

萧默 主编
王贵祥 副主编

建筑艺术与文化系列读本
Idea of Architecture

第一辑

 中国人民大学出版社

建筑意

策 划:

时空意匠艺术文化工作室

协 办:

清华大学建筑学院

主 编:

萧 默

副 主 编:

王贵祥

顾 问:

吴良镛 周干峙

编 委:

王 东

韦有修

吴焕加

张锦秋

秦佑国

傅熹年

王 军

邝劲松

邢同和

陈衍庆

高介华

王其亨

吕品晶

罗哲文

莫天伟

程泰宁

Idea of Architecture

2003 — Vol.1

Foreword: Workshop on the Idea of Time & Space

Idea of Architecture

Some Points of View on “Idea of Architecture” by Liang Sicheng,
Former Professor of Tsinghua University edited by Xiao Mo

To Set up a Concept of “Idea of Architecture” —— Some Idea on
the Creation of Chinese Architecture Culture by Professor Wu Liangyong

Central Axes in Beijing and the Beijing Street of Chao-Fu

The Masterpiece of the Idea of Architecture on Urban Planning ——
The Changes on Central Axes in Beijing by He Ren

“To Hold the Issue Carefully” —— A Summary on the Urban Design
Projects of Central Axes in Beijing and the Beijing Street of Chao-Fu
by Cheng Cheng

World Exposition —— the Birth Place of the Modern Idea of Architecture

A Journey from Strange to Familiar —— A Review on the Development of World Exposition by Feng Ping

The Primrose on Modern Architecture —— A Recollection on “the
Palace of Crystal” Built in 1851 in London by Wu Huanjia

The Second Spring Thunder of Modern Architecture —— Eiffel Tower
and Others in 1889 by Lin Jiaping

Trace of Journey in India

A Great Compromise —— The Castle of Fatanpuer Sikere

by Liu Chuyang

A Dream of Marble —— Tomb of Taiji Mahar

by Liu Chuyang

Philately of Architecture

The Idea of Architecture about the Pagodas on Stamps by Si Matai

Exploration of Theory

Night Conversation on Idea of Architecture (No. 1)—— What is
“Architecture Art”? by Xiao Mo

Night Conversation on Idea of Architecture (No. 2)—— The “Beauty”
of Architecture and “Architecture Art” by Xiao Mo

To Learn about “Idea of Architecture” —— Multiplicity of Culture is
not Clutter of Patterns by Bo Ye

To Avoid the Possible Mistake on Urban Construction by Jin Liming

Trace of Precursor

The Japanese Complex of Liang Sicheng by Wang Jun

Early Chinese Architecture Students Studied in the School of Fine Arts,
the University of Pennsylvania by Wang Guixiang

Call Paper

Workshop on the Idea of Time & Space

卷首语

第一辑《建筑意》在经过长期的发酵和并不太长的催生期以后，终于放到了您的书桌上了。

说到长期的发酵，我们甚至可以把它萌发到推到20世纪30年代。1932年，梁思成、林徽茵在《平郊建筑杂录》中首先提出了“建筑意”的用语。他们说，面对着古建筑遗物，人们所感受的：

这些美的存在，在建筑审美者的眼里，都能引起特异的感受，在“诗意”和“画意”之外，还使他感到一种“建筑意”的愉快。……无论哪一个古城楼，或一角倾颓的殿基的灵魂里，无形中都在诉说，乃至歌唱，时间上漫不可信的变迁；由温雅的儿女佳话，到流血成渠的杀戮。他们所给的“意”的确是“诗”与“画”的。但是建筑师要郑重郑重地声明，那里面还有超出这“诗”、“画”以外的“意”的存在。

“建筑意”的提出，显然具有非凡的意义。它提醒人们，建筑并不是砖瓦灰沙石等物无情无绪的堆砌，不仅是一种物质产品，同时也是一种精神产品，其中自蕴有深意，就如同“诗意”、“画意”一样，只是它的表达方式采取了建筑特有的艺术语言而已。可以说，在近代中国，梁思成先生是第一位认识到并高度评价建筑精神价值的先哲。其实，不仅是中国古代建筑，古今中外无数建筑艺术精品，不都是同样具有“建筑意”的价值吗？当您仰望释迦塔那巍然

