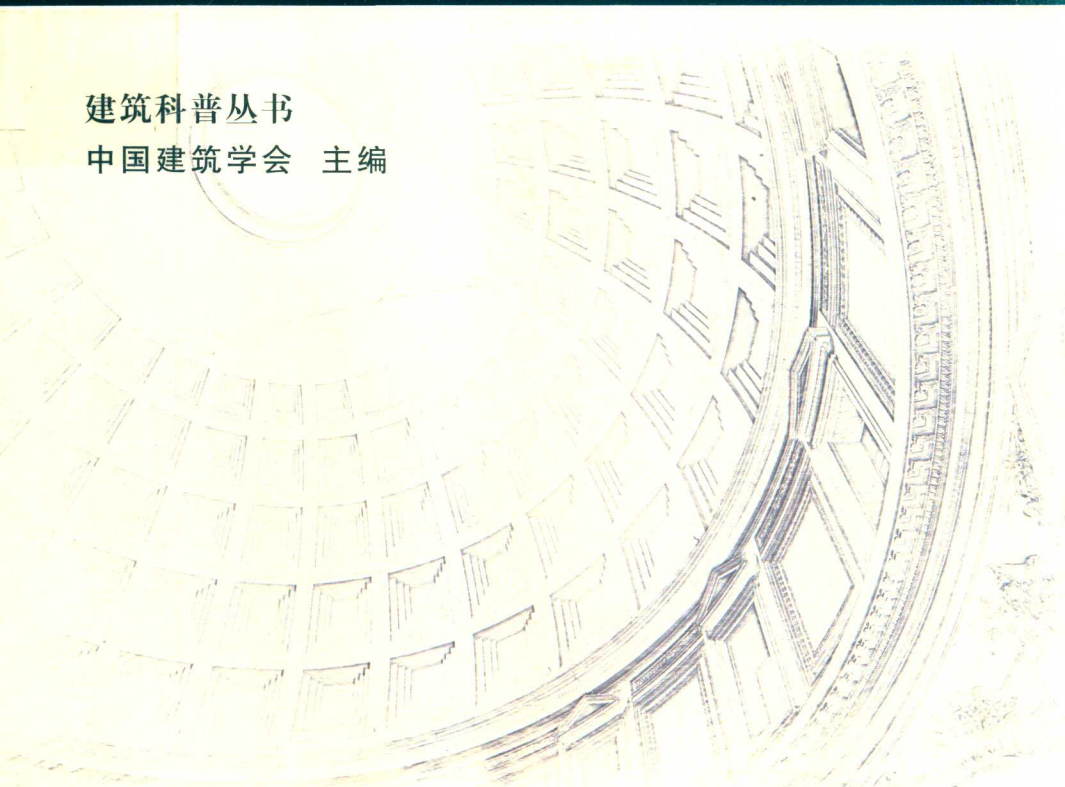

建筑科普丛书

中国建筑学会 主编

建筑之美

祁 斌◎著

中国建筑工业出版社

建筑科普丛书

中国建筑学会 主编

建筑之美

祁 斌 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑之美 / 祁斌著. — 北京: 中国建筑工业出版社,
2019.5

(建筑科普丛书)

ISBN 978-7-112-21845-5

I. ①建… II. ①祁… III. ①建筑美学 IV. ①TU-80

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第077677号

责任编辑: 李 东 陈海娇

责任校对: 芦欣甜

建筑科普丛书

中国建筑学会 主编

建筑之美

祁 斌 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京点击世代文化传媒有限公司制版

北京京华铭诚工贸有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/32 印张: 6¼ 字数: 163千字

2019年5月第一版 2019年5月第一次印刷

定价: 30.00 元

ISBN 978-7-112-21845-5

(33937)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录

总 序 前 言

第一章	艺术与建筑之美	8
	艺术与建筑	10
	美与审美	22
	东西方艺术美学与审美	38
第二章	建筑美学与建筑之品	52
	建筑——技术与艺术的结合	54
	建筑的形式语言	71
	建筑美的基本法则	86
	建筑美的本质	97
	建筑之品	104
第三章	写实与写意	110
	西方建筑美学的基石	113
	中国建筑形制的雏形	124
第四章	壮阔与超然	132
	盛世之庸	137
	超然世外	148
	信仰与现实	155

