

“985工程”三期人才培养建设项目

建筑美学形与意

王 辉 著

中国建筑工业出版社

建筑美学形与意

王 辉 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑美学形与意 / 王辉著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2012.8
ISBN 978-7-112-14479-2

I. ①建… II. ①王… III. ①建筑美学 IV. ①TU-80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 147220 号

责任编辑: 刘 丹

责任校对: 刘梦然 赵 颖

建筑美学形与意

王 辉 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 15³/₄ 字数: 390 千字

2012 年 8 月第一版 2012 年 8 月第一次印刷

定价: 49.00 元

ISBN 978-7-112-14479-2

(22523)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录

绪 论 /001

第一章 建筑美学内容与方法

第一节 建筑美与学 /012

第二节 辩证学与思 /023

第三节 空间形与意 /029

上 篇 西方建筑美学发展

第二章 西方建筑美学脉络与起源

第一节 二律背反发展律 /038

第二节 建筑美学形式论 /046

第三节 古典起源形与式 /061

第三章 “现代性”与西方现代建筑美学

第一节 观念演化绝对与相对 /079

第二节 思潮分野科学与人本 /085

第四章 “现代”之后西方建筑美学发展

第一节 基本精神反叛与超越 /096

第二节 脉络思潮新奇与多元 /098

第三节 发展趋势借鉴与融合 /105

下 篇 中国传统建筑美学

第五章 中国传统建筑美学基本精神

第一节 二元中和 /116

第二节 建筑形意 /125

第六章 中国传统建筑美学二元范畴

第一节 虚实相生，无画处皆成妙境——空间论——美形 /140

第二节 外师造化，中得心源——接受论——美感 /159

第三节 从心所欲，不逾矩——创作论——美因 /171

第四节 辞约而旨丰，笔减而意繁——本体论——美意 /190

第七章 结语：当代中国建筑美学再建构

第一节 当代中国建筑美学困境与机遇 /208

第二节 当代中国建筑美学方法 /216

第三节 当代中国建筑美学原型 /227

第四节 结语 /235

图片来源目录 /238

参考文献 /241

后 记 /246

绪 论

“美”是什么，这是众多美学家苦苦思索的问题。“美”难于解释，美学家对于什么是“美学”也没有一致的定义。德国人鲍姆嘉登在 1750 年才把它看作一门独立的科学，将它命名为美学。中国古代没有美学这门学科，但却有诗话、词话、画品、书品。近代以后，受西方美学思想影响，中国也开始了自己的美学研究。20 世纪以来，美学研究越来越呈现多元的状况。

建筑与人的生活紧密相关，建筑中的“美”涉及因素众多，有着独特而又丰富的内涵。建筑美的独特之处在于，建筑美是综合的，与艺术、技术、心理、环境等因素都相关。

由于建筑美涉及内容的复杂性，建筑美学研究也遇到了与“美学”研究同样的尴尬，关于“建筑美学”的定义及其研究内容，学术界也一直众说纷纭。本书希望将建筑美学研究与建筑的多元属性相适应，将研究视野拓展，充分关注建筑“美”的丰富内涵。在本书中，我们尝试提出：建筑美学是研究建筑美感即审美经验与心理知觉、建筑美因即相关技术手段的审美关系、建筑美境即与外部自然及人文环境美的互动关系，探索建筑美形即自身建筑形式艺术实践的学科。

为了更方便地讨论建筑“美”与建筑美学，我们在借鉴已有的美学研究的基础上，提出本书关于建筑“美”研究的基本出发点。首先，本书试图将“美”与“人”结合起来，将“美”的创造与“人”的实践相联系。其次，我们希望可以采用系统的二元视角来开展对于建筑美的研究，这也将是本文思考建筑美学问题的一个基本出发点。需要说明的是，这只是研究的一种切入手段，如同“指向明月的手”一般。事实上，研究并不存在这样一个固定的视角，这种研究手段的选用只是为了引起更广泛的讨论。