于黄土地上的伟岸身影，面对雄踞在夕阳下布达拉宫的高墙，享受着月光下泰姬陵那一片银白如梦的朦胧，惊喜于雅典卫城那几根残缺的女神柱，或者透过松林看见悬挑在虎跑溪上的流水别墅，或者置身在宏阔的天安门广场，总之，面对着人世间难以罗列的更多建筑艺术精品，您不都曾感受到了一种“建筑意”的愉快吗？

然而，“建筑意”一词在提出以后并没有流行开来，这一方面固然是由于学术发展的阶段性，前辈学者没有来得及对这一介于文化学、艺术学、建筑学、美学和历史学交叉路口的重要领域进行更深入的阐发，更重要的却可能是受到一种强固的传统思维习惯的桎梏：古来文人，一向视匠作为末流，看不到在这一“匠作”成就的“器”之上，还有着形而上之“道”的存在。直到现在，建筑师们有时仍不能理直气壮地为自己苦心经营的建筑创作辩护，常常在为“优化”创作环境而苦恼，因为人们并不都能理解“建筑意”为何物。

梁思成还说：

眼睛在接触人的智力和生活所产生的一个结构，在光影可人中，和谐的轮廓，披着风露所赐予的层层生动的色彩：潜意识里更有“眼看着他起高楼，眼看他楼塌了”凭吊与兴衰的感慨；偶然更发现一片，只要一片，极精致的雕纹，一位不知名匠师的手笔，请问那时锐感，即不叫他做“建筑意”，我们也得要临时给他制造个同样狂妄的名词，是不？

读着这诗一般的语言，我们——几个怀有信念的人们，心中不禁升起一片自豪的激情，但敢于将“建筑”与“诗”、“画”并论的提法，却一点也不狂妄。这不但是因为建筑与诗、画和音乐相比，有着更强的实体感和空间感，可以给

人更多的视觉和身临其境的独特感受，有效地传达出艺术家的情思；还因为蕴藏在“建筑意”深处的，是她所拥有的巨大的有时甚至是诗、画和音乐都不可企及的人文价值。法国伟大作家雨果就说过：“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。人类没有任何一种重要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。”他在描述巴黎圣母院这座伟大建筑时动情地说：“这个人，这个建筑家，这个无名氏，在这些没有任何作者名字的巨著中消失了，而人类的智慧却在那里凝固了，集中了。这个可敬的建筑物的每一个面，每一块石头，都不仅是我们国家历史的一页，并且也是科学史和艺术史的一页。”（《巴黎圣母院》）梁先生对此也早有精辟论断，他说：“建筑之规模、形体、工程、艺术之嬗递演变，乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影”，“中国建筑之个性乃即我民族之性格，即我艺术及思想特殊之一部，非但在其结构本身之材质方法而已”。（《中国建筑史》）

“建筑意”的提出还启示我们，建筑艺术家在创作的时候，应该以立意为要，意在笔先，由意生情，移情入景；欣赏者在体察的时候，应该从建筑的形象和空间入手，以“建筑意”的赏鉴眼光，方能触景生情，由情及意。

然而，“建筑意”一词之所以长期未能流行，根本上还是因于社会态势而造成的。在那烽火连天的岁月，或者那“干打垒、低标准”的日子里，还有那“嫉美如仇”的时代，即或不说是人们已完全失却了对“建筑意”的追求，也只能是一星半点的闪现，更多的似乎只能是一种遥不可及的企望了。

斗转星移，沧桑巨变，值得庆幸的是，这一切都已经成了往事。今天的中国，已经走过了温饱阶段，初步达到小康，进入了全面建设小康社会的新的历史时期，而且必

将向着更富裕的前景迈进，人们对于“建筑意”的追求，已不再是奢望，更不会是大逆不道，而成了理当如此的必然。试看今日国人对于旅游的热中，即是这一愿望表达的一个侧面——百分之七八十的旅游对象，不都正是充溢着“建筑意”的建筑艺术精品吗？人们对建筑的要求，经过了有无、多少的阶段以后，顺理成章地，必然是对于好坏的选择，而建筑的精神价值，她的美和所形成的艺术氛围，以及她所蕴涵的人文内涵，正是评鉴“好坏”的标准。

人本主义心理学的创立者美国人马斯洛认为，一个健康的人，即“所谓自我实现的人，就是那种其基本需要已得到满足的情况下，又受到更高级的需要——超越性需要——所驱动的人”，这种人的最大内在驱动力，来自对一种超越性的高级需要，是在安全需要、生理需要和爱的需要等基本需要得到满足的基础上产生的，包括个人责任、意志自由、探求真理，以及美的创造和欣赏。马斯洛认为，超越性需要是不能只用如“需求”或“要求”等词语而只能用“追求”来定位的。达到这种追求的满足，人们就会进入到一种“高峰体验”的状态，而“高峰体验”最容易在审美中产生。

