

The Magic Of Architecture

建筑被视为“凝固的音乐”与“石头的史书”。人类建筑体系大别为三：以中国建筑为代表的东方建筑体系，以欧洲古典建筑为代表的西方建筑体系以及以西亚建筑为代表的伊斯兰建筑体系。每种建筑体系各有其独特之“美”。

中国建筑体系以“生命”为美，以“充盈的生命之气”为美，以“显示旺盛的生命力的东西”为美。“宅以形势为身体，以泉水为血脉，以土地为皮肉，以草木为毛发，以舍屋为衣服，以门户为冠带”，建筑在中国古人的心目中是一个活的有机体，其环境与形制是需要用“生命之美”来规范的……

建筑之美

林徽因等 著

天地大美丛书
TIAN DI DA MEI

建筑之美

林徽因等著 鄢斌编

团结出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑之美 / 林徽因 等著, 鄢斌 编. —北京: 团结

出版社, 2006.5

(天地大美系列)

ISBN 7-80214-089-7

I. 建… II. ①林… ②鄢… III. 散文-作品集-

中国-当代 IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 048212 号

出版: 团结出版社

(北京市东城区东皇城根南街 84 号 邮编: 100006)

电话: (010) 65133603 65238766 85113874 (发行部)

(010) 65228880 65244790 (总编室)

(010) 65244792 65126372 (编辑部)

网址: <http://www.tjpress.com>

Email: 123456@tjpress.com(出版社) 65228880@tjpress.com(投稿)

65133603@tjpress.com(购书) 65244790@tjpress.com(投诉)

经销: 全国新华书店

印刷: 三河东方印刷厂

装订: 三河中门辛装订厂

开本: 170×230(毫米) 1/16 开

印张: 19.25

字数: 341 千字

印刷: 5000

版次: 2006 年 7 月 第一版

印次: 2006 年 7 月 第一次印刷

书号: ISBN 7-80214-089-7/I·101

定价: 48.00 元(平)

(如有印装差错, 请与本社联系)

The Magic Of Architecture

CONTENTS 目录

第一章 中国人眼中的建筑之美 1

一、建筑	林语堂	1
二、建筑艺术	李泽厚	4
三、论中国建筑之几个特征	林徽因	9
四、建筑的戏剧性	刘心武	20
五、舞蹈的建筑	刘心武	22
六、建筑艺术与艺术建筑	刘心武	24

第二章 外国人眼中的建筑之美 29

一、建筑	【俄】车尔尼雪夫斯基, 周扬译	29
二、论建筑	【英】弗朗西斯·培根, 张和声译	31
三、建筑	【德】乔治·威廉·弗里德里希·黑格尔, 朱光潜译	34
四、谈现时的建筑	【俄】尼·果戈理, 刘季星译	37
五、建筑: 静与光	【美】L.I. 凯恩, 王治河译	53
六、关于建筑物	【英】阿·奈凯姆, 邵宏、杨小彦等译	59
七、反对建筑物中的奢侈	牧师彼得 (Peter the Chanter)	59

第三章 民居之美 61

一、老北京的四合院	邓云乡	61
二、在北京住四合院	叶永烈	70
三、老北京的小胡同	萧乾	73
四、胡同	朱湘	75
五、胡同文化	汪曾祺	78

CONTENTS 目 录

六、小洋楼的未来价值	冯骥才	81
七、重庆的房子	张恨水	86

第四章 园林之美 89

一、中国园林建筑之美	宗白华	89
二、诗情画意论园林	陈从周	93
三、虽由人作,宛自天开	孙晓翔	96
四、颐和园	林徽因	97
五、春游颐和园	沈从文	99
六、北海公园	林徽因	106
七、苏州园林	金学智	108
八、论园艺	【英】弗朗西斯·培根,张和声译	111
九、赞中庸的园林	【法】保尔·莫朗,郭宏安译	114
十、日本的庭园	【日】室生犀星,周详苍译	117

第五章 堂庙宫室之美 121

一、中山堂	林徽因	121
二、北京市劳动人民文化宫	林徽因	123
三、天坛	林徽因	124
四、故宫	林徽因	126
五、故宫三大殿	林徽因	128
六、青羊宫	李劫人	130
七、武侯祠	李劫人	132

