

ART

高等院校设计艺术专业教材
GAODENG YUANXIAO SHEJI YISHU ZHUANYE JIAOCAI

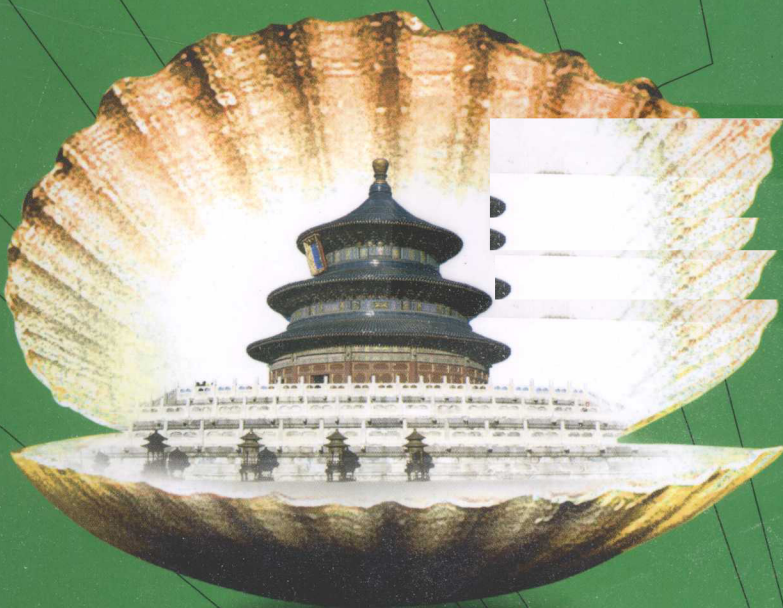
中国建筑艺术史

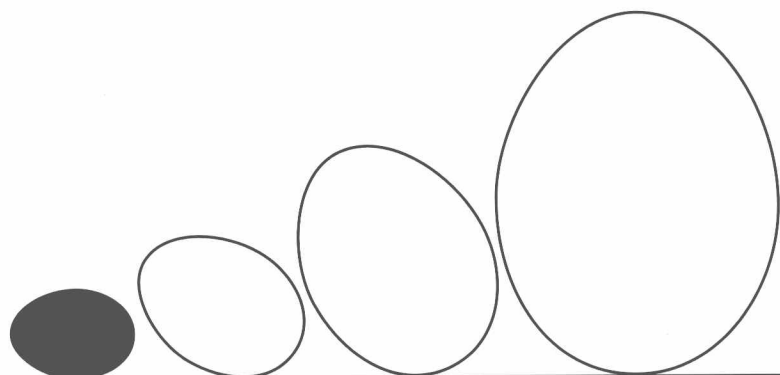
Chinese Architectural Art History

第二版

钱正坤 编著

湖南大学出版社

ART 高等院校设计艺术专业教材

中国建筑 艺术史

(第二版)

湖南大学出版社

内 容 简 介

《中国建筑艺术史》是为提高艺术院校室内设计、环境艺术设计专业的学生在建筑艺术史方面的专业素质编写而成的。本书对中国建筑艺术史的结构作了新的编排，提出了一些新的观点，如用“木结构”、“大屋顶”、“四合院”九个字来概括中国古代建筑的形式、结构、空间，总结了中国建筑的基本特征与面貌。本书语言通俗、叙述生动、图文并茂，适合非建筑专业的学生和读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国建筑艺术史/钱正坤编著.——长沙:湖南大学出版社,(2010.8再版)

(高等院校设计艺术专业教材)

ISBN 978-7-81113-122-2

I. 中... II. 钱... III. 建筑艺术史—中国—高等学校—教材

IV. TU-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第00616号

高等院校设计艺术专业教材

中国建筑艺术史(第二版)

ZHONGGUO JIANZHU YISHUSHI(Di'er Ban)

作 者: 钱正坤 编著

责任编辑: 邹丽红

责任印制: 陈 燕

责任校对: 祝世英

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-88821691(发行部), 88822264(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱: presszouh@hnu.cn

