
用心体味建筑之美 ——

探寻建筑艺术的特点

目 录

一、什么是建筑艺术

二、建筑的类型

三、建筑艺术有哪些特性？

四、建筑艺术有哪些语汇？

建筑艺术的个性表现

建筑艺术依靠哪些词汇表现个性？

课堂小结

课后拓展

- 科学性
- 适用性
- 艺术性
- 文化性

- 形体
- 比例与尺度
- 均衡
- 节奏
- 色彩与质感
- 环境

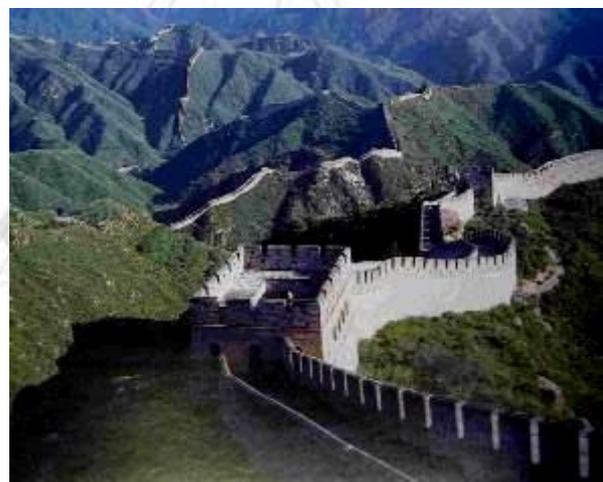
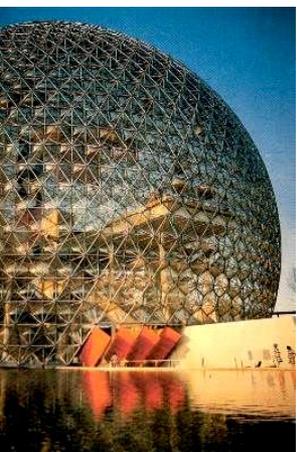
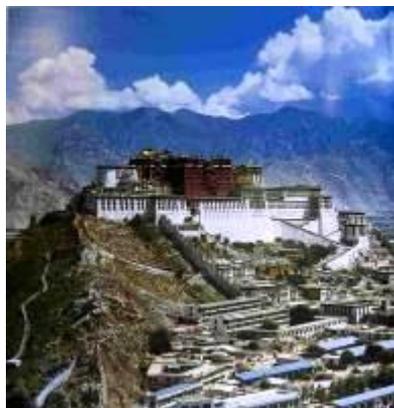
当远古的许多生活记录都湮灭无存的今天，却有许多古建筑遗迹依然矗立在大地上，它们如同打开历史之门的钥匙，帮助我们了解祖先的思想、文化和生活。正因为如此，许多国家都在积极地申报“世界遗产”项目。我们作为当代的青年，有必要也有责任了解和认识这些珍贵的文化遗产。

