

应用美学丛书

建筑美学

曹利华 主编

王世仁 刘托 沈阳 编著

不由自主地陷入无休止的物欲追求之中，造成人的疏远化和个性的泯灭。技术美学正是创造出符合人的全面发展的生活方式，促使人的自我价值的充分实现。

我们之所以要组织和出版这套《应用美学》丛书，旨在为改变我们目前美学的现状作出一点尝试。美学应与现实生活联系起来，应为四化建设培养完美的人才和创造优良的产品服务。这样既可以深化理论美学的研究，又可以将美学研究转化为生产力。对于高等院校来说，美学课程应根据学校的性质和培养目标的需要来设置。例如，师范学校应主要开设美育课程，理工院校应主要开设不同的技术美学，文科院校应主要开设不同的基础美学和实用美学。

美学应走向生活，走向实际。

注文：

- ① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社1971年版，第15～16页。
- ② 《人民日报》1989年11月29日第7版。
- ③ 马克思《1844年经济学哲学手稿》、《马克思恩格斯全集》第92卷第126页，人民出版社1979年。
- ④ 《反杜林论》第350页 人民出版社1974年第1版。
- ⑤ 参见《设计》1988.1
- ⑥ 参见《设计》1988.1

内 容 提 要

本书是一部较为全面、系统介绍建筑艺术和审美理论的读物。全书分为三部分：一、环境艺术与建筑美学，包括环境与建筑的艺术特性、建筑审美价值的社会功能与认知功能；二、建筑艺术的表现形态，包括东方古代、西方古代、中国古代、罗曼与哥特、文艺复兴与巴洛克、近代古典主义与折衷主义、现代与后现代等建筑风格；三、优秀作品赏析，列举了世界古今建筑名作28例。

本书可供建筑设计人员、中学美育教育工作者及具有中等文化程度的广大读者阅读。

(京) 新登字026号

应用美学丛书

建 筑 美 学

主编：曹利华

王世仁 刘托 沈阳 编著

责任编辑：屈惠英

封面设计：胡焕然

技术设计：珍 奇

*

科学普及出版社出版（北京海淀区白石桥路32号）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京昌平长城印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米 1/32 印张：6.625 字数：147千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数：1—2300册 定价：3.90元

ISBN 7-110-01575-0/G·390

总 序

曹 利 华

(一)

理论美学向应用美学的转移，已成为我国当今美学研究的一种趋势。这种趋势出自理论美学深化和现实生活发展的需要。

西方自黑格尔建立了庞大的美学体系之后，美学很快就从“自上而下”转入到“自下而上”的研究。费希纳最先把实验的方法运用于美学，开创了西方美学界普遍采用自然科学和心理科学于美学研究的先河，被誉为近代科学美学的创立者。这一转折的背景是18世纪下半叶以来，自然科学的重大进展，各主要资本主义国家相继进入产业革命时期。自然科学的发展揭示了自然界的辩证性质，辩证思维的科学化促使形而上学自然观的破产。如恩格斯所说：“新的自然观的基本点是完备了，一切僵硬的东西熔化了，一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”^①资本主义的高速发展必然带来科学的进步，矛盾的激化使各种新思潮频繁更替和交锋。美学的科学化和思潮也进入到一个多元化的时代。在这一个时期，特别应该提及的是马克思主义美学思想的出现。马克思虽然没有形成专门性

的美学著作，但是在如下几个观点方面却为美学的发展注入了新鲜血液：一、物质生产与美的创造的统一；二、美的创造与人的完善的统一；三、人的完善与艺术生产的统一；四、艺术生产与审美对象的统一。这些观点至今也是我们美学发展的理论指南。

解放40年来“我国美学的发展，明显地分成两大阶段：前30年总体上是“自上而下”的研究，中心离不开“美是什么？”这样一个基本问题。后10年，美学发展经久不衰，它标志着人的价值的实现（虽然经济秩序尚未趋于合理）和社会的初步繁荣（虽然腐败和不公尚未消除）。80年代，美学以面对人生和现实从天上降到了地下，出现了两股不可抑制的潮流，即美育和技术美学的产生。前者我们称之为人的美学，后者我们称之为物的美学，二者合而称之为应用美学。二者互为制约，互为推移，互为转化，形成一股推动社会发展的巨大的合力。美学由此而获得了新的生机。

