

浙江省高校自选主题重点教材

中西建筑文化

徐公芳 主编

科学出版社

浙江省高校自选主题重点教材

中西建筑文化

主编 徐公芳

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书以建筑文化的基本属性为逻辑起点,让学生了解建筑是一种文化现象。由此出发,介绍中西传统建筑文化的特征及其当代发展;介绍中西建筑文化的思潮及其交流;介绍中西著名建筑家及其成就和精神;介绍中西著名建筑的文化内涵和建筑特色。本书体系比较完整,体现了建筑是文化的基本理念。

本书适合多层次建筑类专业学生学习,也可供建筑文化爱好者阅读与参考。

图书在版编目(CIP)数据

中西建筑文化/徐公芳主编. —北京:科学出版社,2014

浙江省高校自选主题重点教材

ISBN 978-7-03-039497-2

I. ①中… II. ①徐… III. ①建筑艺术-对比研究-中国、西方国家-高等学校-教材 IV. ①TU-861

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 315826 号

责任编辑:石 悦 刘巧巧 / 责任校对:桂伟利

责任印制:阎 磊 / 封面设计:华路天然工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

骏杰印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014年1月第 一 版 开本:720×1000 B5

2014年1月第一次印刷 印张:13

字数:262 000

定价:30.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

建筑是一个物质对象，也是一个精神对象，建筑作为人类生产、生活活动和文化的一种重要载体，具有精神和物质的两重性。它是文化的反映，是物质文化遗产的重要组成元素之一，也是民族思想的集中体现。在物质和精神的结合上，大概没有什么比建筑更能体现人和物、主体和客体之间的密切关系了。许多深邃的思想、哲学命题往往就存在于人们习以为常的建筑中。从传统的建筑语言中，人们不仅可以认识自己的历史，还可以了解一个民族的发展轨迹和精神所在。文化因素中的宗教、文化、风土人情、习惯、生活观念和生活方式等产生的影响占首要的地位。因此，在建筑设计的过程中，针对每一个建筑，我们都必须重视建筑的文化社会环境，了解人们的生活观念和生活方式，同时对相应的自然气候、场地条件以及物质技术能力有深入的理解，使其在设计的过程中最大程度地满足人们对建筑的多重需求。从文化的角度看，建筑物本身就是建筑文化的载体，不同年代的建筑物能够反映建筑物所建年代不同的文化，不同民族的建筑物在风格上也会有所不同，不同科技水平下建造的建筑物的建筑工艺也不尽相同。21世纪以来，随着世界范围内经济的不断发展以及文化的充分繁荣，各种文化元素不断地被应用到建筑的设计中来，而建筑设计师也会在建筑的设计上大胆地杂糅进自己对艺术、对建筑的理解，不断丰富建筑文化的内容。从本质上来说，建筑从某种意义上体现了人们的审美取向。

基于建筑的文化属性，作为建筑类高职院校的学生，只掌握与建筑相关的技术、技能是不够的。我们必须提高学生的建筑人文素养，为社会培养既懂得建筑技术，具备建筑技能，又有深厚的建筑人文底蕴和修养的建筑人才。使他们将来在从事建筑设计和建筑施工的时候，具有既可以在研究建筑的过程中剖析出各种文化的元素和内容，又可以在建筑的设计过程中融入各种文化元素的能力。

基于此，浙江建设职业技术学院将“中西建筑文化”作为学生的必选课开设。然而，目前国内还没有比较完善的此类教材。已经见到的几本相关教材，都存在着一些不足，比如有的教材，从学科上讲，整个体系存在建筑学、建筑史和建筑文化混杂的情况；有的教材本身，章节之间的内在逻辑性还不够严密。为了满足教学的需要，我们编写了本书。

本书以建筑文化的基本属性为逻辑起点，让学生了解建筑是一种文化现象。

由此出发，介绍中西传统建筑文化的特征及其当代发展；介绍中西建筑文化的思潮及其交流；介绍中西著名建筑家及其成就和精神；介绍中西著名建筑的文化内涵和建筑特色。本书体系比较完整，体现了建筑是文化的基本理念。