能够继承这些建筑遗产是我们的幸运，保护好它们更是我们共同的责任。

基于上述原因，教材中安排了几课建筑方面的内容，希望能给大家带来知识的扩充、欣赏的乐趣和审美品位的提高。

一、什么是建筑艺术

建筑艺术是由空间和实体构成的艺术，它蕴含形式美的规律，并通过视觉给人以美感（庄严、欢快或压抑）。

建筑是技术与艺术结合的产物，综合性很强。

- A、建筑创作不可能超越技术的可能和经济承受能力。
- B、建筑艺术需要绘画、雕塑、工艺美术、园林艺术丰富其内涵。

悉尼歌剧院由4块巍峨的大壳顶组成，在阳光照映下既象贝壳，又象两艘巨型白色帆船，飘扬在蔚蓝色的海面上。

贝壳形尖屋顶是由2194块分别重15.3吨的弯曲形混凝土预制件用钢缆拉紧拼成的。

悉尼歌剧院的兴建过程一波三折：有克服不了的技术难关、有拂袖而去的建筑师，还有差点让政府破产的超高工程费。

悉尼歌剧院 50年代—1973年
约恩·伍重（丹麦）

二、建筑的类型

建筑类型是适应人类的不同活动需要而出现，
随社会发展而增加。

例如：

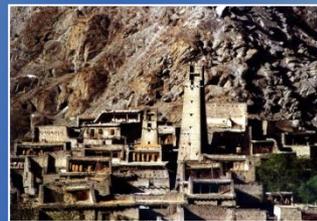
人类早期需要：巢穴、宫殿、庙宇、陵墓、民居等类型。

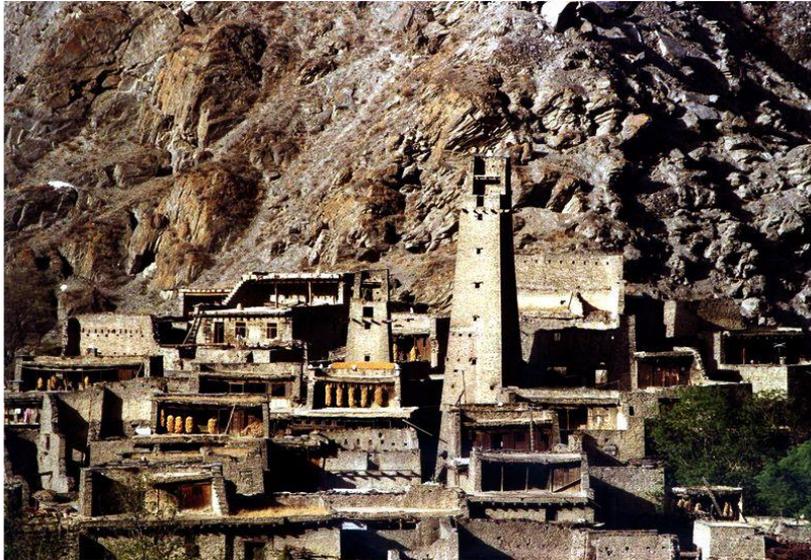
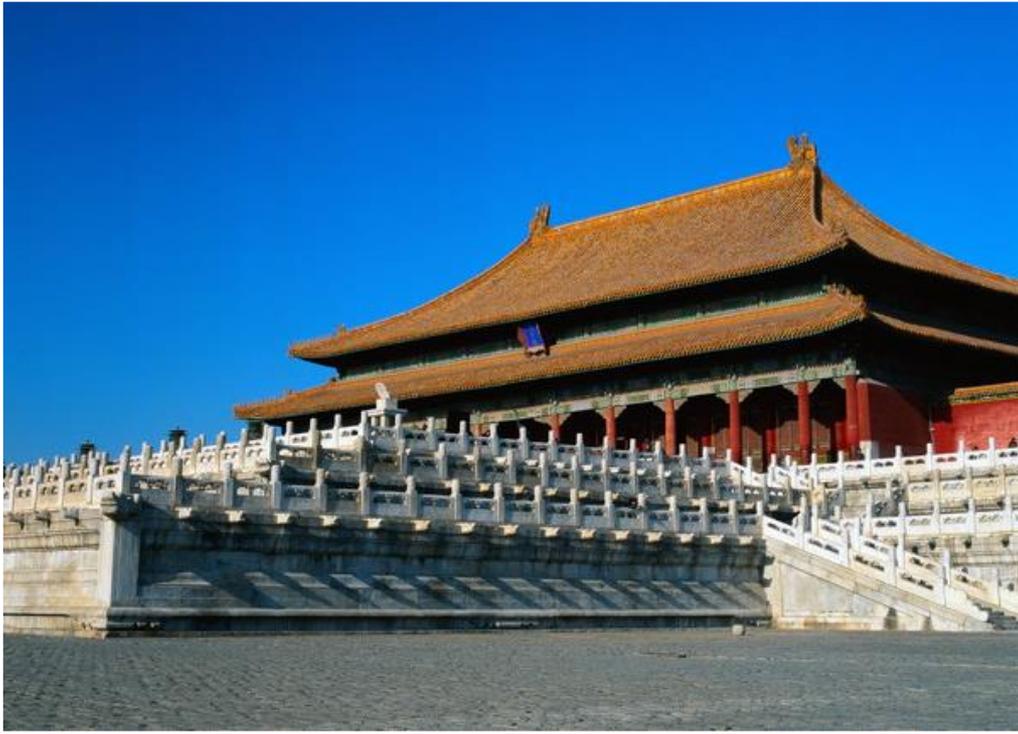
商品交换需要：商店、银行、贸易中心等类型。