（二）

杨振宁先生在称赞日本经济腾飞的经验时，对新华社记者说：日本国民有一种在“质量”上发现很高价值的精神结构，这也可以说是一种美学或鉴赏力。这样一种价值观，可以说是日本产品质量高、日本经济获得成功的秘诀。②客观世界产品的美，不外乎是主体世界美的物化形态，是作为主体的人的自由本质的表现；日本产品的高质量是日本国民高质量的精神结构的物化形式，是作为主体的当代日本国民自由本质的表现。

人的自由本质并非是一成不变的凝固物，它随着时代的

发展而发展，随着时代的丰富而丰富。人类社会的发展史，本身就是人类自身逐渐完善的历史，也就是人类自由本质不断扩展的历史。人类社会的每一个阶段必然形成人类自由本质的特殊的“质”。产业革命时期，它要求的是“经济型”的人。会赚钱，有商业头脑和经济观念，最大限度地追求剩余价值和利润，甚至不惜把人变成“经济动物”，马克思说：“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特征”^⑤指的就是此种类型的人。进入垄断资本主义时期，它要求的是“智力型”的人，生产的社会化促进了科学技术的飞速发展，国与国之间的竞争日益成为智力的较量。当代，特别是从本世纪20年代开始，诞生了由德国“包豪斯”的先驱们开拓的“工业设计”，采用最新的科学技术和材料革命的成果创造人类所需的用品，强调对传统的扬弃，追求产品的功能与美的统一，因此对人才素质的要求，也明显从“智力型”向“审美型”过渡。今天，人类所创造的产品对人类审美情感的关照，使今天的世界比历史上任何一个时代都更加美好。在强调表现技术与材料本身美感的过程中，我们找到了前人未能认识的文化价值，即杨振宁先生所说的“美学或鉴赏力”这种很高价值的精神结构。

今天我们的美育已远不是像孔子那样把它作为道德教育的一种手段，也大不同于席勒使之成为达到理性、获得精神自由的中介环节，而是要把对美的鉴赏和创造，作为人类的一种文化素质，一种能力，一种创造客观世界和完善自身的价值定向来培养，使人能真正“按照美的规律来建造”世界。

基于以上的认识，我们认为美育的结构应该由创美教

育、审美教育和艺术美教育三个有机部分组成。

1.创美教育，主要是把学校的德、智、体、劳等教育教学实践活动中的创美要素，抽象和综合起来，形成相对独立的有规律性的创美教育内容，以此来对学生进行创美意识，创美规律方面的教育。例如“以美引真”、“以美启善”、“以美导情”、“以美明理”等，都是德、智、体、劳教育实践活动中有效的手段和方法。一次生动的化学实验，可以明白某种物质的变化规律和现象；一首感人的诗歌，可以使人懂得人生的目的；一个优美的扣篮动作，可以焕发肯定自我的热情；一盆亲自栽培的花木，可以认识劳动的价值。美与德、智、体、劳本身是相互渗透的，它既可以从德、智、体、劳中表现出来，又可以诱发德、智、体、劳的深入进行。创美教育是一种渗透着美的因素的道德教育、智力开发、强健体魄和掌握劳动技能的主体实践活动。这样的教育活动必然是生动、活泼、积极的，它改变了旧教育的被动局面，使受教育者成为教育过程中的主体。

2.审美教育。这里包含着三层内容：首先引导学生体察德、智、体、劳等教育活动中的美的要素，感受美与德、智、体、劳之间的关系，认识德、智、体、劳等如何向美转化。总之，要从本体论和认识论的角度来理解创美与审美之间的辩证关系。其次是从课堂引向课外，从校内引向校外，使学生从更广阔的领域去感受自然美，社会美和人的美。自然界的千姿百态、社会生活的丰富多采以及人的聪慧和仪态无不是美与德、智、体、劳相结合的社会产物。这样一种引申可以使学生从热爱今天的学习转向热爱明天的建设，把所学的书本知识与今后的社会需要联系起来，激发他们对未来新生活的向往和追求。再次，就是对艺术的审美。通过艺术熏

陶，在学生身上唤起创造性天赋。罗曼·罗兰在长篇小说《约翰·克利斯朵夫》中描写了音乐对毫无生活经验的人的作用。克利斯朵夫在幼年时期正是音乐训练了他，使他去迎接未来生活的战斗，鼓动了他的全部精力。艺术美的审美作用和认识作用是机体的统一体，她促使每一个人将自己的生活作为一个巨大的社会整体的局部来认识，从而艺术地去认识生活，创造生活。

