

艺术导论核心通识课系列教材

建筑艺术

解读与欣赏

编著 胡大勇 刘沁

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

艺术导论核心通识课系列教材

建筑艺术 解读与欣赏

胡大勇 刘沁 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑艺术解读与欣赏 / 胡大勇, 刘沁编著. -- 重庆:
西南师范大学出版社, 2014.1

艺术导论核心通识课系列教材

ISBN 978-7-5621-6562-0

I. ①建… II. ①胡… ②刘… III. ①建筑艺术 - 鉴
赏 - 世界 - 高等学校 - 教材 IV. ①TU-85

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 321941 号

建筑艺术解读与欣赏 胡大勇 刘沁 编著

JIANZHU YISHU JIEDU YU XINSHANG

责任编辑: 王正端 刘夏影

整体设计: 陈昭霓 鲁妍妍

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮 编: 400715 <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895 传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2

字 数: 51 千字

版 次: 2014 年 2 月 第 1 版

印 次: 2014 年 2 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5621-6562-0

定 价: 10.00 元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:
(023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657 (办) 13709418041 QQ: 1175621129

前言 Foreword

“建筑是凝固的音乐”，人们常常用大文豪歌德的诗句来形容建筑的美。本书带领读者领略物换星移中建筑物的变迁，解读形形色色建筑物的沉默形体、缤纷色彩和多样质地，了解建筑的本质、功能特征及艺术价值，认识建筑在人类发展历程中所扮演的重要角色。让读者能认识、理解，进而欣赏建筑之美。

本书为“建筑艺术解读与欣赏”课程而编写，适用于面向全体大学生所开设的艺术欣赏类课程，同时也可供广大建筑艺术爱好者自学之用。本书分为五个篇章，分别从宫廷建筑、陵墓建筑、宗教建筑、园林建筑、近现代建筑五个方面阐释建筑的发展、类型及特征。内容有点有面，以建筑为点，旁及其他艺术门类；有纵有横，纵向把各个历史年代的建筑以建筑类型相互串联起来，横向把建筑流派、建筑风格加以归类。重点介绍各个时期和各种建筑类型最具代表性的建筑和相关背景材料，并介绍了一些有代表性的建筑大师及其设计思想。以翔实的史料与丰富的照片对中外著名建筑加以解读与赏析，内容精练、重点突出、图文并茂、通俗易懂。

