

中国美术全集

建筑卷 十四

于明 主编

中国建筑艺术简介(代序)

中国建筑中具有审美价值的特征形式和风格。自先秦至19世纪中叶以前基本上是一个封闭的独立的体系,2000多年间风格变化不大,通称为中国古代建筑艺术。19世纪中叶以后,随着社会性质的改变,外国建筑,特别是西方建筑的大量输入,中国建筑与世界建筑有了较多的接触和交流,建筑风格发生了急剧变化,通称为中国近现代建筑艺术。

中国古代建筑艺术在封建社会中发展成熟,它以汉族木结构建筑为主体,也包括各少数民族的优秀建筑,是世界上延续历史最长、分布地域最广、风格非常显明的一个独特的艺术体系。中国古代建筑对于日本、朝鲜和越南的古代建筑有直接影响,17世纪以后,也对欧洲产生过影响。

从春秋战国开始,中国就有了建筑环境整体经营的概念。《周礼》中关于野、都、鄙、乡、闾、里、邑、丘、甸等的规划制度,虽然未必全都成为事实,但至少说明当时已有了系统规划的大区域规划构思。《管子·乘马》主张,“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上”,说明城市选址必须考虑环境关系。中国的堪輿学说起源很早,除去迷信的外衣,绝大多数是讲求环境与建筑的关系。

中国古代的单体建筑形式比较简单,大部分是定型化的式样,孤立的单体建筑不构成完整的艺术形象,建筑的艺术效果主要依靠群体序列来取得。一座殿宇,在序列中作为陪衬时,形体不会太大,形象也可能比较平淡,但若作为主体,则可能很高大。例如明清北京宫殿中单体建筑的式样并不多,但通过不同的空间序列转换,各个单体建筑才显示了自身在整体中的独立性格。

中国建筑以木结构为主,为便于构件的制作、安装和估工算料,必然走向构件规格化,也促使设计模数化。早在春秋时的《考工记》中,就有了规格化、模数化的萌芽,至迟唐代已经比较成熟。到宋元时期,模数化已完全定型,清雍正十二年(1734)颁布的《工部工程做法则例》又有了更进一步的简化。建筑的规格化,促使建筑风格趋于统一,也保证了各座建筑可以达到一

定的艺术水平。规格化并不过于限制序列构成,所以单体建筑的规格化与群体序列的多样化可以并行不悖,作为一种空间艺术,显然这是进步的成熟现象。中国古代建筑单体似乎稍欠变化,但群体组合却又变化多端,原因就是规格化与多样化的高度统一。

中国古代建筑艺术的政治伦理内容,要求它表现出鲜明的性格和特定的象征涵义,为此而使用的手法很多。最重要的是利用环境渲染出不同情调和气氛,使人从中获得多种审美感受;其次是规定不同的建筑等级,包括体量、色彩、式样、装饰等,用以表现社会制度和建筑内容;同时还尽量利用许多具象的附属艺术,直至匾联、碑刻的文字,来揭示、说明建筑的性格和内容。

中国近现代建筑艺术是伴随着封建社会的解体,西方建筑的输入而形成的,它的发展与每一阶段的社会体制、生产、生活方式和审美趣味有着直接的联系。近代出现的新类型建筑开始大都是直接搬用西方同类的建筑,而西方各类建筑又大都有一套基本定型的形式,当时常见的有殖民地式、古典复兴式、哥特复兴式、折衷式等。

近现代建筑打破了传统建筑封闭内向,以表现空间意境为主的审美观念,突出了公共性和开放性的观赏功能,这与同时输入的西方建筑重视表现实体造型的审美观念是一致的。

中国近现代建筑的艺术形式包含着两类内容。一是某些大型的、纪念性比较强的建筑仍十分注重造型艺术的社会价值,审美功能要求有较强的政治伦理内容,即以特定的形式表现某些特定的精神涵义。二是大多数民用建筑一般只从审美趣味出发,一方面追求时髦新奇,同时仍受到传统审美趣味的影响。19世纪末到20世纪初流行的洋式店面、洋学堂、洋戏院和城市里弄住宅等,都是所谓中西合璧的形式;以后则更多直接采用西方流行的形式;20世纪80年代以后又兴起了追求乡土风味的形式,这些都是与当代大众的审美趣味一致的