可以说，本书是集体智慧的结晶，是在曾经编写的《中国传统建筑文化读本》、《中外建筑文化》以及校本教材《中西建筑文化概论》的基础上，经过取舍、增删，写作而成的。浙江建设职业技术学院党委书记徐公芳研究员亲自主持、统筹与审定这几本教材的编写；参与《中国传统建筑文化读本》、《中外建筑文化》、《中西建筑文化概论》编写的有胡颖、邓文华、汤宗礼、李标晶、杨方、葛玲霞、梅婷、沈利民等。参加本书写作和对保留章节进行修改的教师如下：李标晶编写第一章“建筑文化的基本属性”，并对全书进行了修订；杨方编写第二章“中西传统建筑文化的特征”并对附录“鲁班精神和鲁班文化”进行了修改；周爱华、张立编写第三章“中西方建筑文化思潮”；崔巍、张立编写第四章“中西建筑文化的交流”；沈利民、张科丽、周爱华改编第五章“中西著名建筑家”；汪幼辛改编第六章“中西著名建筑掇英”，并参加附录的修改工作。

所有参加者虽然竭尽所能认真编写与修改本书，但是因为主客观条件的局限，书中难免存在不足之处，欢迎使用本书的师生对本书的内容提出批评和修改意见！

编 者

2013年6月

目 录

前言

第一章 建筑文化的基本属性	1
第一节 建筑的文化性	1
一、建筑的文化内涵	2
二、文化的多元性对建筑的影响	3
第二节 建筑的艺术性	5
一、建筑的艺术内涵	6
二、建筑与音乐	10
三、建筑与绘画	15
四、建筑与雕塑	18
第三节 建筑的文学性	23
一、在建筑中产生文学	24
二、文学对建筑的影响	26
第四节 建筑的社会性	29
一、建筑的地域性	29
二、建筑的民族性	30
三、建筑的时代性	33
第二章 中西传统建筑文化的特征	35
第一节 中国传统建筑文化的特征	36
一、深沉高迈的儒道文化内核	37
二、兼容并蓄的整体文化特色	40
三、“围合”的地域文化	41
四、中国古典建筑发展平稳缓慢	42
第二节 西方传统建筑文化的特征	43
一、宗教与科学技术为建筑文化内核	44
二、对抗求异的二元文化特色	46
三、开放外向的地域文化	47
四、西方传统建筑发展快速多变	48

第三节 中西传统建筑文化影响下建筑的差异	49
一、建筑材料与结构不同	49
二、建筑布局不同	50
三、建筑装饰色彩不同	51
四、建筑时空观念不同	51
五、建筑保护意识不同	52
第三章 中西方建筑文化思潮	55
第一节 中西方传统建筑文化思潮	55
一、中国传统建筑文化思潮	55
二、西方传统建筑文化思潮	56
第二节 中国近代建筑文化思潮	60
一、中国近代建筑发生期(1840~1900年)	60
二、中国近代建筑转化期(1901~1926年)	62
三、中国近代建筑兴盛期(1927~1937年)	63
四、中国近代建筑衰落期(1938~1949年)	68
第三节 中国现当代建筑文化思潮	68
一、传统建筑的现代继承思潮	69
二、追求地域特色的思潮	70
三、表达时代精神的建筑思潮	72
四、时尚建筑的绵延不绝	75
五、基于本体的建筑探索	76
第四节 西方近现代建筑文化思潮	79
一、18世纪下半叶~19世纪下半叶建筑创作中的复古思潮—— 新古典主义、浪漫主义、折中主义	79
二、第一次世界大战战后初期建筑流派——表现主义派、未来主义派、 风格派与构成主义派	81
三、现代建筑派	83
第五节 西方当代建筑文化思潮	87
一、后现代主义	87
二、新现代主义	89
三、新理性主义	91
四、解构主义	92
五、新地域主义	93
六、高技派	94
七、生态建筑	95