第五章 理性与人文	170
现代主义建筑之美	172
后现代主义与现代主义之后	187
图片来源	202
参考文献	213
后记	215

建筑科普丛书

中国建筑学会 主编

建筑之美

祁 斌 著

中国建筑工业出版社

建筑科普丛书

策 划：仲继寿 顾勇新

策划执行：夏海山 李 东 潘 曦

丛书编委会：

主任委员：修 龙

副主任委员：仲继寿 张百平 顾勇新 咸大庆

编 委：（以汉语拼音为序）

陈 慧 李 东 李珺杰 潘 蓉

潘 曦 王 京 夏海山 钟晶晶

总 序

建筑学是一门服务社会与人的学科，建筑为人们提供了生活、工作的场所和空间，也构成了人们所认知的环境的重要内容。因此，中国建筑学会一直把推动建筑科普工作、增进社会各界对于建筑的理解与认知作为重要的工作内容和义不容辞的责任与义务。

建筑是人类永无休止的行动，它是历史的见证，也是时代的节奏。随着我国社会经济不断增长、城乡建设快速开展，建筑与城市的面貌也在发生日新月异的变化。在这个快速发展的过程中，出现了形形色色的建筑现象，其中既有对过往历史的阐释与思考，也有尖端前沿技术的发展与应用，亦不乏“奇奇怪怪”的“大、洋、怪”建筑。这些现象引起了社会公众的广泛关注，也给建筑科普工作提出了新的要求。

建筑服务于全社会，不仅受命于建筑界，更要倾听建筑界以外的声音并做出反应。再没有像建筑这门艺术如此地牵动着每个人的心。建筑，一个民族物质文化和精神文化的集中体现；建筑，一个民族智慧的结晶。

建筑和建筑学是什么？我们应该如何认识各种建筑现象？怎样的建筑才是好的建筑？这是本套丛书希望帮助广大读者去思考的问题。一方面，我们需要认识过去，了解我国传统建筑的历史与文化内涵，了解中国建筑的生长环境与根基；另一方面，我们需要面向未来，了解建筑学最新的发展方向与前景。在这样的基础上，我们才能更好地欣赏和解读建筑，建立得体的建筑审美观

和赏析评价能力。只有社会大众广泛地关注建筑、理解建筑，我国的建筑业与建筑文化才能真正得到发展和繁荣，才能最终促进美观、宜居、绿色、智慧的人居环境的建设。

本套丛书的第一辑共6册，由四位作者撰写。著名的建筑教育家秦佑国教授，以他在清华大学广受欢迎的文化素质核心课程“建筑的文化理解”为基础，撰写了《建筑的文化理解——科学与艺术》《建筑的文化理解——文明的史书》《建筑的文化理解——时代的反映》3个分册，分别从建筑学的基本概念、建筑历史以及现当代建筑的角度为读者提供了一个认知与理解建筑的体系；建筑数字技术专家李建成教授撰写了《漫话 BIM》，以轻松明快的语言向读者介绍了建筑信息管理这个新生的现象；王召东教授的《乡土建筑》，则展现了我国丰富多元的乡土建筑以及传统文化与营造智慧。资深建筑师祁斌撰写的《建筑之美》，以品鉴的角度为读者打开了建筑赏析的多维视野；本套丛书后续还将有更多分册陆续推出，讨论关于建筑之历史、技术与艺术等各个方面，以飨读者。

总之，这套建筑科普系列丛书以时代为背景，以社会为舞台，以人为主角，以建筑为内容，旨在向社会大众普及建筑历史、文化、技术、艺术的相关知识，介绍建筑学的学科发展动向及其在时代发展中的角色与定位，从而增进社会各界对于建筑的理解和认知，也积极为建筑学学生、青年建筑师以及建筑相关行业从业人士等人群提供专业学习的基础知识，希望能够得到广大读者的喜爱。

修龙

前言

建筑是生活的艺术。

建筑之美无处不在，如同生活的乐趣无处不有。发现建筑之美在于有一双关注生活的眼睛，在于感悟生活的点滴、发现生活给予世界的精彩。

建筑是生活的容器。

与其说建筑是生活的机器，不如说建筑是生活的容器，是恰如其分展现生活生动和精彩的容器。生活给予世界丰富的素材，产生了多样艺术，也成就了建筑艺术之美。各个时期、不同地域、文化背景下的生活在建筑上留下独特的印记，让每个建筑作品展现出独一无二的艺术魅力，也体现出不同生活的意义。得体、恰当而又超越地展现生活的精彩是建筑之美最真实、最动人的一面。

