

艺术卷 ⑥

总主编/卞孝萱
本卷主编/赵宪章

和谐成趣

谈建筑艺术

● 韩雪林 著

出版社

和谐成趣——谈建筑艺术

韩雪林 著

辽海出版社

总 序

我们中国是一个地大物博、历史悠久、由多民族结合而成的人口众多的国家。在中华民族的开化史上，有素称发达的农业、手工业，有许多伟大的思想家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍、文物古迹，在科技上有许多重要的创造发明。

中国有文字可考的历史将近 4000 年。从秦、汉时起，中国就是统一的国家。在整个历史过程中，分裂是变态的，而统一是正常的。这表现在统一的时间越来越长，统一的范围越来越大，统一的趋势越来越明显。现在中国是一个拥有近 1000 万平方公里的伟大国家。

中国是国境内各族所共称的祖国。中华民族的各族人民，都反对外来的民族压迫，为维护民族团结，祖国的统一、进步，做出过重大贡献。现在，中国境内 56 个民族和衷共济，中华民族巍然自立于世界民族之林。

中国人民的爱国主义精神是在中华民族漫长的历史进程中产生和发展起来的。爱国主义是中华民族的光荣传统，是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的光辉旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱。爱国主义情感广泛渗透于哲学思想、道德规范、行为准则、心理素质、社会观念、文化传统、价值取向之中。因爱国主义而集合了民族凝聚力，焕发了全民族的历史使命感和社会责任感。

爱国主义是一个历史范畴，在社会发展的不同阶段、不同时期，有着不同的具体内涵。在当代中国，爱国主义与社会主义本质上是一致的。开展爱国主义教育，是社会主义精神文明建设的基础工程。继承和发扬爱国主义传统，对于振奋民族精神，凝聚全民族力量，团结全国各族人民，自力更生，艰苦创业，为实现四化、振兴中华的共同理想而奋斗，具有十分重要的现实意义。

爱国主义教育是全民教育，重点是广大青少年。《爱国主义教育实施纲要》指出，在当前和今后一个时期，对青少年要抓好中华民族传统美德和优秀传统文化教育。遵照这一指示，辽海出版社组织编写了大型丛书《中华文化百科》。这套丛书分为历史、文学、艺术、哲学、科技、综合6卷，共100册，每册10万字左右。参加写作的，有年逾花甲的教授，也有风华正茂的博士、硕士，是一批学有专长的专家学者。读者对象主要是大学和中学学生及具有中等文化程度的各界人士。因此，内容力求深入浅出，通俗易懂，立足于知识性和可读性，兼顾到理论性和学术性。在写作过程中，除了依据原始资料外，又吸收、参考了前人的研究成果。

爱国主义是培养“四有”新人的基本要求。对此，要普遍开展多种形式的教育活动。博大精深的中华文化，具有强大的生命力。出版《中华文化百科》就是面向广大青少年进行爱国主义教育的一种形式。这套丛书，可以帮助他们了解中国的悠久历史，了解中华民族自强不息、百折不挠的发展历程，了解各族人民对人类文明的卓越贡献，了解先辈们崇高的民族精神、民族气节和高尚的道德情操，了解到中华文化的博大精深。了解过去，有助于理解现在，展望未来。我们努力使这套丛书成为广大青少年喜闻乐见的读物，感染熏陶，潜移默化，

由浅入深，循序渐进，培养爱国主义感情，提高爱国主义的思想和觉悟，树立正确的理想、信念和人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感，同时提高自身文化素质。

对广大读者，尤其是青少年进行爱国主义教育，弘扬中华文化，是新世纪的伟大工程。我们全体编者、作者有幸能为这一工程尽微薄之力，感到无上的光荣和无比的快慰。工作中的缺点和错误，恳切希望得到各界人士的指教，以便再版时改正。

编者

2001年3月

目 录

总序.....	1
一、美的历程.....	1
1. 引子：艺术序列之首要环节	1
2. 丹楹刻桷，山节藻梲	6
3. 大壮而适形	9
4. 明丽端庄，气魄恢宏.....	14
5. 最后的辉煌.....	19
二、民居	25
1. 寻找家园的冲动.....	25
2. 众鸟欣有托，吾亦爱吾庐.....	27
3. 庭院深深深几许——北京四合院.....	30
4. 鸳瓦鳞鳞、粉墙片片——徽州民居.....	36
5. 小桥流水人家——苏州民居.....	40
6. 客家人的传奇——闽南民居.....	41
7. 滇地风情——云南民居.....	42
8. 吊脚楼——四川民居.....	46
9. 窑洞住宅——陕西民居.....	47
10. 高原之风——藏族民居	47
11. 吐鲁番的葡萄架下——新疆维吾尔族民居	49

