

建筑美学

JIAN ZHU MEI XUE

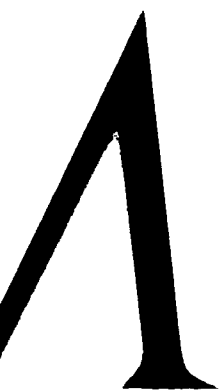
门类美学探索丛书

王振复 著

云南人民出版社

M

建筑美学

王振复 著

探索丛书

云南人民出版社

责任编辑：周 张

封面设计：鞠洪深

门类美学探索丛书

建筑美学

王振复 著

云南人民出版社出版 (昆明市书林街100号)
云南新华印刷厂印装 云南省新华书店经销

开本：787×1092 1/32 印张：8.25 字数：168,000
1987年8月第一版 1987年8月第一次印刷
印数：1—5,000

ISBN 7—222—00091—7 / I·14

统一书号：10116·1099

定价：2.00 元

蒋孔阳

“门类美学探索丛书”序

云南人民出版社组织出版一套“门类美学探索丛书”，征询于我，并要我写篇序。虽然我对门类美学并无研究，但感到这是一件好事，有利于我国美学事业的进一步繁荣和发展，因此，也就不揣冒昧，欣然答应。

我国美学研究目前发展的趋势，主要有三个方面：一是继续进行哲学的、心理学的、艺术学的综合探讨，着重从理论上探讨美学上的各种基本问题，如美的本质、美感、美的创造、美学范畴等。二是从历史上来进行纵向的研究，追本求源，探寻美学发展的规律及其已经取得的重大成就。中国美学史、外国美学史、以及一些重要的流派和思潮，都有同志披荆斩棘，辛勤耕耘，从而取得了不少成绩。三是横向的联系。适应近代各门学科相互分工而又相互渗透的发展趋势，美学也就突破了自身传统的范围，与各门艺术、各种科学以至各个社会生活的领域，发生联系，从而形成了各种各样的门类美学。从艺术方面来说，有多少门艺术，差不多就有多少门艺术的美学，如文艺美学、绘画美学、音乐美学、建筑美学、摄影美学、舞蹈美学等。从科学方面来说，当人类科学技术的活动，不仅仅涉及到物质的生产，同时也关系到人的精神面貌的时候，

它就常常与人发生审美的关系，从而形成了不同门类的美学，如科学美学、技术美学、生产美学、工业美学、生物美学、体育美学等。至于社会生活，那更因为领域的不同，而成为不同的美学研究的对象和范围，如环境美学、服装美学、家具美学、语言美学、生活美学等。因此，门类美学的天地非常广阔，它在美学研究的对象中，虽然是后起的，但却前途无穷。

门类美学为什么如此广阔呢？这和美的性质分不开。清人叶燮说：“凡物之美者，盈天地之间皆是也。”那就是说，天下到处都有美。既然到处都有美，任何事物都可以给人美或不美的印象，因而也都可以与人发生审美的关系，成为美学研究的对象。艺术固然要美，生活也要美。艺术是在按照“美的规律”在创造，人类的一切活动也都在按照“美的规律”在创造。人要把世界改造成为“属人”的世界，他不仅要使这个世界满足自己物质的需要，而且也要满足他的精神需要，使之成为自己的“创造物”。这样，他所到之处，他都感到这个世界是他的“自我创造”，是他的本质力量的“对象化”，因而他处处感到亲切，感到美。那么，研究人与现实之间不同方面的审美关系，不同方面的美，也就不仅无可非议，而且是非常必要的了。门类美学，就是对于不同方面的审美关系的研究，对于不同方面的美的研究。

目前，出版一套门类美学丛书，我认为至少有两方面的重要意义：第一，加强门类美学的研究，扩大美学研究的范围和领域，使之从单纯的哲学理论的探讨，深入到各个艺术门类、科学门类、生活门类，从而使美学走向各个

方面的实际，加强美学理论与实际的联系。门类美学可说是美学研究中理论联系实际的一个重要环节和步骤。第二，加强美学理论的社会作用，使美学理论能够象其它理论一样，积极地在现实生活中发挥作用。美学要发挥作用，就得走向现实生活的各个方面去，参与和解决各门艺术、各种学科以及生活各个方面所存在的美学问题。

因此，门类美学不仅扩大了美学研究的对象和范围，而且是美学联系实际、美学发挥作用的重要途径。这样，门类美学不能等闲视之，也就很清楚了。为此，我热烈地祝贺云南人民出版社出版门类美学这一套丛书，预祝他们能够取得预期的效果。