目录

Contents

01 ◀ 第一章 宫廷建筑篇

01 ◀ 一、北京故宫

04 ◀ 二、卢浮宫

05 ◀ 三、白金汉宫

06 ◀ 四、白宫

07 ◀ 五、克里姆林宫

09 ◀ 第二章 陵墓建筑篇

09 ◀ 一、秦始皇陵

10 ◀ 二、乾陵

12 ◀ 三、明十三陵

14 ◀ 四、图坦卡蒙法老墓

15 ◀ 五、泰姬陵

18 ◀ 第三章 宗教建筑篇

18 ◀ 一、布达拉宫

19 ◀ 二、卡纳克阿蒙神庙

20 ◀ 三、帕提农神庙

22 ◀ 四、圣索菲亚大教堂

23 ◀ 五、巴黎圣母院

25 ◀ 六、圣彼得大教堂

28 ◀ 第四章 园林建筑篇

28 ◀ 一、颐和园

30 ◀ 二、承德避暑山庄

31 ◀ 三、拙政园

32 ◀ 四、凡尔赛宫园林

35 ◀ 五、意大利兰特庄园

36 ◀ 六、英国自然风景园林

38 ◀ 七、日本的枯山水庭园

40 ◀ 第五章 近现代建筑篇

40 ◀ 一、埃菲尔铁塔

41 ◀ 二、流水别墅

43 ◀ 三、包豪斯校舍

44 ◀ 四、米拉公寓

46 ◀ 五、朗香教堂

47 ◀ 六、西格拉姆大厦

49 ◀ 七、悉尼歌剧院

50 ◀ 八、蓬皮杜国家文化艺术中心

52 ◀ 九、世界贸易中心大厦

53 ◀ 十、毕尔巴鄂古根海姆博物馆

54 ◀ 十一、苏州博物馆新馆

56 ◀ 十二、中国国家体育场

58 ◀ 后记

58 ◀ 参考文献

第一章 宫廷建筑篇

一、北京故宫

北京故宫(图1-1)原名紫禁城,“紫”乃紫微垣(天地之宫,天子居所)，“禁”是指守卫森严，常人难以涉足的禁区。其占地 72 万多平方米，有房屋 8000 余间，建筑面积约 15 万平方米。北京故宫是明清两代的皇宫，是我国现存最大最完整的古建筑群。自明成祖朱棣决定迁都北京，永乐四年（1406 年）始建，永乐十八年（1420 年）基本建成，在 500 年历史中有 24 位皇帝曾居住于此，其中，明朝有 14 位，而清朝有 10 位。经明清两代多次重修和扩建，故宫仍然保持了原来的布局。

传说中玉皇大帝的紫微宫一共是一万间，而人间的紫禁城一直流传着宫殿有九千九百九十九间半的说法。事实上，在长

图 1-1 北京故宫

达五百多年的时间里，紫禁城一直在变化着。根据 1973 年故宫专家的调查，紫禁城现有的宫殿是八千七百零四间。

午门是紫禁城的正门，俗称五凤楼。在明代，每年正月十五，午门都要悬灯赐食百官，到了清代这种活动就取消了。清代皇帝举行朝会或大祀，以及元旦、冬至、万寿、大婚等重大节庆，都要在这里陈设卤簿仪仗。此外，国家凡有征战凯旋时，皇帝在午门接受献俘典礼，如果皇帝亲征也从午门出驾。

关于“推出午门斩首”的说法，可能是从戏剧舞台上及野史小说中演绎而来的。实际上是明代朝廷命官犯罪，会在午门廷杖，当然严重的可能也有被当场打死。

北京故宫建筑分为“外朝”与“内廷”两大部分。午门至乾清门为外朝，以太和、中和、保和三大殿为中心，文华、武英两组宫殿在其左右相对而立，形成外朝雄伟壮观的格局，三

图 1-2 太和殿

图 1-3 乾清宫

大殿依次排列在同一个庞大的“工”字型三层汉白玉须弥台基上，台基高达8米，每层均有汉白玉石刻栏杆围绕。登上台基的石阶，正中雕有蟠龙，衬托以海浪、流云，这便是“御路”。太和殿俗称金銮殿（图1-2），是故宫最高大的一座建筑物，也是国内最高大、最壮丽的古代木结构建筑。明清两代曾有24个皇帝在此登基，宣布即位诏书。凡元旦、冬至、皇帝生日、册立皇后、颁布法令或政令、派将出征、金殿传胪以及赐安等等，皇帝都要在这里举行仪式，接受文武百官朝贺。

乾清门以内为“内廷”，建筑布局也是左右对称。其中乾清宫（图1-3）是明清两代皇帝在紫禁城中处理日常政事的地方。明朝的14个皇帝和清朝的顺治帝、康熙帝都以乾清宫为寝宫，它是后三宫之首。“乾”是“天”的意思，“清”是“透彻”的意思，一是象征透彻的天空，不浑不浊，喻意国家安定；二是象征皇帝的所作所为像清澈的天空一样坦荡。内廷两侧的东西六宫是嫔妃的住所，东西五所是皇子的住所。内廷还有供皇家游玩的三处花园——御花园、慈宁花园、乾隆花园。故宫建筑绝大部分以黄琉璃瓦为顶，在阳光下金碧辉煌、庄严美观。

图1-4 卢浮宫

二、卢浮宫

卢浮宫（图1-4、图1-5）位于法国首都巴黎塞纳河畔、巴黎歌剧院广场南侧，是法国最大的王宫建筑之一。1546年，法国国王弗朗索瓦一世决定在原城堡的基础上建造新的王宫，此后经过9位君主不断扩建，历时300余年，形成一座呈“U”字形的宏伟辉煌的宫殿建筑群，占地面积为45万平方米，建筑物占地面积为4.8万平方米，现称为法国卢浮宫博物馆，是世界三大博物馆之一，也是世界著名的艺术殿堂。拥有的艺术收藏品达40万件，包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方、古代埃及和古希腊、罗马7个门类。用来展示珍品的数百个宽敞的大厅富丽堂皇，大厅的四壁及顶部都有精美的壁画及精细的浮雕，处处都是呕心沥血的艺术结晶，让人叹为观止。

