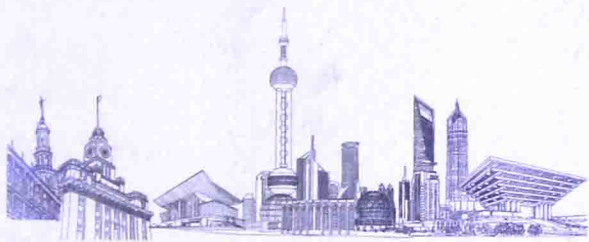

王 益 著

建筑与美

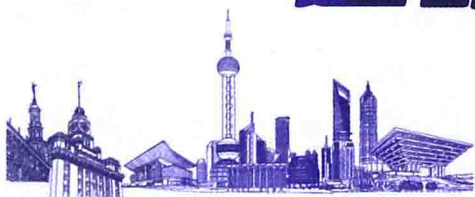
本书以美的分析为主线，以实例建筑为支点，将深奥的美学知识融入实例建筑的欣赏和分析中，从建筑与美的关系谈起，以建筑美与美的形态、建筑审美范畴、建筑形式美的规律、建筑审美心理结构及当代建筑审美意象为对象来阐述建筑的美学表达和意蕴，以此期望读者能在生动的建筑实例中了解建筑美学的原理和知识。

JIANZHU
YU
MEI

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

建筑与美

王益 著

Jianzhu Yu Mei

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

内容提要

在生活、学习和工作中,我们总在不经意间接触两个概念:建筑、美。

建筑是一个物质实体。

美则是一个精神话题。

建筑中会有美吗?如果有,会有哪些美呢?美的建筑会是怎样的?

人们对想了解的这些东西总显得模棱两可。因为人们对建筑熟悉,对美却很陌生;建筑实在,美却很深奥;建筑是理性的,美则是感性的。

然而,建筑与美有着千丝万缕的联系。建筑赋予美以外在、物质、具体的形态,而美则给予建筑更为内在、精神、深层的韵味。人类对建筑的美和美的建筑已存在着一些共同性认识,建筑的美和美的建筑也有着一定的规律可循。

我们可以从丰富多彩的建筑实例中找寻这些共同的东西。

本书以美的分析为主线,以建筑实例为支点,将深奥的美学知识融入实例建筑的欣赏和分析中,从建筑与美的关系谈起,以建筑美与美的形态、建筑审美范畴、建筑形式美的规律、建筑审美心理结构及当代建筑审美意象为对象来阐述建筑的美学表达和意蕴,以期望读者能在生动的实例中了解建筑的美和美的建筑。

本书图文并茂、内容丰富,对建筑实例分析通俗、详细、独特。本书可供从事建筑设计、城市规划、美学研究的人员和高等院校相关专业的师生参考,同时也是美学爱好者值得珍藏的一本关于建筑美赏析的优秀读物。

图书在版编目(CIP)数据

建筑与美/王益著. —合肥:合肥工业大学出版社,2014.8

ISBN 978-7-5650-1882-4

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(2014)第 162074 号

建 筑 与 美

王 益 著

责任编辑 汤礼广

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路 193 号
邮 编 230009
电 话 理工编辑部:0551-62903087
市场营销部:0551-62903198
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版 次 2014 年 8 月第 1 版
印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 29
字 数 348 千字
印 刷 安徽联众印刷有限公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1882-4

定价:98.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

前言

美，是一个既熟悉又陌生的话题。说它熟悉，因为我们在生活、学习和工作中无时无刻不在接触着它，总是在不经意间感受着它、体会着它。说它陌生，是因为它以哲学、心理学等相关学科的理论为基础，而又与其他学科相互交叉和融合，因此让我们不容易真正了解它和读懂它。

建筑与美有着千丝万缕的联系。在美的形态中，建筑是一种以实体、空间为主导的特殊形态；而在建筑形态中，美则有着具体而又潜含的体现。建筑赋予美以外在、物质、具体的形态，而美则给予建筑更内在、精神、深层的韵味。美与建筑的交叉，则衍生出建筑美。建筑美兼有美与建筑的特点。一方面它是美的一种特殊形态，它是以人的感觉和思维为体验支点，不同的人对于建筑，可能会有不同体会和不同解读，这种体会和解读，无论是积极还是消极的，部分还是全局的，总之，建筑对于人的情感影响确总是有的，这就是建筑美的精神性作用，它是形而上的。另一方面它又是建筑的价值组成部分，是主体（人）对于客体（建筑）的认识、评价和创造。建筑作为人类生存、生产、生活的一种固有形式和空间，其最终是为人类特定的功能和目的服务的，不管是住宅、教堂，还是桥梁、水坝等，人们总是要使用它（提供通道、场所和空间等），这是人们对它价值评价的一个基本影响要素；从建筑创造的角度说，建筑既是由物质要素和人类的思维要素结合而产生的，建筑的建设和发展又离不开物质基础（结构、材料、技术等）的支撑，这是建筑美的物质性要求，也使建筑美与其他美学形