3. 艺术美教育。艺术美教育无疑应该成为美育中的主要部分，因为艺术美是美的集中反映和体现。因此它应列为专门的课程来开设。从目前的艺术美课程来看，在中、小学主要是开设了音乐和美术，这基本还是延用了旧的课程设置，从今天的艺术发展来看，对学生的影响比较大的还有影视、舞蹈、戏剧、建筑等等艺术门类，因此学校艺术美教育在进一步开好音乐、美术课程的基础上，应逐渐向其他艺术门类扩展，以满足学生多方面的需要。艺术教育作为一门完整的课程，还应不仅仅在以上所说的审美欣赏方面，还应该包括艺术知识的传授和艺术技能的训练。

综上所述，鉴于美育必须由创造美教育、审美教育和艺术美教育三部分组成，因此我们说，把美育仅仅理解为审美教育或艺术教育是不完整的，它缺少首要的创美教育这个基础部分。因此，概括地说，所谓美育，用恩格斯的说法，就是“美学方面的教育”④。

(三)

从“包豪斯”开始的这场设计革命，可以说改变着整个世界的面貌，那高速、舒适的现代交通工具；方便，轻捷的

办公信息用品；干净、整洁的电气化厨房器具；精密、安全的高级医疗设备；奇妙、刺激的娱乐玩具；携带方便的旅行用具；科学合理的教学仪器；声色优美的音响组合；图像清晰的影视器材，等等，使人类在工作、学习、饮食、旅行、保健诸方面都进入了一个高水准的现代化生活时期。今天对纯粹产品形态的美感审视，使美的观念从画布、画笔之间的狭窄缝隙中扩展出来，融入到一架飞机、一辆汽车、一支钢笔、一台风扇，一盘菜肴中去。在现代生活中，优良的产品所传达的美感信息，远比纯艺术绘画和雕塑要丰富得多。人们从使用和鉴赏一只玻璃杯中得到的审美愉悦，并不亚于一幅绘画和一尊雕塑。⑤

美产生于功利又回归于功利。现代工业产品，要求产品的审美特征以技术的目的为基础，使产品的形式服从功能并体现功能。也就是说，要围绕产品的目的和功能进行审美创造，包豪斯的“功能主义”较好地揭示了产品审美价值的特征，良好的使用功能，简洁的产品外形，精湛的加工质量，特殊的表面处理，摒弃了那些与功能价值毫无关系的附加部分，以至商标，装潢都成为产品功能的信息传递符号。这种“功能主义”对现代建筑也产生了深刻的影响，法国现代建筑大师勒·柯比西耶，主张创造崭新的建筑风格，即具有“功能主义”的“纯净形式”，以建筑群的简洁明朗的配置，形成生动的韵律变化的“乐章”。

“功能主义”美学思潮是当今高科技发展的必然产物，新技术、新材料和新工艺的不断涌现，使功能与美的结合成为可能。功能美，即将人的精神生活体现在功利价值中的一种美，或者说产品的功能中体现出一种人道主义精神。美国当代著名设计家德累斯为自己的设计订了一条十分简明的标

准：“要是产品阻滞了人的活动，设计便告失败：要是产品使人感到更安全、更舒适、更有效、更快乐，设计便成功了”。许多优秀的设计并不一定有诱人的外貌，但它体现出一种人道主义精神，使人感到亲切，一个会鸣叫的水壶，把哨子改成吹出一种和声的汽笛，使人在水壶开时不致因尖锐的哨声而惊惶；超级市场的手推车上加上一个翻板，老年人购物时累了可以权作靠椅坐下休息片刻；有两个伞顶的伞，使夫妻或情侣可以在雨中闲散漫步；与常规的方向相反装配的剪刀，给“左撇子”带来便利……这些设计的着眼点在于，让社会上尽量多的人感到世界的温暖，人与人之间的亲密^⑥。包豪斯功能主义美学思潮，可以归纳为如下三个要点：①美与技术的统一；②设计的目的是人而不是产品；③设计必须遵循自然和客观的法则来进行。当然包豪斯也并非完善无缺，在一段时间内由于过分追求产品功能的简化，一度使产品变成简单的几何图形，走上了形式主义道路，背离了自己的设计宗旨，产品失去了人情味，美也就从功能中消失了。这种状况迫于市场的压力后来有所改变，但其影响至今在某些国家（如德国）也没有完全消失。正是在这样一种背景下“后现代主义”产生了，它表现出对完全“功能主义”的反感，把人的因素更多地注入到设计中去，它注重在恢复传统设计（哥特、巴洛克、新古典主义，新艺术等）的基础上，融入现代人对形态、色彩的新认识，使产品有更丰富、更个性化、更有人情味的特色。