12. 白云下的毡包——蒙古族民居	50
三、陵墓、宫殿、坛庙	52
1. 生命的黑箱	52
2. 返本还原，归根复命	59
3. 居中为尊	70
4. 受天之佑，四方来贺	75
5. 万世师表 自见于后世	79
四、宗教建筑	83
1. 精神的避难所	83
2. 华严胜地——佛光寺	95
3. 晋祠和永乐宫	97
4. 多民族建筑文化的结晶——承德喇嘛教寺院	98
5. 化觉寺——回族礼拜寺	99
6. 阿巴伙加玛扎——新疆伊斯兰教清真寺	100
7. 世界屋脊上的壮丽宫殿——布达拉宫	102
8. 现存最古木塔——佛宫寺释迦塔	104
9. 中外文化融会的直接产物——金刚宝座塔	106
五、园林	109
1. 道法自然	109
2. 无往不复	116
3. 水光山色与人亲——颐和园	121
4. 逍遥自得，隐逸田园——拙政园	125
六、建筑小品	130
1. 小题大作	130
2. 华表	131

3. 影壁	133
4. 石狮	136
5. 牌楼	140
6. 须弥座	144
7. 五彩斑斓的建筑世界	146
七、中国古典建筑的艺术品格	151
1. 礼乐：中正无邪	151
2. 未能事人，焉能事鬼	156
3. 文质彬彬	159
4. 大乐与天地同和	162
5. 亦有灵气空中行	165
八、中国近代建筑	169
1. 激荡的百年史	169
2. 筚路褴褛，先锋开路	181
3. 现代主义的微波余绪	187

一、美的历程

1. 引子：艺术序列之首要环节

建筑是民族心灵的物态化和结晶体，给人一种旋律般的审美感受，是凝固的音乐；给人一种恢宏的历史感，有着十分丰富的文化内蕴，是石头的史书。人们无时无刻不在感受着建筑的空间所营造的文化氛围，无时无刻不在感受着建筑的美。

“建筑是人类一切造型创造中最庞大、最复杂的，所以，它代表的民族思想和艺术更显著，更强烈，也更重要。”^①而伟大的作家雨果也曾经说过：“人民的思想就像宗教的一切法则一样，也有它们自己的纪念碑，人类没有一种重要的思想不被建筑艺术写在石头上。……人类的全部思想，在这本大书和它的纪念碑上都有其光辉的一页。”^②

建筑作为艺术它具有一定的表现力，它能够营建某种气氛、某种情绪、某种感觉和某种气质，而不同的建筑类型通过建筑师的艺术思维，运用不同的几何形体，通过线、面、体

① 《梁思成文集》（四）第 81 页，中国建筑工业出版社 1986 年 9 月版。

② 转引自《当代建筑文化与美学》第一页，顾孟潮、王明贤、李雄飞主编，天津科学技术出版社 1989 年版。

各部分的均衡、对比、韵律、比例、色彩、质感……运用多种多样的艺术手法产生出了多种多样艺术美的感染因素，使人感到崇高、伟大、庄严、神圣、雄壮、刚健、凝重、浑厚、神秘、豪迈、威武、粗犷、坚定、挺拔、恐怖……或雅致、华丽、朴素、明朗、大方、沉静、生动、轻巧、活泼、宁静、含蓄、亲切……等抽象的意念，诉诸人们的视觉，使人产生艺术共鸣。埃及的金字塔是那样崇高神秘，意大利圣彼得教堂是那么神圣、庄严，我国的明清故宫是那么雄壮严谨，而民居又让我们感觉温暖、亲切含蓄、雅致……这些都是建筑向我们传达的艺术意味。

建筑作为一种功能，作为一门艺术和我们的生活是如此贴近，它的源头在哪里呢？

让我们穿越时光的隧道重回没有文字记载的历史年代。

史学家们一向以“实用先于审美”的观点去解释美和艺术的起源。不仅那些因实用而获得美学加工的石斧、石球、石磙，就是那些远古洞穴中的壁画和岩雕最初也是出自于某种原始的功利性动机而作的。然而在艺术及审美起源于实用方面，最普遍、最古老而又最有代表性的艺术类型莫过于建筑了。“艺术的序列通常从建筑开始，因为在人类所有各种多少带有实际目的活动中，只有建筑活动有权力被提高到艺术的地位。”^① 建筑这一被黑格尔称之为最早诞生的艺术，它一出现就与实用结下不解之缘。

