

《中外建筑与环境艺术》课程简案

课程名称：中外建筑与环境艺术

教学时数：（32 学时）16 周

开课院系：艺术教育中心

授课教师：张粹文

第一部分 建筑艺术总论

教学时数：（2 学时）

建筑的意义

几乎囊括了人类所关注事物的全部，

若要确切地描述其发展过程，

就等于是书写整个文化本身的历史。

——意大利建筑学家布鲁诺·赛维（Bruno Zevi）

艺术（Art）包括绘画、建筑、工艺、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、影视、摄影等门类，建筑作为一种重要的艺术门类，与其他艺术形式紧密联系，在世界历史上占有很大的比重，无论在什么样的时代，它都每时每刻在作用着人们的感官，进而诉诸于人们的心灵，蕴含深厚的知识底蕴、艺术内涵、视觉感知力。而在西方文化中则是另一种情况，建筑、绘画、雕塑三门艺术并重，构成了视觉艺术，这一观念早在文艺复兴时期就以形成，并且通过官方艺术教育而制度化。最典型的例子是 20 世纪西方美术史泰斗贡布里希 [Sir Ernst H. Gombrich, 1909—2001] 的著作《艺术的故事》[The Story of Art]，该书中每一章节的第一幅插图均是建筑作品。这种写法告诉我们，建筑在视觉艺术中不仅重要，而且是打头的；是人文主义者表达新观念的主要媒介，它可以作为一种风格时期的标志，也可以作为某一民族文化艺术的特征，承载了人类文明发展的足迹，表现了人类与浩瀚宇宙息息相关的创造力。

第一节 溯源——原始建筑艺术.....1 学时

- 一、原始小木屋的意义
- 二、居住建筑的基本形式
- 三、原始聚落和巨石建筑

从原始社会开始，人们在建筑房屋时就离不开功能、技术、形象三方面的因素。房屋首先必须具备一定的功能，它除了防御风霜雨雪之外，还要适应家庭的组织与社会的生产关系需要；其次是取决于当时生产力水平；再者是在可能条件下还有满足人们的审美要求和精神需要。原始社会的建筑虽然简陋，但却反映了建筑的本质，反映了建筑最基本、最原始的功能——在苍天和大地之间为人类提供了一个生存空间。

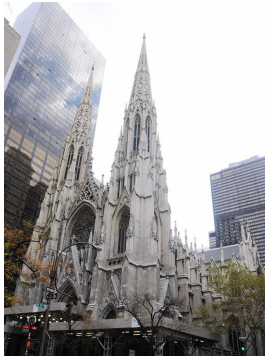
原始建筑与现代对比：

—对比—

第二节 中西建筑艺术总体特征的差异.....1 学时

一、传统指向与创新求变

二、天人之间的不同回响

中国建筑文化体系能经历数千年而不衰亡，足以证明它的价值和优越性。它在历史长河中所积累的知识和经验，比起那些极其短命、昙花一现式的建筑风格和流派来，必定要丰富和成熟得多。而西方建筑艺术以其流变性。充盈了对建筑本体的理解，在不同历史时期诠释了一种人与社会的和谐。

第二部分 西方古代建筑环境艺术发展史

教学时数：（12 学时）

第一节、 上古建筑—西方古代早期建筑……………2 学时

一、守望和谐、永恒的法则——古埃及建筑艺术

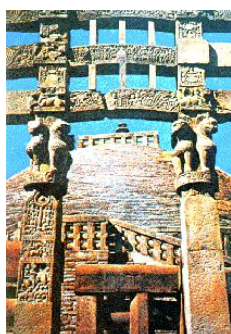
1. 太阳和尼罗河
2. 陵墓和太阳神殿（古王国时期、中王国时期、新王国时期、后期）
 - a、金字塔型制之变
 - b、崖窟墓（Rock-Cut）
 - c、太阳神庙
3. 非洲其他地区的建筑