二

进入 21 世纪以来,随着我们国家综合国力的日益提升,奥运会与世博会等重大活动的相继举办,人们对于国家文化的自信心与认同感也日渐加深,越来越多的人开始在各个方面探讨有关“中国模式”、“中国特色”的问题。这些研究从政治、经济、社会和文化等各个方面展开,已经得出了众多富有启发性的学术见解。在国家城乡发展日新月异、建筑与城市建设如火如荼的今天,如何从建筑学角度总结其中的经验和教训具有十分重大的意义。中国传统建筑文化独具特色,在当前快速城市化的背景下,我们不能因此停止对于中国特色的探索,简单地将过去的模式套用到当下。面向未来,我们要尝试从历史中找经验,从现实中找规律,为未来找启示,融古创新,为中国的建筑与城市找到一条新的独具特色的发展之路,努力建构具有中国特色的建筑与城市理论。作为中国特色建筑与城市理论的一部分,建筑美学研究意义重大。

正如塞缪尔·亨廷顿所预言的西方化与现代化的辩证发展轨迹一样,我们国家在日益现代化的今天,文化发展的西方化路径似乎已经到了它的尽头,回归本土化的轨迹却越来越清晰。在这种宏观背景之下,与国家文化发展密切相关甚至直接作为文明载体的建筑与城市建设也理当有所突破。如果我们以二元辩证视角切入思考应如何突破的问题,那么,首要解决的就是中与西、古与今的比较问题。

中西比较,就是为中国问题研究找到参照系,在与西方的比较中发现中国自身的特点与价值。在全球化的影响之下,当前的西方文化借助信息与资本的力量,仍然在影响着世界,当代中国文化,包括建筑与城市文化的建构,受到了来自于西方的影响与冲击。在当代建筑与城市设计领域,国外建筑师的创作仍然在持续影响着当代的建筑审美趋势,一些明星建筑师在全球化浪潮中得以继续推广和宣传自己的建筑思想。在当前中国声势浩大的造星与追星浪潮中,中国自身的建筑审美文化似乎并不受到重视,中国所具有的独特语境问题也不被广泛关注,有关中国特色的宏大命题在建筑实践持续狂飙之中渐渐被忽略了。

为了寻求新的突破,并与国际最前沿接轨,种种时髦的新潮建筑思想在我们国家迅速发展,各种与其他学科交叉的前沿理论不断

出现并快速生根。在人们不断追赶西方先锋建筑理论的同时，对于西方新潮建筑形式的模仿与山寨风气丝毫不减。在与国际接轨、实现国际化的口号之下，学习西方或者说直接照搬西方模式已经成为社会大众甚至一些专业工作者的一般认识与惯性思维。

我们既要学习西方先进经验，又不能局限于照搬学习，要尽快找到适合自己的独特模式，要摆脱以西方为中心的路径依赖，从中西对话的角度看待新建筑与城市文化创造的问题，这也将成为我们切实开展中西比较的逻辑起点，即形成从西方中心转到中西平行的思维方式。这一研究视角的确立也将成为我们进一步挖掘能传承中国建筑与城市文化、适应当代建设实践的建筑美学理论的出发点。

另一方面，在努力与国际接轨并切实进行中西比较的同时，研究还要有历时性观念，使着眼点贯穿过去、现在与未来。我们应深入挖掘中国传统建筑与城市文化，从传统中寻求启示，使传统建筑美学精神焕发现代新的生命力。在全球化影响之下，当代中国追求现代化的发展态势与西方进入现代社会的发展过程既有着一定的暗合之处，同时又有着极大的差异。西方在从古典向现代社会转型的过程中经历了一系列的阵痛，伴随着对过往传统的怀疑，种种带有反叛色彩甚至具有启蒙意义的思潮不断涌现，在百家争鸣之中，逐渐形成了较为统一的现代性思想；而当代中国在快速发展过程中，直接将当前西方的种种时髦思想、实际已是代表后现代文化的东西加以吸收，这一过程缺乏对本国传统与现代性两者关系的深入考察。可以认为，中国建筑与城市发展并没有完全完成从传统建筑制度与文化到现代性的连接和转型，脱离了西方现代性的漫长的形成过程，同时又直接嫁接西方现代性之后的结果，必然会导致当代中国建筑与城市文化建构中的时空错位。于是，社会大众看到了西方现代社会建筑与城市面貌的现代化结果，也以此结果作为我们奋斗的目标，但又缺乏对于何为“现代”建筑、建筑“现代性”形成过程的深入持续的讨论，这种错位导致所谓建筑与城市面貌的“现代化”发展与大跨度改变成为了全社会追求的目标，速度、激情与变化似乎也成为了当代中国社会的重要标签。