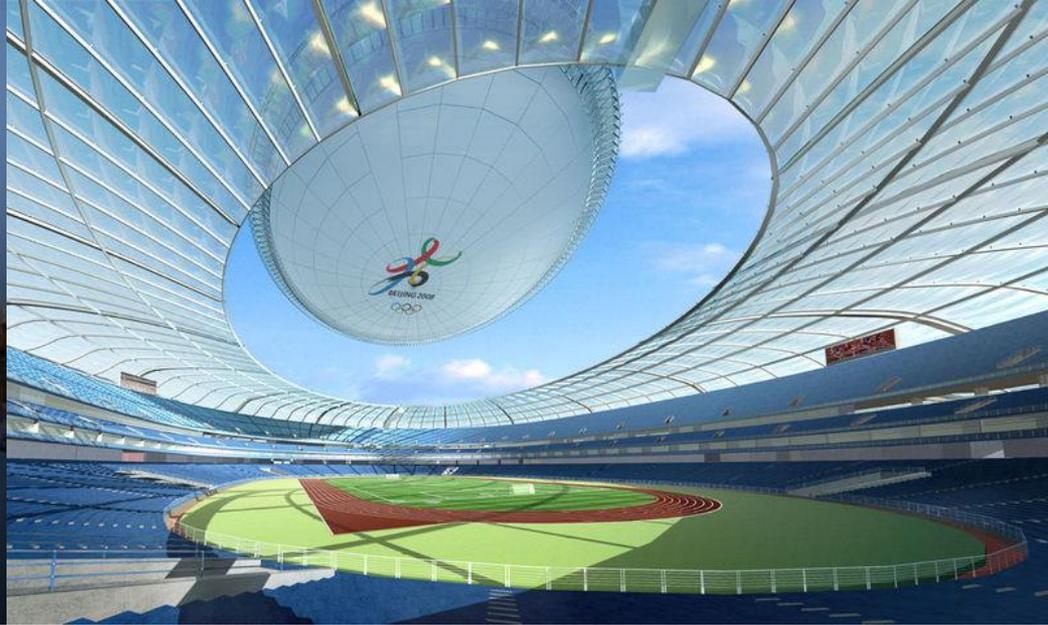
交通发展需要：驿站、码头、火车站、机场等。

科学文化发展需要：书院、学校、科技苑、体育馆等。

我们有理由相信：伴随着人类活动领域的拓展，
还会不断涌现出新的建筑类型。

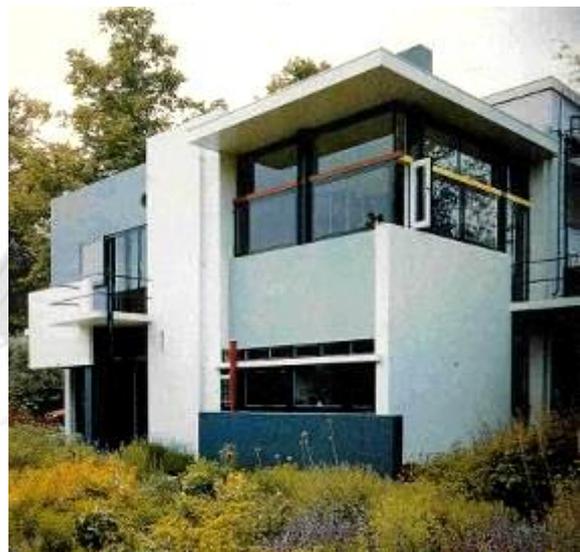

三、建筑艺术有哪些特性？

建筑是凝固的音乐
建筑是石头的史书
建筑是居住的机器

建筑艺术不仅符合一般形式美的法则，在文化内涵与科学技术等方面有许多独特的创新。

1、科学性

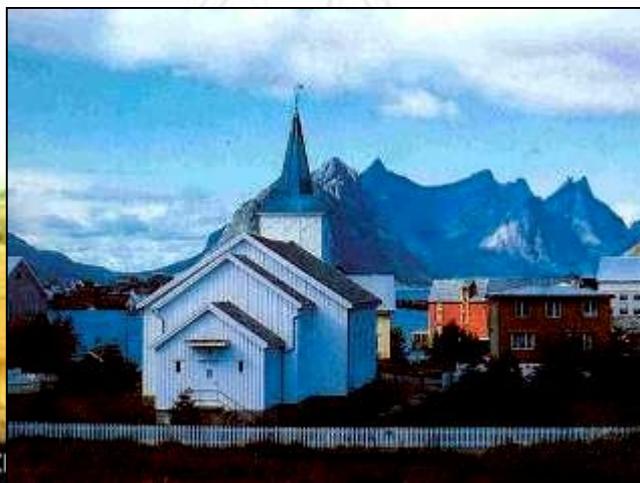
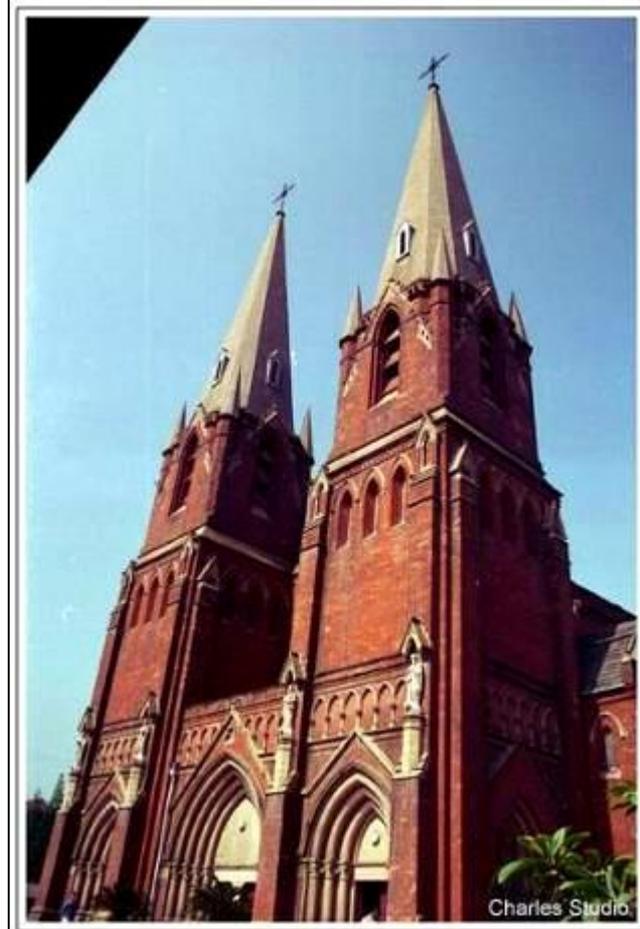
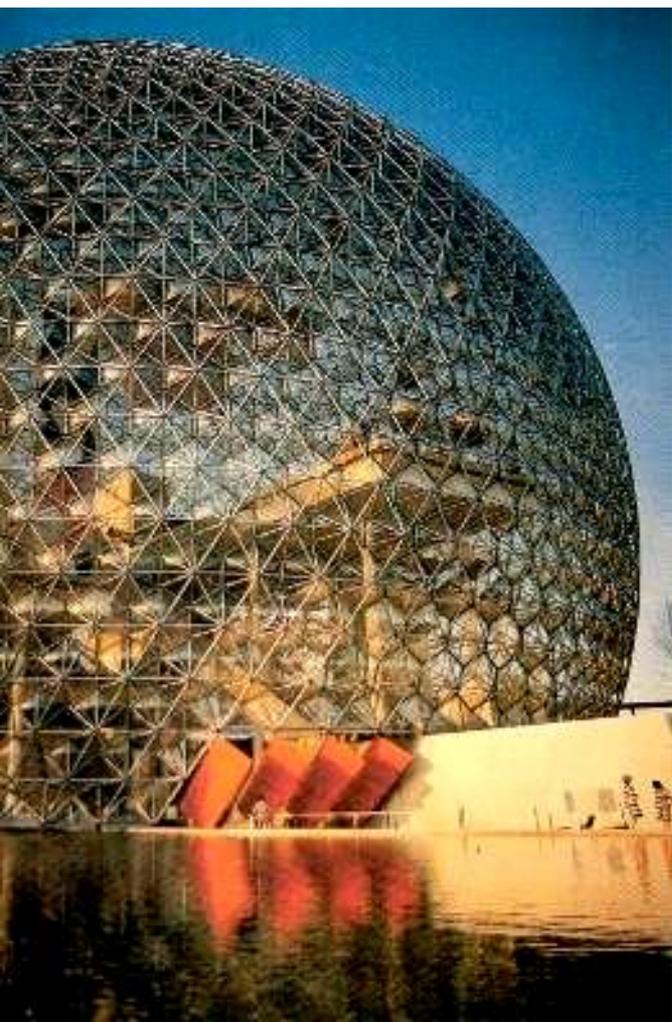
A、完美的受力结构是建筑之美的根本。

B、不同的自然环境影响着建筑的形式。

例如：坡屋顶便于排水，尖顶利于除雪。

C、著名建筑遗迹展示着各民族智慧和创造力。

如：金字塔与哥特式教堂为表达各自追求而展示出建造技术的极限。

2、适用性

建筑以结构和形式创造各类空间从而满足人们使用的需要。

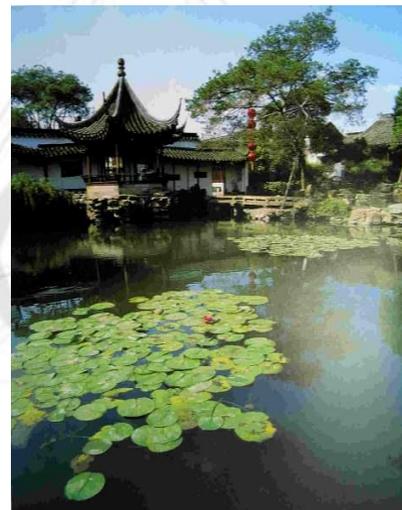
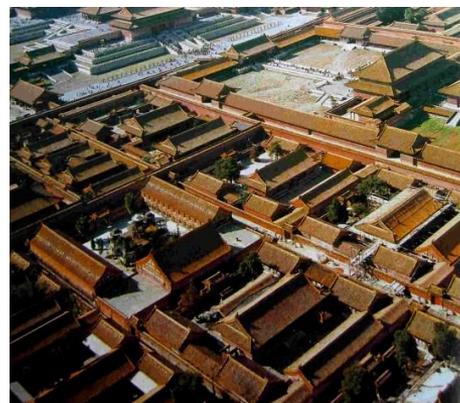
3、艺术性