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

开本: 889×1194 16开

印张: 20.5

字数: 458千

版次: 2010年8月第2版

印次: 2010年8月第1次印刷

印数: 1~4000册

书号: ISBN 978-7-81113-122-2/J·88

定价: 49.00元

版权所有, 盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

高等院校设计艺术专业教材

编委会（按姓氏笔画排列）

王庆彬 王安霞 丰明高 王家民
田卫平 田 鲁 刘文金 朱和平
邬烈炎 何人可 肖 飞 张小纲
陈飞虎 张夫也 李中杨 吴天麟
李向伟 陈 杰 何 洁 谷彦彬
汪 清 陈鸿俊 何 辉 陈 新
邵 璐 李 巍 周 旭 范迎春
孟宪文 赵江洪 洪 琪 凌士义
钱正坤 殷会利 黄淑娟 焦成根
廖少华

总主编 朱和平

参编院校

清华大学

江南大学

合肥工业大学

福州大学

浙江工业大学

南京林业大学

河南工业大学

浙江林业大学

内蒙古师范大学

西安工程大学

哈尔滨师范大学

深圳职业技术学院

湖南大学

湖南工业大学

中南林业科技大学

长沙理工大学

湘潭大学

南华大学

吉首大学

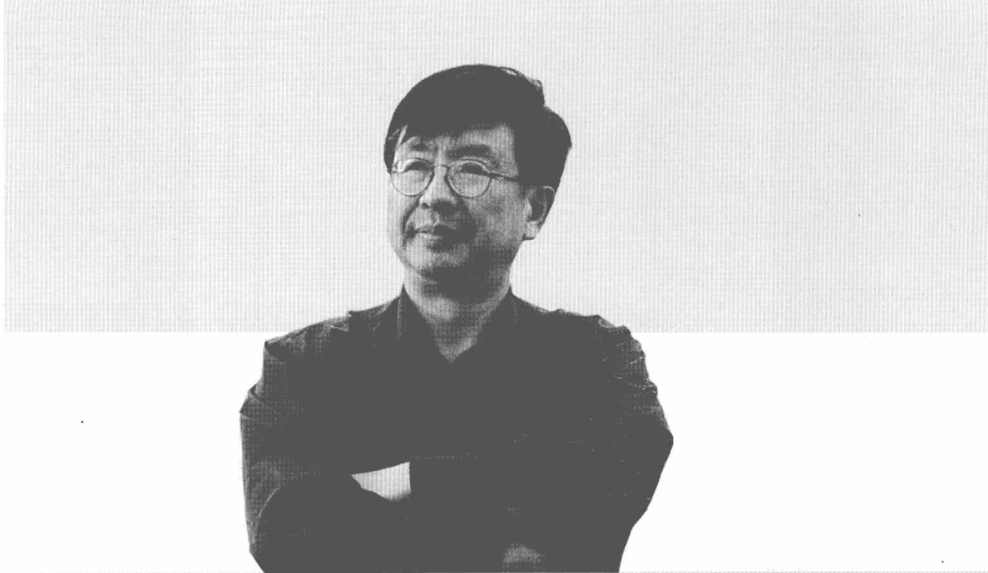
湖南科技职院

湖南涉外经济学院

湖南城市学院

中原工学院

西安理工大学

作者简介

钱正坤，1952年12月生，青海西宁市人，福州大学厦门工艺美术学院教授。

在国内外报刊上发表论文及有关评论文章共计200多万字，美术、摄影、设计作品几十幅。主要论著：国家重点科研项目《中国美术史(元代卷)》、《元代雕塑》、《世界建筑史话》、《世界建筑风格史》、《世界工艺美术史话》(与钱正盛合作)、《中华吉祥装饰图案大全》(1—5册，与钱正盛合作)。

总序

ZONGXU

世界现当代历史发展表明：一个不重视设计发展的民族是没有希望的民族。因为设计与经济的发展是息息相关的，在很大程度上，设计状况是经济状况的折射！今天，中国经济的持续快速发展，表明了中国设计的发展已具有了一定的基础，并预示着美好的前景！

