

艺术美的欣赏

林 楷 编著

艺术美的欣赏

● 林 楷 编著

广东高等教育出版社

艺术美的欣赏

林 楷 编著

广东高等教育出版社出版

广东省新华书店经销

广东省封开县人民印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32

印张 4.75印张

字数 104千字

印数 1—10 000册

1991年3月第1版第1次印刷

ISBN 7-5361-0576-2/J·18

定价 2.40元

内 容 提 要

艺术美的欣赏是以艺术美为审美对象所进行的感受、体验和理解的审美活动。《艺术美的欣赏》一书，分别概括和综合了建筑、音乐、舞蹈、雕塑、绘画、书法、摄影、诗歌、散文、小说、电影、戏剧等十二门艺术的美的内涵及审美特征，展现了艺术美的大千世界。

本书内容丰富，材料翔实，引例生动。精彩的片段、抒情的笔调、优美的文字、哲理的思考、审美的情趣，形成本书的风格。

本书将带你步入艺术殿堂的大门，提高你对艺术的鉴赏能力，让你得到美的熏陶、美的启迪和美的享受。

目 录

第一章	建筑艺术美欣赏	(1)
✓第二章	音乐艺术美欣赏	(15)
第三章	舞蹈艺术美欣赏	(25)
第四章	雕塑艺术美欣赏	(36)
第五章	绘画艺术美欣赏	(45)
第六章	书法艺术美欣赏	(54)
第七章	摄影艺术美欣赏	(66)
第八章	诗歌艺术美欣赏	(76)
第九章	散文艺术美欣赏	(92)
第十章	小说艺术美欣赏	(103)
第十一章	电影艺术美欣赏	(118)
第十二章	戏剧艺术美欣赏	(131)
后 记		(146)

— 建筑艺术美欣赏

“希腊建筑表现了明确和愉快情绪，伊斯兰建筑——忧郁，哥特建筑——神圣的忘我；希腊建筑如灿烂的、阳光照耀的白昼，伊斯兰建筑如星光闪烁的黄昏，哥特建筑像朝霞。”这是恩格斯对建筑艺术的审美感受所作的生动描述。我国古诗也曾对建筑艺术作了生动的描绘：《诗·斯干》形容屋顶如同神鸟展翼，“如鸟斯革，如翬斯飞”。建筑艺术是古老的艺术部类之一。古典美学把建筑列为艺术部类之首。俄国作家果戈里把建筑称为“石头的史诗”，黑格尔把建筑视为象征型艺术的代表，同时将哥特风格以前的建筑分为象征、古典、浪漫三种类型。

建筑是实用和审美的统一，技术和艺术的统一，建筑艺术的审美特征主要是它的环境气氛、造型风格和象征涵义。它给予人的审美感受表现为情感意境、知觉感受和联想认识。

（一）环境气氛和意境

不同时期建筑艺术作为自己时代的见证人，从各个方面折射地反映了每个时代的文化特征。从不同的建筑中，可以从中观察出不同时代的某些不同的精神气质。如古代埃及的金字塔，就是奴隶主统治奴隶的工具。它以庞大而又稳定的体积，屹立在一望无际的沙漠上，镇慑着广大劳动人民的心灵。中世纪欧洲的大教堂，往往建在人们必经的广场上。它

的向上耸起的高尖塔，仿佛为人们指引着一条通往天国的道路。近代资本主义的摩天大楼，最初也兴起于作为金元帝国经济力量象征的市中心并且以鹤立鸡群的姿态与周围贫民窟相对比，起着炫耀资本的财富的作用。

果戈里在论述建筑美的时代精神时，作过生动的比喻，他写道：“建筑同时还是世界的年鉴，当歌曲和传统已经缄默的时候，而它还在说话哩。”意大利的布鲁诺·赛维，在评论建筑美的时代精神时简略地指出：“埃及式=敬畏的时代，那时的人致力于保存尸体，不然就不能求得复活；希腊式=优美的时代，象征热情激荡中的沉思安息；罗马式=武力与豪华的时代；早期基督教式=虔诚的与爱的时代；哥特式=渴慕的时代；文艺复兴式=雅致的时代；各种复兴式=回忆的时代。”可见，建筑美是时代精神的一面镜子。