在这种以城市空间面貌“现代化”为目标的快速建设之下，建筑与城市中的新旧冲突也越来越明显。当“现代化”与“西方化”被人们直接联系之后，人们很难理解本土文化在现代化构建中的重要作用。在“现代化”的影响之下，消费社会的强大力量开始展现，各种贴近商业文化、现实生活的趣味被关注，建筑与城市建设越

来越时尚化或快餐化,时间与历史因此被空间化及商品化,众多仿古建筑开始出现。一些人关注到了这种变化,并试图以“理想化”的先锋态度进行批判,于是,在简单的反“旧”立“新”的目标之下,他们又匆忙地开始追求批判现实的先锋态度,众多新奇甚至惊世骇俗的作品不断出现。这些多元、纷乱的新趋向都在试图创新,但这些创新似乎大多都与传统中国建筑和城市文化有着极大的距离,甚至其中大量新的建设直接对历史文化环境产生了破坏。

我们国家在数千年的建筑与城市营造历史中形成了宝贵的经验与遗产,这些传统经验与遗产仍然值得现代的我们借鉴,也只有对传统优秀文化遗产的学习、借鉴与吸收,才有可能在当今创造出新的富有时代感同时又具有中国特色的建筑与城市文化。之所以提出既要同国际接轨又要保持中国特色,既要挖掘传统启示又要寻找这些启示的现代意义,其根本着眼点还是要综合、辩证地看待新时期中国建筑美学等建筑学基本理论的建构问题,要关注建筑美学理论建构的系统性问题。

三

时代在快速发展,建筑学科也在发生着巨大的变化,建筑学已不再限于个体建筑设计的范围。在广义建筑学与人居环境科学的理念指引下,有关建筑美的研究也开始了新的篇章。建筑与人息息相关,在人们对建筑领域的关注视野不断拓展的前提下,建筑美的内涵与外延也有了很大的发展,这也正是本书研究得以开展的重要前提。为了更好地把握新形势下的建筑美、开展建筑美学研究,本书通过将美学研究与建筑理论相结合、将历史研究与现实问题相结合、将西方与中国比较研究相结合,剖析建筑美学的概念、形成背景与原因,并以此尝试构建具有中国特色的建筑美学研究框架。

建筑美学是一个涉及多要素的立体网络,要从整体着眼,以系统的思维与综合的感知进行研究。英国人克莱夫·贝尔提出艺术的本质属性是“有意味的形式”,建筑之美同样来源于有意味的建筑形式。因此,关于建筑形式审美规律的研究以及对形式背后蕴涵的意义的探寻,是本书研究建筑美学的切入点与指导思想。前者属于建筑形式美的内部研究,后者则是建筑形式美的外部研究。内部研

究就是暂时隔离建筑“形式”同外界的联系，将建筑形式作为一个封闭的系统进行分析，考察形式自身的美学属性和审美规律；所谓外部研究就是将建筑形式作为一个开放的体系，通过对建筑艺术与社会现实、人类文化相互关系的分析，探讨建筑艺术形式或建筑艺术作为形式的本质所在以及文化等外在影响因素与建筑形式的相互关系及其运作规律。

如果从分层次的角度来看建筑形与意的话，我们可以将建筑的形理解为狭义层次的建筑美，而建筑的意则可看作是广义层次的建筑美。建筑的美存在着形与意的层次区别，这也意味着建筑空间创造的首要目的不光是外在的形式，同时也是形式背后“意”的获得，或者可以认为，建筑艺术“很少是纯粹为了审美的目的而完成的”。