① 车尔尼雪夫斯基语转引自王世德主编《美学词典》第570页，知识出版社1986年版。

我国古代的建筑具有卓越的成就和独特的风格，取得了灿烂辉煌的成就。建筑的发展在漫长的岁月里是极其缓慢的。远古的祖先从艰难地建造穴居和巢居开始，慢慢地掌握了营建地面房屋的技术，创造了原始的木构架建筑。随着文明的进步，建筑又有了巨大的发展，出现了宏伟的都城、宫殿、宗庙、陵墓等建筑。但前期在技术上和艺术上仍未脱原始状态，后期出现了瓦屋彩绘的豪华宫殿，经过长期的发展，中国古代的建筑形成了一种成熟的，独特的木结构体系。不论从艺术上看还是从实用性看都有着卓越的创造与贡献。

在我国三千年前的历史文献《易经·系辞》记载：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨。”“圣人”之说无法确证；但由“穴居”、“野处”而过渡到“上栋下宇”的房屋乃是确证无疑的。“穴居”、“野处”是原始人按实用要求为自己选择的藏身之处，在一定程度上反映了早期人类“寻求”居住环境的自主意识，但这样的住所毕竟是大自然的赐予，还不是人类亲身劳动和亲手创造的产物。只有到了“上栋下宇”的房屋出现之后，才标志着人类建筑活动的真正开始，才有了“作为艺术的建筑术的萌芽。”^①

在古代的文献中，还记载有巢居的传说，如《韩非子·五蠹》：“上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，有圣人作，构木为巢，以避群害。”《孟子·滕文公》：“下者为巢，上者为营窟”。因而有人推测，巢居也可能是地势低下潮

^① 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》转引自《马克思、恩格斯论文艺和美学》下册，文艺出版社，1982年版。

湿而多虫蛇的地区采用过的一种原始居住方式。虽然人类早期的所谓“栋宇”、“巢”只是一些由树干、树枝、树叶、野草、兽皮和泥土等架构覆盖而成的极其简陋的窝棚草舍，巢槽风篱，虽然它与“凭精神本身通过艺术来造成的具有美的形象的遮蔽物”^①还相差很远很远，但它使人类从天然的洞穴转向地面，从巢中跃向地面。当人类第一次“住”进自己亲手建成的“房屋”时，他们的心中一定是满溢着创造的喜悦！

建筑是离不开大地的，作为一种固定的巨大的人工物质形态，建筑和大地须臾不能分离，有谁听说过“空中楼阁”吗？在“斯文不作”、“茹毛饮血”的远古年代，人类只有两种“居住”形式——准确地说，只是“栖息”形式：一为“穴居”，一为“巢居”；“穴居”在“下”，“巢居”在“上”，也就是说，偌大的地层表面最初并无原始人“归宿”的处所，正是那仅有咫尺空间的茅屋，才使他们走出洞穴，离开树巢，在茫茫大地上安置下来生息繁衍，从此，他们开始有了一个可以回得去的家。由此可见，早期人类对自身生存环境的开拓乃是经过一个从“地下”到“地上”，从“空中”到“地上”的过程。可以想见，当原始人类第一次面对茅棚小屋在山际、水涯，在茫茫大漠，黄沙衰柳之间，那会是一种怎样的喜悦啊！原始茅屋的出现意味着人类生存居住的方式的第一次变革：由天然的巢穴转向人工的环境；意味着“居住”空间位置的变化——由地“下”、树“上”转移到阳光灿烂，广袤无垠的地面，也标志着人类在认识和解决“住”的问题上开始

① 黑格尔《美学》第三卷上册，商务印书馆，1979年版，第三十一页。

直观自身，体认自身的存在，真正开始走向出生于土地，浸淫于阳光的漫漫路途，迎接他们的是一个又一个灿烂辉煌的文明季节。

我们远古的先民在“自主意识”的驱动下根据自然条件有目的地建造和造型。在我国的北方，土地干燥，他们就因地制宜，挖掘洞穴并由穴居、半穴居逐步过渡到能在地面上建造茅棚小屋。而南方地面潮湿，他们便就地取材构木为巢，并逐步过渡到建造木构式的“干阑”。