1986年6月12日

罗哲文

序 言

复旦大学中文系王振复同志的《建筑美学》一书即将出版了。我作为一个搞了将近半个世纪的建筑历史与理论学习研究和将近四十年文物建筑保护的工作者，感到十分的高兴。因为这正是在我几十年的工作中，迫切希望能看到的一本书。我也曾经做过一些努力想收集这方面的资料加以整理，但终究由于事务缠身和其他方面的种种原因，未能如愿，每每引以为憾事。我还知道有不少建筑师、艺术家、文史家们也曾对建筑美学做过很多深刻的钻研，发表过很有见地的论文或作品。但是迄今为止还没有一本关于建筑美学方面的专著。振复同志在从事文学与美学教学之余，经过长期努力，收集了大量的中外建筑历史与理论方面、艺术与美学方面、哲学与科技等方面的资料，其中特别对中国古代建筑历史理论方面的资料的收集尤为丰富。然后再运用马克思列宁主义、毛泽东思想的观点进行系统的分析研究。探索了建筑美学的特点和规律。因此，我认为这本书是一本首创之作、成功之作，值得推赞。

振复同志要我为此书写一个序言，实在愧不敢当。但是正是由于上面所提到的在我几十年的实际工作中感到这样一

本书的迫切需要的原因，又不能不说几句话，便写了如下一点意见。

我想首先谈的是建筑的两重性问题。建筑一方面是物质资料，任人皆知。衣、食、住三者是人类赖以生存的最为不可缺少的条件。住，不仅是宿舍住房，还包括了工作、生产、文娱、医疗、教育等等各方面的建筑物。在作为物质资料方面，它们是没有阶级性的，任何人都可以使用它。例如北京的天安门，从前是帝王宫殿的一部分，解放以后却成了中华人民共和国成立的主席台。用途变了，性质也转变了，但它的物质性仍然未变。其他的工厂、学校、医院、剧场、图书馆等等建筑物也同样如此，这也可以说是建筑的物质使用方面。但是在另一方面，人们与建筑物朝夕相处，生老与共，除了实用之外，还需要精神上的娱快，美的享受，这就要求建筑物要具有艺术性的问题。甚至有些建筑的主要用途并不是作为物用而是作为精神方面，意识形态范畴的用途，如象古代的宗庙、坛庙、寺观、园林、坊表等等，它们在艺术方面的要求就更为突出了。也正是由于建筑所具有的这种两重性，所以在世界各国的建筑设计审查，对某一建筑物的评价，莫不以适用、经济、坚固、美观四个条件作为标准。具体到某一个建筑上或以适用为重或以美观为重，也还要根据其性质作用而定，但决不能偏废其一的。美观问题，也可说是艺术性的问题，不仅是豪华的建筑如此，简朴的建筑也是如此。有时甚至豪华的建筑并不美观，简朴的反而美观，这就需要美学理论作为指导。再从文物古建筑的价值来说，按照我国和世界各国的通例，主要分为历史、艺术、科学三方面的价值来评定。其中的艺术价值也就是美观的问题，更

需要以美学理论来取诀。振复同志这本《建筑美学》无疑会在这方面起到积极的作用。这是我要说的第一点意见。

第二，是建筑的文化性问题。由于我几十年来一直是在从事文物建筑的调查研究和保护工作，所以我体会得较深。建筑是各门科学技术与艺术的综合体，它反映了它所产生的（建造）时代的科学技术水平，文化艺术的成就。因此，它是各个国家、各个民族文明的重要标志。当人们看到金字塔的时候，必然会想到埃及的古代文化。看到比萨斜塔的时候，必然会想到意大利的文化。看到万里长城时，必然会想到这是中华民族的象征。在公元前二世纪的时候，曾经有一位名叫帕蒂伯尔的旅行家和诗人编制了第一个世界七大奇迹的名单（称作上古七奇），用来形象地显示当时人类文明的高度成就。可惜除金字塔外其他六个早已不存了。其后又有人编制了第二个世界七大奇迹的名单（称作中古七奇），这“七奇”还大多保存着，有意大利的比萨斜塔、罗马大斗兽场、君士坦丁堡的索菲亚大教堂，英国的督伊德神庙，亚历山大的地下莹窟和中国的万里长城、南京磁塔（琉璃塔）。其中除南京磁塔外，大都还保存着。我们只要略加考查，这两个世界七大奇迹的名单中，几乎全是建筑。这就充分说明了建筑确是不愧作为人类文明的具体标志。建筑无疑是一个民族、国家的重要文化组成部分。建筑还与一个民族、一个国家的文化传统、包括语言文字、思想意识、宗教信仰、风俗习惯等等有着密切的关系。在多民族国家中，各民族的建筑还有各自的民族风格与地区特点，形成了民族的建筑文化。在建筑作为文化的重要部分这一问题上，还没有得到充分的重视，我认为是应当努力加以宣传的。振复同志的《建筑美学》一书