第六章 塔楼寺之美 135

一、天宁寺塔	林徽因	135
二、北京近郊的三座 “金刚宝座塔”	林徽因	136
三、登雁塔	叶圣陶	138
四、鼓楼、钟楼和什刹海	林徽因	144
五、雍和宫	林徽因	146
六、报国寺	张中行	147
七、书相国寺摄影后	施蛰存	153

八、重过鸡鸣寺	黄 裳	155
九、寺	【日】永井荷风,陈德文译	160

第七章 神庙之美 167

一、希腊建筑艺术的特点	【法】H·丹纳,张伟译	167
二、希腊神庙	【美】房龙,聂作平编译	171
三、雅典卫城	【美】房龙,聂作平编译	171
四、玛雅神庙	【美】房龙,聂作平编译	174
五、金字塔与保险柜相似	【美】房龙,聂作平编译	174
六、登金字塔	【法】杰拉尔·德·奈瓦尔著, 郭宏安译	176

第八章 教堂之美 179

一、优美的形体	【英】威廉·荷加斯,杨成寅译	179
二、圣彼得大教堂	【美】房龙,聂作平编译	181
三、拜占廷教堂	【美】房龙,聂作平编译	184
四、罗马式教堂	【美】房龙,聂作平编译	186
五、圣母院	【法】维克多·雨果著,陈敬容译	187
六、关于教堂及其各个部	【法】威廉·杜兰德, 邵宏、杨小彦等译	197

第九章 城市建筑之美 201

一、城市	【美】F.L.赖特,翁致祥译	201
二、城	张中行	215
三、废墟	【印度】勒库维尔·辛赫著, 唐仁虎译	218
四、15 世纪的巴黎	【法】维克多·雨果,陈敬容译	223
五、罗马	朱自清	229
六、滂卑故城	朱自清	235
七、北京是个大型博物馆	沈从文	237

第十章 哥特建筑之美 243

一、哥特式建筑	【美】房龙,聂作平编译	243
---------	-------------	-----

CONTENTS 目录

二、昂贵的玻璃

【美】房龙, 聂作平编译 246

三、巴黎圣母院

【法】奥古斯都·罗丹,

邵宏、杨小彦等译 247

四、圣欧斯塔奇教堂

【法】奥古斯都·罗丹,

邵宏、杨小彦等译 249

五、建筑

【法】奥古斯都·罗丹, 啸声译 251

六、哥特式建筑

【英】伯纳德·鲍桑葵, 张今译 261

第十一章 巴洛克建筑之美

273

一、文艺复兴时的建筑

【美】房龙, 聂作平编译 273

二、巴洛克建筑

【美】房龙, 聂作平编译 275

三、罗马的建筑

【美】房龙, 聂作平编译 276

四、巴洛克时代的建筑

【挪】克里斯蒂安·诺伯格舒尔茨,

刘念雄译 278

图片目录

第一章 中国人眼中的建筑之美

- 2 北京孔庙
- 5 阿房宫
- 7 拉萨大昭寺
- 8 清代皇家园林——静宜园
- 10 丽江古城民居
- 13 山西芮城永乐宫之三清殿
- 15 飞檐上的善吻
- 16 斗拱
- 18 位于北京宣武区的湖广会馆戏楼
- 19 上海私家园林——豫园
- 21 中国国家大剧院
- 23 东京奥林匹克体育馆
- 24 西班牙古根海姆博物馆
- 25 外研社办公楼
- 27 国家商业银行大楼
- 28 “长城公社”之怪院子
- 28 “长城公社”之森林小屋
- 28 “长城公社”之土宅

第二章 外国人眼中的建筑之美

- 32 梵蒂冈城
- 32 梵蒂冈博物馆
- 35 阿布辛贝勒神庙
- 38 米兰大教堂
- 41 救世主教堂

- 43 圣彼得—保罗教堂
- 45 大英博物馆
- 47 维玛拉·瓦萨利庙
- 49 埃及狮身人面像
- 52 贝洛泽尔斯基府
- 55 赫姆伍德别墅

第三章 民居之美

- 62 俯视老北京四合院
- 64 院中天棚阴影依稀可见
- 66 东南园四合院
- 68 老北京普通四合院
- 71 四合院大门
- 73 北京胡同
- 75 破旧的胡同
- 77 北京什刹海“荷花池”街
- 79 老北京四合院正房
- 80 胡同在没落
- 82 天津小洋楼
- 83 天津望海楼教堂
- 85 西洋式民宅
- 87 山城民居

