

等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

建筑艺术赏析

主编
副主编

翟芸 汪炳璋
周路 郭全生 曾先国
赵侠 冯鹤 余维君

合肥工业大学出版社

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

建筑艺术赏析

主 编 翟 芸 汪炳璋

副主编 周 路 郭全生 曾先国

赵 侠 冯 鹤 余维君

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑艺术赏析/翟芸主编.—合肥: 合肥工业大学出版社, 2011.4
ISBN 978-7-5650-0380-6

I.①建… II.①翟… III.①建筑艺术-鉴赏-世界 IV.①TU-85

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第026813号

丛书编纂委员会

总主编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

总策划: 方立松

建筑艺术赏析

主 编	翟 芸 汪炳璋	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	方立松 金 伟	版 次	2011年9月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2011年9月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm × 1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	11 字 数 263千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0380-6
电 话	发行部: 0551-2903188	定 价	52.00元(含教学光盘1张)

总序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和艺术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重在艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型，也反映在当代社会的发展，艺术形态自身的变化。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作

用于现代艺术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相联，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，宏扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装璜到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

建筑，终日与我们相伴，因为太过平凡，人们已不太多关注它的内质和文化了。每当我们面对日益崛起的城市，那些富有特色的区域不断被格式化，千城一面的建筑使我们感到莫名的冷漠，城市记忆正在逐渐消失，我们不禁抱怨着。于是，便掀起一阵追根寻源的热潮。然而多少年过去了，在许多人的心中，中国建筑似乎只是青砖黛瓦、漏窗雕饰、大屋顶、几抹朱漆而已。而对于西方的建筑，更是隔纱障目，不知所以。看当今遍及大地的仿欧式建筑，一律的山花柱式符号的堆叠，这些堆叠也大多面目全非，留下一堆堆遗憾。

这些，都缘自于我们对建筑的认识和了解甚少。建筑不仅仅是用来提供人们遮风避雨的生息空间，建筑更是一门艺术，而且是一门内涵丰富、魅力十足有生命力的艺术。尤其是传统建筑，正在随着时光而远去，它是丰富的文化遗产，是我们认识建筑艺术的基础。基于此，也是引发作者编写该书的初衷。

建筑贯穿整个人类发展历史，遍及世界各国。其风格、其形态、其文化可以说是个相当庞杂的体系，作者在论述时不免有缺漏之处，只希望能通过平实的文字与图片与大家一起走近它，读懂它。