人类的审美情趣和艺术才华通过建筑形体的组合表现得淋漓尽致。

■ 世界各民族由于社会、宗教、文化情趣的差别，呈现出风格迥异的各类建筑。

例如：哥特式教堂表现为无限向上升腾的效果。中国宫殿建筑表现为想四周扩展的秩序空间。

再如：西方古典园林以人工图案为美，试图控制自然秩序，呈理性之美；中国古典园林表现出对自然形态本真之美的欣赏。

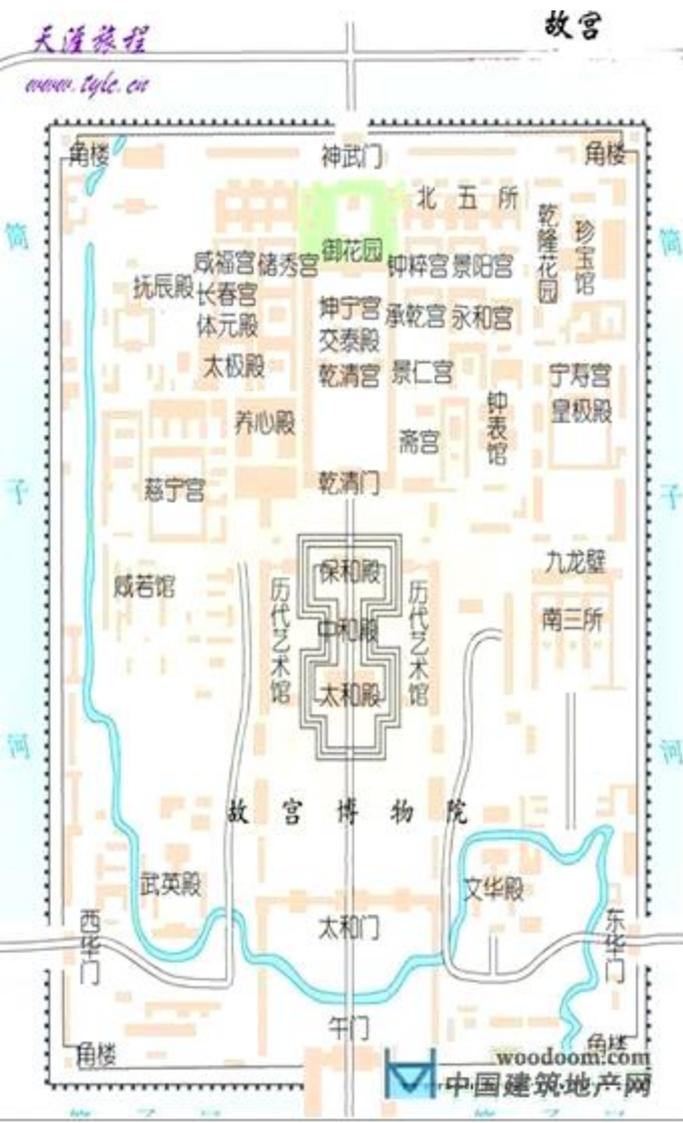

科隆大教堂建于1248年—1880年。它以轻盈雅致著称于世，是中世纪欧洲歌特式建筑的代表作。

它是世界最高的教堂之一，中央双尖塔高161米，直插云霄。站在莱茵河对岸欣赏河水中教堂的倒影，更是神秘莫测。

故宫建筑群沿中轴线向东西两侧展开。红墙黄瓦，雕梁画栋，金碧辉煌。殿宇楼台，高低错落，壮观雄伟。

图案化的法国古典园林

自由布局的中国古典园林

图为苏州私家园林，
是中国的世界遗产。

■ 历史的发展变化影响着建筑风格的演变。

例如：古希腊神庙建筑因为不追求权力的威严而创造了优雅高贵的艺术形式和审美原则，深深影响了欧洲2000多年的建筑历史。

4、文化性

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状态。各时代建筑材料和建造方法的变化带给现代人一份关于历史的画卷。

建筑艺术的语汇

- A、各民族在不同历史阶段、不同地域创造了不同的建筑形式和风格。
如：古希腊神庙轻快明朗，古埃及神庙沉重严峻。
- B、全球一体化进程带来了广泛交融与碰撞的现代建筑。
- C、建筑不仅仅是特定类型的房屋，同时也是国家实力、时代精神、建筑技术、传统文化的体现。
如：金字塔、空中花园、布达拉宫、吴哥窟、印加古城等。

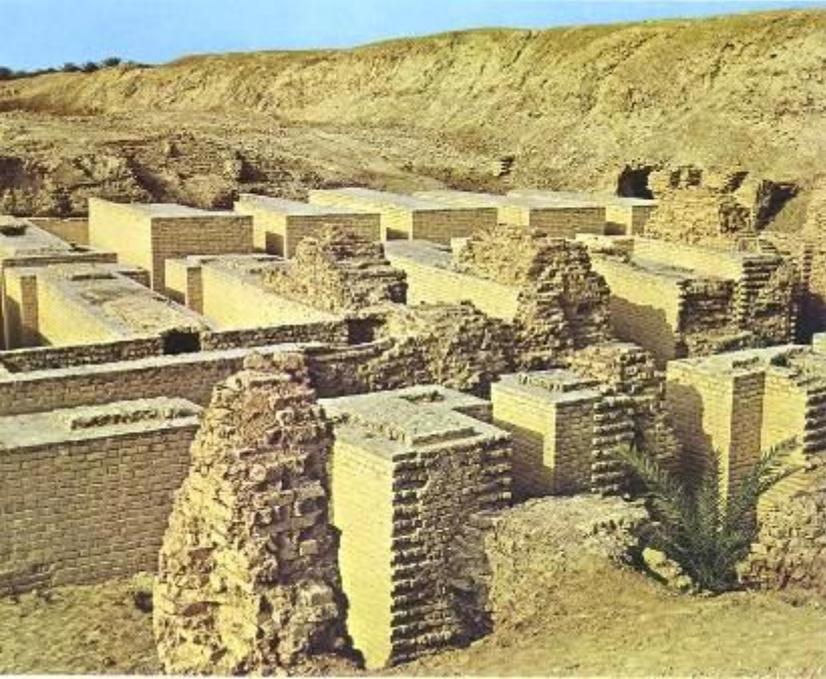
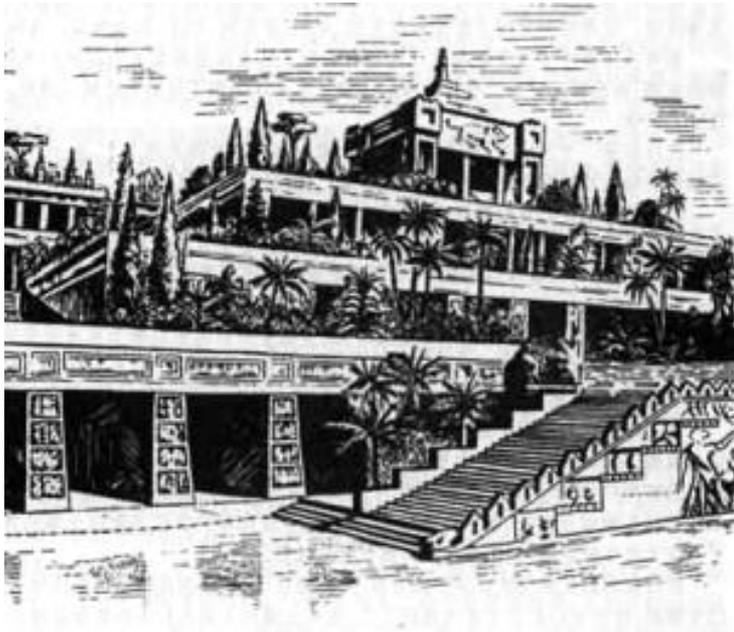