卢浮宫东立面全长约172米，高28米，由基座、巨柱式柱子额檐墙三部分组成。主体是双柱型的成空柱廊，简洁洗练，层次丰富。中央两端各有突出部分，里面有一道护壕保护。都以中央段为主的立面构图，体现了卢浮宫的东立面崇尚简洁、和谐、合理的比例美。这种构图反映着以君主为中心的封建等级制的社会秩序。它同时也是对立统一法则在构图中的成功运

图1-5 卢浮宫入口

用。有起有迄，有主有从，也就是各部分之间有了对立，构图才能完整。它的总体是单纯简洁的，法国传统的高坡屋顶被意大利式的平屋顶代替了，加强了几何性，从此成了惯例。卢浮宫东立面在高高的基座上开了小小的门洞供人出入，徒有柱廊而仍然凛然不可侵犯，充分体现宫廷建筑的性格。

三、白金汉宫

白金汉宫（图 1-6）位于英国伦敦威斯敏斯特城内，是英国王室的府邸。从 1837 年起维多利亚女王即位后，白金汉宫正式成为王宫，此后英国历代国王都居住在这里。白金汉宫是一座四层正方体灰色建筑，正门悬挂着庄严的王室徽章，是英皇权力的象征。四周围上栏杆，宫殿前面的广场立有很多雕像以及由爱德华七世扩建完成的维多利亚女王纪念堂。胜利女神金像站在高高的大理石台上，金光闪闪，像是从天而降，维多利亚女王像上的金色天使，代表皇室希望能再创造维多利亚时代的辉煌。

图 1-6 白金汉宫

宫内有典礼厅、音乐厅、宴会厅、画廊等六百余间厅室，宫外有占地辽阔的御花园，花团锦簇。女王的重要国事活动都在此举行，来英进行国事访问的国家元首也在宫内下榻。王宫由身着礼服的皇家卫队守卫。

四、白宫

白宫（图 1-7），“The White House”，直译是“白色的房子”，是美国总统的官邸、办公室，因而成为美国政府的代称。白宫始建于 1792 年，1800 年基本完工，设计者是著名的美籍爱尔兰人建筑师詹姆斯·霍本。他根据 18 世纪末英国乡间别墅的风格，参照当时流行的意大利建筑师柏拉迪的欧式造型设计，用弗吉尼亚州所产的一种白色石灰石建造而成，但当时并不称白宫，“白宫”是 1902 年由西奥多·罗斯福总统正式命名的。在 200 多年岁月中，白宫建筑群也成了历史性建筑。它带有浓厚的英国建筑风格，又在随后的主人更替中一层层融入了美国建筑的风格。朴素、典雅，构成了白宫建筑风格的基调。

图 1-7 白宫

白宫坐南朝北，共占地 7.3 万多平方米，分为主楼和东西两翼，东翼供游客参观，西翼是办公区域，总统的椭圆形办公室位于西翼内侧。主楼底层有外交接待大厅，厅外是南草坪，来访国宾的欢迎仪式一般在这里举行。主楼的二层是总统家庭居住的地方。主楼中还有图书室、地图室、金、银、瓷器陈列室，里面藏品颇丰。此外，白宫的东侧有“肯尼迪夫人花园”，西侧有“玫瑰园”。从正门进入的国家楼层共有五个主要房间，由西至东依序是：国宴室、红室、蓝室、绿室和东室，东室是白宫最大的一个房间，可容纳三百位宾客，主要用于大型招待会、舞会和各种纪念性仪式的庆典。外交接待大厅呈椭圆形，是总统接待外国元首和使节的地方，铺着天蓝色底、椭圆形花纹的地毯，上面绣着象征美国 50 个州（不含夏威夷和阿拉斯加）的标志。图书室约 60 多平方米，室内的桌、椅、书橱和灯具等均为古典式，藏有图书近 3000 册，其中不乏美国各个时期著名作家的代表作。此外，这里还存有美国历届总统的有关资料。