第四章 中西建筑文化的交流	98
第一节 中学西传——中国古代建筑文化对西方的影响	98
一、中国园林艺术对西方的影响	98
二、中国建筑艺术对西方的影响	101
第二节 西学东渐——西方建筑文化对中国的影响	102
一、西方建筑在中国的发展历程	102
二、西方园林艺术在中国的传播	105
第三节 现代中西方建筑文化的交融	107
一、早期被动输入主动发展（初期）	108
二、现代建筑始终隔而不绝（中期）	109
三、全球化的建筑（改革开放后）	110
第五章 中西著名建筑家	113
第一节 中国著名建筑家	113
一、李春	113
二、喻皓	116
三、李诫	117
四、计成	118
五、蒯祥	119
六、雷发达	121
七、梁思成	122
八、刘敦桢	125
第二节 西方著名建筑家	126
一、马尔库斯·维特鲁威·波利奥	126
二、莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂	128
三、安德烈亚·帕拉第奥	129
四、瓦尔特·格罗皮乌斯	130
五、勒·柯布西耶	132
六、路德维希·密斯·凡德罗	134
七、阿尔瓦·阿尔托	135
八、贝聿铭	137
第六章 中西著名建筑掇英	140
第一节 城市建筑	140
一、丽江古城	140
二、澳门历史城区	143
三、意大利威尼斯历史建筑	146

第二节 宫殿	148
一、故宫	148
二、布达拉宫	151
三、凡尔赛宫	154
第三节 宗教建筑	156
一、武当山古建筑	156
二、巴黎圣母院	160
第四节 陵墓	163
一、秦始皇陵及兵马俑坑	163
二、埃及金字塔	166
第五节 园林建筑	169
一、承德避暑山庄及周围寺庙	169
二、苏州园林建筑	171
参考文献	176
附录 鲁班精神和鲁班文化	178
第一节 鲁班生平	178
一、鲁班的称谓	178
二、鲁班的出生地	179
三、鲁班的生卒年代	179
四、鲁班的身世	180
第二节 鲁班的创新精神	181
一、机封	181
二、农业机具	181
三、木工工具	182
四、锁钥	184
五、兵器	184
六、仿生机械	185
七、雕刻	185
八、土木建筑	186
九、鲁班创新精神的启示	186
十、鲁班创新精神的现代价值	188
第三节 鲁班文化	190
一、鲁班文化与儒家文化的关系	190
二、与鲁班文化相关的纪念设施和纪念日	191
三、鲁班文化价值	198

第一章 建筑文化的基本属性

建筑是用技术手段和物质材料构成的，用来提供人们进行正常生活、生产和其他活动的空间。建筑除了满足人的物质需求，具有一定的实用价值外，还能满足人的种种精神活动的需要，如心理、宗教、审美等，反映了一定历史时期的文化。世界上没有完全相同的建筑，人们根据自己的喜好，可以建造出质地、形式、风格各不相同的建筑，让人居住得舒适和安全，同时这些建筑也体现出人们的审美情趣和价值观。建筑中蕴涵着人们的生活理念、理性意识和人文精神等。建筑与文化的密切联系，使建筑成为文化的载体。作为文化的载体，建筑广泛而深刻地反映着包含了哲学、政治学、伦理学、美学、心理学，以及民风、民俗和工艺技术等诸多方面的人类文化，具有传承社会文化的重要历史作用。这样，建筑本身也就成了一种文化——建筑文化。

建筑不是一种毫无根据的形式堆砌，而是文化的记载；文化不是附着在建筑外部的表象，而是建筑本身就体现出一定的文化内涵。因此，建筑文化就是人们通过设计思维，在建筑布局、空间组合、风格造型和细部处理等建筑形象要素上所表现出来的文化精神和审美情趣，是人们的观念形态在建筑上的反映或体现。雨果有句名言：“人类没有任何一种重要的思想不被建筑艺术写在石头上。”就是用形象化的语言表述了建筑文化是人们的观念形态（思想）在建筑上的反映。说得具体一些，建筑文化是以建筑为载体，以人文精神为主导，综合建筑思想、建筑观念、建筑意识、建筑意念、建筑情感、建筑思潮等相应的文化要素，通过技术手段和艺术方法所形成的能给人以意境想象和教化效果的物体化的文化形态。