第四章 园林之美

- 90 无锡寄畅园
- 93 拙政园
- 94 苏州留园

2 图片目录

- 98 十七孔桥
- 100 玉澜堂
- 102 排云殿
- 105 石舫
- 107 北海公园
- 110 苏州留园
- 113 喷泉
- 118 日本观赏庭园
- 119 日本庭园

第五章 堂庙宫室之美

- 122 中山堂
- 124 劳动人民文化宫
- 125 天坛祈年殿
- 127 故宫太和门
- 129 太和殿
- 131 青羊宫
- 133 武侯祠

第六章 塔楼寺之美

- 136 天宁寺塔
- 137 五塔寺
- 139 雁塔
- 140 大慈恩寺
- 142 玄奘三藏院
- 145 什刹海与鼓楼
- 146 雍和宫
- 148 报国寺大殿
- 150 报国寺书市
- 154 开封相国寺
- 156 鸡鸣寺
- 158 鸡鸣寺山门

- 161 日本京都桂离宫
- 163 平等院的凤凰堂
- 165 北野神社

第七章 神庙之美

- 168 科林斯城的阿波罗神庙
- 170 雅典娜胜利神庙
- 172 雅典卫城建筑群
- 175 昭塞尔金字塔
- 177 吉萨三大金字塔

第八章 教堂之美

- 181 圣玛丽亚教堂
- 182 圣彼得大教堂
- 185 圣莱菲亚大教堂
- 186 比萨主教堂
- 188 巴黎圣母院前墙
- 190 巴黎圣母院
- 193 栩栩如生的雕饰
- 195 混杂交融的巴黎圣母院
- 196 巴黎圣母院前墙局部

第九章 城市建筑之美

- 204 纽约高层建筑群
- 205 交通拥堵状况堪忧
- 208 美国乡村
- 209 海滨度假村
- 214 没落的现代城市文明
- 219 亚格拉城堡
- 222 泰姬陵
- 224 卢浮宫
- 226 旺多姆广场

- 227 巴黎凯旋门
- 230 罗马角斗场
- 232 圣保罗教堂
- 233 拉斐尔壁画
- 238 白云观
- 240 天安门城楼
- 241 午门

第十章 哥特建筑之美

- 244 约克大教堂
- 248 巴黎圣母院南侧玫瑰花形窗
- 253 兰斯大教堂
- 255 入睡的维纳斯
- 258 佛罗伦萨主教堂
- 259 圣诞节弥撒

- 262 圣十字大教堂
- 266 雷根斯堡大教堂
- 269 圣沙佩勒教堂

第十一章 巴洛克建筑之美

- 275 提图斯凯旋门
- 277 安康圣母教堂
- 279 圣阿涅塞教堂
- 281 维也纳美景宫
- 284 耶稣会教堂
- 287 圣彼得广场
- 289 圣尼古拉斯海军教堂
- 291 叶卡捷琳娜宫
- 293 维尔茨堡宫殿
- 296 冬宫

第一章

中国人眼中的建筑之美

一、建 筑

“自然”永远是美丽的，而人工的建筑往往反是。因为建筑不同于绘画，它自始无意于模拟自然。建筑的原始不过是石、砖、三合土的堆砌，所以供人遮蔽风雨。它的第一纲领，在乎效用，虽至今日，此旨不变。因是那些不调和的现代建筑：工厂，学校，戏院，邮政局，火车站，和那些直线的街道，它们的丑恶，郁闷，使人往往感觉到有逃往乡村的必要。因为自然与人工之最大差别为自然的无限丰富与吾们的机巧之极端有限。最精敏的人类智力，也不能发明什么，左右不过是那些呆钝的建筑拘泥于有限的传统模型，东一所圆顶，西一所三角顶的屋子。予人印象最深刻的王陵或纪念碑尚不足与树木的意象灵巧相比拟，就是吾们大道两旁排列着的经斫削而消毒的树木也不足与之比拟。你看自然是何等大胆！假令这些树木的粗厉的表皮和不规律的形态移之于建筑物，那吾们大概将这位建筑师送入疯人救济院。自然甚至胆敢将树木刷上绿色。吾们惧怕不规律，吾们甚至惧怕颜色，吾们于是发明了“灰黄色”这一辞来形容吾们的生活。

