

艺术与人文修养

建筑艺术欣赏

JIANZHU YISHU XINSHANG

盛文林 编著

北京工业大学出版社

艺术与人文修养

建筑艺术欣赏

JIANZHU YISHU XINSHANG

盛文林 编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑艺术欣赏 / 盛文林编著. —北京: 北京工业大学出版社, 2014. 1

(艺术与人文修养)

ISBN 978 - 7 - 5639 - 3709 - 7

I. ①建… II. ①盛… III. ①建筑艺术 - 鉴赏 - 世界
IV. ①TU - 861

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 274682 号

建筑艺术欣赏

编 著: 盛文林

责任编辑: 王轶杰 王 倩

封面设计: 映象视觉

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010 - 67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 河北鸿祥印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16

字 数: 233 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 3709 - 7

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010 - 67391106)

前 言

建筑是人类重要的物质文化形式之一。在人类文明发展史上，最初的建筑主要是为遮风避雨、防寒祛暑而营造的，是人类为抵抗残酷无情的自然力而自觉建造起来的第一道屏障，只具有实用的目的。随着技术的发展和社会的进步，建筑才开始具有审美的性质，直至发展成为以作为权势象征为主要目的的宫殿建筑，以供观赏为主要目的的园林建筑，以宗教礼拜为主要目的的教堂、神庙等。

纵观人类建筑史，发现人类从远古时期的择山洞而居，到今天的摩天大厦，其间经历了巨大的艰辛与努力，但也成就了辉煌。气魄雄伟的金字塔充分显示了纪念性建筑的不朽与永恒，是古埃及人民文明和智慧的象征；古希腊人建造了众多庙宇，各种各样的庙宇体现了希腊建筑的简单、纯洁、端庄、典雅和理性美；古罗马建筑继承了古希腊的建筑成就，但是在追求宏伟壮丽的气魄和热烈喧闹的氛围上更胜一筹；我国的古代建筑特别是明清古建筑故宫、圆明园等曾经创造了无数令世人惊叹的奇迹，谱写了我国在世界建筑史上的瑰丽篇章。

罗马式、哥特式、古典式、巴洛克式、现代式，各种风格的建筑蕴含着不同人文背景、不同民族、不同时期的地域文化，给人视觉、心灵、理念上的一次次震撼与冲击。

简而言之，“建筑是凝固的音乐”，它凝聚了人类几千年的智慧，展示出劳动者的创造力，镌刻着各民族文化发展的灿烂业绩，体现了人类物质文明和精

神文明的不断进步。

每一座不朽的建筑都蕴含了它独特的、丰富的情怀，每一座建筑也不可避免地烙上了时代的烙印。时代在发展，建筑也定会与时俱进，并在艺术的舞台上继续演绎它光辉灿烂、无与伦比的华美篇章。

今天，我们翻开这本世界历史的建筑画卷，领略蕴含其中的形式美、创意美、历史的沧桑美以及人文情怀，在这些壮美中，我们定会被深深吸引并陶醉不已。为了更好地领略其中的美，本书还甄选了近百幅珍贵的建筑图片，图文并茂，让你领略建筑壮美的同时，增长见识，陶冶情操。

目 录

宗 教 建 筑

埃及最大的神庙——卡纳克神庙	2
古希腊不可企及的典范——帕提农神庙	4
天使的建筑——万神庙	9
拜占庭艺术的典范——圣索菲亚大教堂	13
加洛林时代建筑的典范——亚琛大教堂	17
哥特式建筑最完美的典范——科隆大教堂	20
法国哥特式建筑的代表——沙特尔大教堂	24
世界最大的天主教堂——圣彼得大教堂	28
大理石写成的诗歌——米兰大教堂	33
英王室的石头史书——威斯敏斯特大教堂	36
中世纪建筑最完美的花——巴黎圣母院	39
巴塞罗那未完成的地标——圣家堂	43
天才惊世想法的实验品——朗香教堂	47
现存最古老的木造建筑群——法隆寺	50
华丽的唐式佛寺——凤凰堂	54
世界最大的佛塔——婆罗浮屠	56
世界最大的庙宇——吴哥窟	60
缅甸最神圣的佛塔——仰光大金塔	64