编者

中国美术全集 建筑卷——目录

三国 两晋 南北朝

陶院落	8
武侯祠	9
潭柘寺	10
敦煌莫高窟近景	11
炳灵寺石窟(远景)	12
嘎仙洞遗址	13
古城堡	14
敦煌莫高窟远景	15
云岗第1窟内景	16
嵩岳寺塔	17
马蹄寺石窟	18
云岗第20窟大佛	19
云岗石窟全景	20
北石窟寺第165窟前壁门右侧	21
龙门石窟	22
麦积山石窟	23
建康故城遗址全景	24
嵩岳寺塔细部	25
萧景墓墓表	26

隋 唐 五代

神通寺四门塔米	28
隋大运河	29
南运河穿沧州城而过	30
安济桥	31
会善寺净藏禅师塔	32
崇圣寺三塔	33
少林寺塔林	34
云岩寺塔	35
镇国寺万佛殿	36
栖霞寺舍利塔	37
慈恩寺大雁塔	38
玄奘塔	39

唐宫城遗址	40
大明宫含元殿复原图	41
唐乾陵	42
灵岩寺辟支塔	43
崇圣寺	44
华清池(远景)	45
环秀山庄	46
杜甫草堂	47
杜甫草堂(近景)	48
兴庆宫	49
百泉	50
华清池	51
唐永泰公主墓墓道	52
唐永泰公主墓前室	53
小雁塔	54
香积寺塔	55
南禅寺正殿	56
南禅寺大殿内景	57
佛光寺大殿	58
佛光寺大殿外槽梁架	59
松江经幢	60
海慧院明惠大师塔	61
广州怀圣寺光塔	62

宋 辽 金 元 (一)

灵隐寺东石塔	64
上海龙华寺塔	65
繁塔	66
罗汉院双塔	67
定林寺经幢	68
博格拉汗墓	69
隆兴寺	70
海城金塔塔体砖雕	71
下华严寺薄伽教藏殿内景	72
佛宫寺释迦塔	73

董海墓前室	74
杨璨墓前室	75
永乐宫	76
松江清真寺内景	77
霍城吐虎鲁克帖木儿玛札	78
隆兴寺外景	79
独乐寺观音阁	80
独乐寺观音阁内景	81
海城金塔	82
辽上京南塔	83
岱庙天贶殿	84
泉州圣友寺奉天坛内景	85
保国寺大殿	86
赵州陀罗尼经幢	87
辽庆州遗址及白塔	88
右国寺塔	89
佛宫寺释迦塔底层藻井	90
玉泉寺铁塔	91
玛尼墙遗址	92
古格王国王宫区遗迹	93
黑水城遗址	94
西夏寿陵	95
托林寺遗址	96
北海(全景)	97
色康遗迹	98
少林寺初祖庵大殿	99
保国寺大殿	100
古格都城菩提塔遗址	101
托林寺	102
海城金塔塔体砖雕	103
古莲池	104
拙政园	105
居庸关云台	106
居庸关云台(细部)	107
观星台	108
松江清真寺二门	109

三国、两晋、南北朝时期

魏晋南北朝是中国历史上一个政局动荡、民族文化融合的时期。文化思想活跃与交汇导致建筑艺术的发展,佛教、道教的风行促进了各类佛、道教建筑的涌现。同时,在继承秦汉建筑的基础上吸收印度和西域的艺术元素,丰富了建筑内容,为今后的建筑发展奠定了基础。这一时期兴建了许多都城宫殿,著名的有北魏洛阳和南朝建康。北魏洛阳在东汉旧址上改造,有宫城与都城城垣两重。宫城前干道两侧分置衙署、寺院、和太庙、太社。居住里坊间为方格式路网。南朝建康在东吴建业基础上发展,正中偏北为宫殿区,有明确的中轴线。这些布局手法均为以后各朝都城所效仿。

南朝陵墓是这一时期建筑的突出成就。在今南京和江宁一代共有各朝帝陵二十余座。佛寺建筑中最独特的类型是由印度窣堵波演化而成的塔。我国现存最早的佛塔是建于北魏的嵩岳寺塔。

这件陶院落是模仿三国时吴国的民居建筑而做，院内有前厅、正房、厢房；院墙开前后门，前门上方筑有门楼，院墙四角各有一座角屋；突出的门楼、角屋用来守护院落。建筑设计十分规整。