中以大量章节叙述了建筑的历史文化传统，如象建筑美的起源，建筑形象与音乐、绘画、文学的关系，以及中国古塔、中国陵寝审美观点等等都引用了大量传统文化的资料与论述，特别对中国古代哲学思想、文字、文学、艺术等等的深厚传统对中国建筑的影响作了较为详尽的论述。这对于建筑实践工作者、文化艺术工作者以及其他读者关于建筑第二功能美观，艺术价值的认识也无疑有重大的参考价值。

第三，是建筑文化的交流问题。建筑作为文化的成果，文明的标志，它和其他文化艺术作品一样，它既不是孤立的，也不是千篇一律的。建筑有它共同的物质材料性能、结构技术方法、适合特定用途的空间布局等等共同的规律，但是它作为建筑艺术，文化的成果，随着自然环境、地理条件、民族传统等等各方面的因素的影响，必然会产生各种不同形式，不同风格的建筑。它们好象一朵朵不同姿态、不同色彩的鲜花在世界大花园中五彩缤纷，各争芳艳。我在这里要谈的一个意见就是建筑艺术花朵不是孤芳自赏而是相互交流，相互影响，相互促进，共同提高的。建筑文化的交流，可分为两个方面，一是国内各民族建筑文化的交流，一是国际建筑文化的交流。就拿我们中国来说，国内各民族建筑文化都在不断的交流，例如河北承德就有许多蒙、藏、维各族地区建筑的影响，西藏拉萨、江孜、日喀则等地也有许多汉族地区建筑的影响。在国外的文化交流也是如此，不仅在交通发达的现代，就是在交通不很发达的古代，也都在不断交流着。中日两国的建筑相互的关系，其交流的密切，固不待言。就以中国建筑来说，有许多都是从国外引来的。在这一点上我们的祖先从来是开放的（清末近百年前除外）。不仅

不排外而是欢迎和引进的。在距今两千年前就把佛教建筑引进了洛阳，随后在全国各地相传了将近两千年，现存佛教建筑之多，成了古代建筑中的一大项。其他如伊斯兰教的清真寺以及耶稣基督教堂等等都是原来没有的。但是在这里我要着重强调的是建筑文化的交流，不管是国内也好，国外也好，都有着一个坚实的基础，就是以本民族、本地区、本国的建筑作为基础。外来的建筑不断的被本国的建筑所吸收、所融化。举一个例子，我们现在在国内看到各式各样的古塔，它是两千年前从印度传来的，是埋释迦牟尼的“佛骨”（舍利）之用的。它原来的形式很简单，好象个圆坟，但它一经与中国原有的建筑相结合之后，就完全不同了，成了中国建筑的一种新类型了。其他的外来建筑莫不如此。这种变化，我把它称之为“华化”或“中化”，不仅古塔如此，其他各种外来建筑都如此。因此它决不可能“西化”、“东化”、“南化”、“北化”。不仅中国如此，各个国家也都是如此。

振复同志的《建筑美学》一书中，也从美学原理方面，对此作了论证，我想对建筑理论研究与创作，也都是可以参考的。

第四，我还要想说一点建筑与环境的问题。建筑本身是一个空间，是人们为了一定的需要而创造的空间，所谓的“上栋下宇”以进行各种的活动。然而建筑本身又处于广阔的环境之中。一个建筑物不能独善其身，它还要与周围的兄弟姐妹，即各式各样的建筑发生关系。不仅如此，它们还要与周围的山川形势、林木花草、鸟兽鱼虫等发生关系。彼此配合融洽得好了，才能谱写出一曲和谐的交响乐章。建筑与环境的组合（包括建筑与建筑之间，建筑与各界之间）是一门很高的

艺术。过去曾经有过中外许多建筑大师们提出这一论题，在我国古代建筑理论与实践中也很有高的成就，很多的例子。但是至今还未引起足够的重视，这是应当大声疾呼的事，建筑的美观如果脱离了它周围的邻居，脱离了它所存在的环境，恐怕很难称赞，至少也是不算完善的。在振复同志的这一著作中以大量的篇幅在不少的地方提出了这一问题，而且把它提到了美学的高度来加以论述。我认为是特别应该推赞的。

在《建筑美学》一书中，我认为还有许多值得推赞之点，这里我只是提出我所认为突出之点，所见只是一斑。至于还有一些独到之处或是还有需要进一步研究的问题，就请高明的读者自己去考虑了。

1987年2月

目 录

- 1 建筑的基本特征**
 - 2 广义的“艺术”
 - 6 “待风雨”与“辟群害”
 - 9 从安泰所想起的
 - 12 空间，“唱”的是“主角”
 - 14 展现于空间形象的社会人生
 - 17 建筑空间形象的抽象意蕴