Acropolis - Athens

古巴比伦空中花园

部分考古学家认为：古巴比伦人用土铺垫在这些小屋坚固的拱顶上，层层加高，栽种花木。至于灌溉用水是依靠地下小屋中的压水机源源不断供应的。

布达拉宫（Potala Palace）

布达拉宫依山垒砌，群楼重叠，气势雄伟，有气贯苍穹之势。墩厚的墙体与辉煌的金顶，巨大鎏金宝瓶、幢和经幡交相映辉，红、白、黄色彩的鲜明对比、层层套接的建筑型体，体现了藏族古建筑迷人的特色。

布达拉宫以建筑宏伟和珍贵的文物而闻名，它是藏族古代建筑艺术的精华，也是西藏的艺术宝库，已被列入【世界文化遗产名录】。

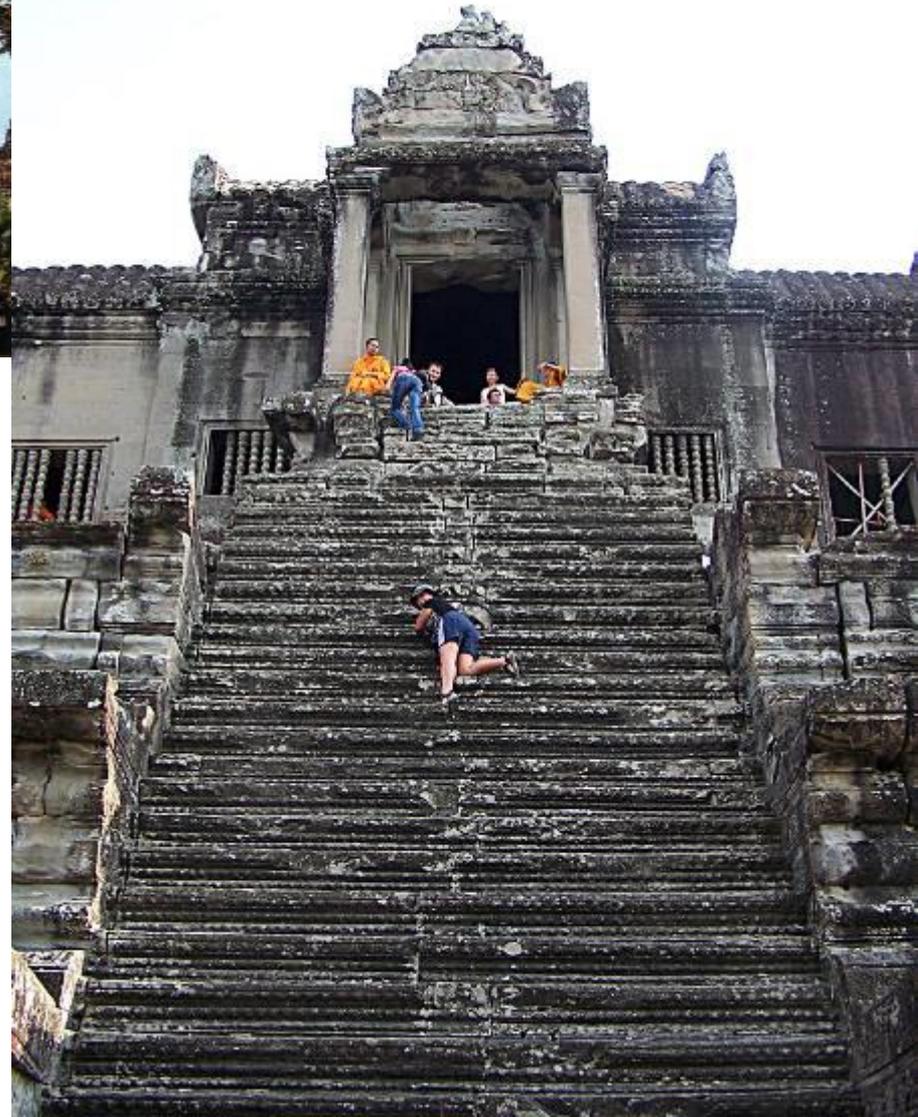

吴哥窟(柬埔寨) 12世纪

吴哥寺规模宏大，比例匀称、设计简单庄严，细部装饰瑰丽精致。

全部建筑用砂石砌成，石块之间无粘合剂，靠石块表面形状的规整以及本身的重量结合在一起。当时的石工可能不掌握券拱技术，所以吴哥寺没有大的殿堂，石室门道均狭小阴暗，艺术装饰主要集中在建筑外部。

每个建筑都由巨石垒砌而成，石块与石块之间没有任何黏合剂却严丝合缝，甚至连薄薄的刀片都插不进去。这些石头，有的重量不下200吨。如此精密细致的建筑规划与惊人的重量，真不知当时的人是如何将巨石运上山并细细分割打磨的。