放在读者面前的这本小书，是这套丛书的第一辑。我们争取每年出版四辑。万事开头难，这第一辑，诚然也是“甘苦自知”，可能也会存在很多的遗憾，但却浸透了我们些微的心意。希望她能成为我们国家这座越来越美好的大花园中的一丛小花，“披着风露所赐予的层层生动的色彩”，健康地成长，并且企望得到更多的“风露”——读者朋友更多的关爱。

时空意匠艺术工作室

2003年3月1日

目 录

卷首语

建筑意

梁思成关于“建筑意”的论述 晓沫\1

树立“建筑意”观念——谈中国建筑文化的创造 吴良镛\7

北京中轴线与朝阜大街

城市建筑意的杰作——北京中轴线的演变 何任\20

“意匠惨淡经营中”——北京中轴线与朝阜大街城市设计概述 成城\37

世界博览会——现代建筑意的催生地

由陌生变为亲近的旅程——世界博览会发展变革回顾 冯萍\51

现代建筑的报春花——记1851年伦敦“水晶宫” 吴焕加\63

现代建筑的第二声春雷——1889年埃菲尔铁塔及其他 林加平\77

天竺游踪

伟大的折中——法坦浦尔·西克里城堡 刘楚阳\89

大理石之梦——泰姬·玛哈尔陵 刘楚阳 \99

建筑集邮

从邮票上的塔说起 司马台 \109

理论探索

建筑意夜谭录（之一）——“建筑艺术”是什么？ 萧默 \117

建筑意夜谭录（之二）——建筑的“美观”与“建筑艺术” 萧默 \125

强化“建筑意”意识——文化多元化不是式样杂乱化 博野 \134

不要走入城市建设的误区！ 金笠铭 \139

先贤遗踪

梁思成的日本情结 王军 \144

宾夕法尼亚大学美术学院的中国早期建筑留学生 王贵祥 \162

稿约

建筑意稿约 \171

梁思成关于“建筑意”的论述

晓沫*辑

这些美的存在，在建筑审美者的眼里，都能引起特异的感觉，在“诗意”和“画意”之外，还能使他感到一种“建筑意”的愉快。

顽石会不会点头，我们不敢有所争辩，那问题怕要牵涉到物理学家，但经过大匠之手艺，年代之磋磨，有一些石头的确是会蕴涵生气的。天然的材料经人的聪明建造，再受时间的洗礼，成美术与历史地理之和，使它不能不引起鉴赏者一种特殊的性灵的融会，神志的感触，这话或者可以算是说得通。

无论哪一个古城楼，或一角倾颓的殿基的灵魂里，无形中都在诉说，乃至歌唱，时间上漫不可信的变迁；由温雅的儿女佳话，到流血成渠的杀戮。他们所给的“意”的确是“诗”与“画”的。但是建筑师要郑重郑重地声明，那里面还有超出这“诗”、“画”以外的“意”的存在。眼睛在接触人的智力和生活所产生的一个结构，在光影可人中，和谐的轮廓，披着风露所赐予的层层生动的色彩：潜意识里更有“眼看着他起高楼，眼看他楼塌了”凭吊与兴衰的感慨；偶然更发现一片，只要一片，极精致的雕纹，一位不知名匠师的手笔，请问那时锐感，即不叫它做“建筑意”，我们也得要临时给他制造个同样狂妄的名词，是不？

——1932年，梁思成、林徽茵《平郊建筑杂录》

* 辑者：中国艺术研究院研究员。

公元3至15世纪间，在欧洲各处不同的区域，由希腊罗马嫡系遗传之下，加以多少政治、宗教、地理及气候的影响，先后产生出初期基督教、拜占庭、罗马风、哥特诸式建筑。今日的史家，因其各时各地共有的特征，遂将它们归纳区分为上述诸派别。但是当时的匠师们，每人在那不可避免的环境影响中工作，犹如大海扁舟，随风飘荡，他们在文化的大海里漂到何经何纬，是他们自己所绝对不知道的。在那个时期中，只有时代的影响，驱使着匠师们去做那时代形成的样式；不似现代的建筑师们，自觉地把所谓自己的个性，影响到建筑上去。