中国的现代设计教育，在经历了二十多年的发展之后，已步入了一个十分关键的时期。这是因为：一方面，我们对西方的设计教育已经历了因袭、学习、撷取等环节和过程之后，正面临着选择适合我们民族心理、民族文化和民族生活的新的设计之路；另一方面，西方发达国家现代设计教育体系的构建和完善，其内在规律和外部规律的具体内涵，需要我们结合本民族的存在时空去学习和把握。正因为如此，今天中国的设计教育任重而道远，在设计教育十分关键或者说是转型时期，作为培养高层次设计人才摇篮的高等院校，人才培养的质量固然取决于办学理念和思路，但具体落实还是在教学上。众所周知，教学质量的高低取决于教和学两个方面的互动。对于教师而言，是个人的才（智力）、学（知识）、识（见解）和敬业精神；对于学生来说，是学习态度、方法和个人的悟性。师生之间，能够沟通或者说可以获得某种互补的应该是教材。所以，中外教育，不论是素质教育还是精英教育，都十分重视教材建设。

目前国内设计艺术教材，可谓汗牛充栋，但仍不尽如人意。主要表现在：一是没有体现设计教育的本质特征；二是对于设计和美术的联系与区别含混不清；三是缺乏时代性和前瞻性；四是理论阐述与实践的操作缺乏有机联系。正是基于这种认识，清华大学、江南大学、湖南工业大学、浙江工业大学等院校的有关专

业教学人员共同发起，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计专业的专家、学者编撰出版了一套“高等院校设计艺术基础教材”，品种近30种。该套教材自2004年秋季推出以后，在高校和社会反响良好。于是在2005年春，大家又提出编撰“高等院校设计艺术专业教材”的设想，很快得到原参编院校和另外一些使用院校的响应，并先后两次召开了主编会议，确定了编撰宗旨、原则和具体编写细则。按照大家达成的共识，本套专业教材的宗旨是：兼顾设计专业多元化与专业化并存的特点，体现设计专业实用性的要求，既注重设计技法的传承，又旨在培养学生的创造意识和能力。在内容上，本套教材努力实现以下特色：

第一，围绕设计的本质、含义和特征，力求设计与艺术、设计与技术、设计与美术有机融合，试图克服长期以来设计教育忽视新材料、新技术，游移于美术范畴的弊端。

第二，坚持理论的指导性，注重设计理论的总结、提炼和升华，避免设计专业教材只是介绍技法表现的情况。

第三，在体现设计发展进程中技法传承性的同时，将重点置于对技法本体内容的阐释和技法创新的探索。因为设计的创造性不能停留在对设计技法表现掌握的层面上，极富创造力的设计，本身就包含了技法的创新，往往也预示着新技法的出现。

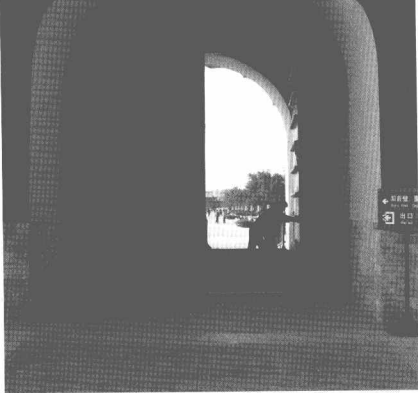
参与本套教材撰写的大多是在专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者，但限于设计所根植的时代、社会的不断变迁，以及设计本身创造性、创新性的本质要求，本套教材是否达到了预期的编撰目的和要求，只有通过广大教师和学生使用以后，才能有一个初步的结果。因此，我们期待着设计界同仁和师生的批评指正，以便随时进行完善和修订。

朱和平

2006年7月10日

1 绪 论	1
1.1 建筑是人类文明的标尺	2
1.2 建筑艺术的核心概念“建筑意”	5
1.3 中国建筑在世界建筑中的地位	8
2 华夏意匠——中国建筑的特征	15
2.1 木结构——中国古代建筑的结构	16
2.2 大屋顶——中国古代建筑的形式	21
2.3 四合院——中国古代建筑的空间	25
3 帝国雄风——中国古代城市建设	31
3.1 尘封的历史	32
3.2 “世界都市规划的无比杰作”——北京	42
3.3 紫禁城与修建它的建筑师	49
4 礼乐史诗——中国的礼制建筑	59
4.1 敬亲祭祖的礼法	60
4.2 文治武功的祭祀	77
4.3 天地山川的敬仰	85
5 诗意栖居——中国的民居建筑	91
5.1 建筑之母——民居	92
5.2 中国民居的典型——四合院	98
5.3 千姿百态的民居形式	115
6 人化自然——中国的园林建筑	129
6.1 古典园林中的“建筑意”	130
6.2 皇家园林	139
6.3 私家园林	150