环境是构成建筑艺术感染力量最主要的因素。脱离了广袤的沙漠，埃及金字塔也就很难产生永恒的神秘之感；没有中世纪拥挤的街巷，哥特教堂飞腾的威力必将大大减弱。峨媚的普陀寺依附着幽溪翠谷，才显现得古趣盎然。特定的环境气氛，构成某种艺术意境。例如，清朝康熙、乾隆建设热河行宫，在二十多平方公里的范围统筹规划，巧妙利用山水林泉和奇峰怪石，建造一百多处园林风景点和十多所寺庙，组成了一幅浓缩的江山万里图。中国园林中的借景，更是创造丰富多采的意境的杰出手法，如远借、近借、邻借、仰借、俯借，应时而借等等，都能以小观大，收容众多的风光，直至“纳千顷之汪洋，收四时之烂漫”。如北京颐和园占地290.5公顷，分为万寿山与昆明湖两大部分。万寿山前有七百多米长的长廊和排云殿、佛秀阁、智慧海等建筑，后山的景色自然，近入口处有谐趣园。湖面有清晏舫、知春亭、十

七孔桥和长堤等。园外以西山、玉泉山为背景，形成“园中有园，景外有景”的布局，构成广阔深远的建筑艺术境界。

对中国古典园林的意境美，刘天华作过精辟的论述。他说：“实际上，我国古典园林倒是一株诗画结合的灿烂奇花，……它创造的是具有三度空间的可感形象，使游人能直接进入艺术品的内部进行审美活动，似乎应归属于空间艺术的范畴；但它又如诗歌戏剧一般，各种景色是随着时间的推移逐步发展的，其整体形象的获得必须在欣赏过程的终结之后，这又使它很象时间艺术……它不是画，但有着如画般的直感的风景形象；它不是诗，但有诗一般的节奏和旋律，诗一般迷人的意境。”梁思成先生也说过：“中国园林就是一幅立体的中国山水画，这就是中国园林最基本的特点。”比如苏州名园拙政园主厅“远香堂”西侧的“香洲”，这是形似画舫一叶旱舟的园林建筑。人站在“远香堂”廊下隔池相望，可见“舫”上楼阁灿烂、层次重迭、三面临水、隐隐浮动。随着观赏者缓移的脚步，景移引起了视感的错觉，仿佛那“旱舟”也在向前徐徐移动，这是一种画意般的美。

国外则有人设计了“瀑布上的房子”，建筑物与自然的瀑布结合起来，使人工美与自然美浑然一体。

（二）建筑的韵律和节奏感

有人对建筑的韵律和节奏感作过十分精彩的描述：当你一旦面对美的建筑进入审美境界时，便获得一种愉悦的“节奏感”和“韵律美”。比如藤萝掩映的流水小桥，似轻笛低吟；曲径通幽处别有洞天，如清音缭绕；一泓碧水畔矗立着飞檐小亭，简直是一段浸透了情感的、在调性上刚柔相济的乐章；巍巍高塔耸立，似乎如浩歌一曲；道道云墙呢，又给

人以逶迤飞动的美；而屏风与照壁等空间隔断，是一个有力的休止符。至于说到一般建筑的细部装饰，不是同音乐乐曲中装饰音的功能相仿么？它又好比在和谐整一的乐曲高潮中，珍珠般地镶嵌着的华彩乐段。又比如，当你在扬州瘦西湖畔低回留连，那庭榭楼台、红桥绿水、百卉相扶、成荫依依，那建于湖上的五亭桥、吹台和虹桥以及由小金山、白塔等所组成的胜景，不是活像一曲感情流溢、珠润玉圆的乐声么？每当在西子湖畔徘徊苦吟，水光潋艳、山色空濛，人的心灵便随那西湖十景的参差律动而一起跳荡。那格局、那构图，那建筑斑斓的色彩与变幻的光影，那建筑与山水的两重奏，那传达出来的缠绵优雅的情调，几乎令人醉倒，它催人联想南国随着田野春风一起吹送的江南丝竹。而金字塔重实，粗犷的形体和线条，简直是大提琴奏出的低音，这里有无数奴隶痛苦的叹息、愤怒的抗争和法老威严的呵斥，使人仿佛听到一种轰轰作响的历史的回声。