古典主义建筑代表作——荣军院圆顶教堂	66
“挂”在绝壁上的建筑——悬空寺	68

宫 殿 建 筑

古希腊迷宫——米诺斯王宫	74
波斯最雄伟的宫殿——波斯波利斯王宫	78
世界上最大的皇宫——故宫	81
清代早期的皇宫——沈阳故宫	85
天坛中最亮丽的建筑——祈年殿	88
巴洛克艺术建筑典范——美泉宫	90
英国女王的官邸——白金汉宫	93
仍被使用的最大的王家城堡——温莎堡	95
森林里的宫殿——枫丹白露宫	98
最雍容华贵的王宫——凡尔赛宫	101
俄罗斯沙皇的宫殿——克里姆林宫	105
奥斯曼时期宫殿典范——托普卡帕宫	109
印度古堡中的璀璨明珠——阿格拉古堡	112
与泰姬陵媲美的宫城——法塔赫布尔西格里城	114
普鲁士的“凡尔赛宫”——无忧宫	116
面积最大的古城堡——布拉格城堡	119
国王的美丽童话——新天鹅堡	122

防 御 建 筑

世界第一城墙——万里长城	128
罗马帝国时代的戍边建筑——哈德良长城	130
我国古代军事标志建筑——西安古城墙	132

体 育 建 筑

古罗马建筑永恒的象征——古罗马斗兽场	138
拥有完美球顶的体育馆——罗马小体育宫	142
当代仿生建筑的杰出代表——代代木体育中心	145
孕育人类梦想的建筑——中国国家体育场	147

园 林 景 观

传说中的美丽花园——空中花园	152
罗马的“万园之园”——哈德良别墅	154
园林中的集大成者——拙政园	156
如诗似画的江南名园——寄畅园	160
现存最大的皇家园林——避暑山庄	163
保存最完整的皇家园林——颐和园	166
“梦幻的崇高典范”——圆明园	169
世界独有的雕塑公园——维格兰德雕塑公园	174

会 展 建 筑

古典复兴运动的代表性建筑——大英博物馆	178
不成功却成名的建筑——古根海姆美术馆	181
开辟建筑新纪元的建筑——水晶宫	184
比利时现代化标志性建筑——原子球博物馆	187
脱颖而出的艺术殿堂——华盛顿国家美术馆东厅	189
超大综合性博物馆——中国国家博物馆	192

行 政 建 筑

教堂圆顶行政建筑——美国国会大厦	196
现代建筑“粗野主义”的代表作——昌迪加尔高等法院	198

北京第一代十大建筑之首——人民大会堂	200
--------------------------	-----

住宅建筑

四面用房屋围起来的住宅——北京四合院	206
文艺复兴晚期典型建筑——圆厅别墅	208
“世界民居奇葩”——福建土楼	210
有趣的“草原式住宅”——罗伯茨住宅	213
巧夺天工的典范——流水别墅	215

纪念性建筑

帝王的名片——图拉真广场和图拉真纪功柱	220
革命斗争胜利的见证——人民英雄纪念碑	222
具有历史意义的纪念建筑——中华世纪坛	225
胜利归来通过的“门楼”——巴黎大凯旋门	227
世界第一座钢铁高塔——埃菲尔铁塔	229

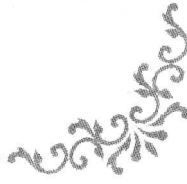
陵寝建筑群

古埃及最伟大的建筑——吉萨金字塔群	234
追求永恒的丰碑——摩索拉斯陵墓	238
最美丽的伊斯兰建筑“珍宝”——泰姬陵	240
中国近代建筑的里程碑——中山陵	244

宗教建筑

宗教建筑在建筑史上占着很重要的地位，它的许多常用的艺术手法一直影响着千百年来建筑形制。宗教建筑是经过了数千年的发展和演变来的，在宗教扩散至世界各地的过程中，其建筑风格也传播到世界各地，并与各个国家的民族建筑相结合，形成了相对固定的形制。宗教建筑几乎涉及所有的建筑方法，是技术和艺术的结晶。统治阶级为了达到的总是不惜调动一切艺术手段，花费巨大的人力物力，征召最有才干的建筑师、雕刻家和工匠去悉心营造。因此，宗教建筑常常有着较高的艺术价值和较深远的影响。