武侯祠位于四川省成都市,是为纪念三 平方米。武侯祠始建于西晋末年,经历代扩
国蜀丞相武侯诸葛亮而建,总面积达3.7万 建形成规模,现建筑均为明清遗构。

潭柘寺最早建于晋代,距今1600多年历史。潭柘寺居潭柘山山腰,自然环境幽深,现存史,北京流传“先有潭柘后有幽州”的说法。建筑多为明清两代遗构。

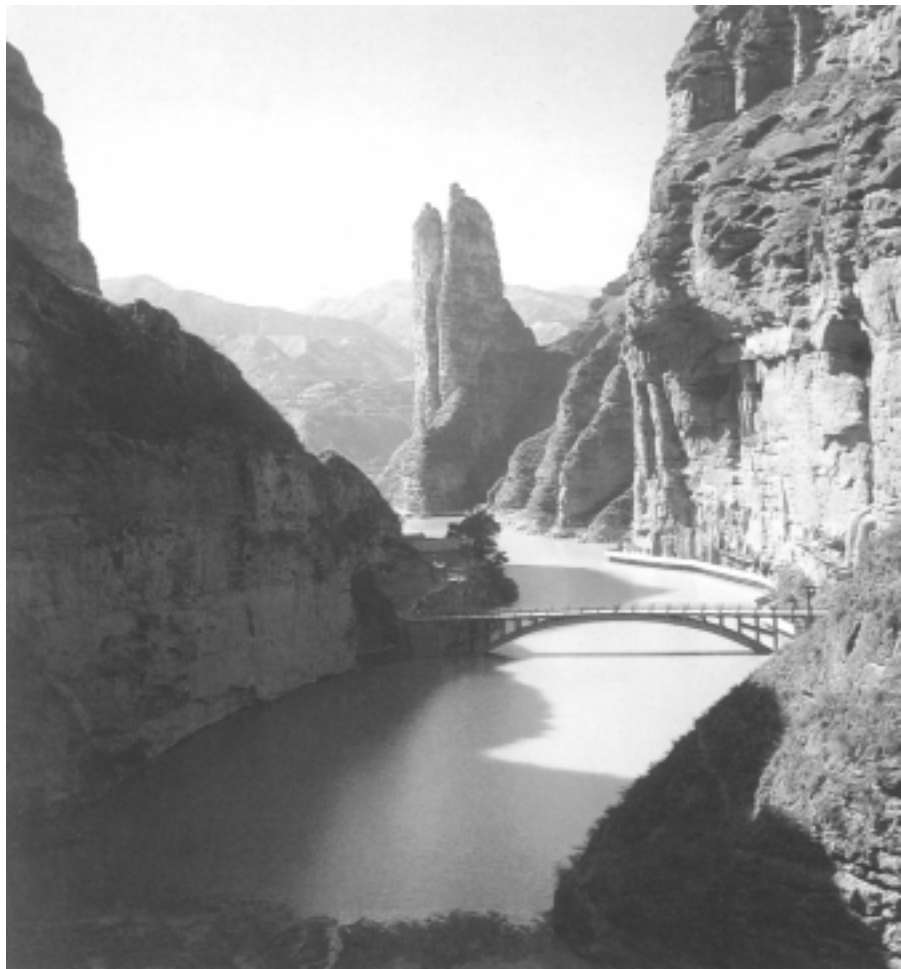

敦煌莫高窟，俗称“千佛洞”，位于甘肃省敦煌县东南的三危山与鸣沙山之间的峭壁之上。莫高窟建于十六国，有国内保存的最古老的木构建筑。从这些建筑的遗迹中可以了解到当时的建筑的细节，如斗拱的做法等。此窟现存的木建筑经历代重修。