马丘比丘古城（秘鲁）
12世纪

四、建筑艺术有哪些语汇？

建筑艺术的个性表现：

1、建筑艺术与其他视觉艺术有相通之处。

如：讲究构图布局、运用点、线、面、色、光影、材质来表达思想情感，注重形式美规律（变化统一、比例尺度、对称均衡、对比和谐、节奏韵律）的体现。

2、建筑艺术不同于其他艺术的独特个性。

A、拥有立体空间 B、外表与内部秩序具有音乐性。

建筑艺术音乐性的内涵：

感受一座建筑是一个持续一段时间的过程，欣赏者漫步期间，情绪和感觉会随着时空的转换持续地发生变化。（如：游览故宫）

建筑艺术依靠哪些语汇表现个性？

1、形体

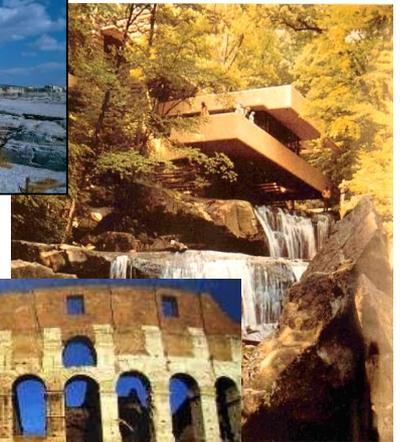
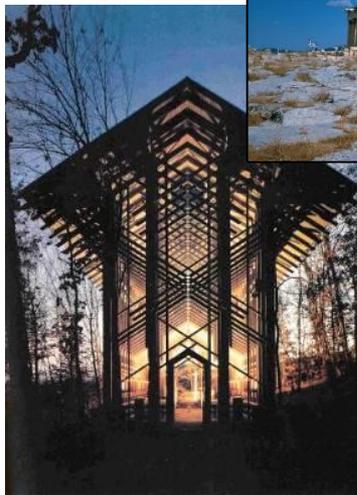
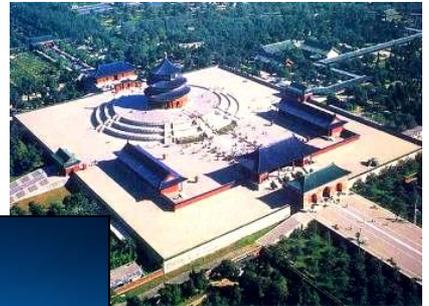
2、比例与尺度