7 敬仰神圣——中国的宗教建筑	167
7.1 佛教建筑	168
7.2 道教建筑	209
7.3 伊斯兰建筑	214
8 大匠巧作——中国的建筑技术	221
8.1 关于中国古代建筑技术的反思	222
8.2 中国古代建筑的技术	226
8.3 《营造法式》与大小木作	230
9 传延文脉——古代建筑的保护	257
9.1 抚摩中华民族文化历史的脉搏	258
9.2 两难的选择——保护与发展	267
9.3 梁思成——中国古代建筑研究和保护的奠基人	274
10 凤凰涅槃——中国近现代建筑	279
10.1 西方建筑敲响古老中国的大门	280
10.2 新建筑在中国大地上生根	289
10.3 中国建筑伟大的复兴	303
附录 中国的《世界遗产名录》	313
参考文献	315
后 记	317

绪

1

论

人类沿着物质与精神并重的历史道路前进，
这条道路，我们称为人类文明。

建筑是人类物质文明和精神文明最重要的载体。

建筑是人类文明的标尺。

建筑的最终目的是人类为了“艺术化的生存”。

1932年，梁思成、林徽音第一次提出了“建筑意”的思想。

它提醒人们，建筑并不是木石砖瓦无情物的堆砌，

除了建筑的物质外壳之外，

蕴涵在建筑中的“有意味的形式”，

这就是“建筑意”，

它是中国建筑艺术的灵魂。

古建筑是历史文化最重要的遗产，

古建筑是我们的先人留下的“灵气场”。

它们用建筑特有的艺术语言，

向我们展现伟大的心路历程。

1.1 建筑是人类文明的标尺

建筑是人类文明的里程碑。

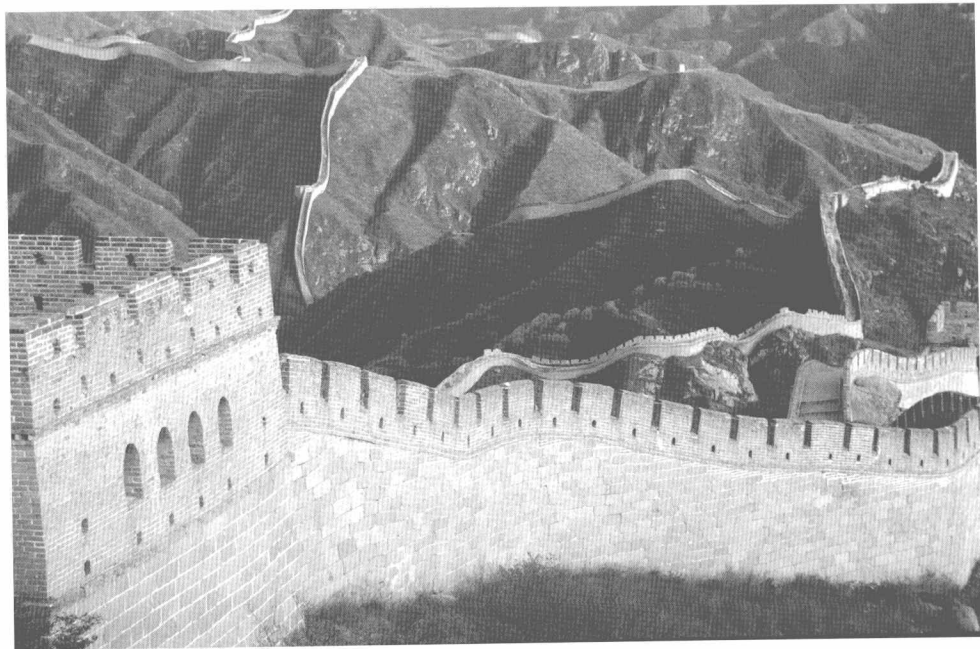
原始人为了避风躲雨钻进了洞穴，为了免遭野兽的袭击爬上了大树，如果这些活动还是动物的本能的话，那么后来出现的“穴居”和“树居”便是“建筑”的开端。

建筑，是通过人类的“造物”活动把思维 and 意识物质化的过程。鼠穴、蜂巢、狼窝——这些动物所创造的“住所”，尽管其精巧程度令人惊叹，但我们称这些“住所”为穴、巢、窝，而不能称之为建筑，这是因为人类和动物有本质的差异，这种本质的差异，就是人有思想、人可以设计。