北方的黄河流域有广阔的丰厚的黄土层，土质均匀，含有石灰质，有壁立不易倒塌的特点，便于挖作洞穴，在原始社会晚期穴居已经成为这一区域广泛采用的居住方式，西安半坡的遗址是这一居住方式的代表。而在南方又一处华夏文明的摇篮浙江余姚河姆渡建筑遗址距今已有六七千年了，是我国已知的最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的一个实例。从这一实例可以看出，当时长江下游一带木结构建筑技术水平高于黄河流域。

“事实上，只要洞穴一旦换上茅屋或像北美印第安人那样的小屋，建筑作为一种艺术也开始了。与此同时，美的观念也牵涉其中了。”^①

为适合居住使用要求及营造的便利，这些房屋已初具几何形态，平面有方形、圆形、椭圆形、圆角方形，屋顶有圆锥顶、方锥顶、四面坡、两面坡等。西安半坡的原始村落布

① 转引自朱狄《艺术的起源》第199页，威廉奈德《美的哲学》，1989.2版 中国社会科学出版社。

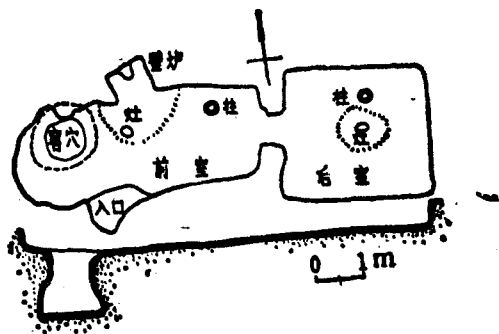

图1 西安客省庄龙山文化房屋遗址平面

局井然有序，其中有一处被建筑学家称作“大房子”的遗址，平面是 12.5×12.5 米² 的正方形，它的四周环绕着氏族村民的圆形小屋。龙山文化时期住房遗址还出现了双室相联的套间式半穴居，平面呈“吕”字形。我们可以看到在这一时期人们已经有了平面组合，群体构图，总体布局的概念。

当然原始社会最美的茅屋也无法与今天最蹩脚的建筑相媲美，但也正是这些茅屋泥舍开始了建筑艺术的先河。没有无源之水，无本之木，从原始茅屋的形成和形态中我们不难看出建筑之源，它稚拙、模糊，却犹如暗夜中星火点点，然而文明时代建筑的光华正因此而燎原起来了。

2. 丹楹刻桷，山节藻梲

时间的河流以它不变的节奏向前流淌。夏朝是我国第一个奴隶制国家。夏朝时已经开始使用铜器，有规则地使用土

地，天文历法知识也有所积累，人们也不再消极地适应自然，而是积极地整治河道，防止洪水，挖沟洫，进行灌溉，保障生命安全，农业生产。文献记载夏朝时修建了城郭沟池，建立军队，制定刑法，修建监狱，同时也修建了大量的宫室、台榭以供统治者享乐。商朝手工业的发展，生产工具的进步和大量的奴隶劳动，建筑的技术水平有了明显的提高。近年来在河南偃师二里头发现了商初成汤都城——西亳的宫殿遗址是一座残高约 80 厘米的夯土台，东西约 108 米，南北约 100 米，夯土台上有八开间的殿堂一座，周围有回廊环绕，南面有门的遗址，反映了我国早期封闭庭院（廊院）的面貌。从殿堂柱列整齐、前后左右相互对应、中间较统一等方面来看，木构架技术已有了较大提高，而且此时也有了比较成熟的夯土技术。这所建筑的遗址是至今发现的我国最早的规模较大的木架夯土建筑和庭院的实例。

周灭商，建立了一系列的城市。在城市的建设上，奴隶主内部规定了严格的等级。但是随着奴隶制度的崩溃，这些建城制度也跟着被打破，代之而起的是战国时期大量的新兴城市。目前洛阳东周王城已经发现了，春秋时的诸侯城址则较多，如山西侯马晋故城，邯郸赵故城等。

西周时已经开始有了少数铁器，到春秋时铁工具开始推广，工程技术有了很大的进步。西周有代表性的建筑遗址有陕西岐山凤雏村的西周遗址及湖北圻春的干阑式木架建筑。陕西岐山凤雏遗址是一座相当严整的四合院式建筑的最早实例（图 1）。湖北圻春西周木架建筑遗址散布在五千平方米的范围内，建筑的密度比较高。遗址有大量的木柱、木板及方