3、均衡

4、节奏

5、色彩与质感

6、环境

1、形体

远观建筑的整体形状会影响我们的审美判断。

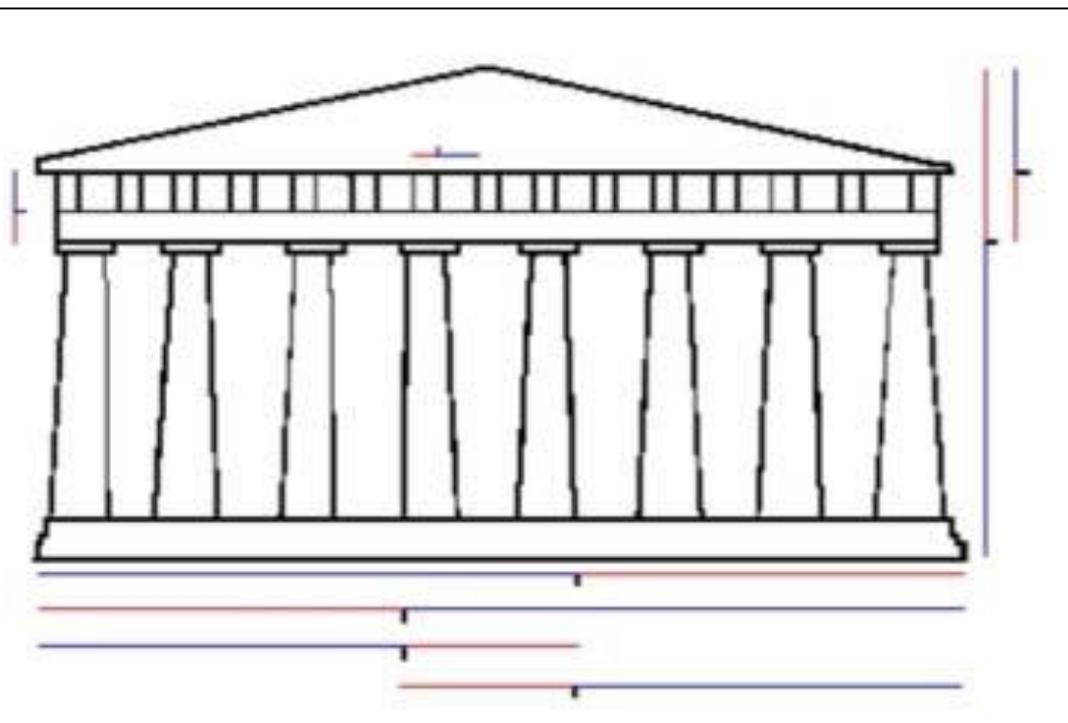
我们会权衡其高低宽窄、比例是否得当等基本要素。

如：太和殿宽大的台基和重檐屋顶便构成了鲜明的形体特征。

2、比例与尺度

建筑物的各部分、各构件之间的关系会影响建筑空间给人的感受。当它们符合古希腊人说的“美的比例”关系时，就会给人以美感。

3、均衡

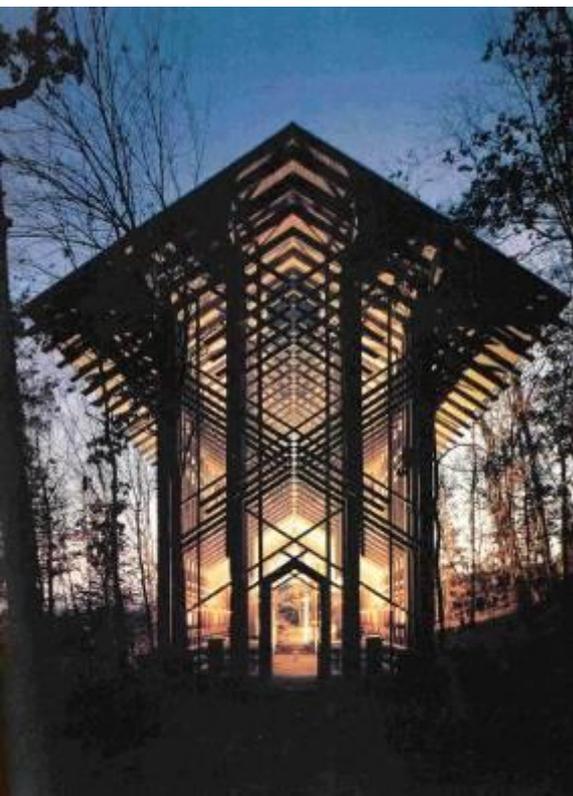

- 均衡（并不限于对称）给人以稳定的美感。
- 高耸与平面铺展的有机结合，往往能创造丰富的空间效果。

4、节奏

- 建筑的节奏表现为单元的重复出现。
如：一连串的空间、重复的院落、组合的柱子、门窗等。
- 运用节奏的目的是为了构成和谐的模式。

5、色彩与质感

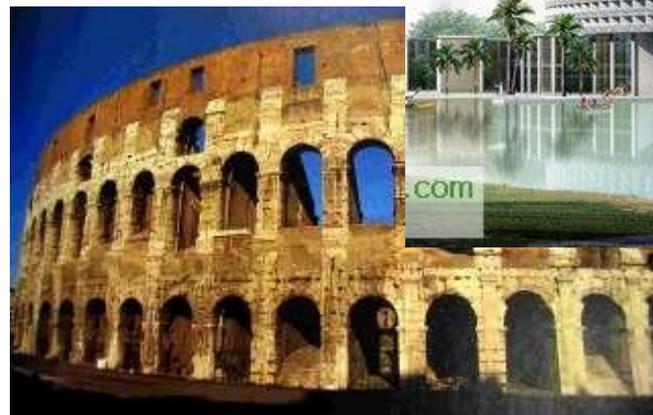
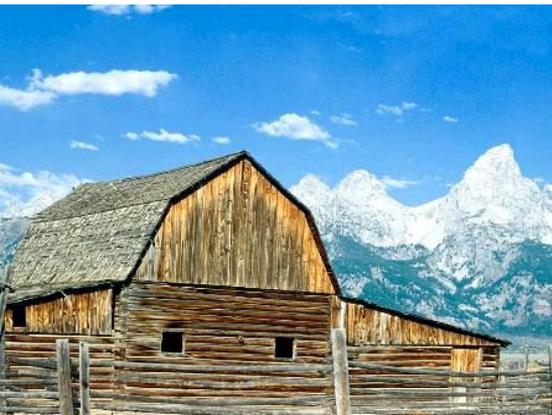
- 色彩能体现建筑的不同风格（鲜艳明快或庄严肃穆）
- 质感更是影响着建筑的个性。