我们这个时期，也是中国新建筑师产生的时期，他们自己在文化上的地位是他们自己所知道的。他们对于他们的工作是依其意向而计划的；他们并不像古代的匠师，盲目地在海中漂泊。他们自己把定了舵向，向着一定的目标走。

——1935年，建筑设计参考图集序

建筑是“衣食住”中的第三项，是一个民族在整个地理、地质、气候、政治、社会、宗教，和一切问题影响下的产品。人类在物质或思想上有任何的变迁，建筑便极忠实地反映出来，所以欧洲的史家称建筑为“历史之镜”，是一点不错的。

——1937年，谈中国建筑

朱自清先生最近在《文物·旧书·毛笔》一文里提到北平的文物整理。对于古建筑的修葺，他虽“赞成保存古物”，但认为“若分别轻重”，则“这种是该缓办的”，他没有“抢救的意思”。他又说，“保存只是保存而止，让这些东西像化石一样”。朱先生所谓保存它们到“像化石一样”，不知是否是听其自然之意。果尔，则这种看法实在是只看

见一方面的偏见，也可以说是对于建筑工程方面种种问题不大谅解的看法。

……朱先生将文物、旧书、毛笔三者相提并论。毛笔与旧书在本文题外，但朱先生既将它们并论，则我不能不提出它们不能并论的理由。毛笔是一种工具，为善事而利器，废止强迫学生用毛笔的规定我十分赞同。旧书是文字所寄的物体，主要的在文字而不在书籍的物体。……至于北平文物建筑，它们本身固然也是一种工具，但它们现时已是一种富有历史性而长期存在的艺术品。假使教育部规定“凡中小学学生做国文必须用毛笔；所有教科书必须用木板刻制，用毛边纸印刷，用线装订；所有学校建筑必须采用北平古殿字形制”，我们才可以把文物、旧书、毛笔三者并论，那样才是朱先生所谓“正是一套”。否则三者是不能并论的。

每个民族、每个国家莫不爱护自己的文物，因为文物不惟是人民体形环境之一部分，对于人民除给予通常美好的环境所能刺发的愉快感外，且更有触发民族自信心的精神能力。

——1948年，北平文物必须整理与保存

(1) 建筑是人类在生产活动中克服自然、改变自然的斗争的记录。……

(2) 建筑又是艺术创造。……

(3) 建筑活动也反映当时的社会生活和当时的政治经济制度。……

(4) 不同的民族的衣食、工具、器物、家具，都有不同的民族性格或民族特征。……建筑也是一样。……

(5) 建筑是人类一切造形创造中最庞大、最复杂、也最耐久的一类，所以它所代表的民族思想和艺术，更显著，更多面，也更重要。……

(6) 从建筑上可以反映建造它的时代和地方的多方面的生活状况、政治和经济制度，在文化方面，建筑也有最高度的代表性。……

以上六点，不但说明建筑是什么，同时也说明了它是各民族文化的一种重要的代表。

——1953年，古建序论

建筑之规模、形体、工程、艺术之嬗递演变，乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影，一国一族之建筑适反鉴其物质精神，继往开来之面貌。今日之治古史者，常赖其建筑之遗存或记载以测其文化，其故因此。盖建筑活动与民族文化之动向实相牵连，互为因果者也。

中国建筑之个性乃即我民族之性格，即我艺术及思想特殊之一部，非但在其结构本身之材质方法而已。

建筑的显著特征之所以形成，有两因素：有属于实物结构技术上之取法及发展者，有缘于环境思想之趋向者。

古之政治尚典章制度，至儒教兴盛，尤重礼仪，故先秦两汉传记所载建筑，率重其名称方位，部署规制，鲜涉殿堂之结构。嗣后建筑之见于史籍者，多见于五行志及礼仪志中。记宫苑寺观亦皆详其平面部署制度，而略其立面形状及结构。均足以证明政治、宗法、风俗、礼仪、佛道、风水等中国思想寄托于建筑平面之……分布上者，固尤深于其他单位构成之因素也。结构所产生之立体形貌之感人处，则多见于文章诗赋之赞颂中。中国诗画之意境，与建筑艺术显有密切之关系，但此艺术之旨趣，固未尝如规制部署等第之为史家所重也。

近二十年来……自此而后，建筑师对于其计划样式均有其地域或时代式样之自觉，不若以前之惟传统是遵。今后之中国建筑，亦将如今后世界各处之建筑，将减少其绝对之地方性。然因传统、背景、民族气质等元素之不同，亦