木，还有木楼梯，所以建筑家们推测是干阑式建筑。类似的

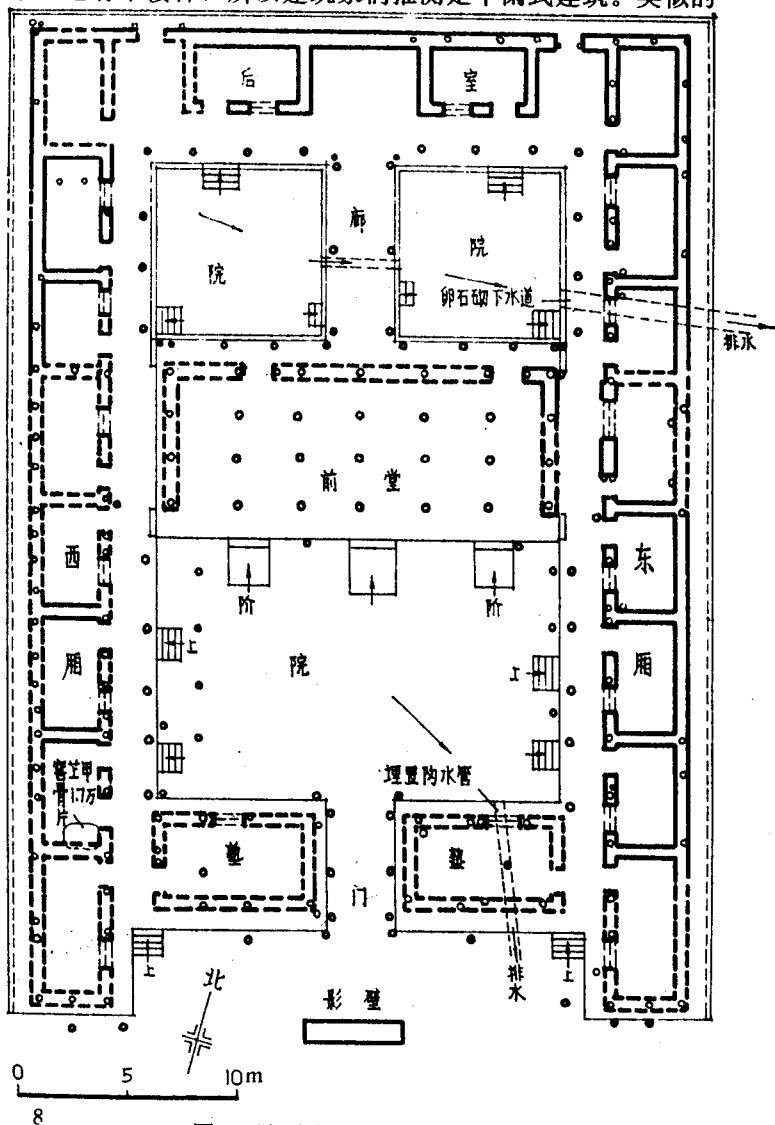

图2 陕西岐山凤雏村西周建筑遗址平面

建筑在附近的地区也发现了，因而干阑式木构架建筑可能是西周时长江中游一种常见的居住建筑，对照浙江余姚河姆渡的原始建筑，还可以看出它们的渊源关系呢。

瓦的发明则是西周在建筑上的突出成就，我国古代的建筑业也因而从“茅茨土阶”的简陋状态进入了比较高级的阶段了。到了春秋时期，瓦已经得到了普遍的使用，而诸侯宫室用的高台建筑也出现了。河南洛阳东周故城，江陵楚郢都等地的春秋遗址中，都发现了大量板瓦、筒瓦及半瓦当和全瓦当。春秋时各诸侯国出于政治、军事统治和享乐的需要，建造大量的高台宫室。随着诸侯们日益追求宫室的华丽气派，装饰与彩画也更为发展。《左传》记载鲁庄公“丹楹刻桷”，《论语》描述的“山节藻梲”就是最好的说明。

3. 大壮而适形

时间不是没有重量的，文明的脚步一如既往，人类在对明天百转千回的期待中走来。我们的祖先进入了群雄逐鹿中原，跃马长嘶的战国时代。战国时手工业、商业发展，城市繁荣，规模也扩大了，兴起了许多的城市，如赵的邯郸，魏的大梁，楚的鄢郢，齐的临淄。据记载，当时临淄居民达到七万户，街道上车轴相击，人肩相摩，热闹非凡。^①在当时的赵国的都城邯郸，宫城内留有高台十多座，建筑学家们认为应该是赵王宫室的遗址。在邯郸、临淄、燕国的下都发现的大量高台可以看出当时的高台建筑十分流行。各国的国君都

^① 见《史记·苏秦记》。