马克思说：“蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。”（《马克思恩格斯全集》第二十三卷）

人能按照“美的规律”创造而动物则不能。所以建筑的历史是人类的心灵发展史，每个时代的建筑就是那个时代人类文明的一种标尺。

“当我们想起过去的伟大文明时，我们有一种习惯，就是应用看得见、有纪念性的建筑作为每个文明独特的象征。”（H. W. Janson《西洋艺术史》）

万里长城

（转自《现代设计图库集》）

建筑是时代的纪念碑，是一个时代文化艺术、政治经济的缩影。

著名建筑艺术家E. 沙里宁曾说：“让我看看你的城市，我就能说出这个城市的人民在文化上追求的是什么。”建筑是一种特殊的文化形态，在所有的艺术中也只有建筑才可以成为一个国家的象征：中国的天安门、柬埔寨的吴哥窟、俄罗斯的克里姆林宫、美国的白宫……因此，如同音乐一样，建筑艺术被黑格尔认为是“最早的艺术”，“是些外在自然的形体结构，有规律地和平衡地结合在一起，来形成精神的一种纯然外在的反映”。

现代建筑技术的发展，可能使古代建筑技术以及在这种技术支撑下的建筑艺术失去了大部分的现实价值，而古代建筑艺术在其建筑实体中留下来的精神文化方面的遗产，却具有更大的意义，这就是建筑界经常说的“文脉”——文化的脉搏。它是这种文化和生命力是否还存在的象征。所以，古代建筑留给现代的最大价值在于它保留了创造这种建筑艺术的民族的文化脉搏，是一个民族及其艺术生命的标志。蒙古人在打败西夏人后，所做的一个重要的行动就是毁灭了西夏人所有的建筑，这就给后代人研究西夏历史造成极大的困难，因为蒙古人所毁灭的正是西夏人的“文脉”。

建筑是人类本质力量的物质化的再现，是人类全部聪明才智的综合表现。它伴随着人类的理想，走过了漫长岁月。恩格斯说“作为艺术的建筑术的萌芽”，从新石器时代晚期以前就已经出现了。

根据中国考古学发现，现在已知的具有明显的艺术美加工的最早建筑，是新石器时代中期距今五六千年前原始村落中的公共建筑“大房子”。战国时人说的“高

柬埔寨 吴哥窟

（转自《世界建筑风格史》）

俄罗斯 克里姆林宫

（转自《世界建筑风格史》）

北京 天安门

（钱正坤摄影）

美国 白宫

(转自《世界建筑风格史》)

台榭，美宫室”，汉初萧何营造未央宫“非壮丽无以重威”的建筑思想，证明至迟到战国秦汉时代，人们已有了关于“建筑艺术”的理性自觉。（萧默《中国建筑艺术史》）这些为我们研究中国的建筑艺术提供了丰富的实物和文字的资料。

建筑是个很大的概念。可以说，凡是人类对自然进行的合乎自然规律、合乎正常目的的建设工程都可以称为建筑，如三峡工程和青藏铁路也可称为建筑。

中国古代把建造房屋以及从事其他土木工程活动统称为“营建”、“营造”。

“建筑”一词是从日语引入汉语的。汉语“建筑”是一个多义词。它既表示营造活动，又表示这种活动的成果——建筑物，也是某个时期、某种风格建筑物及其所体现的技术和艺术的总称，如隋唐五代建筑、文艺复兴建筑、哥特式建筑。英语architecture一词来自拉丁语，可理解为关于建筑物的技术和艺术的系统知识，即我们所称的建筑学。

1981年国际建筑师协会将建筑学定义为：“建筑学是一门创造人类生活环境的综合的艺术和科学。”

高尔基说：“人都是艺术家，无论在什么地方，总是希望把‘美’带到他的生活里去。”