埃及最大的神庙——卡纳克神庙

作品扫描

建筑时间：始建于中王国时期（公元前 2133—公元前 1786 年）；王国第十八王朝大加扩建

建筑位置：埃及首都开罗以南

建造者：中王国时期法老

建造背景

自埃及进入中王国以后，由于底比斯的地位日益提升，原本只是一个地方神的阿蒙神成为整个埃及的主神，并被尊称为太阳神（原来的太阳神名为“拉”，后来的太阳神又合称“阿蒙·拉”）。为了表示对阿蒙神的崇敬，历代法老不惜花费巨大代价建造规模宏大的神庙，并且他们还会把征战夺来的大批战利品，诸如土地、奴隶、金银和珠宝献给神庙和祭司，以感激阿蒙神的恩赐和护佑。曾有多位法老对神庙进行修建或扩充，特别是到了拉美西斯二世（公元前 1279—前 1213 年）时代，对它进行了大规模的扩建。到新王国（约公元前 1567—前 1085 年）末期，它已拥有 10 座门楼（古埃及一般庙宇仅有 1 座门楼），各座门楼又有相应的柱厅或庭院。

走进作品

在今天埃及首都开罗以南某处，曾经有一座十分繁盛的都城底比斯，在底比斯的一个叫卡纳克的地方建有一群献给太阳神阿蒙的神庙。这就是埃及最大

的神庙建筑群——卡纳克神庙。

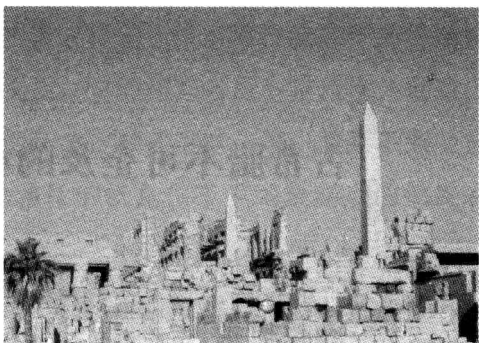
全庙平面略呈梯形，主殿按东西轴向布置，先后有重叠门楼6座；又从中心向南分支，另有门楼4座。除主殿供奉太阳神外，还另建供奉太阳神的妻子和儿子的庙宇。

卡纳克神庙占地100公顷，体型巨大，可以装下整个巴黎圣母院。神庙的主要建筑按一条轴线排列：主庙两旁分出一系列附属建筑和庭院，整体恰似一座天宫。

走近卡纳克神庙，可以看到一组模样奇特的圣羊像，又称羊头狮身像。它们分两排蹲立，姿态完全一样，每两个圣羊像之间相隔数米，一直排列到巨大的牌楼门前。在圣羊像的尽头，就是神庙的主入口——牌楼门。牌楼门是由一片梯形实墙组成的庞然大物，实墙高43.5米，宽113米，上厚6.3米，下厚9米，中间是一个门洞。

门洞两边竖立有方尖碑，全部由花岗岩砌成，其中最高的方尖碑是古埃及唯一的女法老哈特舍普苏特所立，碑身全高29米，重323吨，是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。据说是女法老花了7个月的时间从阿斯旺采下石料制成当时全埃及最大最高的方尖碑，沿尼罗河长途运输150000米，立在这座神庙前，献给阿蒙神，并在碑上刻下铭文称自己为太阳神的孩子，以此证明自己承继大统的合法性。

卡纳克神庙有众多柱厅，最大的一座就是由拉美西斯二世修造完成的。该厅面积约5000平方米，有6道大厅，134根石柱，分成16排。中央两排的柱子最为高大，其直径达3.57米，高21米，上面承托着长9.21米，重达65吨的大梁。其他柱子的直径为2.74米，高12.8米。在柱顶的柱帽