二、长河落日——西亚建筑艺术

1. 风沙吹不走的牵挂
2. 赫沙巴德的萨尔贡王宫
3. 追寻“空中花园”
4. 善心山下的波斯波利斯王宫

三、佛陀的伟力——古印度建筑艺术

1. 早期印度河文明建筑
2. 早期佛教建筑
3. 贵霜王朝与笈多王朝建筑
4. 印度古中时期建筑

第二节、 西方古典传统之源：诸神的景观

——古希腊建筑艺术.....2 学时

在整个漫长的奴隶社会时期，埃及、波斯、西亚、罗马的艺术成就比较高，对后世的影响比较大，而在两千多年的欧洲发展史中，一脉相承而没被中断。在习惯上，把希腊、罗马文化称为古典文化。

地理范围：古希腊的范围指公元前 8 世纪，在巴尔干半岛，小亚细亚西岸和爱琴海的岛屿建立了很多小的奴隶制国家。后又意大利、西西里岛和黑海沿岸建立了许多国家，它们之间的政治、经济、文化关系十分密切，统一古希腊。古希腊成为欧洲文化的摇篮。

- 一、 爱琴文明
- 二、 希腊古典柱式及早期神庙建筑
- 三、 雅典卫城：古典建筑的黄金时代
- 四、 希腊化建筑

第三节、 能力至上、权利与荣耀

——古罗马的建筑艺术.....2 学时

古罗马的建筑直接继承古希腊晚期的建筑成就，并把它向前大大推进，达到

了世界奴隶制时代建筑的高峰。罗马帝国的范围，在公元前 30 年起它成为帝国东到小亚细亚和叙利亚，西到西班牙和不列颠的广阔地区。北面指高卢（相当现在的法国、瑞士的大部以及德国和比利时的一部分）。南面包括埃及和北非。后来在公元 4 世纪，罗马分裂为东西两部分。西罗马在 5 世纪中叶灭亡，东罗马则发展为封建制的拜占庭帝国。古罗马建筑对以后欧洲的、美洲的甚至全世界的建筑，都有极其深远的影响。

主要因为：第一、罗马建筑创作的领域广泛，建筑类型多，功能完善。型制独具特色，而成熟，艺术手法丰富。第二、罗马建筑的结构技术十分杰出，获得了宽广的，很灵活的内部空间，因此使建筑物有可能满足各种复杂要求，适应性很强。而且已经有了同券拱结构相应的艺术手法。