以研究产品创美、审美价值为核心的技术美学，为物与人之间架起了一座桥梁。当今我们面对着不发达的商品经济，物对人的冷漠和轻视，已成为难以医治的社会疾病，大量的次品、废品充斥市场，形成了物对人的无情的掠夺；人们

目 录

总序

引言	1
----------	---

第一章 环境艺术与建筑美学	4
---------------------	---

(一) 环境与建筑的艺术特征	4
----------------------	---

(二) 建筑的审美价值之一——社会功能	14
---------------------------	----

(三) 建筑的审美价值之二——认知功能	26
---------------------------	----

第二章 建筑艺术的表现形态——建筑风格	53
---------------------------	----

(一) 东方古代风格	53
------------------	----

1. 古埃及建筑风格	53
------------------	----

2. 古代西亚建筑风格	59
-------------------	----

3. 古印度建筑风格	64
------------------	----

4. 日本古代建筑风格	68
-------------------	----

5. 阿拉伯建筑风格	73
------------------	----

(二) 西方古代风格	77
------------------	----

1. 古希腊建筑风格	77
------------------	----

2. 古罗马建筑风格	81
------------------	----

3. 古代墨西哥建筑风格	87
--------------------	----

4. 拜占庭建筑风格	92
------------------	----

5. 斯拉夫建筑风格	95
------------------	----

(三) 中国古代建筑风格	98
--------------------	----

(四) 罗曼和哥特风格	111
-------------------	-----

(五) 文艺复兴与巴洛克建筑风格	118
(六) 近代古典主义与折衷主义风格	132
(七) 现代建筑与后现代建筑风格	139
第三章 优秀作品赏析	149
吉萨金字塔群	149
卡纳克阿蒙神庙	151
雅典卫城	152
罗马卡拉卡拉浴场	154
伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂	155
巴黎圣母院	157
撒马尔罕比比-哈内清真寺	168
京都平等院凤凰堂	160
京都龙安寺庭院	161
罗马圣彼得大教堂	163
巴黎卢佛尔宫	165
维琴察巴西利卡	166
莫斯科华西里·柏拉仁内教堂	168
阿格拉泰姬·玛哈尔陵	170
巴黎凡尔赛宫	172
英国国会大厦	174
匹兹堡流水别墅	176
孚日山朗香教堂	177
新德里美国驻印度大使馆	176
沃思堡金博尔艺术博物馆	180
新奥尔良意大利广场	182
登封嵩岳寺塔	184
明清北京城及皇宫	186

北京天坛	188
苏州沧浪亭	190
北京颐和园	192
南京中山陵	194
北京香山饭店	196

引 言

在人类创造的物质产品中，建筑可以说是包容范围最大的一个种类，从仓库、牛棚、桥梁、堤坝这类以实用为主的构筑物，到佛塔、陵墓、园林、纪念碑这类以观赏为主的艺术品，以及这两者之间许多既有实用功能又有观赏价值的房屋、街道、广场，都可以叫做建筑。“建筑”这个词是由日文引入汉文的，英文叫做 *architecture*，来源于拉丁文 *architectura*，这个字就是由艺术的和技术两部分组成。

既是技术的，又是艺术的；既是实用的，又是观赏的；既是物质产品，又是精神财富。建筑的这种二重性或二相性，一直困扰着建筑师、艺术评论家和美学理论家。对建筑的评价真可以说是仁者见仁，智者见智。绝大多数的古典美学论著一直把建筑列为艺术部类之一，与雕塑、绘画合称为造型艺术、空间艺术，或称为美术；现代一些美学论著，也常把建筑划入“文艺美学”研究的范围。古典美学也承认建筑的实用性、技术性和物质性，但只把它们看作是建筑作为艺术的某些特殊性质或特殊条件，而根本定性仍是艺术。自19世纪末叶以来，随着大工业的发展，建筑的实用要求和建造手段发生了根本的变革，功能、技术、材料、经济被提到建筑的主导地位。这种状况首先冲击着古典美学，使得相当一部分美学大师无所适从。黑格尔就对当代建筑不置一词；叔本华认为表现建筑艺术的唯一课题就是结构物和荷载之间的矛盾，