卡纳克神庙

处，可以安稳地坐下近百人，其建筑尺度之大，实属罕见。站在大厅中央，四

面森林一般的巨大石柱，处处遮挡着人们的视线，给人一种神秘而又幽深的感觉。柱顶呈莲花状，在门楼和柱厅圆柱上有丰富的浮雕和彩画，既表现宗教内容，又歌颂国王业绩，并附有铭文。

由于年代久远，神庙已破败不堪，通过神庙前一块方尖碑上的文字，可以了解到它当年的壮观景象：神庙的墙体用精细砂石砌成，然后通体贴金。路面涂银，所有门道镀上黄金。雕像均用上等的整块花岗岩、砂岩和彩石琢造。正殿有一个用金、玉砌成的御座，庙前竖立一排纯金铸成的旗杆。人工河引来尼罗河的水，环庙而流。每当太阳升起，神庙的光芒如同太阳一样灿烂。

据说，在古埃及新王朝，每天清晨，法老和他的臣民们都要到卡纳克神庙前迎接太阳的升起，迎接他们心中最崇敬的太阳神阿蒙从睡梦中醒来。在古埃及人心目中，五谷丰登和富裕安定的生活都仰仗这位神明的恩泽。

卡纳克在兴建之初被当成底比斯的神圣区域，随后又被居民们命名为“阿蒙之城”。一条长达2千米的“狮身人面像大道”将卡纳克神庙与南部的卢克索神庙连接起来，后者也用于供奉阿蒙神。尼罗河也将这两座神庙连接起来，在某些重大节日，阿蒙神的雕像会被装上船，从卡纳克神庙运到卢克索神庙。

历经沧桑的卡纳克神庙，让人着迷的还有刻在柱上、墙上和神像基座上优美的图案和象形文字。有战争的惨烈，有田园生活的幸福，有神灵与法老的亲近……这是石刻的历史，生动地跟你诉说一个遥远而辉煌过去。

古希腊不可企及的典范——帕提农神庙

► 作品扫描

建筑时间：古希腊古典时期（公元前5世纪—前4世纪初）

建筑位置：希腊首都雅典卫城

建造者：不详

► 建造背景

帕提农神庙是雅典卫城建筑群中最具代表性的建筑。卫城原意是国家统治者的驻地，是建在高处的城市，用以抵御敌人的要塞。公元前480年，卫城在希波战争中被波斯人焚毁。希腊人在取得对波斯的胜利后，决定重新修建被波斯人摧毁的卫城。帕提农神庙就是雅典卫城最具代表性的建筑。

► 走进作品

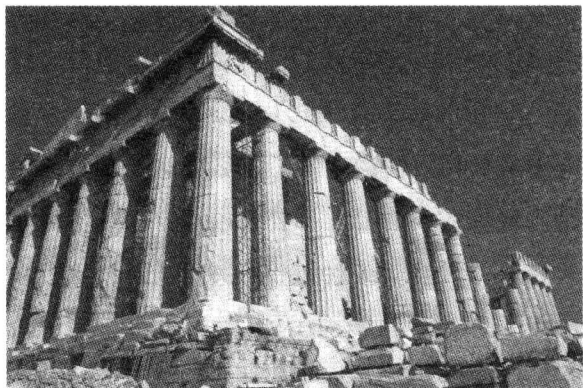
帕提农神庙是古希腊最著名的建筑，是举世闻名的世界七大奇迹之一。它以无与伦比的美丽和谐、典雅精致和匀称优美著称，表现了古希腊高度的建筑成就和艺术神韵，达到了古典艺术的巅峰，被世人公推为“不可企及的典范”。

帕提农神庙是雅典卫城建筑群的最具典型性的代表。雅典卫城雄踞在雅典城中央的一个山冈上，布局自由，高低错落，主次分明，突出表现了希腊建筑在空间安排上的一个重要原则，即建筑的每一部分，无一直接的裸露，均以某个角度的透视效果呈现。希腊的建筑家把一个个本身结构呈现完美对称的建筑物，依傍地势上的落差，在空间上以不对称、不规则的方式进行排列。帕提农神庙由此成为西方建筑史群体组合艺术中的一个极为成功的实例。