建筑之美来自创造力。

创造力是人类进步最伟大的促动力量。人类孜孜不倦、不断前行的创造力产生了艺术，也产生了建筑和建筑的独特之美。品评建筑之美需要读懂建筑形式之下创造力的魅力，理解蕴含在建筑艺术中技艺与人文精神之美。无论在远古，在现代，在东方，在西方，还是在广袤自然或都市丛林，建筑艺术记录着人类进步的脚步，闪耀着人类文明的光辉，凝聚着社会的人文精神，让各个时期技术、艺术的成就在建筑上呈现出星河般的璀璨，一部建筑艺术史就是一部物化的人类文明史。

神州

目 录

总 序 前 言

第一章	艺术与建筑之美	8
	艺术与建筑	10
	美与审美	22
	东西方艺术美学与审美	38
第二章	建筑美学与建筑之品	52
	建筑——技术与艺术的结合	54
	建筑的形式语言	71
	建筑美的基本法则	86
	建筑美的本质	97
	建筑之品	104
第三章	写实与写意	110
	西方建筑美学的基石	113
	中国建筑形制的雏形	124
第四章	壮阔与超然	132
	盛世之庸	137
	超然世外	148
	信仰与现实	155

第五章 理性与人文	170
现代主义建筑之美	172
后现代主义与现代主义之后	187
图片来源	202
参考文献	213
后记	215

第一章

艺术与建筑之美

埴埴以为器 当其无 有器之用

凿户牖为室 当其无 有室之用

故有之为利 无之为用

艺术与建筑

艺术、美术与建筑

1. 艺术

艺术是人们对世界的一种感知方式。

“艺术”相对来讲是一个广义的概念。在古希腊文中，称艺术为“*technē*”，意指与自然相对的事物，以及人类以知识为基础所从事的一般性活动。绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、戏剧、舞蹈、电影等都被视为艺术的范畴。

各种艺术都源于人们对世界的感情、见解和经验的情感化表达，也是一种审美表达。人们以不同的方式感知不同的艺术形式，通过感知艺术认识世界，也同时包含着对自己的认识。

艺术理论家对于艺术的门类提出过不同的分类方法。德国数学家、天文学家莫比乌斯（August Ferdinand Mobius，1790—1868）提出，艺术有三：

- 建筑艺术——凡关形体者属之；
- 音乐艺术——诗歌、跳舞、戏剧属之；
- 拟容艺术——雕刻图画属之。

著名的建筑理论家奥古斯特·施马索夫（August Schmarsow，1840—1926）则对艺术门类提出以下分类：

- Music 和 Plastic（雕刻）为具体的艺术；
- Architecture（建筑）为空间的艺术；
- 图画为二者之调和，故造型艺术以图画为最高。^①

^① 见宗白华《宗白华讲稿》。

美学家宗白华先生（1897—1986）对艺术及美学门类的基本划分：

- 建筑与音乐为主观的；
- 雕刻为客观的；
- 图画与诗歌兼主客二观。

对于艺术门类的划分并没有单一的标准，尤其对于现代、当代各类艺术类型，由于其表现形式越来越多样，各类艺术形式相互之间的融合、交叉越来越丰富，使得艺术的分类变得越来越困难，越靠近当代的艺术类型，分类就越复杂而更具有争议。

根据表现手段和方式的不同，一般来讲，艺术可以分为（图 1-1）：

图 1-1

左上：表演艺术；右上：视觉艺术；左下：语言艺术；右下：综合艺术

- 表演艺术（音乐、舞蹈、戏剧等）；
- 视觉艺术（绘画、雕塑、建筑等）；
- 语言艺术（文学等）；
- 综合艺术（电影、电视、歌剧、音乐剧等）。

2. 美术

“美术”相对来讲是狭义的概念，仅是艺术的表达形式之一，一般是指以绘画、雕塑为核心的视觉造型艺术，也就是艺术类型中以视觉形象传达为主要表达方式的藝術形式。如果广义地理解美术，其实涵盖了除语言艺术之外的所有艺术类型。

关于艺术与美术的中英译名也有不同，一般来说“艺术”的英文为 Art，美术则以 Fine Arts 来表示。

- 艺术——Art；
- 美术——Fine Arts。

最新出版的《中国美术全集》（人民美术出版社，2015 年版），将中国美术分为以下五大门类（图 1-2）：

- 绘画；
- 雕塑；
- 工艺美术；
- 建筑艺术；
- 书法篆刻。

3. 建筑

无论艺术和美术的定义、范畴有多少争议，大家都无一例外地将建筑列为自身体系中的一个门类。

古希腊哲学家柏拉图（Plato，公元前 427—公元前 347）将技艺分为三类：模仿类、工艺或建造类和冶养类。诗歌、音乐、绘画、舞蹈和雕塑都属于模仿类，它们都属于“模仿”的不同形式，

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com