车尔尼雪夫斯基则说，建筑之成为艺术，只是因为它体积巨大，造价高昂。显然这部预示着新观念的发生。本世纪20年代以来，出现了更激烈的观点，这就是直接否定作为精神现象的建筑艺术的存在，而主张建筑就是实用的构筑物，被称为现代主义或功能主义。在这种理论指导下创作的建筑被称为“现代建筑”或“功能主义建筑”。比如现代建筑主要代表人之一勒·柯比西耶说：“住房是居住的机器”；另一位代表人密斯·凡·德·罗则说：“我们宁可使用房屋（building）这个字，而不用建筑（architecture）这个字”。饶有趣味的是，现代建筑家虽言建筑艺术，却又大谈建筑美学，但他们所谈的建筑美学与古典美学却大相径庭，认为建筑之美在于结构美、技术美，建筑美学是技术的美学、科学的美学。建筑只有构造合理，使用方便，材料简朴，外形符合力学公式，内部适应人体工程这才能称为美，而全面排斥带有情感显示、象征表现、人文内涵、趣味欣赏这类属于艺术创作的内容。

由于建筑是由若干体量围合构成的空间，又由于建筑总是依托着一定的自然环境建造的，更由于人们在使用、观赏建筑时总是不断活动着的，所以就形成了“环境”这个概念。在现代建筑观念中，建筑就是一种环境空间，建筑艺术也是一种环境艺术。在实践中，当今的建筑创作也逐步从过去的只注重单座建筑物，改变为既注重单体房屋的比例式样，更注重群体空间的组合构成；从只注重“实”的体量，改变为既注重实体的房屋本身，更注重房屋与房屋、房屋与环境之间“虚”的空间；从只注重建筑物自身，改变为既注重建筑本身的构图完美，更注重建筑与自然环境的谐调配合。所以，我们今天欣赏建筑，讨论建筑的美学问题，都要有环

境这个新的概念。

不论古典的美学理论和现代的建筑观念对建筑的认识有多么大的分歧，但建筑作为一种客观的巨大的造型存在，一种人们生活中不可须臾或缺的空间环境，它必然成为与人的情感关系最密切的审美对象之一。几乎人的一切生活行为都离不开建筑，几乎每一个人都要对建筑进行审美观照，所以，从美学方面对建筑现象作一些研究探讨，就是很有必要的事了。基于这一点，我们在这本小册子里是把建筑作为美学研究的一种艺术门类来对待的，这里所说的“环境艺术”、“建筑艺术”、“艺术风格”、“艺术手法”等等，都指的是作为审美意义上的“艺术”，并不是肯定所有的单座房屋、结构物都是艺术作品。还应当说明，所谓“建筑美学”至今并没有一套公认的完整的体系，它的研究对象、研究方法也是五花八门，许多论著的内容彼此相去甚远。我们这本小册子也并不企图建立一套体系，只是根据读者的情况，截取一部分大家普遍关心而又互有联系的内容联缀成一个小小的框架，这就是：首先介绍环境和建筑的艺术特征和建筑的审美价值与审美功能，使读者对建筑中的美学问题能有初步的理论认识。其次，着重介绍建筑审美活动中最敏感的一个现象，或者说是建筑艺术最主要的表现形态——建筑风格，以帮助读者对建筑艺术的内涵有比较形象的认识。最后，介绍若干世界上公认具有美学价值的名作，并作一些分析，以提供一点鉴赏建筑艺术的方法。

第一章 环境艺术与建筑美学

一、环境与建筑的艺术特征

环境艺术是人类在特定的自然和社会生活条件下创造的一种综合性空间艺术，大体上可以分为三种类型：第一种是以自然风景和古迹名胜为主的景观环境。它又分为两类：一类是基本上没有经过人工经营的自然景观，如中国的黄山、九寨沟、洞庭湖，美国的大峡谷等；另一类是建筑与自然相结合，富有人文内涵的人文景观，如中国的泰山、峨眉山、明十三陵，埃及的金字塔等。第二种是以城镇街区、建筑组群和建筑物为主的建筑空间序列，如中国的北京和紫禁城、曲阜和孔庙、南京中山陵等。第三种是以室内布置、陈设小品和小庭院绿化为主的日常生活环境，如住宅、宴会厅、商场等。

虽然目前对自然景观是否具有美的客观要素，或自然景观能否够得上是艺术品还有争议，但不同的自然形态能给人以不同的审美感受，也能给人以艺术的感染，则是人们普遍承认的事实，也就是说，事实上存在着具有审美价值的自然景观。而且人们经过长期的审美经验积累，已经对自然景观的个性特征作出了某些公认的客观界定，如所谓泰山雄，华山险，峨眉秀，青城幽，洞庭旷，武陵奥，以及江天寥廓，草原苍莽，湖光明丽，峰岭跌宕等等；又经过长期的观察，对