以加快施工速度,也可以依循一定的造型和装饰程式而保证建筑艺术达到一定的水平。但在另一方面,这也限制了官式建筑作更多的创造,同时在不同程度上影响了其他类型的建筑。由于过分遵循章法、