

不同历史天空下的建筑艺术

——浅析中西方传统建筑审美特征的区别

李茜莎, 李 鹏

(西昌学院 工程技术系, 四川 西昌 615013)

【摘要】从中西方建筑理论的根源处解释了中国古建筑和西方建筑在情与理的处理方面的差别,再从建筑形式、建筑空间、建筑材料、建筑价值四个方面出发,分别阐述了东西方建筑的审美特征的不同。最后从中国古代的哲学思想出发,解释了外环境和中国传统建筑之间的内在联系,并在人与自然的关系问题上,说明中国人最早而且最坚定、最始终如一地认为人与自然是相互依存、互相照应,共同体会的。

【关键词】建筑;审美特征;建筑形式;建筑空间;建筑材料;建筑价值

【中图分类号】TU-80 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2009)02-0029-03

建筑是人类创造的最优秀的文明成果之一。它不仅是人类休养生息的场所,还是历史文化的容器。它是一种借助内外空间、形态与环境来表现一个民族的心理状态、审美观念和哲学理念的文化现象。人类自开始按生活需要建造房屋以来,便融入了审美的观念。它有实用的功能,要依赖一定的技术手段才能建起来,但纵观古今中外的建筑发展史,必须承认建筑的文化、历史、艺术、精神、哲学价值绝不次于建筑本身的实用价值和技术价值。Architecture原意是“巨大的工艺”,这也反映了建筑作为一种古老的工艺,自古就包含了艺术创作和审美要求。建筑具有审美价值早已被人们所认识。它以其特有的艺术形象,反映着一个民族的历史文化、社会生活、艺术精神和哲学理念,凝聚着一个民族的审美观念,具有鲜明的民族性。不同区域民族有不同的建筑形式,表现出各自的风格特征。一个民族的审美观念是包括审美实践在内的长期社会实践的积淀成果,这种积淀的结果形成了比较稳定的民族形式的美学特征。

一 建筑形式的不同,表现了中西方在情理方面按理行事的区别

西方建筑对形式美的寻求,主要源于Pthagoras及其学派的 $\frac{1}{2}$ 比例理论,此后的建筑师们大多采用“黄金分割”或与之近似的比例,如:1:2、2:3等来进行构图,西方建筑具有了逻辑的情理。而中国古代的意匠们在追求数理关系时还力求通过这种数理关系来构成一种弦外之音、图外之情,只不过他们对数理关系和浪漫情调的追求是在礼制基础上的,所以数的和谐形式就被赋予了礼的规范内容,表现出中国传统建筑情理并重、按理行事的独有的理性

精神。

按理行事的理性精神,致使构成建筑形象的基本概念就是程式与规格,即严格的等级制度和数学模式,数就被赋予了特殊的意义。传统思维中,数分阴阳,偶为阴,奇为阳。按洛书九宫排列,五为中,九为大,故有“九五之尊”之说,在九宫中九五之间的位置为空间场的核心。

但是,中国古代建筑师并没有像西方人一样,把数的关系束缚在构造关系上,而是充分的适用了它可能构成某种艺术形象的自身特性,赋予它蓬勃的生命力和浪漫情调,造就成建筑形象的象征意义。使建筑这种抽象艺术富有具象的特征。秦始皇营造咸阳阿房宫前殿象征太极,渭水灌都象征天河,以终南山峰宫阙大门,筑土为山象征蓬莱仙境,仿六国宫殿建北山象征天下统一;四合院采用对称布置,中间高两侧低,内院大外院小,门窗向内;外墙封闭,暗示封建社会长幼有序,尊卑有定,尊长爱幼,内外有别的礼乐秩序和伦理观念,以及内向家族观念和内省的修身方式。在建筑单体造型上,有“如鸟斯革,如翬斯飞”之叹,这是对大屋顶动人姿态的形容,把屋顶拟为展翅飞鸟。宋代屋顶出现反凹曲线屋面和翼角起翘,屋顶上几乎找不到一条直线。这种在功能上毫无意义的屋角起翘出翘和屋脊屋檐的起升,更加充分展现对“如鸟斯革”浪漫情调的追求。这一现象更加说明了中国建筑那种情理交融、情理并重、按理行事的传统美学特征,证明了精神可以深入物质,审美可以突破逻辑这种人化理量。同时也说明了中国人对诸如“道与器”、“行与神”、“形与势”、“天与人”、“气与质”等哲学理念的追求,总是在可能借助的审美对象中着意加以抒发。