主编

2011年8月

目 录

CONTENTS

009 上篇：认识建筑艺术

010 第一章 建筑艺术的特点

012 第一节 建筑是科学和艺术的结合体

014 第二节 建筑是空间的艺术

017 第三节 建筑是一门综合性的艺术

020 第二章 建筑与装饰

021 第一节 建筑与装饰的关系

029 第二节 装饰与内容

040 第三章 建筑与材料

042 第一节 建筑用材的种类及发展

049 第二节 建筑用材的选择及运用

052 第四章 建筑与结构

053 第一节 中国的木构建筑

066 第二节 西方的石构建筑

077 下篇：体验建筑艺术

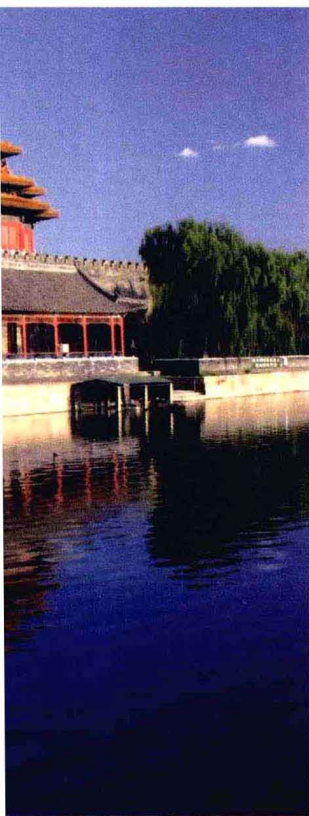
078 第五章 民居建筑

079 第一节 民居建筑与地域的关系

086 第二节 中国传统民居建筑

103 第三节 外国传统民居建筑

111	第六章 园林建筑
112	第一节 造园思想与园林建筑
115	第二节 东方园林建筑
128	第三节 西方园林建筑
133	第七章 宫殿建筑
134	第一节 宫殿建筑的特点
137	第二节 中西方宫殿建筑
146	第八章 宗教建筑
147	第一节 人类精神与宗教建筑的关系
149	第二节 基督教建筑
154	第三节 伊斯兰教建筑
158	第四节 佛教建筑
164	第九章 建筑的传承与发展
165	第一节 建筑的传承
166	第二节 建筑的发展
168	第三节 优秀实例
174	参考文献
176	后记

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

建筑艺术赏析

主 编 翟 芸 汪炳璋

副主编 周 路 郭全生 曾先国

赵 侠 冯 鹤 余维君

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑艺术赏析/翟芸主编.—合肥：合肥工业大学出版社，2011.4
ISBN 978-7-5650-0380-6

I. ①建… II. ①翟… III. ①建筑艺术-鉴赏-世界 IV. ①TU-85

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第026813号

丛书编纂委员会

总 主 编：孙志宜 易 英

副总主编：李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

总 策 划：方立松

建筑艺术赏析

主 编	翟 芸 汪炳璋	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	方立松 金 伟	版 次	2011年9月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2011年9月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm×1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	11 字 数 263千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0380-6
电 话	发行部：0551-2903188	定 价	52.00元(含教学光盘1张)

总 序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和艺术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重在艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型，也反映在当代社会的发展，艺术形态自身的变化。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作

用于现代艺术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相联，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，宏扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装璜到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英
中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

建筑，终日与我们相伴，因为太过平凡，人们已不太过多关注它的内质和文化了。每当我们面对日益崛起的城市，那些富有特色的区域不断被格式化，千城一面的建筑使我们感到莫名的冷漠，城市记忆正在逐渐消失，我们不禁抱怨着。于是，便掀起一阵追根寻源的热潮。然而多少年过去了，在许多人的心中，中国建筑似乎只是青砖黛瓦、漏窗雕饰、大屋顶、几抹朱漆而已。而对于西方的建筑，更是隔纱障目，不知所以。看当今遍及大地的仿欧式建筑，一律的山花柱式符号的堆叠，这些堆叠也大多面目全非，留下一堆堆遗憾。

这些，都缘自于我们对建筑的认识和了解甚少。建筑不仅仅是用来提供人们遮风避雨的生息空间，建筑更是一门艺术，而且是一门内涵丰富、魅力十足有生命力的艺术。尤其是传统建筑，正在随着时光而远去，它是丰富的文化遗产，是我们认识建筑艺术的基础。基于此，也是引发作者编写该书的初衷。

建筑贯穿整个人类发展历史，遍及世界各国。其风格、其形态、其文化可以说是个相当庞杂的体系，作者在论述时不免有缺漏之处，只希望能通过平实的文字与图片与大家一起走近它，读懂它。