第一节 建筑的文化性

建筑史上有一句名言：“建筑是石头的史书。”这句话，涵盖了建筑的文化内涵，即建筑的文化性。建筑是文化的载体，而文化是建筑的灵魂。一个时代最重要的建筑往往反映出整个民族的文明和社会的形态。例如，中国的长城、故宫、布达拉宫；古埃及的金字塔等。这些建筑稳固地承载着一个民族的古老传统。各个时代的建筑的建造方法和材料的变化，是一份历史生活的记录和不同时期社会的画卷。那些流传于世的经典建筑艺术作品，都是那个时代文化最鲜明、最深

刻，也是最长久的体现。不同民族、不同地域、不同时代、不同文化圈的人群会有不同的建筑观念、不同的建筑艺术手法和趣味，他们的建筑艺术作品也就有不同的风貌，反映出各自的、深刻的文化内涵。俄国作家果戈理说过：“建筑是历史的年鉴。”当代艺术家简森在《世界美术史》中也说：“当我们想起任何一种重要文明的时候，我们有一种习惯，就是用伟大的建筑来代表它。”这些不谋而合的论断，都说明建筑艺术反映人类深刻的文化。在人类文明发展的历史长河中，建筑是文化的载体，是人类文化的重要组成部分。世界各地至今保存着的古代建筑，从中国的万里长城到古罗马的斗兽场，都是人类文明发展的瑰宝，都折射着人类文化的光辉。

一、建筑的文化内涵

就文化而言，包含着物质文化、艺术文化和精神文化三大范畴。文化的表层是物质，即人类的物质产品，是可触、可见的；中层是心物结合，直接指导着物的创造，可以由物感觉出来；深层的是心，就是精神文化，直接影响着中间层次的创造，也最终决定着物的本质特性。建筑作为文化的一部分，同样包含这三大范畴。

1. 表层

建筑表层是建筑的物化形态，指的是具体的建筑物的形态、结构，以及建筑所用的材质等，体现的是建筑的物质文化。例如，北京故宫的建筑布局特点是中轴线对称，由层层院落组合而成，建筑的屋檐屋顶、台阶的设计、宫殿的颜色等都是可见的因素，体现了建筑文化的表层。

2. 中层

中层即心物层，包括建筑技术、建筑制度、建筑语言等。庄严、雄伟和壮丽等概念体现了心物结合的中层。

(1) 建筑技术包括结构技术、施工技术和设备技术等。建筑技术体现了一个时代建筑发展的水平，是建筑创作发展重要的推动力量。

(2) 建筑制度是在整个建筑的过程中建筑企业的管理制度、施工制度、审查制度、安全制度等的总和。

(3) 建筑作为“无声的音乐”、“石头的史书”，确实也可以从语言学的角度来加以认识。建筑语言体现在一位设计师或一件建筑作品上所使用的建构和规范上，也体现在建筑的过程中所注入的思想与感情上。这种思想和感情，才是建筑艺术的精髓。

建筑语言可以从形式、本质、纪念、环境四个方面表达出来。建筑外部形象的直接表达是形式的语言；建筑内在质素的间接表达是本质的语言；某种联想和感情触动引发的美感是纪念的语言；空间背景的和谐运筹

烘托出的美感是环境的语言。对“建筑语言”这个概念的理解不应仅仅停留在建筑造型格律或者规范的层次上，它还应该是建筑师创作技能、手法、思想或感情的表现。优秀作品的产生和评价不是不可捉摸的，而一定是有章可循的。

3. 深层

深层——建筑所体现的整体文化精神，包括建筑思想、建筑意识、建筑观念、建筑情感、建筑意念、建筑思潮这类心理层方面的要素。建筑文化是建筑思想、建筑意识、建筑观念、建筑情感、建筑意念、建筑思潮的总和。建筑的文化内涵也主要体现在深层中。

二、文化的多元性对建筑的影响

所谓文化多元性，指的是国家或民族在社会发展的过程中，一方面继承本民族的优秀传统文化，另一方面以开放的心态吸收其他国家或民族的优秀文化，从而形成以本国或本民族文化为主导，外来文化为辅的“百花齐放、百家争鸣”的和谐氛围。正如费孝通曾说过的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”^①，这是对文化多元性的最好表述。