为什么吾们竭尽了所有才力，仍不减少胡同，新式人行道，直线市街的郁闷，使吾们不断的想逃避都市生活而寻求避暑胜地？效用便是答语。可是效用并非是艺术。现代的工业时代使这情形更趋恶劣，尤其因为发明了钢骨混凝土以后，这是工业时代的一个信号，而且这情形将一直延续下去，直到现代的工业文明终止的时期才会转变，多数水泥钢骨建筑甚至忘却了装配屋顶，因为据建筑家告诉我们，这屋顶是根本没有用途的。有几位公然自称他们从纽约的摩天建筑物感到一种美，诚如所言，作者本人却从未看出任何美。它们的美是黄

金的美，它们的所以为美，因为它们显示出千万万金元的魔力。它们表现着工业时代的精神。

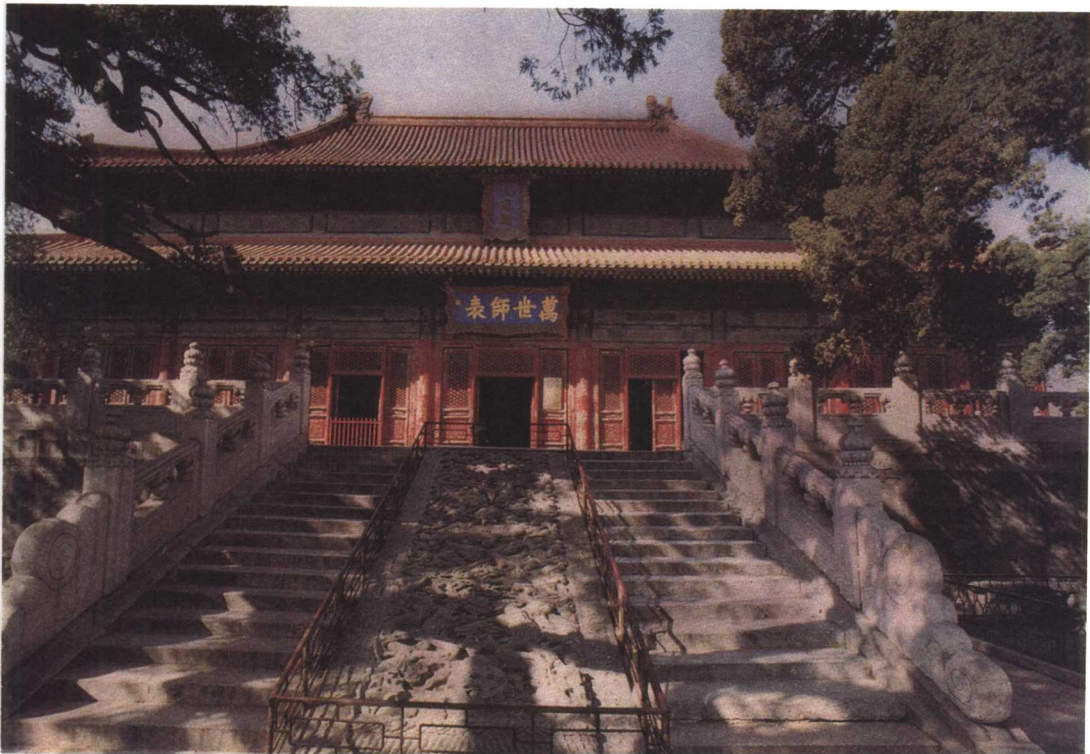
但是因为吾们对于为了自己而建筑的房屋，每日都要见面，吾们的日常生活又大部消磨在它们的里头，加以恶劣的建筑会妨害吾们的生活典型，吾们有一个很近情理的要求，吾们要使他美观。房屋的外观很机敏地改变吾们的城镇的市容。一架屋顶并非单纯蔽御烈阳风雨的一架屋顶，却是足以影响吾们对于家庭的概念的一种东西。一扇门并非是仅仅供人出入，它却引导吾们跨入人类家庭生活之奥秘的锁钥。总之，吾们敲着一扇褐灰色的小屋门或敲着一扇装着金黄兽环的朱漆大门，二者之间是有些差别的。