二 建筑空间的布局不同,反映了中西方制度文化、性格特征的区别

从建筑的空间布局来看,中国建筑是封闭的群体的空间格局,在地面平面铺开。中国无论何种建筑,从住宅到宫殿,几乎都是一个格局,类似于“四合院”模式。中国建筑的美又是一种“集体”的美。例如;北京明清宫殿,明十三陵,曲阜孔庙即是以重重院落相套而构成规模巨大的建筑群,各种建筑前后左右有主有宾合乎规律地排列着,体现了中国古代社会结构形态的内向性特征,宗法思想和礼教制度。与中国相反,西方建筑是开放的单体的空间格局向高空发展。以相近年代建造、扩建的北京故宫和巴黎卢浮宫比较,前者是由数以千计的单个房屋组成的波澜壮阔,气势恢宏的建筑群体,围绕轴线形成一系列院落,平面铺展异常庞大;后者则采用“体量”的向上扩展和垂直叠加,由巨大而富于变化的形体,形成巍然耸立、雄伟壮观的整体。而且,从古希腊古罗马的城邦开始,就广泛地使用柱廊、门窗,增加信息交流及透明度,以外部空间来包围建筑,以突出建筑的实体形象。这与西方人很早就经常通过海上往来互相交往及社会内部实行奴隶民主制有关。古希腊的外向型性格和科学民主的精神不仅影响了古罗马,还影响了整个西方世界。同时,如果说中国建筑占据着地面,那么西方建筑就占领着空间,譬如罗马可里西姆大斗兽场高为48米,“万神殿”高43.5米,中世纪的圣索菲亚大教堂,其中央大厅穹窿顶离地达60米。文艺复兴建筑中最辉煌的作品圣彼得大教堂,高137米。这庄严雄伟的建筑物固然反映西方人崇拜神灵的狂热,更多是利用了先进的科学技术成就给人一种奋发向上的精神力量。

三 建筑价值的不同,显现中西方审美观念的异殊

从建筑的价值来看,中国的建筑着眼于信息,西方的建筑着眼于实物。中国古代建筑的结构,不靠计算,不靠定量分析,不用形式逻辑的方法构思,而是靠师傅带徒弟方式,言传身教,靠实践,靠经验。历代帝王陵寝和民居皆按风水之说和五行相生相克原理经营。为求得与天地和自然万物和谐,以趋吉避凶,招财纳福,在借山水之势力,聚落建筑座靠大山,面对平川。这种“仰观天文,俯察地理”是中国特有的一种文化。古代希腊的毕达哥拉斯、欧几里得首创的几何美学和数学逻辑,亚里士多德奠基的“整一”和“秩序”的理性主义“和谐美论”,对整个西方文明的结构带来了决定性的影响,

一切科学和艺术,它们的道路都被这种理念确定了命运。翻开西方的建筑史,不难发现,西方建筑美的构形意识其实就是几何形体;雅典帕提隆神庙的外形“控制线”为两个正方形;从罗马万神庙的穹顶到地面,恰好可以嵌进一个直径43.3米的圆球;米兰大教堂的“控制线”是一个正三角形,巴黎凯旋门的立面是一个正方形,其中央拱门和“控制线”则是两个整圆。甚至于像园林绿化、花草树木之类的自然物,经过人工剪修,刻意雕饰,也都呈献出整齐有序的几何图案,它以其超脱自然,驾驭自然的“人工美”,同中国园林那种“虽由人作,宛自天开”的自然情调,形成鲜明的对照。早在2000年前古罗马奥古斯都时期的建筑理论家维特鲁威就在他的著名《建筑十书》中提出了“适用、坚固、美观”这一经典性的建筑三要素观点,被后人奉为圭臬,世代相传。17世纪初建筑师亨利·伍登提出优秀建筑物必须具备三个条件:“坚固、实用和欢愉。”西方人把“坚固”和“实用”作为评价优秀建筑物的第一和第二原则。因而当中国古老的建筑物随着时间的流逝而被毁坏或“烟消云散”的时候,西方古希腊、古罗马、古埃及的建筑依然完好地保存着,用实物体形象演绎着自己的文化。通过对中西方建筑的比较可见,中西方在观念文化、制度文化、物质文化上的不同。