本书试图从形与意切入研究建筑美学，在此基础上搭建研究框架。全书共分为七章，第一章作为全篇的开端，简要介绍了建筑美学的概念、内容与方法，提出我们需要进行辩证的学与思，要能在比较中求认知，将中与西、古与今相结合，同时要开放地去建构建筑美学理论框架，将问题与理论、整体与还原相结合。

为了实现进一步构建当代中国建筑美学理论的目标，我们需要从中西比较入手，这也是关于本书理论构建的基础。在接下来的三章中，我们先简要论述了西方建筑美学的发展脉络以及各个阶段的主要特点。

第二章借鉴美学相关研究，对西方建筑美学的发展脉络，即二律背反发展律以及建筑美学形式论进行了简要论述，并从“形”与“式”的角度切入对西方古典建筑美学展开论述，尝试对西方古典建筑“形式”美的特征与规律加以概括。与西方美学史曲折的发展历程一样，西方对于建筑美的追寻与研究并非是直线性的，而是经历了种种曲折的变化，其中所蕴涵的思想和观念也十分复杂。从传统的西方古典建筑美学到现代主义建筑美学，经过后现代的波折，再到当代建筑美学的多元发展，西方建筑美学发展如同叔本华所称“欲望的钟摆”一样，从一个极端走向另一个极端，这种类似于“二律背反”的发展现象也成为了我们回溯和分析西方建筑美学发展的基本脉络。纵观西方思想的发展，往往以否定原有的方式表现出来，比如在美学研究对美的本质的探求中，表现为唯心（主观论）与唯物（客观论）的相互否定。西方建筑美学发展的过程中存在着明显的“二律背反”现象，正与反不断交织，在发展中又相互转化，形成丰富的建筑美学观。另外，在西方美

学范畴体系中,“形式”一词是最重要的范畴之一。在建筑美学中,“形式”同样具有十分重要的地位,为了说明西方古典建筑美的特质,本文借用“形式”一词的多元含义,从“形”与“式”这两个方面去理解西方古典建筑美。所谓“形”,指的是以严谨的数学规律加以限定的建筑形,所谓“式”,指的是西方古典时代树立的典范与标准。数限定着建筑“形”,成为了获得美的基本手段,并通过比例加以限定,作为各阶段美的经典样式,“式”成为了基本的追求目标。

在简单介绍西方建筑美学的发展脉络与古典时代建筑美的基本特点之后,第三章针对西方建筑美学发展中的“现代性”展开研究,尝试从观念演化、思潮分野两个方面对“现代性”精神加以概括,进而剖析“现代性”的内涵与特征。为了阐述从古典到现代的变化,我们引入“现代性”概念来进行说明。“现代性”不仅可以作为西方现代社会基本特征的一种描述,同时也可作为西方现代建筑美学主要精神的一种描述。在建筑美学中,现代性意味着有关美的绝对性标准的丧失以及美的相对性理念的确立。另一方面,作为描述西方现代社会的一项基本指标,“现代性”包含着丰富的内涵,蕴涵着种种矛盾与张力,包含了种种两相排斥又相互依存并印证说明的思想。其中,理性与感性、现实与浪漫等种种思维不断背反。在这种相互背反的过程中,科学主义与人本主义成为“现代性”思潮演化的两条基本线索。与社会发展密切相关的建筑也受到了这两种思潮分野的影响,人本主义与科学主义也成为了西方现代建筑美学发展的线索,演化出了种种二律背反的现象。

第四章尝试剖析当代西方建筑美学的现象与问题,把握当代西方建筑美学的总体特征,并分别从基本精神、脉络思潮与发展趋势这三个方面展开论述。到了当代,以前西方建筑美学发展二律背反的紧张轮回似乎得到了缓解,美的主体与客体、此岸与彼岸、终极与过程间的差别都不是那么重要了,有关美的判断标准越来越多元。由于数码时代、图像时代的到来,视觉文化与消费文化的勃兴,原来建筑美学中一直被纠结的个性与一般、意义与秩序等问题都在不经意间化解了。实体向虚无转变,创造被复制取代,本质问题已不再重要。当代西方建筑美学开始从宏观走向微观、从宏大叙事发展到个人情怀,针对美的本质问题的思辨并不重要,值得关注的是一些具体的建筑审美现象与问题。