一、“永恒之城”的崛起

二、柱式的发展

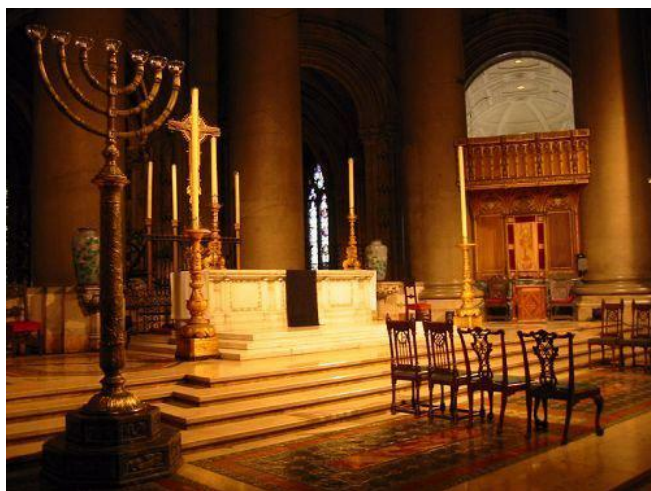
三、经典理论著作——《建筑十书》

四、千人大浴场、万神庙、帝王广场

五、罗马帝国的分裂与衰败

第四节、神权下的建筑——西方中世纪建筑艺术……………2 学时

一、传统的融合——古代晚期与早期中世纪建筑

- 1.早期基督教建筑
- 2.拜占庭建筑
- 3.早期伊斯兰教建筑
4. 西欧早期中世纪建筑

二、上帝之城——欧洲罗马式建筑

1. 罗马式的特征及早期发展
2. 法国与西班牙罗马式
3. 诺曼底与英格兰罗马式

4. 德国与斯堪地纳维亚罗马式

三、圣灵之光——欧洲哥特式建筑

12---15 世纪西欧以法国为代表的哥特式建筑。而哥特式建筑又是以教堂建筑为代表的。

哥特式教堂的新结构体系，以法国为代表的集中十字拱、骨架券、二圆心尖券、尖券等。彩色玻璃是哥特式的教堂装饰的主要特征。因为哥特式近似框架的结构。墙面少，因而窗子很大。在当时生产条件下只能生产各种杂质的彩色玻璃。当时的工匠受到当时拜占庭教堂的玻璃马赛克的启发，匠人们就在整个窗户上镶嵌一幅幅图画，这些画当然都以新约的故事为内容，称为“不识字人的圣经”。最初，在 11 世纪时，彩色玻璃窗以蓝色为主调，颜色浓重。后来，逐渐转变成深红色，再后以紫色为主。然后转变成更华丽明亮的色调。发展 100 年到了 12 世纪，玻璃的

颜色就达到了 21 种之多。教堂内部五彩缤纷。成为哥特教堂设计的重要方法。

1. 哥特式的起源与法国哥特式
2. 欧洲各国的哥特式风格
3. 教堂以外的哥特式和哥特式建筑的特点

第五节、 秩序下的优雅——文艺复兴建筑艺术……………1 学时

15-16 世纪，意大利的文艺复兴建筑成就最高，而标志着意大利文艺复兴建筑设计的开始是佛罗伦萨主教堂的穹顶。从设计、技术施工工艺和艺术成就全方位的体现着新时代的特征。

- 一、人的发现——意大利早期、盛期文艺复兴建筑
- 二、文艺复兴在欧洲的传播
- 三、结合文艺复兴时期绘画分析文艺复兴建筑艺术

第六节、 自然与理性——新古典主义建筑艺术……………1 学时

概念：继意大利文艺复兴以后，法国的古典主义建筑成了欧洲发展的主潮流。法国古典主义建筑是法国绝对君权时期的宫廷建筑潮流。其主要是来自于 16、17 世纪的意大利理论家。

勃隆台，是法国古典主义建筑理论代表。他认为：“美产生于度量和比例”，绝对规则的纯粹几何结构和数学关系。比例被尊为唯一的因素。他们认为古罗马建筑有超乎一切的绝对规则，同时他们批评巴洛克建筑违背了古典主义的规则。由于他们推崇罗马建筑，古典主义的柱式构图被推崇。认为柱式是“合理性”、“逻辑性”的，同时强调构图中的主从关系，突出轴线，讲究对称。古典主义还倡导理性的，反对表现情感。区分贵贱等级是法国宫廷文化的典型特点。