在文化多元性的过程中，处在同一时代、同一文化体系中的多元文化具有各自鲜明的民族特色，但各种文化之间进行的相互作用、相互交流、相互融合是时刻不停的。融合是“我中有你，你中有我”。一方面，在相互融合的过程中，每一种文化都会进行自主的选择，这种融合是按照自己的价值观念和标准进行的，用异质文化的精髓来不断丰富和发展自己。因此，文化是一个开放的、不断变化着的系统，任何一种文化的发展、壮大，都离不开与其他文化的沟通、交流和传播。另一方面，多元文化在融合的过程中也会有冲突，而且融合本身就包含着冲突或矛盾，没有冲突就没有融合。多元文化之间是相互对话、渗透、融合和竞争的关系，而不是天然对立的关系。多元性的文化只有正视冲突，注意吸收、借鉴其他文化的有益成分，才能使自身文化得以更新和发展，永远保持其生命力。一种文化只有迎接挑战，善于取长补短，不断吸收其他文化的养料，才能在不利于自身存在的条件下获得生存的机会，而整个世界文化也是在各种文化的交流和发展中不断繁荣、创新的。

在多元文化影响下，建筑文化的多元性已成为不争的事实。不同的地域、不同的环境、不同的民族必然产生不同的建筑文化。不仅北方和南方、草原和沙漠、平原和山区、城市和农村、沿海和内地的建筑文化存在区别，就是同一地区、同一民族，也由于其社会的、自然的、历史的原因和特定的客观条件，其建

^① 费孝通. 2001. 二十世纪：文化自觉与跨文化对话. 北京：北京大学出版社.

筑形式也存在着一定的差别。建筑文化以各种不同的现象体现着建筑文化的本质、发展和差异。

建筑文化是人类文明活动的历史积淀。它是人类在社会历史实践过程中，共同创造出来的建筑的物质财富和精神财富的综合。建筑文化，不论是世界建筑文化，还是具体到中华各民族各地区的建筑文化，都整合和吸收了各民族共有的物质财富和精神财富，而这种整合过程不是所有特点的相加，也不是简单的综合，而是形成了一种新的整体。

中国幅员辽阔，各地的民居由于社会文化背景和自然环境不同，呈现出异彩纷呈的细节特色。比如，广东、云南、川北、湘西的民居都呈现出不同的特色。就拿云南民居来说，由于云南各地的特定的自然条件与社会条件，其民居在外观造型、空间布局、结构构造等方面就呈现出差别。例如，干栏式民居、土掌房、院落式民居等。同处红河两岸的哈尼族、彝族，同属封建领主经济，民居虽均为土掌房，风格质朴、浑厚，但哈尼族的土掌房与四坡草顶结合，又形成风格不一的“蘑菇房”。此外，永宁纳西族的木楞房风格自然、古朴，别具一格。

不同的民族、不同的地域、不同的国家，都有不同的社会历史形态。欧洲、美洲、非洲、亚洲等国家，国度不同，经济发展状况不同，宗教信仰不同，文化习俗也不尽相同。因此，不同地区的人居时空环境有着明显的差异，因而产生了各地不同的建筑文化，这就造成了建筑文化的时空性和多元性。中国古代建筑、南亚的古印度建筑、古埃及建筑、欧洲的古希腊建筑是世界民族建筑文化的历史源流。另外，宗教对建筑也有深刻的影响。不同的宗教信仰，深刻地影响着这些地区的建筑，如佛教、天主教、印度教、伊斯兰教等不同宗教信仰的国家和地区形成了丰富多彩的宗教建筑文化。

在一定条件下，建筑文化是可以转化的。在当今世界上，各民族的建筑文化有着广泛的交流，国际性建筑文化可以被地域、民族性建筑文化所吸收与融合；民族性的建筑文化在一定条件下也可以转化为国际性建筑文化。两者之间彼此影响，相互补充，共同发展，不断促进人类建筑文化的发展。在保护和发展丰富多彩的各民族建筑文化的同时，以开放的胸襟，迎纳、促进世界建筑文化的多元化构成，才能最终建立一个“和而不同”的人类建筑文化。