在前面三章简要论述了西方建筑美学的发展脉络之后,我们希

望能扎根于中国传统文化的土壤之中，探索吸收蕴藏在中国传统建筑美学中的精华。为了实现构建当代中国建筑美学理论的目标，研究需要从中西比较入手，既要探索吸收西方理论的精华，同时又必须扎根于中国传统文化，努力发掘中西的异与同。建筑美学是建筑文化的有机组成部分，要建构属于中国的建筑美学，就必须从中西建筑文化比较的视角入手，采取一种开放性的研究方式，认清中国建筑文化的优势与问题，以此建构未来能指导建筑实践的中国建筑美学。

第五章简要介绍了中国传统建筑美学的基本精神，可以分为理性价值相统一的“二元中和”、“二元中和”下的建筑形意两个层面，其中，理性价值相统一的“二元中和”具体包括统一辩证的思维方式、守中致和的价值判断两个方面，而“二元中和”下的建筑形意则可分为得意忘形的意境追求以及有无相生的整体创造这两个方面。

为了更好地阐述中国传统建筑美学的基本精神，第六章尝试提炼出中国传统建筑美学中的众多二元范畴加以解析。每一对二元范畴，都是由相反又相对应的两种元素构成的，达成互相对立又互相依存的统一整体。本章选取了四对范畴，这四对范畴组织在一起，也可以算对中国传统建筑美学的基本特征作一个粗略的介绍。这些范畴具体包括虚与实、外与内、欲与矩、约与丰，其中，虚与实指的是空间形式美的基本原则，外与内指美的欣赏，欲与矩指美的创造，约与丰指美的意境。

针对前两章介绍的中国传统建筑美学的基本精神以及主要范畴，并结合当前的建设具体情况，我们试图在最后一章“结语”中对这些基本特征进一步进行提炼概括，以使这些传统启示更加具有现代意义。在这一章中，应对着当代中国建筑美学的困境与机遇，针对中西对话、古今冲突的宏大背景，我们尝试探寻当代中国建筑美学方法。建筑美学是建筑文化的一部分，因此必须要从文化建构的层面来审视当代中国建筑美学的建构，可以从国际接轨与中国特色、传统启示与现代意义这两个方面来展开对于中国建筑美学的研究。我们还尝试从“追溯原型，探讨范式”的角度入手，探讨如何解析当代中国建筑美学建构的问题。当然，建筑美学问题是十分综合与复杂的，需要我们充分关注美形、美境、美因与美感等方面的研究，将有关中国建筑创美与审美的问题建构成一个系统课题，并在未来长期研究。

四

一直以来，以梁思成先生为代表的历代学者们在不断摸索，希望找到适合中国的建筑与城市发展方向，其中的种种思想既启发了我们，同时也激励着我们更加努力，为尽快找到适合自己的建筑与城市发展的道路而努力。另外，我们必须看到，伴随着当前的快速发展，我国建筑与城市建设面临着一系列的挑战甚至困境。在“与西方接轨”与“寻求中国特色”的犹豫中，中国未来建筑与城市的道路还不甚明晰。

吴良镛先生在《中国建筑与城市文化》一书中呼吁要研究与传承中国传统建筑与城市文化，并提出要“迎接中国建筑文化的伟大复兴”，为人居环境建设的中国特色问题指明了方向。他在书的最后一篇“中国建筑科学文化的伟大复兴”中这样说道：“我们迫切需要加强对中国建筑文化遗产的研究并向全国学人及全社会广为介绍，这是时代的任务。”吴先生为如何“开拓性地、创造性地研究中国建筑文化遗产”提出了几条具体建议，一是要“着眼于地域文化，深化对中国建筑与城市文化的研究”；二是要“从史实研究上升到理论研究”；三是要“追溯原型，探讨范式”；四是要“以审美意识来发掘遗产，总结美的规律，运用于实践”；五是要“推进并开拓文物保护工作”。这些建议既是研究中国建筑文化传统的必要工作，同时也为我们进一步开展当代中国建筑美学研究提供了方向。