将自成一家，但其形成，则尚有待耳。

——1954年，《中国建筑史》绪论

人类有一种爱美的本性。……人类对于建筑不但要求技术方面的提高，并且要求加工美化，因此建筑艺术随着文化的提高也不断地丰富起来。

建筑是在各种社会生活和社会意识要求下产生的，所以当许多建筑在一起时，会把当时的经济、政治和文化的情况多方面地反映出来。建筑不但可以表现当时的生产力和技术成就，并且可以反映出当时的生产关系、政治制度和思想情况。我们不能不承认它是能多方面地反映社会面貌的艺术创造，而不是单纯的工程技术。

我们试将中国的建筑和绘画在布局上的特征和欧洲的作一个比较。我觉得西方的建筑就好像西方的画一样，画面很完整，但是一览无遗，一看就完了，比较平淡。中国的建筑设计和中国的画卷，特别是很长的手卷很相像：用一步步发展的手法，把你由开头领到一个最高峰，然后再慢慢地收尾，比较有层次，而且趣味深长。

——1954年，祖国的建筑

日本的建筑和园林，从南北朝起就不断受到中国的影响。从日本建筑实例上看，它的风格是跟着大陆上中国的形式发展的。……但是这两个民族所表达出来的气质又是多么不同！总的说，中国的气质是粗壮雄伟，日本的气质就比较细腻纤巧；我个人还是很喜欢日本的建筑和庭园，像小盆景似的很乖很可爱。

——1959年，在住宅建筑标准及建筑艺术问题

座谈会上关于建筑艺术部分的发言

这两个组群（按：指正定隆兴寺和大同善化寺）虽然

年代相距不远，但是隆兴寺是在汉族统治之下建造的，而善化寺所在的大同当时是在东北民族契丹、女真统治下的。这两个组群所呈现的迥然不同的气氛，一个深邃而比较细致，一个广阔而比较豪放，很可能在一定程度上反映了当时南北不同民族的风格。

——1961年，中国的佛教建筑

古埃及建筑和古希腊建筑虽然都用石构的柱梁式结构，虽然同是奴隶社会的建筑，但是埃及建筑形式沉重严峻，而希腊建筑则清快、明朗。自然环境固然有它的影响，但更重要的是由于希腊在自由市民之间有他们的民主，在他们的宗教中也反映着这种比较活泼自由的社会制度，不像埃及那种政教合一的专制统治。因此，埃及建筑和希腊建筑就各自形成了不同的风格，一些相同的以及许多不相同的美的法则。在这些美的法则之中，有些因素取决于材料结构，而更显著的则取决于社会思想意识。

——1961年，建筑创作中的几个问题

树立“建筑意”观念 ——谈中国建筑文化的创造

吴良镛*

那是1945年初夏的重庆，我刚刚开始担任梁思成先生的助手。一天黄昏，梁先生正在跟我谈话，忽然走了神，指着窗外山城的一片暮色说：“你看，这是多么好的一幅水彩画！”我从窗口望去，在山色云影的朦胧背景前，参差着一片绵延不断的屋顶轮廓，前面流淌着嘉陵江水，夕阳下跳跃着汨汨的光点，确实是一幅极美的画面。但我相信，以梁先生的眼光，他“看”见的绝不只是这一片和谐的光影，更是凝聚于其中的一种意境——既有诗意，也有画意，同时，在作为一位杰出的建筑学家梁先生的眼里，肯定也还有一种“建筑意”的存在。事实上，梁先生在1932年就已经写过：“这些美的存在，在建筑审美者的眼里，都能引起特异的感觉，在‘诗意’和‘画意’之外，还使他感到一种‘建筑意’的愉快。”

“建筑意”(Architecturesque)是梁先生仿照英文“Picturesque”(画意)创造出来的一个词，比诺伯舒兹(Norberg-Schulz)提出的“场所精神”(Genius loci)早了好几十年。说实在的，当年我刚听到这个词的时候，虽然也有同感，但却理解得不深，以后我进一步学习美学，特别是王国维的“意境”说，并读到宗白华先生在《中国艺术意境之诞生》一文中的发挥以后，才有了进一步的体会。后来我又读了诺伯舒兹的《场所精神》，更加深了对“建筑

* 作者：清华大学教授，城市规划学家与建筑学家，中国科学院与中国工程院院士，《建筑意》顾问。