观赏一座美的建筑或建筑群体，也可以从其空间形象上找到某种诗的情趣。许多建筑形象的空间序列，具有诗一般的格律节奏。有人说，西方11世纪上半叶和12世纪初罗曼内斯克时期的有些建筑空间序列，在节奏上，与那里晚近发展的诗歌格律相似。圣阿波利纳尔教堂的节奏比较急促，是a a a a a a式，圣萨宾纳教堂的节奏比较平缓，近似为a—a—a—a—a—a式；科斯美丁的圣玛丽雅教堂的组合方式为b—a—b—a—b—a式，但圣安布罗乔教堂的“格律”，并非通常的a—b—a—b—a，而是由于作用于与主殿拱顶肋架相连的支柱上的应力，形成了一种A—b—A—b—A的节奏效果。

同样，对称型的建筑，像诗之律句，不对称型的建筑，

似散曲或长短句，虽然不对称，却有均衡的美感。而同一型式的高层建筑群，排列规整，色彩统一，好比诗之排律，处理得好，有一种奔涌而来的磅礴气势。当然，处理不好，就会显得僵直。

苏州园林由于布局结构的巧妙和别具匠心，使你在信步浏览过程中，时而感到当门一山如屏障，可是走过去又豁然开朗，时而感到丘壑挡路，可是穿过假山又别有洞天。有时候小亭在向你招手，有时候芭蕉在引路，有时候眼前一水分界，似乎只可凭栏相望，可是走近水榭，那曲折的平桥又把你送向彼岸了。有时候曲径通幽看那修竹明翠，有时候回廊奇趣看柳丝若隐若现，这边台阶均衡，那边平岗开旷，这边古木参天，那边万紫千红……许多不同的形象产生不同的节奏感，使你处处看到新的景象，进入新的境界，真是移步移景，引人入胜。

苏州园林的设计，正因为有“距离”才有主次，有“反复”才有重迭，有洞天才有“曲折”，有山水树木才有“变化”，有厅堂内外才有“明暗”，有亭台楼阁才有“间歇”。曲径通幽是艺术上的“含蓄”，平岗开旷是节奏上的“流畅”。

建筑美不在于单体造型、雕饰趣味而在于整体的神韵气度，在于节奏明晰的总体序列。那些建筑大师们——混凝土诗神，能用韵律编织出混凝土的花朵来。如罗马小体育馆，它周围的混凝土支柱，一个个向上分开，好像许多运动员手拉着手，支托着上方的圆顶，产生出一圈连续不断的韵律。韵律这个名字并不仅仅意味着相同的重复，有时候它还可以使人产生那种渐变的快感来。这方面著名的范例，不禁使人想起美国建筑师赖特的古根哈姆美术馆。这是一个充满着渐

变韵律的倒螺旋状壳体。其中有一个高约30米的圆筒形空间，周围有盘旋而上的螺旋形坡道。它们的宽度均自下而上逐渐扩大。美术作品就陈列在坡道旁边的墙面上。人们由下而上或由上而下，边走边看，当整个韵律过程完毕时，观赏过程也完毕了。作者认为这样的处理手法，可以消除那种展览建筑中惯有的疲劳感。韵律这个名字也不仅仅意味着单向排列的结果，有时它还可以在两个方向上反复产生出交叉韵律来。这方面的典型范例，当然要数著名的落水别墅。这个别墅也是赖特的作品。它建在一条小小的瀑布上，房屋高处有三层，每层楼板支承在墙和柱墩上。各层大小与形状各不相同，利用钢筋混凝土的悬挑能力向不同方向有力伸出。它的外形上最突出的是一道横墙与几条竖向石墙，也构成横竖交叉的韵律。建筑物与大自然犬牙交错，再加上底下流水中不断发出的呜咽，使时间和空间的节奏都步调一致地共鸣起来。