四 建筑材料的不同,体现了中西方物质文化、哲学理念的差异

从建筑材料来看,在现代建筑未产生之前,世界上所有已经发展成熟的建筑体系中,包括属于东方建筑的印度建筑在内,基本上都是以砖石为主要建筑材料来营造的,属于砖石结构系统。诸如埃及的金字塔,古希腊的神庙,古罗马的斗兽场、输水道,中世纪欧洲的教堂无一不是用石材筑成,无一不是这部“石头史书”中留下的历史见证。唯有我国古典建筑(包括邻近的日本、朝鲜等地区)是以木材来做房屋的主要构架,属于木结构系统,因而被誉为“木头的史书”。中西方的建筑对于材料的选择,除由于自然因素不同外,更重要的是由不同文化,不同理念导致的结果,是不同心性在建筑中的普遍反映。西方以狩猎方式为主的原始经济,造就出重物的原始心态。从西方人对石材的肯定,可以看出西方人求智求真的理性精神,在人与自然的关系中强调人是世界的主人,人的力量和智慧能够战胜一切。中国以原始农业为主的经济方式,造就了原始文明中重选择、重采集、重储存的活动方式。由此衍生发展起来的中国传统哲学,所宣扬的是“天人

合一”的宇宙观。“天人合一”是对人与自然关系的揭示,自然与人乃息息相通的整体,人是自然的一个环节,中国人将木材选作基本建材,正是重视了它与生命之亲和关系,重视了它的性状与人生关系的结果。

五 结束语

西方人与中国人的差别,再大莫过于哲学观念的差别。前者多以一元论看待事物,注重个体,非此即彼,文化上以神本位为主导,注重精神;而中国则是不二论,注重事物之间的关系,讲究互动,强调人与自然的和谐统一,文化上以人本位为主导,注重实用经验。

中国哲学不仅包含着人对世界的把握,而且还涉及了实现这种把握的方法。先入为主的“天”的观念被推到至高无上的地位上,不可动摇。但是它那只可意会,不落文字的特性,又决定了这个观念不是一两句话或一两段文字能阐述清楚的。把握“天道”的方法只能是通过“心斋”、“坐忘”的“悟”的方式来实现。存自身与天地万物一体,通过“致虚极,守静笃”的去体察天道的运行和天理的常,这

也促使了中国人无可避免地沉醉于整体的直觉体悟之中。这就是中国建筑重关系,讲究互动而不重个体的哲学根源。

在人与自然的关系问题上,中国人最早而且最坚定、最始终如一地认为人与自然是相互依存、互相照应,共同体会的。“域中有四大,道大、地大,人大”,人与天齐,天与人本为一体。这就是中国建筑的天人观。追求天人和谐的中国人,为了契合天机,与自然统一,千百年来世世代代身体力行地追寻着道,希望能把握“天道”,不违天理。由此不难明白为什么中国文明独一无二地延续了几千年之外,深入人心的天人合一观念贯穿了这几千年悠久的历史。就不难明白为什么中国传统建筑风格延续几千年一直到近代。

建筑是人类历史文化的综合载体和立体文献,每栋建筑都蕴含了他那个民族的精神、气质、观念和哲理。作为世界四大建筑体系之一的中国传统建筑,更是积淀了中国五千年的历史文化,融入了中国传统文化哲学基因,成为东方建筑文化的主流,也是世界建筑丛林中一支独树一帜的奇葩!

注释及参考文献:

- [1]李嘉华,王营池. 环境建筑与创作:对传统建筑的借鉴与发展[M]. 成都:四川科学技术出版社,2003,7.
- [2]陈志华. 外国建筑史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1997.
- [3]潘谷西. 中国建筑史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2001.
- [4]县委编. 会理县志[M]. 成都:四川辞书出版社,1994,1.

Different Historical Architecture under the Sky

——Analysis of Chinese and Western Aesthetic Characteristics of Traditional Architectural Distinction

LI Qian-sha, LI Peng

(Engineering Department of Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: The thesis derives from the explanation of differences in balancing sense and sensibility between Western and ancient Chinese buildings from the root of both architectural theories. It then explores different aesthetic characteristics in Eastern and Western buildings from four aspects respectively—building form, construction space, building material, and architectural value. Using ancient Chinese philosophy, it reveals the internal relationship between traditional Chinese buildings and their environment, suggesting that Chinese is the people who have always believed that humankind and nature are interdependent and correlated.

Key words: Architecture; Aesthetic characteristics; Building form; Construction space; Building material; Architectural value