主编

2011年8月

目 录

CONTENTS

009 上篇：认识建筑艺术

010 第一章 建筑艺术的特点

012 第一节 建筑是科学和艺术的结合体

014 第二节 建筑是空间的艺术

017 第三节 建筑是一门综合性的艺术

020 第二章 建筑与装饰

021 第一节 建筑与装饰的关系

029 第二节 装饰与内容

040 第三章 建筑与材料

042 第一节 建筑用材的种类及发展

049 第二节 建筑用材的选择及运用

052 第四章 建筑与结构

053 第一节 中国的木构建筑

066 第二节 西方的石构建筑

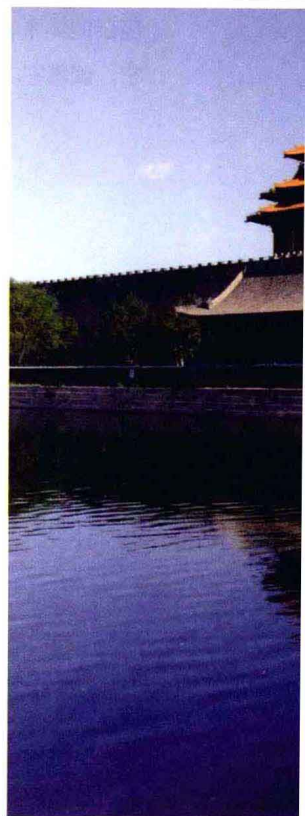
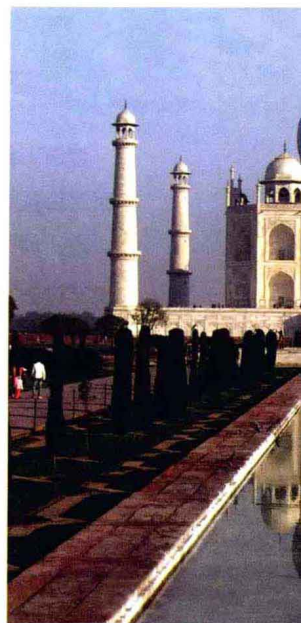
077 下篇：体验建筑艺术