在中国博大精深传统文化影响下的中国建筑文化也同样博大精深。我们必须从文化的深度来理解传统建筑，传统建筑中具有古典美的屋顶、斗拱、廊柱的造型特征，诗文、书画与工艺结合的装饰形式；自然与建筑互补的环境设计，庭院式布局的空间韵律，诗情画意、充满人文精神的造园艺术；注重环境效应的“风水”思想，“天人合一”的自然观，“身、心、气”合一的养生观，阴阳对立、互动的哲学思维；等等。它们之中蕴涵着深邃的哲理和智慧，有着丰富的内涵，都体现了传统建筑思想的当代价值，我们在新建筑的创作中需要去发掘、去感

知、去应用。

以紫禁城为例，它宏伟壮观、气势恢宏，色调以大红、金黄为主，红色象征着权力，黄色象征着财富。当年马可·波罗误把皇宫顶部的琉璃瓦当做金子，是对这个强盛的东方帝国的无比敬仰与崇敬的最典型的体现。而在江南的建筑风格中，最具代表性的建筑主要是以亭台楼阁为主，展现了江南诗画的优雅风情，象征着温柔而细腻的文化属性，体现了惬意、恬淡的生活态度与品味。

作为人类文化的一部分，建筑是反映时代特征的特定的社会存在。今天，社会正趋向多元，反映这种时代文化特征的建筑也必然会趋于多价、多元、多样的状态，从多元论的角度来说，就是人与建筑整合关系的多样化。随着世界范围内人与人交往的日趋频繁，每个民族、社会群体和个人都日益处于一种开放状态，各种文化、意识、观念日益相互渗透和融合。在这种竞争和比较的格局中，每个社会单元和个人都在寻求新的突破，建筑文化也在不断地更新、变异、重组。信息传播和交通的现代化使某一类型的建筑文化有可能迅速超越地域界限，达到地球的每一个角落，一种多样、统一的世界性建筑文化正不可避免地逐渐形成。

第二节 建筑的艺术性

建筑既是一个实用的对象，又是一个艺术的对象。也就是说，建筑既是实用的、又是艺术的。建筑既不是纯粹的技术产品，也不是纯粹的艺术产品，属于实用艺术的范畴。现代建筑发起人格罗皮乌斯（Gropius，1883～1969年）高度强调建筑的艺术性，认为“建筑是艺术之母”。他写道：“我认为建筑作为艺术起源于人类存在的心理方面超乎构造和经济之外，它发源于人类存在的心理方面，对于充分文明的生活说来，人类心灵上美的满足比起解决物质上的舒适要求是同等的甚至是更加的重要。”^①

适用、经济、美观是人们对建筑的要求。其中，美观，就是对建筑的艺术要求。按照维特鲁威的说法，“当建筑物的外貌优美悦人，细部的比例符合于正确的均衡时，就会保持美观的原则”。

建筑艺术是人类最古老的艺术之一。真正的建筑的艺术性是以建筑的美为其目的的。所谓美，就是使人引起审美心理上的愉悦。为了达到这一点，建筑艺术有自己的“语言”。建筑艺术的“语言”，也就是建筑的形式美法则，它是由线条、形体、色彩、质感、光影及装饰等建筑“语言”要素，按照人的审美理想构建起来的。建筑作为最大的造型艺术品，它的形体和色彩使它成为人们不可以视而不见的庞大的审美对象。建筑艺术必须遵循建筑构图法则，追求变化与统一、

^① 同济大学，1982. 外国近现代建筑史，北京：中国建筑工业出版社。

对比与微差、比例与尺度、均衡与稳定、节奏与韵律的和谐一致。

建筑作为艺术，它的造型必须具有个性，具有独创性。没有个性、没有独创性的建筑造型，缺乏审美意味，也就没有艺术生命力。建筑造型的个性化是形成建筑视觉美和独特风格的基础，是审美价值的重要体现，缺乏审美个性的建筑，就会缺乏艺术活力。世界上，那些公认为杰作的建筑艺术，如北京故宫、悉尼歌剧院、巴黎圣母院和美国宾夕法尼亚州的流水别墅等，它们被人们称道的很重要的原因就是，这些建筑都具有鲜明的个性和不可重复的独创性。