所困难者吾人竟将怎样砌石钢筋之类赋具生命而说些美的语言。吾们竟将怎样赋予它们一个精灵而使它们说些东西给吾们听，好像欧洲的天主教徒常有一种精灵对他们说话，吾们能否也希望有这样的精灵说无声的语言将最伟大的美丽与宏壮告诉吾们？且让我们看中国的建筑家怎样解决这个难题。

中国建筑术的发展，可以看出，是跟西洋建筑沿着两条路线前进的。它的主要倾向是企求与自然相调和。从许多方面看，它的这种企图是成功的。它的成功，

▼ 北京孔庙

显露骨架结构的中国传统建筑，予人以严密、可爱、匀称而富有韵律之印象，较之西式建筑，却也不凡实用之处。

因为它能够摄取梅花嫩枝条的气韵——首先转化入书法的灵活生动的线条,然后转化入建筑的线条与型式。更补充以象征的意象。经由迷信堪輿术的流行,掺入了万象皆灵的基本概念,这使人被迫地审察四周的景色。它的基本精神是和平与知足的精神,产生优越的私人居宅与庭园。它的精神不像高斯(Goth)式的尖塔,升指天空,而是覆抱着地面,且甚满足于它的型式。高斯式天主教堂显示崇高的精神,而中国式的庙宇宫殿显示宁静清朗的精神。

书法的影响竟会波及中国的建筑,好像是不可置信的。这种影响可见之于雄劲的骨架结构。像柱子屋顶之属,它憎恶挺直的死的线条,而善于处理斜倾的屋面,又可见之于它的宫殿庙宇所予人的严密、可爱、匀称的印象。骨架结构的显露和掩藏问题。等于绘画中的笔触问题,宛如中国绘画,那简略的笔法不是单纯的用以描出物体的轮廓,却是大胆的表现作者自己的意象,因是在中国建筑中,墙壁间的柱子和屋顶下的栋梁椽桷,不是掩隐于无形,却是坦直地表露出来,成为建筑物的结构形体之一部。在中国建筑中,全部框架工程有意的显露在外表。吾们真欢喜看此等构造的线条,它指示出建筑物的基础型式,好像吾们欢喜看绘画底稿上有韵律的略图,它是代表对象物体的内容而呈现给我们的。为了这个理,木料的框架在墙壁间总是显露着的,而栋梁和椽桷在屋宇的内面和外面都是看得出的。

这是导源于书法上的一大原理,便是人人知道的“间架”。一个字的许多笔画中间,吾们通常拣选其中的一直或一划,或有时拣一个方腔,作为其余笔画的中心支撑点,这一笔吾们必定使他格外有力,或格外颇长一些,使它自别于其余的笔画。这一个支撑点既经立定,则其余的笔画,或向它作求心的密集,或向它作滩心的辐射。就是在聚集的多数建筑物中间其意匠上亦存在有“轴线”的原理,好似许多中国字也都有一个轴线。北平全城的设计,——它是全世界最美丽的古城之一——存在着一个暗中的轴线,南北延展至数里之长,一直从外前门通过宝座而抵煤山及后面的鼓楼。这样的轴线可显明的见之于许多中国字中,像“中”“东”“束”“束”“律”“乘”等。

或许比之直径轴线的原则更见重要者,为弧线,波浪形,不规则的韵律线条之应用,所以与直线相调剂。这在中国建筑的屋面上看得再清楚不过。任何中国的庙宇,宫殿或宫邸等建筑物,都是以柱子的直竖线和屋面的曲线相调剂相结合为基本原则的。屋顶的本身,包含着屋脊的直线和下面倾斜线的调剂。这是因为吾们受惯了书法的训练,在书法训练中吾们被教导说:一方面吾们有了直线的主要笔划,不论是一直,一划,一撇,还得用弧线或柔软的断续线条与之相调剂。屋

顶的脊骨更用少许装饰意味分裂其单调。只有用了这样的调剂,那些柱子和墙壁的直线始觉可能容忍。倘能看出中国庙宇住宅的最普通的范型,便可以觉察屋顶构成比之墙壁柱子为显著的装饰点(柱子和壁大多不露于前面的)——后者较之屋顶常比例地来得细小。(林语堂)