态有着根本的区别。从以上所述可以看出，建筑美具有物质性和精神性两个特点。建筑美由此表现出多元、丰富的特点。

就建筑美的评价来说，它由评价主体（人）和被评价客体（建筑）组成。由于地理、气候、习俗文化等复杂因素的影响，因此建筑客体会呈现多元、丰富的风貌；而主体也由于不同文化、不同信仰等因素的影响，因此对客体感知的程度、角度也不相同，从而带来不同的感性认识和理性思考。建筑美的评价主体、客体的复杂多样性虽然给我们研究建筑美带来了很大的困难，但是人类对于建筑美的共同性认识却是客观存在的，建筑美也有着一定的规律可循，让我们从丰富多彩的建筑实例中尽量找寻建筑美的一些共同的东西，这就是写作本书的目的。

本书以美的分析为主线，以实例建筑为支点，将深奥的美学知识融入实例建筑的欣赏和分析中，从建筑与美的关系谈起，以建筑美与美的形态、建筑审美范畴、建筑形式美的规律、建筑审美心理结构及当代建筑审美意象为对象来阐述建筑的美学表达和意蕴，以此期望读者在生动的实例中了解建筑美的原理和知识。由于本书是本人在学习和工作过程中的一些体会，因此其结构体系并不完整和系统，甚至是以点带面，很多观点也只是一家之言，可能有值得商榷的地方，欢迎前辈、同行及读者批评指正。

王 益

目录

第一章 建筑与美的概说

- 1.1 心灵之树——美 /3
- 1.2 真、善、美的统一——建筑 /10
- 1.3 实用、坚固与美观——从吉萨金字塔到玻璃金字塔 /23
- 1.4 戴着镣铐跳舞——建筑审美的矛盾性和复杂性 /34

第二章 建筑美与美的形态

- 2.1 醉意自然的建筑美——流水别墅和有机建筑 /45
- 2.2 模仿自然的建筑美——高迪与仿生建筑 /59
- 2.3 天人合一的建筑美——都江堰 /75
- 2.4 蛇化为龙的建筑美——中国木构建筑与西方石构建筑 /83
- 2.5 塑造信仰的建筑美——佛塔和教堂 /91
- 2.6 技艺合一的建筑美——赵州桥和隅田川的桥 /115

第三章 建筑审美范畴

- 3.1 赏心悦目之优美——结构主义和高技派 /129
- 3.2 骇心动目之崇高——万神庙和光之教堂 /157
- 3.3 放浪形骸之滑稽——解构主义和非线性建筑 /169
- 3.4 殊形诡制之怪诞——朗香教堂 /189
- 3.5 感同身受之悲剧——南京大屠杀纪念馆和柏林犹太人博物馆 /204
- 3.6 时代之镜与审美——当代建筑审美范畴 /218

CONTENTS

第四章 建筑形式美的规律

- 4.1 变化与统一——建筑形式美及其规律 /245
- 4.2 几何与形体——贝聿铭的图形世界 /269
- 4.3 主从与对比——东方院落和西方广场 /290
- 4.4 节奏与韵律——威尼斯总督府和苏格兰议会大厦 /305
- 4.5 比例与尺度——古希腊柱式和帕提农神庙 /315
- 4.6 具象与抽象——望远镜大楼和悉尼歌剧院 /329
- 4.7 虚实与层次——从形体到空间 /342

第五章 建筑审美心理

- 5.1 从生理到心理——边界、屋顶和墙壁 /359
- 5.2 审美心理结构——台榭、长城和客家土楼 /380
- 5.3 公众需要与公共空间——街道、广场和公园 /392
- 5.4 建筑与社会文化结构——宏村的诗意栖居 /406

第六章 当代中国建筑审美意象

- 6.1 原之美——中国传统建筑美学和现代表达 /417
- 6.2 技之美——技术发展和当代中国新建筑 /437
- 6.3 绿之美——绿色建筑和上海世博会 /444

参考文献

第一章 建筑与美的概说

建筑，从人类的庇护所到文化的符号，从物质到精神，其发展过程与美的历程相似。不同的是，建筑有着自己特殊的美学特质，老子说：『凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。』对于建筑来说，实体只是建筑的手段，空间才是主角，实体的『有』成全空间的『无』之美，这是建筑与其他艺术形式的典型区别，这种区别使建筑在『有』『无』之间呈现出实体与空间的交叉美。