马克思说，人不仅按照客观规律来创造，而且也按照“美的规律”来创造。建筑就是按照“美的规律”进行创造的活动。因此，建筑是一门艺术。

确立建筑是艺术观念，是肯定建筑师地位的前提。

在中国的学术传统上，建筑的技术和艺术并没有形成独立存在的学问。因此，中国在传统观念上并不承认建筑是一门艺术。因为艺术在中国被认为是一种诗意的、思想感情上的东西，是“只可意会，不可言传”的。艺术不是物质所能带来的。与这一认识有关，中国的建筑师被人们称为是“盖房子”的。从古到今，中国的建筑师只是在默默地工作，他们的工作被认为与建筑工人的工作差不多，而作为艺术的精神贡献方面却常常被人忽视。而在西方，建筑师与画家、雕刻家一样，自古就受到人们的尊敬。古希腊著名的领袖伯里克里斯与著名的建筑师、雕刻家菲狄亚斯不但是好朋友，而且彼此的政治理念、艺术理想完全一致。他委托菲狄亚斯完成了艺术史上的奇迹——雅典卫城，从而使菲狄亚斯与雅典卫城一起名垂千古。提起著名的圣彼得大教堂，人们必然想起那规模宏大的穹窿是米开朗基罗设计的；埃菲尔铁塔则更是以它的设计者命名。

1.2 建筑艺术的核心概念“建筑意”

1932年,梁思成、林徽音在《平郊建筑杂录》中第一次提出了“建筑意”的思想。他们说:“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。……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。但是建筑师要郑重地声明,那里面还有超出这‘诗’、‘画’以外的‘意’的存在。”

这是研究中国建筑艺术中一个创造性的思想,它触及中国建筑艺术的灵魂。

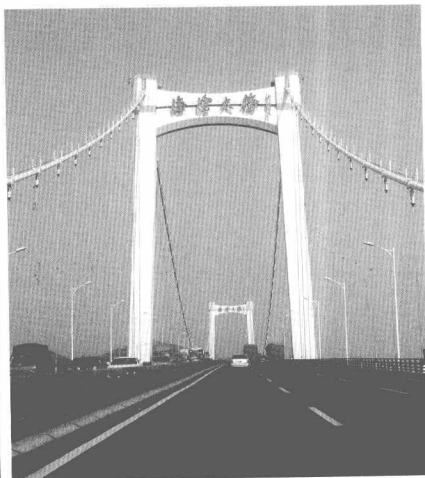
“建筑意”的提出,显然具有非常重要的意义。它提醒人们,建筑并不是砖瓦灰石等无情物的堆砌,建筑它不仅是一种物质产品,同时也是一种艺术产品,其中蕴藏有深意。就如同“诗情”、“画意”一样,只是它的表达方式采取了建筑特有的艺术语言而已。它还启发我们,建筑艺术家在创作的时候,应以立意为要,意在笔先,由意生情,移情入景;欣赏者在体察的时候,应该从建筑形象(包括空间)入手,以“建筑意”的赏鉴眼光,方能触景生情,由情及意。所以清人王夫之才说“景者情之景,情者景之情”,景而无情不能成为人的审美对象,情而无景则情无所寄。我们应该注意到除了建筑本身之外的、蕴涵在建筑中的“有意味的形式”,这就是“建筑意”。

可以这样说:“建筑意”就是建筑艺术的核心概念,也是建筑成为“艺术”最重要的因素。

我们可以从两个方面来认识“建筑意”:一是艺术的形式,即造型、比例、尺度、节奏、韵律等尺度是建筑所特有的审美法则。建筑中的有机单元(如门窗、台阶、栏杆等)都是有一定尺度要求的。从艺术的角度来说,出于尺度要求的实用性和比例关系都被升华为审美的内容了。如华表,它最初是古代帝王为听取老百姓的意见,立之于朝的“谤木”,到后来演变为天安门前的“华表”,但它再次出现在大连的广场上时,其形象虽然是古代的形式,但由于尺度的放大,因而审美的着眼点已经变了。它形象的语言所反映的已经不再是物质性,而是包含着崇高、伟大的精神性。尺度关系如同雕塑上的“影像”关系,对尺度关系是一点都不能马虎的。

梁思成与林徽音
(林洙摄影)

厦门 海沧大桥
(钱正坤摄影)

北京人民英雄纪念碑
(钱正坤摄影)

家家都在花丛中
(转自《中国摄影》)

二是艺术的内涵，即美学价值、精神象征等。如“建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑”这句话，道出了人们对建筑与音乐艺术的深刻理解。建筑形象之间的几何关系形成了对位性，就连在建筑和音乐中所用的术语也是惊人的相似。建筑立面上的墙和窗，构成了节奏和韵律。