二、建筑艺术

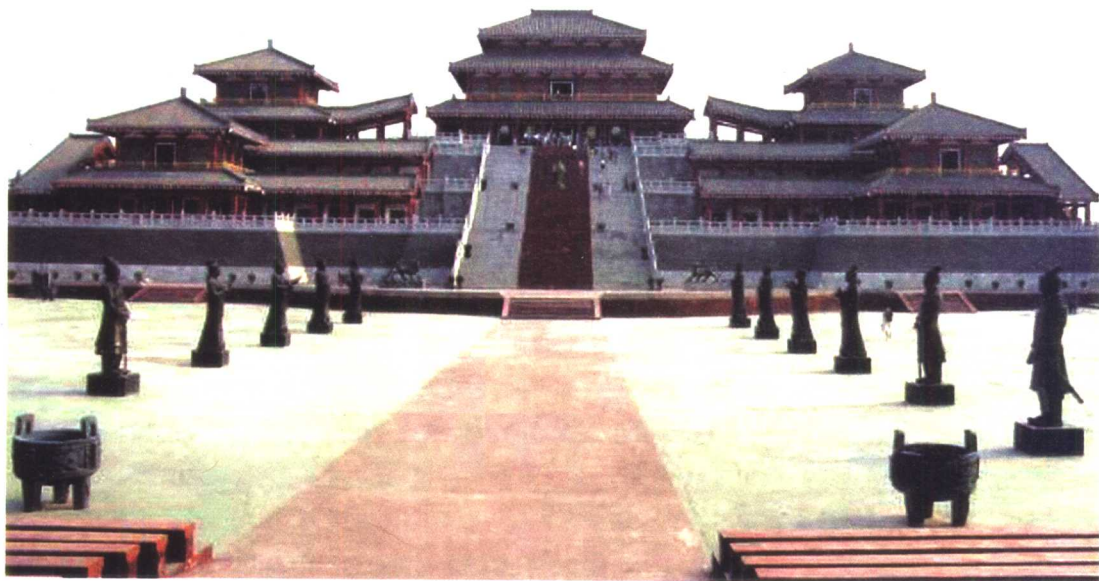
如同诗文中的情感因素一样,前面几章已说,在造型艺术部类,线的因素体现着中国民族的审美特征。线的艺术又恰好是与情感有关的。正如音乐一样,它的重点也是在时间过程中展开。又如本章前节所说,这种情感抒发大都在理性的渗透、制约和控制下,表现出一种情感中的理性的美。所有这些特征也在一定程度上和意义出现在以抽象的线条、体积为审美对象的建筑艺术中,同样展现出中国民族在审美上的某些基本特色。

从新石器时代的半坡遗址等处来看,方形或长方形的土木建筑体制便已开始,它终于成为中国后世主要建筑形式。与世界许多古文明不同,不是石建筑而是木建筑成为中国一大特色,为什么?似乎至今并无解答。在《诗经》等古代文献中,有“如翬斯飞”、“作庙翼翼”之类的描写,可见当时木建筑已颇具规模,并且具有审美功能,从“翼翼”、“斯飞”来看,大概已有舒展如翼、四字飞张的艺术效果。但是,对建筑的审美要求达到真正高峰,则要到春秋战国时期。这时随着社会进入新阶段,一股所谓“美轮美奂”的建筑热潮盛极一时地蔓延开来。不只是为了避风雨而且追求使人赞叹的华美,日益成为新兴贵族们的一种重要需要和兴趣所在。《左传》、《国语》中便有好些记载,例如“美哉室,其谁有此乎”(《左传·昭公二十六年》),“台美乎”(《国语·晋语》)。《墨子·非乐》说吴王夫差筑姑苏之台十年不成,《左传·庄公三十一年》有春夏秋冬四季筑台的记述,《国语·齐语》有齐襄公筑台的记述,如此等等。

这股建筑热潮大概到秦始皇并吞六国后大修阿房宫而达到最高点。据文献记载,两千余年前的秦代宫殿建筑是相当惊人的:

秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,南临渭,自雍门以东至泾、渭,殿屋复道周阁相属。

始皇以为咸阳人多,先王之宫廷小……乃营作朝宫渭南上林苑中。先作前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。周

▲ 阿房宫

自秦始皇起,中国传统土木建筑不是以单一的独立个别建筑物为目标,而是以空间规模宏大、平面铺开、相互连接和配合的群体建筑为特征。

驰为阁道,自殿下直抵南山。表南山之颠以为阙。(《史记·秦始皇本纪》)