例如：

石砌建筑——厚重沉稳

木构建筑——温暖亲切

金属与玻璃——轻盈精致

木构建筑——温暖亲切

石砌建筑——厚重沉稳

photo by weiwuxin

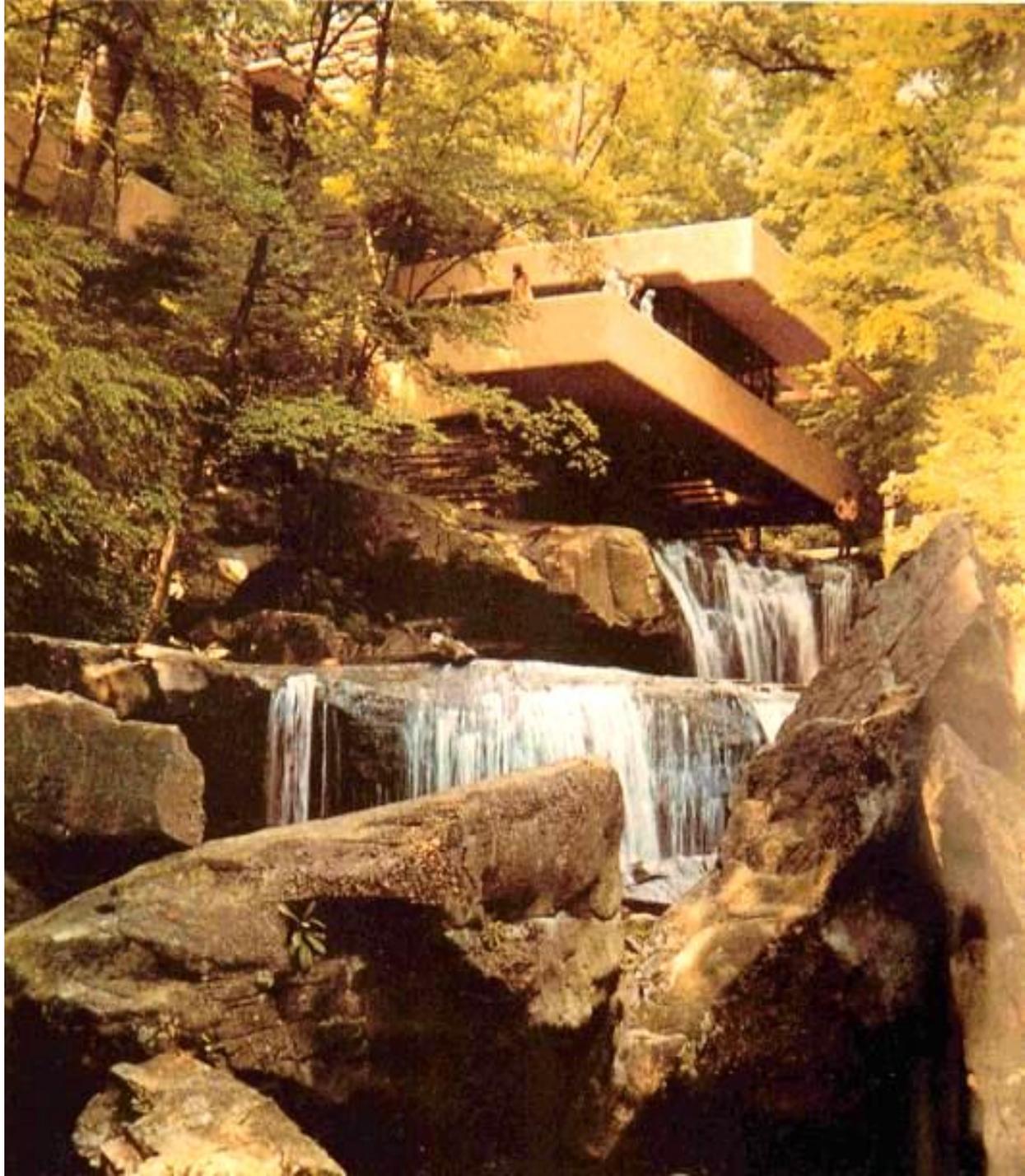
金属与玻璃——轻盈精致

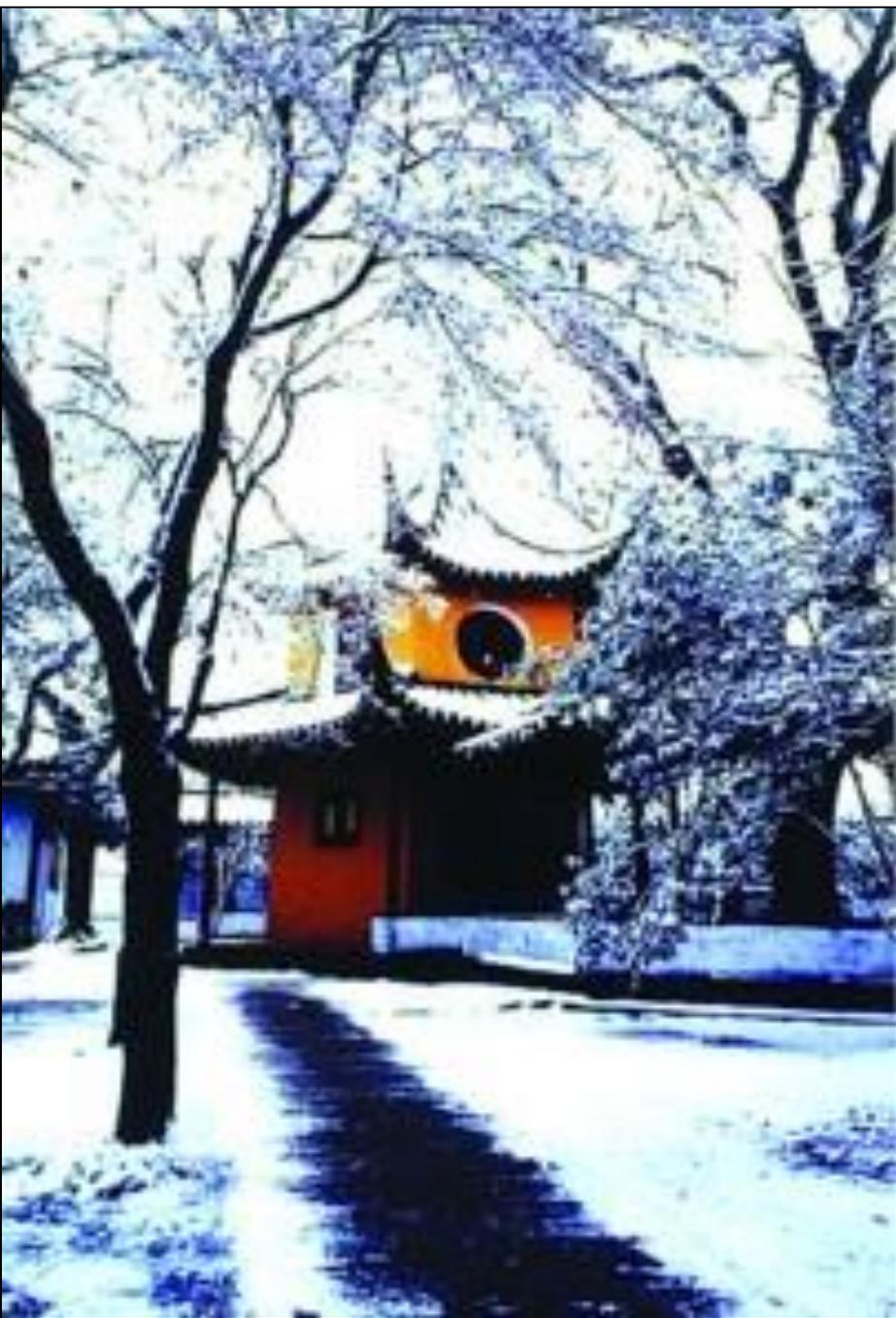
6、环境

建筑与环境的结合能创造出独特的艺术效果。

依山傍水的民居、盘踞山顶的堡垒、密林深处的古寺等在自然环境的衬托下显示出非凡的感染力。

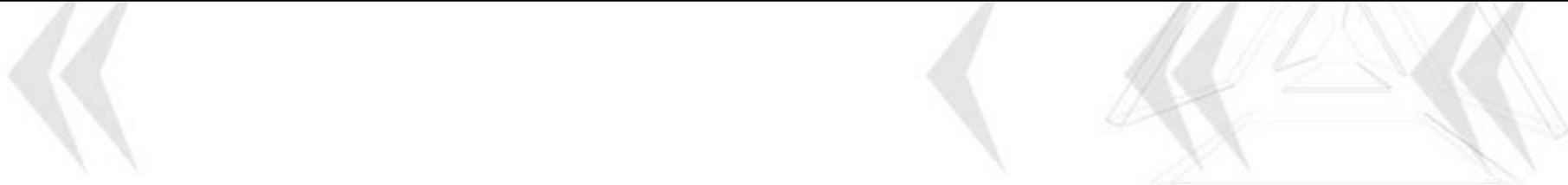

房地产广告在强调户型的同时也在强调环境：
如：水木融城、绿园小区、江南小镇等
都在强调环境与建筑的关系。

无言的建筑正是借助上述语言（形体、比例与尺度、均衡、节奏、色彩与质感、环境）表达着自己的个性，弹奏着动听的旋律，演绎着时代的篇章。

课堂小结：

建筑艺术与人类思想一道发展起来，形成了千头万臂的巨人，把人类有着象征意义的漂浮不定的思想固定在建筑的形式语言之中。——雨果（法国作家）

由于课堂时间有限，老师期待同学们对后面篇章进行自主学习，认真走完这一学习过程，相信你对建筑的欣赏与评价将颇具真知灼见。

课后拓展

- 观察身边的建筑，说明它们运用了哪些建筑词汇？
- 分析教材建筑图片，思考哪些满足人们的物质需要？
哪些满足精神需要？