雅典卫城主要由供奉女神雅典娜的帕提农神庙、供奉海神波塞冬的伊瑞克提翁神庙和供奉胜利女神的胜利女神庙构成。它们相互各成一定角度，创造出变化极为丰富的景观和透视效果。当人们环绕卫城前进时，可以看到不断变化的建筑景象。这其中，最著名、最有代表性的就是位于卫城最高点的帕提农神庙。

“帕提农”在古希腊语中是“处女宫”的意思。因为它祀奉的雅典娜女神是处女，所以又称为“雅典娜处女庙”。雅典娜是希腊神话中的战神和智慧女神，是雅典城邦的守护者。雅典人相信是雅典娜保卫、拯救了他们的城市。

神庙建造时，雅典人正沉浸在希波战争胜利的狂欢中，国民热情空前高涨，

帕提农神庙遗迹

他们怀着极大的热情，建造起这座艺术丰碑。帕提农神庙主要是希腊自由民建造的，他们规定在建筑工地上劳动的奴隶，不得超过总人数的 $\frac{1}{4}$ 。神庙就是在这种社会文化背景下建造的。它单纯、明朗和愉快的风貌，代表了古希腊建筑的最高成就。

帕提农神庙建在一个长为 96.54 米，宽为 30.9 米的基面上，下面是三级台阶，庙宇东西长 70 米，南北宽 31 米。四面是由雄伟挺拔的多立克式列柱组成的围廊，肃穆端庄，高贵大方，有很强的纪念性。神庙正面打破了以往使用 6 根圆柱的惯例，用了 8 根石柱，以显示国家的雄风。两侧各为 17 根列柱，每根高 10.43 米，柱底直径 1.9 米，由 11 块鼓形大理石垒成。柱子比例匀称，刚劲雄健，又隐含着妩媚与秀丽。雅典人以惊人的精细和敏锐对待这座神庙：柱子直径由 1.9 米向上递减至 1.3 米，中部微微鼓出，柔韧有力而绝无僵滞之感。所有列柱并不是绝对垂直，都向建筑平面中心微微倾斜，感觉建筑更加稳定。有人做过测量，说这些柱子的向上延长线将在上空 2.4 千米处相交于一点。列柱的间距也不是完全一致，间距在逐渐减小，角柱稍微加粗，使因在天空背景上显得较暗因而似乎较细的角柱获得视觉上的纠正。所有水平线条如台基线、檐口线都向上微微拱起，山面凸起 60 毫米，长面凸起 110 毫米，以校正真正水平时中部反觉下坠的感觉。这样，几乎每块石头的形状都会有一些差别，正好矫正了视觉上的误差。建造者必须拥有极其认真的工作精神和高昂的创造热情，才能完成如此繁杂而精细的处理。

神庙的檐部较薄，柱间净空较宽，柱头简洁有力，洗练明快。神庙顶部是两坡顶，顶的东西两端形成三角形的山墙，上面的连环浮雕现存大英博物馆，

表现的是雅典娜的诞生以及她与海神争夺雅典城保护神地位的竞争活动。环绕神殿周围的浮雕板，刻画了半人半马的肯陶洛斯人与拉庇泰人的战争。神庙的饰带浮雕，记载了每4年一度的为女神雅典娜奉献新衣的盛大的宗教庆典中的游行队伍：长长的马队疾驰向前，矫健的骏马、健美的青年都生机盎然，充满着节日的喜悦。这些浮雕精美细腻，栩栩如生，仿佛能让人感受到当年雅典卫城节日的兴奋，能聆听到游行队伍的马蹄声和喧闹声，看到众神在奥林波斯山上俯瞰雅典，接受雅典人的感恩祭祀的情景。这些浮雕曾经涂着金、蓝和红色，铜门镀金，瓦当、柱头和整个檐部也都有过浓重的颜色，在灿烂阳光照耀着的白色大理石衬托下，鲜丽明快。