本章从美与美学谈起，通过建筑与美的关系、建筑的三要素以及建筑审美的特殊性的论述，探讨建筑、美这两个基本概念的耦合关系，为深入探讨建筑美奠定基础。

1.1 心灵之树

——美

世界中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。

——【法国】奥古斯特·罗丹

1.1.1 美

美是人类永恒的追求，说到美，我们的脑海中也许会出现“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯”“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”“黄河之水天上来，奔流到海不复回”这些描写自然事物和社会生活的诗词，它们给我们带来了美的想象，也使我们产生了美的感受。可以说，大到日月星辰，小到花鸟鱼虫，自然界的一切都让我们感觉到美的存在（图 1-1）。同样，一些情景、画面、雕塑、音乐等同样也使我们的情绪产生波动、共鸣（图 1-2）。“爱美之心，人皆有之。”爱美是人的天性，例如在生活中，我们常常会用与美相关的话语来表达对人或物的感觉和评判：“她太美了。”“好美的东西啊！”但法国启蒙主义哲学家狄德罗却说：“人们谈论得最多的东西，每每注定是人们知道得很少的东西，而美的性质就是其中之

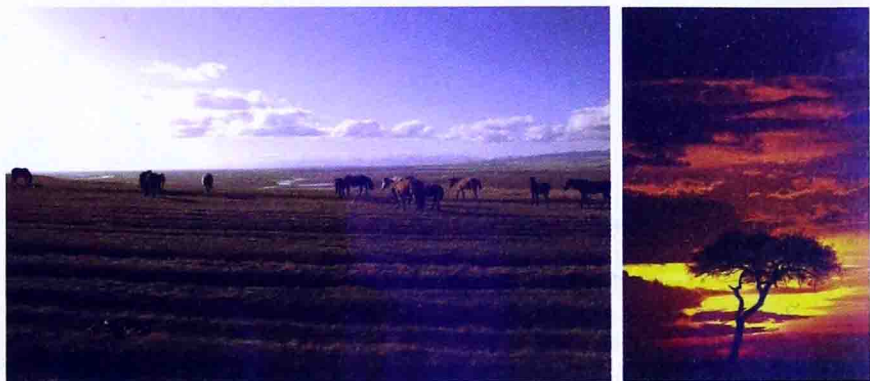

图1-1 美的存在（自然）

(a) 唐代周肪的簪花仕女图

(b) 米洛的维纳斯

图 1-2 美的存在（艺术）

一。”^①虽然我们很自觉地感受美、谈论美，可是美究竟是什么，大多数人却说不清楚。温克尔曼说：“美是自然的伟大奥秘之一，它的作用，我们所有的人都看到和感觉到，但关于它的本质的清晰的一般概念，依然属于许多未被揭示的真相之列。”^②那么美到底是什么呢？让我们先从中国的汉字出发，对“美”作字源学分析，来尝试了解美的一般含义。文字是用来表达思想情感的符号，与世界其他国家和地区的文字不同，中国的汉

①（法）狄德罗. 美的根源及性质的哲学研究. 文艺理论译丛, 1958 (1).

②（德）温克尔曼. 论古代艺术. 北京: 中国人民大学出版社, 1989.

字是音、形、义的结合体，即不仅有读音，而且还象形和表义。象形体现了人们对自然和社会形态的观察、思考和模仿，表义即一般由字形便可推导出其意义。“美”这个字在甲骨文中就已出现，它是“羊”字加上一个“大”字（图1-3）。许慎对“美”的解释是：“甘也，从羊从大，羊在六畜主给膳也。美与膳同意。”段玉裁注：“甘部曰美也。甘者，五味之一，而五味之美皆曰甘。引申之凡好皆谓之美。羊大则肥美。”^①所以“美”的原始语义是“羊大为美”。“羊大为美”提出了美的物质性，原始人认为肥大的羊可以带来味觉的享受，这个解释表明美的产生是建立在人类对物质追求的基础上的，它偏重于美的生理性和自然性。

除了“羊大为美”，还有“羊人为美”之说。“美”的基本词是“羊”，《说文》称：“羊，祥也。”“羊”字加上一个“人”字，是头上戴着羊角或冠以羊首装饰的人（图1-4），这种“人”一般都是扮演图腾羊正在施行巫术的部落祭司或酋长。原始人认为，扮演图腾羊跳着图腾舞的人是美的^②。人们期盼羊人的巫术能给自己带来安定和吉祥，这里面带有原始崇拜和精神企盼的成分。“羊人为美”提出了美的精神性，即戴有羊角的人是美的，这个解释表明美还是人类对精神世界的追求，它偏重于美的心理性和社会性。