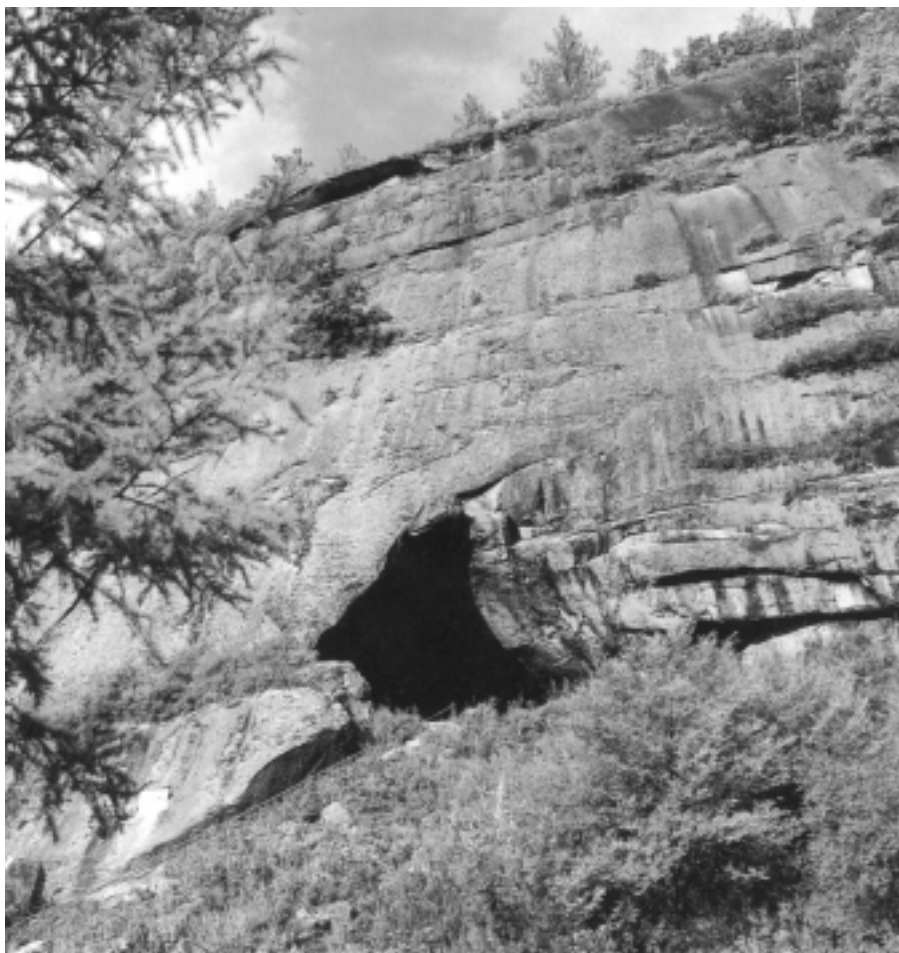

12 炳灵寺石窟(远景) 始建于西秦建弘元年(公元420年)前后

炳灵寺石窟位于今天的甘肃永靖县境内。窟群包括上、下寺和两寺之间的洞沟三部分,现存窟龕195个,窟内历代造像大部分为石雕。“炳灵”为藏语“千万尊弥勒佛居住的地方”,与汉语中“千佛洞”意思相同。

此洞内发现了北魏“太平真君四年”（公元443年）石刻，记载北魏第三代皇帝拓跋焘派人来祭祖的事情，证明此为《魏书》所

三国时代吴国主孙权营建的城堡。此城堡临水而居，石头砌成，布局合理，现今残存虽已不多，但仍然可以看出当年的气势，吴国大帝孙权的一生大部分时间都在此渡过。诸葛亮曾形容它：“钟阜龙蟠，石城虎踞，真帝王之宅。”

位于今江苏南京

敦煌石窟俗称千佛洞。此窟开凿于鸣沙山东麓断崖上,始建于晋代,宝殿如台阶般,拾级而上直达山顶,有让人莫敢仰视之高,窟内佛像众多,有许多造型精美别致的传世作品,是我国历史文化艺术中的一座宝库。

图为云岗石窟第一窟中三间面阔的前廊。廊柱用八角形柱身，柱上布满佛像雕饰，柱础为须弥座形，柱顶有大斗承托阑额等。

人物众多，表情与动作各式各样，造型逼真写实，风格多样。从中可明显看到受西方文化影响的痕迹。

嵩岳寺塔是我国现存最早的佛塔。塔为砖砌空筒结构,塔内有叠涩砖砌密檐十五层,原有木构楼板把塔室分为十层,后楼板毁坏成空塔,塔下部为十二边形,其余均为八边形。十二边形平面的形制,是中国古塔中唯一的孤例。

位于今河南登封