从这些文字材料可以看出,中国建筑最大限度地利用了木结构的可能和特点,一开始就不是以单一的独立个别建筑物为目标,而是以空间规模巨大、平面铺开、相互连接和配合的群体建筑为特征的。它重视的是各个建筑物之间的平面整体的有机安排。当年的地面建筑已不可见,但地下始皇陵的规模格局也清晰地表明了这一点。从现在发掘的极为片断的陵的前沿兵马俑坑情况看,那整个场面简直是不可思议的雄伟壮观。从这些陶俑的身材状貌直到建筑材料(秦砖)的厚大坚实,也无不显示出那难以想像的宏大气魄。这完全可以与埃及金字塔相媲美。不同的是,它是平面展开的整体复杂结构,不是一座座独立自足的向上堆起的比较单纯的尖顶。

“百代皆沿秦制度”。建筑亦然。它的体制、风貌大概始终没有脱离先秦奠定下来的这个基础规范。秦汉、唐宋、明清建筑艺术基本保持了和延续着相当一致的美学风格。

这个艺术风格是什么呢？简单说来，仍是本章所讲的作为中国民族特点的实践理性精神。

首先，各民族主要建筑多半是供养神的庙堂，如希腊神殿、伊斯兰建筑、哥特式教堂等等。中国主要大都是宫殿建筑，即供世上活着的君主们所居住的场所，大概从新石器时代的所谓“大房子”开始，中国的祭拜神灵即在与现实生活相联系的世间居住的中心，而不在脱离世俗生活的特别场所。自儒学替代宗教之后，在观念、情感和仪式中，更进一步发展贯彻了这种神人同在的倾向。于是，不是孤立的、摆脱世俗生活、象征超越人间的出世的宗教建筑，而是入世的、与世间生活环境联在一起的宫殿宗庙建筑，成了中国建筑的代表。从而，不是高耸入云、指向神秘的上苍观念，而是平面铺开、引向现实的人间联想；不是可以使人产生某种恐惧感的异常空旷的内部空间，而是平易的、非常接近日常生活的内部空间组合；不是阴冷的石头，而是暖和的木质，等等，构成中国建筑的 art 特征。在中国建筑的空间意识中，不是去获得某种神秘、紧张的灵感、悔悟或激情，而是提供某种明确、实用的观念情调，正如中国绘画理论所说，山水画有“可望”、“可游”、“可居”种种，但“可游”、“可居”胜过“可望”、“可行”。中国建筑也同样体现了这一精神。即是说，它不重在强烈的刺激或认识，而重在生活情调的感染熏陶，它不是一礼拜才去一次的灵魂洗涤之处，而是能够经常瞻仰或居住的生活场所。在这里，建筑的平面铺开的有机群体，实际已把空间意识转化为时间进程，就是说，不是像哥特式教堂那样，人们突然一下被扔进一个巨大幽闭的空间中，感到渺小恐惧而祈求上帝的保护。相反，中国建筑的平面纵深空间，使人慢慢游历在一个复杂多样楼台亭阁的不断进程中，感受到生活的安适和对环境的和谐。瞬间直观把握的巨大空间感受，在这里变成长久漫游的时间历程。实用的、入世的、理智的、历史的因素在这里占着明显的优势，从而排斥了反理性的迷狂意识。正是这种意识构成许多宗教建筑的审美基本特征。

中国的这种理性精神还表现在建筑物严格对称结构上，以展现严肃、方正、井井有条（理性）。所以，就单个建筑来说，比起基督教、伊斯兰教和佛教建筑来，它确乎相对低矮，比较平淡，应该承认逊色一筹。但就整体建筑群说，它却结构方正，逶迤交错，气势雄浑。它不是以单个建筑物的体状形貌，而是以整体建筑群的结构布局、制约配合而取胜。非常简单的基本单位却组成了复杂的群体结构，形成在严格对称中仍有变化，在多样变化中又保持统一的风貌。即使像万里长城，虽然不可能有任何严格对称之可言，但它的每段体制则是完全雷同的。它盘缠万里，虽不算高大却连绵于群山峻岭之巅，像一条无尽的龙蛇在作永恒的飞舞。它