- 22 建筑本质系统理解**
 - 22 先从图式来看一看
 - 30 结论是什么
 - 32 注意：建筑美的模糊性

- 39 建筑的起源**
 - 39 建筑起源的有关古文字资料拾零
 - 45 一些甲骨文给了我们怎样的启示
 - 48 有关考古发现也在大声“发言”
 - 52 从实用走向审美

- 56 “建筑美源于实用”说的一个特例
- 61 **建筑形象与音乐、绘画、诗的形象比较**
 - 61 “凝固的音乐”
 - 69 “立体的画”
 - 76 “无声的诗”
- 84 **建筑美的象征**
 - 84 抽象观念情绪的具象暗示
 - 87 常见的建筑美的象征手法
 - 97 现实主义创作方法不适于建筑美的创造
- 102 **建筑美的移情**
 - 102 立普斯的建筑美移情说
 - 108 心理：“难得的糊涂”
 - 112 生理：“运动的冲动”
- 119 **建筑形式美的基本“语汇”**
 - 119 相互默契，情意相投
 - 123 美在比例，还是美在无比例
 - 127 适度之美
 - 131 “中间”，也是“可以”的
 - 133 均衡何以显得美
 - 137 浓妆淡抹，美在相宜
 - 140 质感

142 建筑美的时代精神

143 历史的长河如何滚滚向前

157 这里是一个急转弯

165 “传统与现代”的对话

174 建筑美的民族特色

175 以农立国与土木结构

179 崇尚阔大的建筑空间意识

189 清醒的世俗理性精神

191 强烈的政治伦理色彩

198 礼乐和谐的“美”

205 对称与曲线的“美”

209 塔的崇拜与审美

209 从古印度的“窣堵坡”谈起

214 中国化了的佛教建筑型类

225 灵魂向佛国的飞升与脚踏在现实人生的大地

234 中国古代帝王陵寝建筑的美学性格

234 “事死如事生”

243 方形、圆形与前方后圆形

249 后记

建筑的基本特征

当人们沐浴在晨风朝晖之中，远眺万里长城巍峨飞动的雄姿，在黄昏夕照之际，徜徉于清丽宁静的江南民居之前；或为北京明清故宫的雄浑博大所深深撼动，被边陲山寨“低吟小唱”般的茅屋竹楼轻轻扣动心弦；或去异国他乡，埃及金字塔的“静穆孤寂”、希腊帕提农神庙的明丽典雅、印度泰姬陵的“冰清玉洁”与“绵绵情思”、法兰西埃菲尔铁塔的“力量”之美，与美利坚现代摩天高楼的“冲天”形象，不由人心撼神驰，深感其美无比，催人遐想沉思……

人们自然会问：建筑，你究竟是什么？

打开中外建筑史，关于建筑到底是什么这一问题的论辩时有所见。有的振振有词，说“建筑是一门艺术”，引经据典，看来无可辩驳；有的说得十分肯定，“建筑是一种技术”，观点鲜明，毫不吞吞吐吐；有的干脆主张，“建筑，什么也不是，它就是它自己。”如此等等，不一而足。

我们的头脑，有点被弄胡涂了，我们碰到了难题么？

的确，尽管凡有人烟之处，都有建筑存在，可以说，建筑是尽人皆知的，然而，究竟什么是建筑，却未必人人了然。

“熟知非真知”。

当然，即使是希腊神话传说中的“司芬克斯”之谜，也

有可解的时候。笔者认为，要回答建筑究竟是什么的问题，还得从建筑的基本特征谈起。

广义的“艺术”

德国古典美学家黑格尔认为，“就存在或出现的次第来说，建筑也是一门最早的艺术”^①。这种古典建筑美学见解具有代表性。在古代与近代西欧，人们将建筑喻为“抽象的雕刻”与“凝固的音乐”，盛行西欧于一时的洛可可与巴洛克建筑潮流，贴金贴银，建筑形象富丽堂皇，非常重视装饰效果，艺术意味十分浓郁，尤其反映出这种古典建筑美学思想的深远历史影响。

建筑，是一门文学艺术一般的艺术吗？

倘说是，又究竟是怎样的一门“艺术”呢？

通常所谓“艺术”，可作广义狭义两解。

我国当代著名美学家朱光潜先生指出：“（Art）（艺术）这个词在西文里本义是‘人为’或‘人工造作’。艺术与‘自然’（现实世界）是对立的，艺术的对象就是自然。就认识观点说，艺术是自然在人头脑里的‘反映’，是一种意识形态；就实践观点说，艺术是人对自然的加工改造……所以艺术有‘第二自然’之称。”^②

如此说来，广义的“艺术”，实即“本义”的“艺术”，指从实践观点看，“人对自然的加工改造”，“人为”或“人

① 黑格尔《美学》第三卷上册，第27页。

② 朱光潜《谈美书简》，第107页。