如：柱·窗窗·柱·窗窗……

柱·窗·柱·窗·柱·窗窗……

德国文学家歌德把建筑比喻为“凝固的音乐”，这是因为建筑艺术可以像音乐那样唤起人们的某种情感，例如创造出庄严、雄伟、幽暗、明朗的气氛，使人产生崇敬、自豪、压抑、欢快等情绪。但它不能像音乐家的演奏那样纵情发挥，它更多地受到经济、政治、社会、文化的制约与限制。

如北京天坛的祈年殿中4根龙柱象征一年四季；12根旁柱象征12个月；12根支托中层屋檐的檐柱，又象征一天中的12个时辰；这24根金柱象征一年中的24个节气；蓝色的琉璃瓦屋面，象征蓝天；白色的汉白玉台基象征白云；圆形的空间，象征天的形象（天圆地方）。这些象征性的比喻充分体现了中国古代匠师的智慧，天坛祈年殿的形式美，以蓝、红、白为主要色调，绚丽而协调；其台基、屋檐、屋顶的比例又显得那样和谐。

从“建筑意”来看建筑艺术，我们就可以更深入地理解建筑的形式及其所蕴涵的精神价值。

就建筑艺术而言，我们必须研究建筑的形式美的规律与特征以及建筑美学理论。建筑艺术由建筑空间和建筑实体所构成的艺术形象，包括建筑的构图、比

中国建筑的智慧之光——天坛（钱正坤摄影）

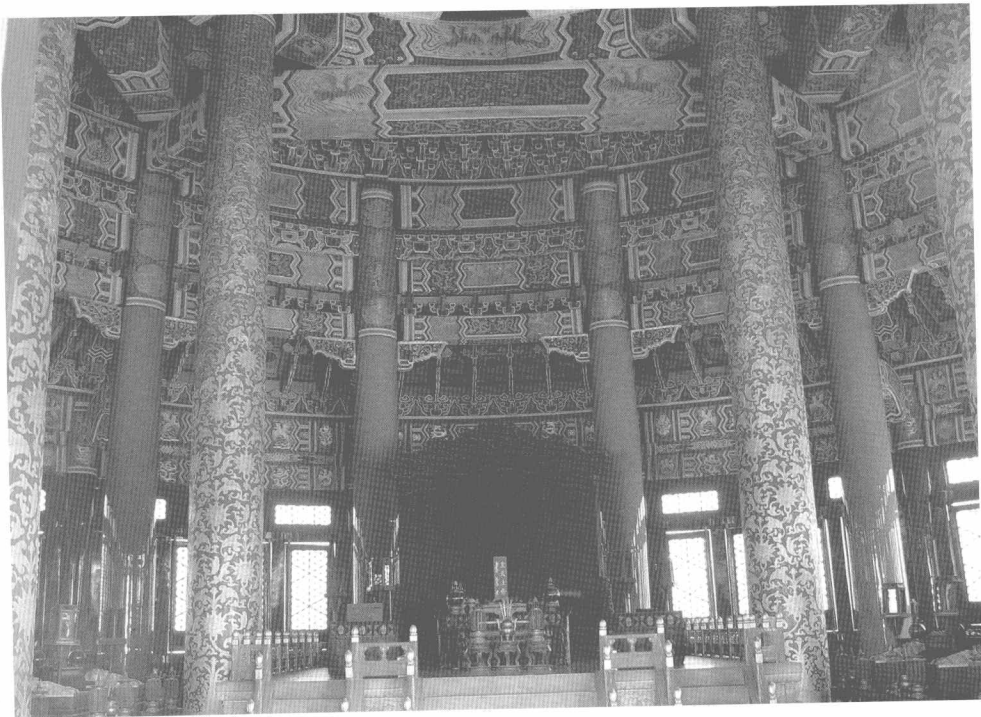
例、尺度、色彩、装饰以及建筑的质感和空间感等将美的形象表现出来。建筑艺术还常常需要应用雕刻、绘画等艺术形式装饰,从而创造出美的室内外空间艺术环境。