神殿的内部分成正厅和附殿。正厅又叫东厅，厅内原本供奉着著名雕刻大师菲迪亚斯雕刻的雅典娜神像。据载，雅典娜女神身穿战服，高达12米，象牙雕刻的脸孔柔和细致，手脚、臂膀细腻逼真，宝石镶嵌的眼睛炯炯发亮。她戴着黄金制造的头盔，头盔上正中央是狮身人面的司芬克斯，两边是狮身鹰嘴有翅的格里芬。胸前的护心镜上装饰着蛇发女妖美杜莎的头。长矛倚在肩上，刻着希腊人与亚马孙人之战的盾牌放在一边，右手托着一个黄金和象牙雕制的胜利女神像，英姿飒爽，威风凛凛。西门内是附殿，贮存财宝和档案。

整个庙宇最突出的是它整体上的和谐统一和细节上的完美精致。神庙的建筑建立在严格的比例关系上，反复运用毕达哥拉斯定理，尺度合宜，比例匀称，反映了古希腊文化中数学理性的审美观，以及对和谐的形式美的推崇。整个结构中，几乎没有一根直线，布局表面或是弯曲、锥形的，或是隆起的。这使人们在观察它的外形时，不会因直线产生错觉而影响对和谐与完美的感受。

帕提农神庙的成就实际上是古希腊柱式系列的成就。从帕提农神庙可以看出多立克和爱奥尼亚两种柱式系列是极为实用而美丽的，是永不凋谢的艺术精品。它所具有的协调性，就像地球上的海和山一样合理，就像天空、土地一样自然。

由这些列柱所构成的比例极端匀称的帕提农神庙，成了千百年来世界各国建筑师们研究分析的主要课题。有人认为神庙之所以这样美，是因为它的高、宽和柱间距等都符合了某种称为黄金分割法所画出的特定的几何图形，而由这

种特定几何图形建造出来的建筑总是美的。

确实是这样，帕提农神庙崇高的艺术表现力达到了无以复加的地步。无论谁走到它的面前，心灵都会为之震动，都会受到鼓舞，都会感到它才是世界建筑中的奇迹。

在帕提农神庙里，有一些极为伟大的雕塑品，装点在不同的位置，共同构成美妙无比的景观。原来位于东山墙的《三女神》，就是一件不朽之作。据说雕像的设计者是雅典最著名的雕塑家菲迪亚斯，他也是帕提农神庙的建筑总监。现存的遗迹已经毁坏得很严重，头部和上肢都不见了，其他部位，包括衣纹也有不同程度的损伤，但留下来的身躯却依然显示出惊人的美。雕刻家菲迪亚斯为了能充分利用山墙的空间，巧妙地安排了三人的姿势。一个高高端坐，一个蜷腿席地而坐，另一个斜倚在同伴身上，显得生动和谐，虽精心设计却不显有意雕琢的做作，轻松自如，令人赏心悦目。菲迪亚斯认为“神、人同形同性”，因此，他把命运三女神刻画为三个丰满动人的年轻女性。他以高超的技艺为我们塑造出不朽的形象。三个依偎的女神身上柔软地裹着希腊式的宽大纱衣，纱衣是那样的轻柔薄细，像被海水打湿了一样紧贴在身上，隐隐透出女神各自不同的体态，或起或伏，或皱或舒，或叠或平，若隐若现，构成一种极富魅力的绝妙线条，栩栩如生、淋漓尽致地呈现出女神们玲珑迷人的身躯，给人带来无限遐想和美妙的享受。这些石头仿佛已被赋予了生命。

20 世纪著名的建筑大师柯布西耶在游历过帕提农神庙后，也叹为观止。他是这样描述的：它有可怕的超自然力量，使得方圆数里范围内的一切，均为之碎裂。

帕提农神庙自建成以来，历经了 2000 多年的沧桑变化。在公元 426 年，希腊城邦衰亡后，神庙被改作基督教堂。到了土耳其统治时期，它又变成了伊斯兰教的清真寺。一直到 17 世纪中叶，帕提农神庙还保存得相当完整，但在 1687 年，当土耳其和威尼斯交战时，威尼斯人的一颗炮弹打进了被土耳其人充作火药库的神庙内，把庙顶和殿墙全部炸塌，神庙毁于一旦。而到 19 世纪初，英国驻君士坦丁堡的大使埃尔金竟雇用工匠，把神庙内雕刻着雅典娜功业的巨型大