在“羊大为美”、“羊人为美”的基本意义基础上，人们又延伸了“美”的许多新的意义：“美”指主体愉悦感或客体给主体的愉悦感；“美”依托价值评判，与“坏”相对；“美”指主体的满足感，与“欠”、“缺”相对；“美”指道德评判，与“恶”相对；“美”指审美或审美境界，即对美的欣赏、发现与创造；等等。

“美是什么”，这是一个古老的话题，也是一个古老的难题，古今中外的思想家都对美提出过自己的见解。西方古代美

图1-3 羊大为美

图1-4 羊人为美

① 许慎，段玉裁注，说文解字注·卷四上。

上海：上海古籍出版社，1981。

② 肖兵，美·美人·美神，重庆：重庆出版社，1982。

学偏重于理性认知，如柏拉图提出了“美是理式”说，亚里士多德提出了“美是统一”说。而中国古代美学则偏重于感性认识，如孔子提出了“尽善尽美”说，庄子提出了“道至美至乐”说。关于美的本质的问题，归纳古今中外的思想家的认识，大概可以分为三类：“客观美论”、“主观美论”和“主客观关系美论”。“客观美论”认为美是客观的，客观存在是美感的唯一来源，如亚里士多德认为世界的本原即实体由质料加形式构成，美具有“秩序、匀称与明确”的形式特征，艺术“摹仿”“应当有的事”。“主观美论”认为美是主观的，美是人的主观感受，与客体属性并无关系。如清代翟灏《能人编·妇女》中“情人眼里出西施，鄙语也”，即认为主观主导着美。“主客观关系美论”认为美既不在主体也不在客体，而是主客观的统一，如立普斯提出的“移情说”就认为美是人的主观情感“移情”、“外射”到物质对象上的结果^①。

笔者认为：美的确是建立在客观存在的基础上，如果脱离了客观存在，美就没有立足点，也无从谈起；美又是主体意识形态的反映，客观存在若没有主体积极主动的感知、探索，美的评价、创造就只会停留在原始状态。所以说，美本是客观存在的一部分，或表征，或潜含，或隐藏，只有加入主体意识，美才有了生命力（图 1-5）。文徵明曾写过：“雨晴山远近，秋高树参差。小桥独钓处，斜阳总是诗。”作为客观存在的自然被诗人（审美者）重新解读，赋予了美的韵味。美不仅是雨后天晴的山形、秋高气爽的树态、小桥流水的钓台或是那一抹斜阳，更是诗人心中那片开阔的心灵天地。奥古斯特·罗丹说过：“在艺术者眼中，一切都是美的，因为他锐利的慧眼，注视到一切众生万物之核心；如能掘发其品性，就是透入外形触及其内在的‘真’。此‘真’，也即是‘美’。”“生命之泉，是由心中飞涌的；生命之花，是自内而外开放的。同样，在美丽的雕刻中，

^① 王殿卿. 人生哲理, 北京: 北京师范大学出版社, 1991.

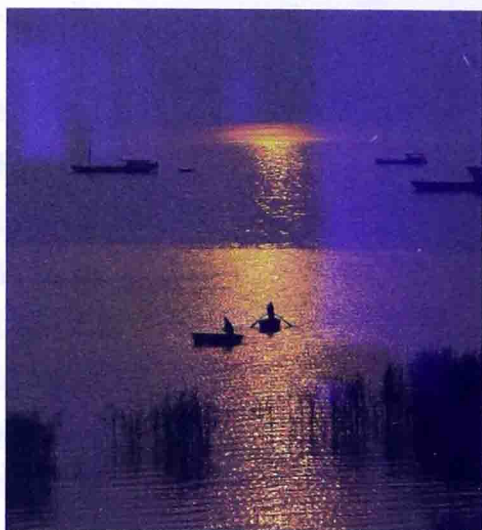

图 1-5 美的生命力

常潜伏着强烈的内心的颤动。”^①由此看来，如果把美比喻为一棵生长的树，那么它应该是一棵用心灵浇灌的树。

1.1.2 美学

美学，顾名思义，是“关于美的学说”。美产生于人类的生产和生活中，人类对美的认识也有一个发展过程。在漫长的进化过程中，人类逐渐学会了装饰、娱乐，最初其稚气、简朴的原始艺术形式，如祈歌、巫舞、涂鸦、器具中都潜藏着朦胧的审美意识。原始艺术的创造活动反过来又进一步推动着人类审美意识向高层次发展。随着人类审美意识的进步，开始出现了作为审美意识集中表现的艺术，如音乐、绘画、歌舞等，并在长期实践的基础上形成了关于艺术形式、艺术本质的思考和总结，即人类审美意识的理论概括。这些逐渐丰富的美学思想或美学理论为美学学科的出现奠定了基础。