当前我国正经历大规模、高速度的城市化，建筑与城市面貌日新月异，建筑学领域各种标新立异、令人眼花缭乱的新思想与新观念层出不穷，广大创作者陷入了片段模仿之中，竞相模仿这些新潮、时尚甚至怪诞的设计语言，而忽视了建筑标准与基本建筑观的树立。与此同时，时代的快速发展导致人们的审美心理不断变化，有关建筑美的判断标准越来越多元，建筑审美趋势不断变化。与国内建设实践的火热现状形成对比的是，当前建筑设计理论的基础还有待进一步研究，其中有关当代建筑审美特征与趋势的相关基础研究还相对薄弱，深入了解、分析当前人们的建筑审美需求迫在眉睫。作为对于以上宏大目标的一种回应，本书的研究希望能对当前建筑学基本理论的探索进行一些尝试，希望能有助于对建筑美学这一基本学科问题的研究。

当代中国建筑美学对应着“此时此地”的建筑理论问题，研

究难度十分之大，研究内容十分之多，值得我们长时间深入思考，这项复杂的系统研究工程也绝不是笔者个人能够完成的。另一方面，对于建筑审美现象进行科学化研究一直是一项难题，本书虽然尝试为认知与探索建筑美学搭建了一个框架，但对一些框架内的一些科学问题，如建筑审美心理并未作深入研究。本书的研究尝试只是笔者个人对于如何建构当代中国建筑美学途径的一种探讨。在此基础上，笔者希望能够引起专业工作者对于建筑美学这一领域的足够关注，吸引更多人对建筑美学展开研究，并针对该领域的问题探知、提问甚至怀疑，不断拓宽研究视野，丰富中国建筑美学的研究内容。

第一章

建筑美学内容与方法

随着时代的快速发展,建筑学科也在发生着巨大的变化。吴良镛先生提出,伴随着社会的进步和发展,建筑学已不再限于个体建筑设计的范围,与建筑学相关的其他学科以及相关影响因素都在不断扩展,形成一个相互联系而错综复杂的大系统。人类的聚居环境包括社会环境、自然环境和人工环境。……建筑学的概念也必须随之扩大,对其作较深入的探索,就不可避免地涉及众多互相联系的学科群,对它们的了解和研究是完全必要的,可以开阔和丰富建筑学的思路。^①

在广义建筑学与人居环境科学的理念指引下,有关建筑美的研究也开始了新的篇章。建筑与人息息相关,在人们对建筑领域的关注视野不断拓展的前提下,建筑美的内涵与外延也有了很大的发展,这也正是本书研究得以开展的重要前提。为了更好地把握新形势下的建筑美、开展建筑美学研究,本书通过将美学研究与建筑理论相结合、将历史研究与现实问题相结合、将西方与中国比较研究相结合,剖析建筑美学观念,形成背景与原因,并以此尝试构建具有中国特色的建筑美学研究框架。

第一节 建筑美与学

一、美与美学

各种语言中的“美”字,是“美”及相关的审美活动在各种文化之中存在的最确切和最有力的证明。作为关于美的研究的学科,美学至今仍然有许多争议之处。人们在审美对象上可以提炼出“美”的特征,如对称、均衡等,但这些特征并不等于“美”本身。“美”是一个虚体,更像是一个哲学对象而非一个科学对象。“美”是什么,这也是众多美学家苦苦思索的问题。不仅“美”难于解释,美学家对于什么是“美学”也没有一致的定义,有人认为美学是关于美的科学,也有人认为美学是艺术哲学,或者美学是以审美经验为中心研究美和艺术的科学。^②

① 吴良镛. 广义建筑学. 北京:清华大学出版社,1989.

② 如《大英百科全书》(1964年版)说:“它是关于美及其在艺术和自然领域中的表现的认识。”德国的鲍姆嘉登1750年出版《美学》时,他用Aesthetic(美学)这一名称概括美学这门学科,鲍姆嘉登美学的基础之一是主体的知、情、意结构,他认为美学是研究感性认识的完善的科学。