建筑艺术更是一种表现性的艺术，它是通过建筑的外在形象和建筑空间的艺术性来体现的。建筑形象可以具有朦胧性和几何的抽象性。建筑空间、环境的艺术性主要体现为意境美，它是由一定气氛、情调、韵味构成的。意境美是在人的视觉、听觉、触觉、运动感觉基础上，产生的一种综合的心理感受，是人对空间的一种精神心理的审美需要，主要由优美、欢快、悲伤、和谐等审美形式来体现，如太和殿的“威严”、流水别墅的“优雅”、朗香教堂的“神秘”、佛罗伦萨运动场大看台的“力量”等，所有这些都是建筑艺术性的一种体现，是建筑意境的一种表达。它们所表达的是从人的角度对建筑氛围意境的描述，是人与建筑之间的情感互动，体现的是人在建筑审美过程中所形成的一种心理意象、心理体验，即审美心理。

一、建筑的艺术内涵

建筑艺术是环境美、空间美、造型美、符号美、装饰美的综合，其审美内涵相当丰富。

1. 建筑环境美

建筑本身就是人类生活、生存的环境。从本质上说，建筑活动就是人们对环境的再创造过程。人对建筑艺术的审美认识和审美情趣不仅来自建筑本身，环境也给予了建筑生动而美丽的光彩和神韵。这是因为建筑不是抽象、独立地存在于外部世界，而是依托于周围的环境，与周围的环境氛围融合为有机的统一体。环境是建筑的有机组成部分，可以说，离开了环境，人们就很难感受到建筑的美。试想，如果一栋建筑物四周是一片空旷沙石土地的话，会让人感到十分萧条冷落。而如果周围是绿树成荫，满目翠叶红花的话，就会让人感到庄严优雅，轻松愉快，充满生机和活力。

所以，建筑必须依靠环境才能构成完整的艺术形象。比如，埃及的金字塔，在广袤无垠的沙漠之中，骄傲地面对着碧蓝的天空，才显示出伟岸神秘的永恒性格，如果把它搬到中国的江南水乡，那会让人感到不可思议。同样，我国的万里长城，只有在崇山峻岭之中蜿蜒盘旋，犹如一条长龙，才显示出它的壮观雄伟，如果是建筑在一望无垠的广阔平原上，那也是不可思议的。

美籍华裔建筑大师贝聿铭说过,“一座好的建筑物应该能适应周围环境,它不是力求在那里表现自己,而是应该去改善、美化和丰富周围环境,这是设计一座建筑最起码的要求”^①。因此,处理好建筑与周围环境的关系,是建筑艺术的重要原则。

建筑设计师在构思建筑时,他们的关注点往往不仅在于求得建筑自身形象的尽善尽美,而是把注意力更多地放在追求建筑在整体环境中的和谐统一上,强调建筑与环境的有机结合。这就是建筑环境的整体美。另外,所谓建筑环境的美,是指经过艺术加工的环境,并不完全是指自然环境。因此,建筑环境艺术,不仅是指创造和谐统一的“环境建筑”,而且还包括造成丰富多彩的“建筑环境”。散落在建筑中间的水池、喷泉、花木、山石等景观,室内外的雕塑小品、油画等陈设和装饰等人工创造的环境,也都会直接增添建筑环境的艺术美感。

建筑环境,可分为自然环境、园林环境、建筑内外环境等。

(1) 自然环境包括山水、经过艺术加工的地形地貌、植被、人工配置的雕塑等。这种环境经过构思,可以达到某种艺术效果,营造一种独特的意境。

(2) 园林环境包括绿地、山水、花木、喷泉、石雕、装饰画等。园林环境创造出幽静、舒适的氛围,给人优雅之感,产生耐人寻味的气氛和情趣。

(3) 建筑内外环境包括室外的街景、建筑群、为建筑而选择和营造的周围环境,以及水池、喷泉、树木等的整体规划。室内环境艺术则包括室内建筑结构、壁画、雕塑、家具陈设及室内小景等。