- 一、形状与空间的戏剧——巴洛克和罗可可建筑
- 二、落日余辉——新古典主义建筑
- 三、浪漫主义建筑

第七节、欧洲十八世纪下半叶和十九世纪上半叶建筑

与西方古典园林.....2 学时

- 一、欧洲十八世纪下半叶和十九世纪上半叶建筑
- 二、西方古典园林

- 1. 古希腊园林设计
- 2. 古罗马的园林设计
- 3. 中世纪西欧园林：

4. 文艺复兴末期的巴洛克时期的园林设计

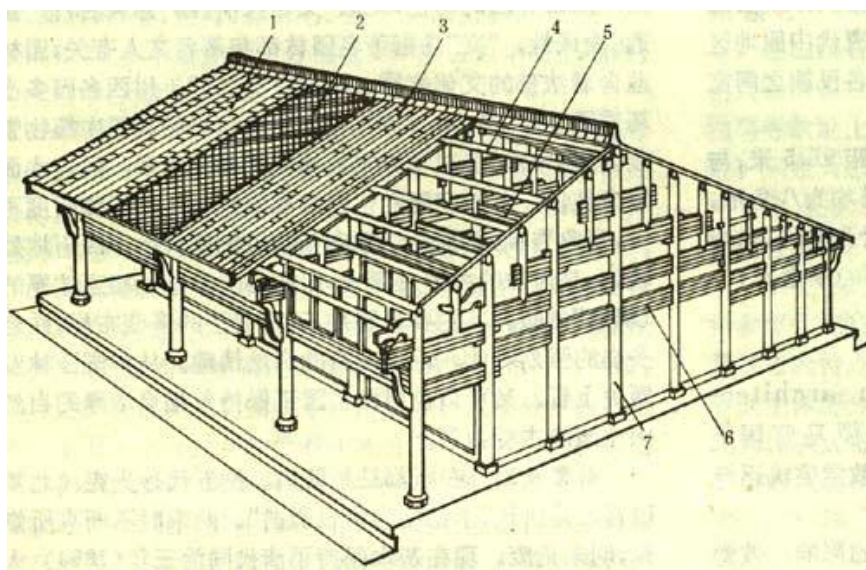
第三部分 中国古代建筑环境艺术发展史

教学时数：(9 学时)

第一节、华夏意匠——中国建筑装饰艺术总论.....3 学时

中国古代环境艺术设计史我们将以宫殿建筑设计、民居布局设计、园林环境设计、宗教建筑设计、陵墓建筑设计、室内家具设计为主线索，同时阐述与这些设计相关的整体的环境观念。从而，进一步来完整的认识和理解中国古代的环境艺术设计体系。

中国古代建筑环境设计体系在世界独具魅力。在各方面均相当完整、成熟、特色鲜明，是一个完整、成熟的体系。其中，封建社会是中国古代建筑设计体系形成和完善的重要阶段。中国建筑设计的发展毫不例外与世界其它地区的设计一样，受到中国社会政治、经济、文化、艺术等各方面的影响，经历了从萌芽到发展，从成熟又走向变革的各个时期。自夏朝建筑体系萌芽至明、清时期，中国环境建筑基本上处于一种稳定发展的状态，较少受到外来的冲击和影响。中国古代建筑环境体系的发展是一脉相承、延续不断的。

一、木结构——中国古代建筑的结构

二、大屋顶——中国古代建筑的形式

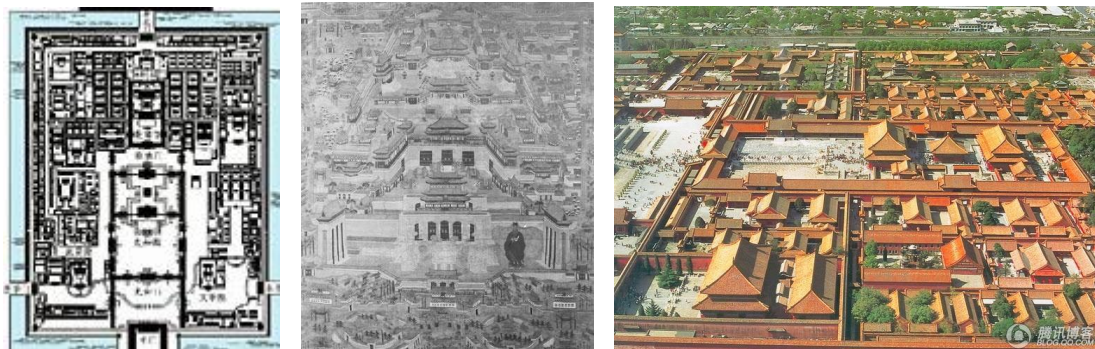
三、四合院——中国古代建筑的空间

四、中国各个时期政治建筑艺术特征

1. 建筑艺术风格之初创——原始建筑（远古至约公元前 2070 年）
2. 建筑礼制的奠定——夏、商、周建筑（公元前 2070～公元前 221 年）
3. 上升时期的建筑——秦、汉建筑（公元前 221～公元 220 年）
4. 乱世的缓慢前行——三国、两晋、南北朝建筑（公元 220～公元 581 年）
5. 古典盛世的表现——隋、唐、五代建筑（公元 581～公元 979 年）