建筑艺术是视觉艺术,人们通过建筑的形象感受它的美,与其他视觉艺术有相似之处。但是建筑又不同于其他艺术门类。建筑艺术是一种集体智慧的结晶,是一种技术和艺术结合的产物,是一种财富和创造力的体现。它不能像画家用画笔那样挥洒自如地表达自己的审美感受。它必须受财富和技术条件的制约,要用大量的生产资料和劳动力才能实现。它所耗费的物质规模之大是任何其他艺术门类难以比拟的。

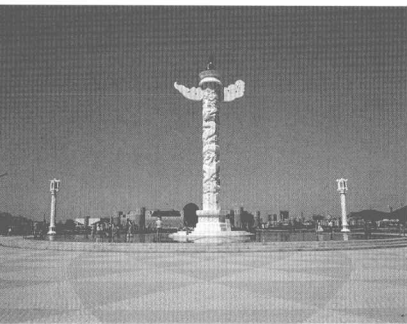
任何建筑都在追求“美观”。从古到今,大量的建筑是以解决一般性的实际功用为主,所谓“美观”的广义的建筑艺术几乎无所不在,这类建筑基本属于广义建筑艺术的范畴。但进一步要求体现出某种“意义”,某种“精神”的倾向的建筑并不随处可见。

建筑艺术史研究的主要对象是历史上那种投入的智力和物力最多的、被人们倾注了极大热情的、在精神上或艺术上有一定意义的大型建筑,历史上多半为统治阶层所占有的建筑:如宫殿、神庙、陵墓、园林等。它们的文化信息最强,始终占据着建筑艺术历史的主导地位,也就是狭义建筑艺术的领域,它体现了占统治地位的社会文化。

但是,我们还是不能把它当作建筑文化的全部,对于那些处于较低的社会等级、属于民间文化的建筑——如“民居”,近年来成为建筑艺术研究的“热门”。

天坛祈年殿内景
(钱正坤摄影)

大连 星海广场华表
(转自《现代设计图库集》)

因为，艺术的真正土壤就在民间，更多地存在于千千万万劳动人民的行为准则、思维方式、风俗习惯和审美趣味之中，艺术恰恰就是在这些方面表现得最坦率、最少矫饰。民间艺术几乎无所不包。上层社会“形诸为文、表诸为艺”的东西，是在最广大的民间审美活动中集中、升华和凝练而成的。

中国古代建筑艺术的成就，表现在由单纯的大屋顶表现出的千变万化的建筑形式，表现在精彩的平面布局所传达出的空间意识中。

“实用的、入世的、理智的、历史的因素在这里占着明显的优势。”“在中国建筑的空间意识中，不是获得某种神秘紧张的灵感、悔悟或激情，而是提供某种明确、实用的观念情调。”（李泽厚《美的历程》）中国建筑的平面纵深空间，使人慢慢游历在一个复杂多样的建筑空间的连续的进程中，感受到生活的安适和对环境的主宰，瞬间直观把握的巨大空间感受，在这里变成长久漫游的时间历程。

如果说长城是中华民族的象征，它绵延万里，以相同的形制连绵于群山峻岭之中，不见首，不见尾，在作永恒的飞舞，那么它在空间上的连续本身展示了时间中的绵延，成为中国古代建筑伟大活力的象征。

“以人为本”这个在今天十分时髦的口号，在中国建筑艺术史中却是一条贯穿始终的线索，而且是一条主线。人口与住房是中国现代建筑需要解决的主要矛盾。保护与发展是中国古代建筑需要解决的主要矛盾。如何解决这两个矛盾，是当今所有人必须关注的大问题，它绝不单单是建筑行业的事。因为，建筑为人而生，与人为伴，它与人共生共有，荣辱共存，建筑就是人的事业！

以“人”为主线，让我们来追寻“建筑意”。

1.3 中国建筑在世界建筑中的地位

在现代建筑诞生前，世界建筑应分为两个不同的形态，即东方建筑和西方建筑，它们的风格是完全不同的。

世界建筑以古代埃及和西亚建筑为开端。

在古希腊人眼里艺术分为三大门类，这就是诗、建筑和雕塑。我们不能用相同的方法来衡量东西方艺术的成就，中国建筑和西方建筑有本质的区别。不同的价值观念、不同的社会形态、不同的艺术素养造成了不同的审美观念，也造就了不同形态的建筑风格。可以这样说，中国艺术与西方艺术是两条平行线，它们永远在发展，但永远不可能融合成一体。