在人类发展中,各个时代都留下了许多建筑环境艺术的代表作。建筑艺术有着不容忽视的艺术表现力。

2. 建筑空间美

建筑、绘画、雕塑同属造型艺术。所不同的是,绘画、雕塑没有中空空间,而建筑有。空间是建筑独有的艺术语言,是建筑的灵魂。因此,空间艺术是建筑艺术的重要组成部分,即以空间为存在方式的艺术。

建筑空间是人们人为地为了满足生产或生活的需要,运用各种建筑主要要素与形式所构成的内部空间与外部空间的统称。

建筑空间除了满足物质功能需求外,它还要满足人们精神上所必不可少的需求。空间布局的合理化能够给人们以美的感受。建筑师们利用空间来表现更深层次的意义,不同的空间会给人带来不同的感受。空间的形体语言可以传达不同的感觉效果,如宽阔、高大而明亮的大厅,给人以崇高的感觉,令人心情开朗,精神振奋;宽而不高、低矮黑暗的大厅,会给人压抑、宗教的神秘感,甚至让人感到恐怖;高、长而窄,会使人想到上帝的崇高和人自身的渺小;金字塔式的空间

^① 转引自许祖华,1997. 建筑美学原理及应用. 南宁:广西科学技术出版社.

让人觉得安稳。

建筑空间有单一围合空间，包括房间的四面墙壁、地面、屋顶、门窗等围成的内部空间，这是一种最基本、最普通的空间形体，追求静态的美。还有有机复合空间，即在建筑组群中间，与周围环境中的树木、山峦、水面、庭院、街道、广场等组成的建筑的外部空间。它的基本特征是外向、连续、流通、渗透、穿插、模糊等，表现出独特的动态空间美。

园林建筑空间，它的美感形态更加繁复、深邃，因而呈现出更加奇妙多变的动感效果。漫游和观赏中国园林，就会感到空间动静交织，回味无穷，让人流连忘返。

3. 建筑造型美

建筑师利用一定的物质、技术手段，在满足建筑功能目的的同时，在建筑创作中运用建筑构图的规律进行有意识的组织与加工，综合反映建筑的环境布局、空间处理、外部形象，称之为建筑造型。

建筑内外的空间造型，历来是建筑的主要审美对象。

(1) 建筑造型体现在体形美和立面美两方面。

体形美是指三维空间的立体造型，运用基本几何形体的搭接、叠合、切割、架空的不同而使建筑的外观形体和立体构成产生不同的美感。它是构成建筑造型美的基本特征。北京国家体育场主体建筑是由一系列钢桁架围绕碗状坐席区编织而成的，形成鸟巢状的外部空间，结构新颖，浑然一体，光影斑驳，错落有致，独特美观，具有很强的震撼力和视觉冲击力，充分体现了自然和谐之美。水立方，作为一个摹写水的建筑，由于建筑体系巧妙而简单的变异，形成纷繁自由的结构形式；各自的灵性，由于不同气质的对比而趣味盎然。沙滩、人造海浪、椰树……奥林匹克的竞技场，因此升华为人们心目中永远的水上乐园。

立面美是指建筑的立面的门窗、线条、装饰、色彩等由于比例尺度、对称均衡、节奏韵律、色彩搭配的不同塑造的建筑形象，让人感受到平面的美。

(2) 静态美和动态美的概念，是由体形美和立面美派生出来的。

一般来说，立体风格、非对称，不规则、曲线，曲面的流线型的建筑造型，容易产生动态感。例如，由沙里宁设计的美国肯尼迪机场，是一个凭借现代技术把建筑和雕塑结合起来的作品。它的极具表现力的混凝土外部造型和高大的内部空间，使人们产生丰富的想象，屋顶由四块钢筋混凝土组合而成，几片壳体只在几个点上连接，空隙处布置天窗，楼内的空间富于变化。建筑外形像展开翅膀的大鸟，动感很强也使它成为极富魅力的建筑之一。

而平面风格、对称，规则的造型、直角，直线的矩形体容易产生静态感。

(3) 修饰美和素质美也是建筑造型美的重要表现因素。追求立面美的古典建筑风格注重对建筑原型外壳进行修饰美化，而追求体形美的现代建筑，则更重视