6. 建筑风格的转型与定型——宋、辽、金、元建筑（公元 960～公元 1368 年）
7. 系统的尾声——明清（公元 1368～公元 1911 年）

第二节、帝国雄风——中国古代城市建设……………2 学时

一、尘封的历史

1. 古都长安
2. 古都洛阳

二、“世界都市规划的无比杰作”——北京

1. 功能分区
2. 建筑布局
3. 园林意匠

三、紫禁城与修建它的建筑师

第二节、结庐在人境、诗意栖居——中国居民建筑……………1 学时

一、建筑之母——民居

二、千姿百态的民居形式

1. 土楼
2. 窑洞
3. 毡包（蒙古包）
4. 吊脚楼
5. 干阑式民居
6. 石构民居（碉房）

第三节、敬仰神圣——中国宗教建筑……………1 学时

一、佛教建筑

1. 佛寺
2. 藏传佛教寺庙
3. 石窟

- 4. 塔
- 5. 中国巨型佛教雕塑
- 二、道教建筑
- 三、伊斯兰建筑

第四节、 人化自然——中国的园林艺术.....2 学时

园林的概念：是指人类加工或者创造的自然环境。它的形式很多。大到一个风景园区、大型苑囿与皇家园林，小到一户一家的私家花园，乃至在住宅的一隅，居室的前后布置几块石头，留出一洼水池，间种以花草树木，也成为园林小景。

一、古典园林中的“建筑意”

二、皇家园林

- 1. 北海
- 2. 圆明园
- 3. 避暑山庄
- 4. 颐和园

三、私家园林

- 1. 苏州园林
- 2. 无锡园林
- 3. 扬州园林

第四部分 世界近现代建筑环境艺术史

教学时数：（5 学时）

第一节、 19 世纪的建筑艺术.....1 学时

在近现代，新建筑运动从一开始就是围绕着玻璃、铁、钢等工业材料与旧的石质建筑形

式之间展开的，铁结构、钢结构、框架结构等为建筑师创造了全新的建筑艺术形式和建筑风格提供了广阔的空间。而第二次世界大战后的高技派，将这种材料技术的变化对建筑创作的影响上升至设计理论和设计方法的高度，由此产生了崭新的建筑设计作品。在 19 世纪发展最快的最为突出的建筑类型是生产性和实用性的建筑是厂房、仓库、车站、商业办公大楼、商店、旅馆、以及专供出租和出售的住房。这是不同以往历史任何时期的最为显著的特点。在中外古代建筑史著名的建筑几乎都是非生产性消费。但在 19 世纪作为生产资料的建筑物所占比例越来越大，而且重要性也大为提升，近现代建筑师的一些设计作品如火车站、博物馆、科学实验室、大旅馆等，与历史上的著名宫殿等具同等的历史、艺术价值。

一、19 世纪的社会背景与科学技术的发展

1. 新材料的出现
2. 结构科学的发展
3. 施工技术的进步

二、专业建筑设计师的出现

三、标志性建筑设计——水晶宫的建造

四、19 世纪末期的建筑艺术风格

1. 在 19 世纪末期建筑业的三新的出现——新类型、新材料、新结构。
2. 突破仿古潮流的一些尝试，
3. 19 世纪末美国的芝加哥学派
4. 芝加哥学派的代表人物建筑师沙利文

第二节、20 世纪的建筑艺术与现代的城市规划……………4 学时

20 世纪初，西方现代文化界出现了一场以反传统为特征的运动。经过这次运动，西方现代文化渐渐形成与确立，文化的浪潮席卷了各个方面，与建筑环境最直接有关的主要是艺术领