五、克里姆林宫

俄罗斯克里姆林宫（图 1-8）位于莫斯科，占地面积 27.5 万平方米，周长 2 千多米，呈不等边三角形，曾为莫斯科公国和 18 世纪以前的沙皇皇宫，由许多教堂、宫殿、花园和多层塔组成。克里姆林宫位于俄罗斯首都的最中心，其坐落在涅格林纳河和莫斯科河汇合处的博罗维茨丘陵上，南临莫斯科河，西北依亚历山德罗夫花园，东南界红场。它那高大坚固的围墙和钟楼、金顶的教堂、古老的楼阁和宫殿，构成了一组无比美丽而雄伟的艺术建筑群，被联合国教科文组织列为世界文化和自然保护遗产。克里姆林宫是俄罗斯国家的象征，它见证了俄罗斯从一个莫斯科大公国发展至今日横跨欧亚大陆的强大国家的全部历史。

图 1-8 克里姆林宫

克里姆林宫的建筑形式融合了拜占庭、俄罗斯、巴洛克和希腊、罗马等不同风格。这座古城堡不仅是俄罗斯政府所在地，而且是俄罗斯历代艺术珍品的储藏宫。它是世界上最大的建筑群之一，是历史瑰宝、文化和艺术古迹的宝库。

克里姆林宫实际上是以教堂为主组成的建筑群。步入宫门，便是红石铺成的中央教堂广场。广场上矗立着三座金顶大教堂，旁边以 15 世纪建成的大克里姆林宫最为突出。大克里姆林宫是一座完全按俄罗斯传统建造的宫殿，又名多棱宫。其第二层的多棱大厅外墙均以多棱白石所砌，因而得名，曾是皇家举行婚礼和沙皇接见外国使臣的地方。此外，宫内保存有俄国铸造艺术的杰作：重达 40 吨的“炮王”和 200 吨的“钟王”。宫内还有大片花园，花草纷繁，林木葱翠。

第二章 陵墓建筑篇

一、秦始皇陵

秦始皇陵(图2-1),中国历史上首位皇帝嬴政(公元前259—公元前210年)的陵墓,地处陕西省西安市临潼区城东5千

图2-1 秦始皇陵

米处的骊山北麓。秦始皇陵建于公元前246年,至公元前208年完工,历时39年,是中国历史上第一个规模庞大、设计完善的帝王陵寝。秦始皇陵筑有内外两重夯土城垣,分别象征着皇城和宫城。陵冢外观呈覆斗形,位于内城垣南部,现高51米,底边周长1700余米。据史料记载,陵中还建有各式宫殿,陈列着无数奇异珍宝。大量形制不同、内涵各异的陪葬坑和墓葬分布在秦陵四周,现已探明的有400多个。秦始皇陵是中国乃至世界上规模最大、结构最奇特、内涵最丰富的帝王陵墓之一。

秦始皇自13岁即位就开始为他在骊山修建陵墓,统一六国后,又从各地征发了几十万人继续修建,直到他50岁死去,共修了39年。据史书记载,秦始皇陵挖至泉水之下,然后用铜汁浇铸加固。地宫中修建了宫殿楼阁和百官相见的位次,放满了奇珍异宝。为了防范盗贼,墓室内设有一触即发的暗箭。

墓室穹顶上饰有宝石明珠，象征着天体星辰；下面是百川、五岳和九州的地理形势，用机械灌注了水银，象征江河大海川流不息；墓室内燃着用鲸鱼油制成的“长明灯”。陵墓周围布置了巨型兵马俑阵。陵墓的设计，处处体现了这位始皇帝至高无上的权力和威严。

秦始皇陵兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑，位于陵园以东1500米处，现已发掘3座。秦始皇兵马俑陪葬坑坐西向东，三坑呈“品”字形排列，总面积达19120平方米，足有50多个篮球场那么大。俑坑内有8000多个兵马俑。最早发现的