078 第五章 民居建筑

079 第一节 民居建筑与地域的关系

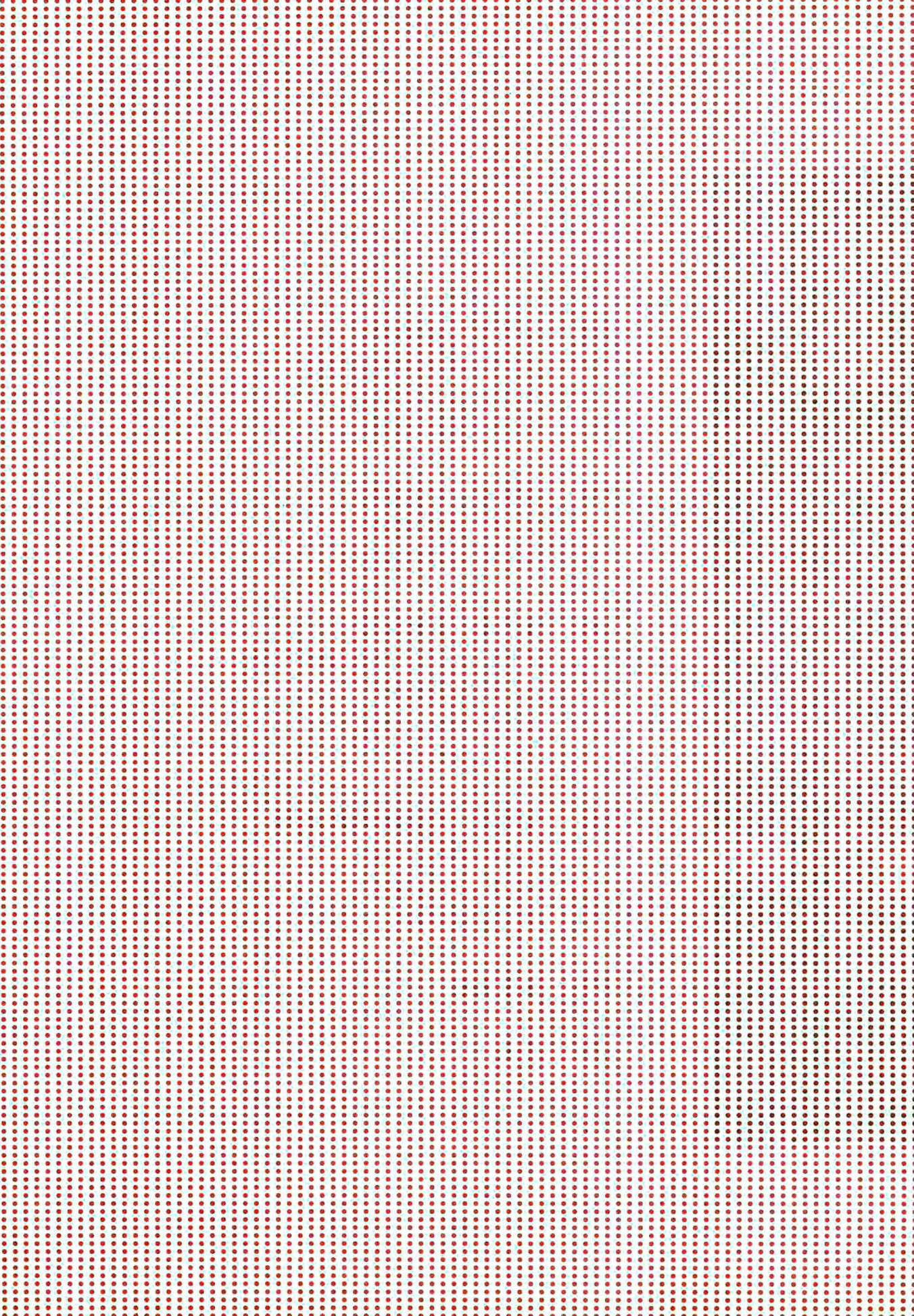
086 第二节 中国传统民居建筑

103 第三节 外国传统民居建筑

111	第六章 园林建筑
112	第一节 造园思想与园林建筑
115	第二节 东方园林建筑
128	第三节 西方园林建筑
133	第七章 宫殿建筑
134	第一节 宫殿建筑的特点
137	第二节 中西方宫殿建筑
146	第八章 宗教建筑
147	第一节 人类精神与宗教建筑的关系
149	第二节 基督教建筑
154	第三节 伊斯兰教建筑
158	第四节 佛教建筑
164	第九章 建筑的传承与发展
165	第一节 建筑的传承
166	第二节 建筑的发展
168	第三节 优秀实例
174	参考文献
176	后记

上篇：认识建筑艺术

任何一门艺术都有它自己的特殊语言，建筑的特殊语言就是围起的“空间”艺术。建筑的使用功能要依靠空间去实现，“凿户牖以为室，当其无，有室之用”。而且也正是空间本身产生了建筑所特有的美学价值，使得建筑区别于其他艺术而存在。所以欣赏建筑艺术很特别的一点，就是不能像欣赏绘画那样站着慢慢地看，也不能像欣赏音乐那样坐着静静地听，而是要走进建筑空间里，身临其境地去体验。欣赏建筑艺术，实际上是体验建筑给你所带来的切身感受。体验不仅来自看、还要听、嗅、触以及想，体验建筑空间环境带给人的综合感受。伴随着时间的进程，空间画面不断地转换，步移景异的时空画卷就会不断地展开，这种神奇的时空艺术只有在建筑艺术中才能体会到。

在具体欣赏建筑时，建筑的基本元素是我们首先要认识的。

当你为建筑空间中精美的装饰所吸引时，你要明白它只是建筑的一部分。只有建筑存在，它才会有生命，才能传递出使用者想要表现思想和情感。所以对于建筑中的装饰不可只观其本身，而要将其与建筑本体统一在一起共同认识。由此，我们必须了解建筑装饰的部位及多样的内容和手段。

建筑对材料的选用有赖于对材料性能和加工技术的掌握。古人对天然材料的驾驭，特别是土、木、石的运用可以说是到了炉火纯青，登峰造极的程度。随着生产技术的发展，还产生了一些人工材料，以使建筑更加坚实、耐久。

中西方建筑所使用的主流材料不同，所以建筑的结构形式各异，并由此形成的建筑面貌、空间组织和建筑风格也不同。中国传统的木结构建筑有稳重的石台基，玲珑可变的木框架屋身，还有引人注目的轻盈若飞的大屋顶，其单幢体量虽小，但由于其群体组合的千变万化，同样也造就了气势恢宏的建筑形态。由于模数化的标准构件，又使其施工神速。西方的城堡、神庙、教堂都是以石结构为主建造的，它们以坚实、稳定和高大宏伟的外表及拱券结构的空间，向人们表征的是另一种关乎神权的神秘和伟大，建筑更强调了它们精神的永恒性。