虽然审美活动作为最通俗、最具大众基础的活动，与人类生产和生活密切相关，人类在早期就产生了一些关于审美活动的看法和观念，但美学作为一门独立的学科则开始于近代。1750年，德国哲学家、美学家鲍姆嘉通 (Baumgarten, 1714—

① 汤肖. 罗丹的激情与苦涩. 北京: 东方出版社, 2009.

1762) 出版的著作《美学》，标志着美学这门新学科的正式诞生。鲍姆嘉通认为：既然人类的精神心理可划分为理智、情感与意志，哲学中研究理性的有逻辑学，研究意志的有伦理学，那么，谁去研究人类的情感世界呢？因此，就需要这样一门专门研究人类情感世界的学问——美学。美学 (Aesthetics)，德文原意为“感性学”，现指研究人类审美活动的科学。西方美学经过无数哲学家、心理学家的不断完善，最后形成了严谨的美学体系。中国美学学科则是在 20 世纪初期由国学大师王国维从西方引进的，他也最早使用了“美学”这一名称，意为“美的学问”或“美的学说”。

美学作为一门社会科学，是在人类社会的物质生活与精神生活的基础上产生和发展起来的，是物质性与精神性的统一。现代意义的美学是指研究现实中美的规律及其表现和人对美的欣赏与创造的科学，它包括主体对客体的欣赏、解读、创造及对审美规律的总结。如果把美比喻成一棵心灵之树，美学便是这颗树上的果实。

1.1.3 审美

“审”，会意字，从“宀”从“番”。“宀”，房屋；“番”，兽足。“审”的原意是指仔细分辨屋里的兽足印。现指仔细观察、思考，反复分析、研究。“审，谓详观其道也”（《荀子·非相》），“闻而审，则为福矣”（《吕氏春秋·察传》）。因此“审美”意思是欣赏、领会事物或艺术品的美，也就是主体（人）对客体（对象）的主观感受和鉴赏。大千世界中的自然物质和现象以及社会生活中的人和事都可能引起人的主观感想和评价，所以美无处不在，审美活动也如影随形。“眼睛只是普通的柯达胶片；艺术家，这才是头脑”（奥古斯都·罗丹）。美需要用审美行为去认识，那么审美行为与一般生活行为有什么

区别呢?

举两个例子。比如,看到一个鲜红的苹果,如果你首先想到的是要吃它,这就是一般生活行为。如果你被它的色彩、形状所吸引,并情不自禁地赞叹“真美啊”,这就是审美行为。又如,你与朋友们去风景区(图1-6)游玩,若看到远处的建筑被眼前的一棵树遮住了一半,你可能很恼怒:“怎么遮住了我的视线?我要看它后面那些漂亮的建筑!”同行的人则可能感慨:“这不是很美吗?前面的树遮住了其后面的部分建筑,使建筑若隐若现,多有层次啊!”其实,你们都在审美,只是审美的角度不同。审美的角度与你们自身的主观因素有关。

从以上的两个例子可以看出,审美行为包括审美主体和审美客体两个要素。主体的审美思维是感性的,其对客体的认识则带有自身的精神性要求,随着主体审美思维向客体认识的转变,审美行为也随之发生,这也是审美行为与一般生活行为的区别。一句话,审美是通过主体对客体的感性认识,最终达到精神性愉悦的过程,即由低层次感性到高层次感性的过程。

图1-6 风景区(凤凰古城)

1.2 真、善、美的统一

——建筑

艺术与科学相连的亲属关系能提高两者的地位；科学能够给美提供主要的根据是科学的光荣；美能够把最高的结构建筑在真理之上是美的光荣。

——【法】丹纳（《艺术哲学》）

除了显露结构和满足需要外，建筑还有别的意义和别的目的（此处“需要”指的是功能、舒适、合乎实际的安排）。建筑，这是最高的艺术，它达到了柏拉图式的崇高、数学的规律、哲学的思想、由动情的协调产生的和谐之感。这才是建筑的目的。

——【法】勒·柯布西埃（《走向新建筑》）

1.2.1 科学、技术与工程

在中国古汉语中，“科学”一词原意为“科举之学”。“科”，有分类、条理、项目之意，“学”则为知识、学问。近代日本人在翻译“science”的时候，引用了中国古汉语的