图 2-2 秦始皇兵马俑一号坑

是一号坑（图2-2），也是最大的，呈长方形，东西长230米，南北宽62米，深约5米，总面积14260平方米，坑里有6000多个兵马俑，四面有斜坡门道，左右两侧又各有一个兵马俑坑，现称二号坑和三号坑。俑坑布局合理，结构奇特，在深5米左右的坑底，每隔3米架起一道东西向的承重墙，兵马俑排列在过洞中。

二、乾陵

乾陵（图2-3），是中国乃至世界上独一无二的一座两朝帝王、一对夫妻皇帝合葬陵，里面埋葬着唐王朝第三位皇帝高宗李治和中国历史上唯一的女皇帝武则天。它修建于公元684年，历时23年才基本完工。

郭沫若先生游历乾陵后曾写下这样的诗句：“巨坟云是旧梁山，山石崔嵬颇耐攀。南对乳丘思大业，下临后土望长安。”

从诗中可以看出乾陵是一座以山为陵、山陵合一的陵墓，这是中国古代墓葬形式中重要的一种。乾陵依梁山而建，利用梁山主峰（北峰）和南面两个山峰作为布局的骨架。三峰耸立，最高山峰为陵墓的主体，南面二峰较低，东西对峙，形成乾陵的天然门户，气势雄伟。

在南面两峰之间有一条宽阔的大道直达主峰，这便是司马道。两旁现立有华表1对，翼马、鸵鸟各1对，石马5对，翁仲10对，石碑2道。其中最为引人注目的是武则天的无字碑（图2-4），碑体通高7.53米，重约98.8吨，两侧各有一条飞龙升天，碑首刻有8条螭龙互相缠绕。无字碑就是说立碑时碑上没有刻一个文字。这是为什么呢？至今有几种说法：一是说武则天想让后世的人对她做出公允的评价；一是说，武则天觉得自己功德无量，是无法用文字来表达的。

图2-3 乾陵

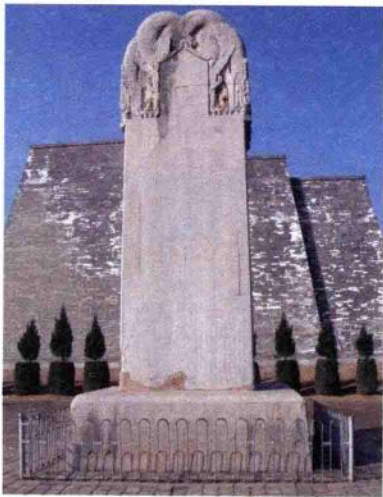

图2-4 武则天无字碑

乾陵无论是地面上的建筑石刻，还是地下墓穴的施工，以及整个陵园的规划设想，都充分显示出唐朝国力的强盛和当时劳动人民的勤劳与智慧。

三、明十三陵

明十三陵（图 2-5）是中国明朝皇帝的墓葬群，坐落在北京西北郊昌平区境内的天寿山。自永乐七年（1409 年）明成祖朱棣始建长陵，到明朝最后一个皇帝崇祯葬入思陵为止，其间 230 多年，陆续修建了十三座皇帝陵、七座妃子墓、一座太监墓。明十三陵陵区中部为平原，周围群山环抱，陵前有小河曲折蜿蜒，山明水秀，景色宜人。十三座皇陵分列在东、西、北三面山麓，形成了体系完整、规模宏大、气势磅礴的陵寝建筑群。明代阴阳家认为，这里是“风水”胜境，绝佳“吉壤”，堪称帝王的“万年寿域”。明十三陵是中国乃至世界现存规模最大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群。

明十三陵既是一个统一的整体，各陵又自成一个独立的单位，陵墓规格大同小异。各陵均依山而建，陵与陵之间的距离少至 500 米，多至 8000 米。除思陵偏在西南一隅外，其余均成扇面形分列长陵左右。从选址到规划设计，明十三陵都十分注重陵寝建筑与大自然山川、水流和植被的和谐统一，追求形同“天造地设”的完美境界，正是中国传统风水学中“天人合一”

图 2-5 明十三陵