域的变化和机器美学的产生。出现了被称为现代艺术之父的塞尚及影响较大的野兽派、表现派、立体派、未来派、超现实派，都是反传统的画风，康定斯基和蒙德里安等。蒙德里安就提到“古代的伟大的艺术对于现代人来说多少有些晦涩费解我们能够欣赏现代建筑、科学奇迹、各个技术和现代艺术。”机器美学的产生即技术美学的一个分支。在 19 世纪中期英国工艺美术活动家莫里斯曾攻击机器产品，认为它没有艺术价值。然而在 20 世纪初，人们不再嫌弃机器产品。并从中看到了新的审美价值和文化内涵。1904 年法国美学家苏里奥出版《理性的美》对工业产品和机器。从美学的角度大加赞赏。他说：“机器是我们艺术的一种奇妙产品，人们始终没有对它的美给予正确的评价。”实际上机器与大师的一幅作品，一座雕像具有同样艺术价值，它本身具有真正的艺术性和历史上各个时期的设计一样具有生命力和智慧。实际上跨入 20 世纪的时候，整个社会的意识形态发生了全面的变化和震荡，为环境建筑艺术设计提供了必要的外部条件。

一、20 世纪初的建筑和室内家具设计

1. 20 世纪初西方文化的背景
2. 第一次世界大战前西欧建筑设计的新动向
 - (1) 新艺术运动
 - (2) 在新艺术运动下产生的设计和代表人物
 - a. 法国——新艺术运动的发源地
 - b. 比利时的新艺术运动
 - c. 英国建筑设计师麦金托什
 - d. 瓦格纳与分离派
 - e. 德国青年运动与建筑师
 - f. 荷兰建筑设计师贝尔拉格
 - g. 意大利建筑设计师圣伊里亚和未来主义
 - h. 奥地利建筑设计师卢斯与建筑装饰问题
 - i. 西班牙建筑设计师高迪

3. 二十世纪初的新艺术运动时期家具设计

二、20 年代的一些建筑设计流派

三、工业化背景下的城市发展

四、20 年代涌现的设计大师

1. 包豪斯与它的创立者格罗皮乌斯

2. 密斯·凡德罗

3. 勒·柯布西耶

4. 赖特

5. 芬兰建筑设计大师阿尔瓦 阿尔托

五、第二次世界大战前的现代高层建筑的设计和 CIAM

1. 纽约帝国州大厦、

2. 洛克菲勒中心

3. CIAM 与现代主义

六、二十世纪中期的现代主义建筑和设计师

1. 现代主义建筑进入成熟期的标志

a. 纽约联合国总部秘书处大厦

b. 悉尼歌剧院

2. 20 世纪对现代主义建筑设计结构具有奠基作用的建筑大师

a. 薄壳结构的奠基人，托洛哈、坎德拉

b. 意大利结构建筑设计师奈尔维

3. 现代主义的第二代建筑大师

a. 美国建筑设计师埃诺沙宁

b. 美国建筑设计师菲利浦·约翰逊

c. 德国建筑设计师夏隆

d. 华裔美国建筑设计师贝聿铭

e. 雅马萨奇

f. 美国建筑设计师路易康

4. 二十世纪的室内家具设计

七、后现代主义设计

1. 后现代主义设计的奠基人——美国建筑设计师文丘里

2. 解构主义建筑风格

a. 美国建筑设计师盖里

3. 高技派建筑风格

4. 新现代主义建筑风格

a. 西萨 佩里

5. 后现代主义的家具设计

八、当代设计发展的一些流派

1. 新都市主义

2. 地方主义

3. 环境派

4. 世纪之交的家具设计

第五部分 建筑环境评论

教学时数：（4 学时）

培养学生的建筑理论水平和批评意识，研究分析不断补充更新的上海和国内外重要城市中的实时案例，在国际和国内的学术环境下保持一定时期的动态发展，

扩大国际化的视野，掌握国际最前沿的理论动态，融合多学科领域的最新成果，尤其是关于艺术批评和西方建筑最新理论动态两个方面。讨论建筑批评的主体论，价值论、符号论和方法论，重点在于整个理论框架和评价体系的完整建立。树立正确的理论导向，培养正确的建筑观，在当前国家迅速城市化，基础建设占国民经济总产值比例高的历史情况下，这个任务具有战略性意义，尤其是在理性思考受社会纷繁复杂信息冲击的前提下。培养学生的分析能力，探究能力，全面“素质”的养成，拓宽学生的知识面和综合研究水平。

一、建筑环境评论理论

二、国内外重要城市著名建筑作品中的实时案例分析

三、学生调研上海现代建筑