建筑空间序列像音乐中的时间序列一样，也有前奏、开端、冲突、低潮、高潮、结尾等过程。人们在这个序列中进行观赏，视点有高有低，视角有仰有俯，视野有大有小，空间有开有合，视景分隔联系，调和对比，高低起伏，变化统一，构成各种不同的节律感。这些节律感不断敲打着人们的心弦，激起种种感觉、感情及情绪的波动，并从中产生各种不同的艺术形象来。这种或那种不同的艺术形象，归根结底是由建筑结构及其群体组合的性格决定的，因为不同的性格特征（开朗、幽静、威慑、安详、严肃）决定不同的空间序列，这就如音乐中的曲调一样。如北京故宫的中轴线，是作为明清时代封建王朝的政治中心设计的，所以采取严整而封闭的空间序列，节奏较慢，变化较小，人行其中，仿佛在

演奏一首雄壮的国歌。一般的风景建筑或城市是作为游山玩水、访古猎奇的旅游中心设计的，所以采取自由而开敞的空间序列，节奏较快，变化较多，人行其中，仿佛在演奏着一首轻快的小夜曲……所以有人把建筑说成是凝固的音乐，也有人把音乐说成是流动的建筑，其根本原因，就是因为这两种艺术在反映客观世界的方式上，有着异曲同工之妙。

建筑形象的色彩处理，也在一定程度上影响建筑形象的“节奏”与“旋律”。假如一幢建筑物色彩单一，“节奏”就显得平稳。假如其各个立面色彩变化过繁，处理得好，可使其“节奏”丰富而有层次；处理不好，则过分跳跃摇荡，杂乱而无“节奏”感。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，色彩由明到暗，由暖到冷，由硬到软，组成了一系列整齐的色调。从浓黑到深灰的色调，有点像低音区的音符序列 $\dot{7} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{4} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}$ ；从浅灰到最明亮的白色，相当于高音区的 $1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7$ 音符序列，这些色彩的变化，是与形成不同色相的数的变化密切攸关的。

建筑艺术好象彩色的诗，立体声的歌！

（三）造型、风格美

造型风格是建筑艺术最直接最鲜明的特征。建筑艺术形象首先是由形式美法则构成的实体形象，它使人们强烈地感到建筑造型美。造型优美的建筑，会给人留下十分深刻的印象。它往往成为一个国家或城市的象征。看到雄伟壮丽的人民大会堂，人们会想到中国；看到高耸入云的艾菲尔塔，立即会联想起巴黎……

比例是构成造型美的基础。早在古希腊的毕达哥拉斯

派，就开始在数和形的比例中探求美的法则；人们也常把希腊罗马建筑的美归结为以廊柱为表的各部件之间尺寸的比例关系，直到文艺复兴时期，就把五种式样的柱子（陶立克、爱奥尼、塔斯康、科林斯、混合式）比例定为古典建筑的五种“典范”。中国早在春秋战国时期已开始探索建筑的“模数”，到唐宋时期完全成熟，即体现在宋《营造法式》中的“材”、“分”制度。比例的差别也就成为造型风格的时代差别。

抽象的形式美法则运用到不同时代、民族、地区的建筑中，或经过某些建筑大师们的运用，所形成的造型美，给人的感受也就是风格美。有地方风格、时代风格、类型风格、大师个人风格等等，但首先是民族风格。民族风格体现出民族的作风和民族气派。同是欧洲的哥特式教堂，法国、德国、英国、西班牙就各有自己的风格；同是自然式的园林，日本和中国也有明显的风格差异。

被评为“中国80年代建筑艺术优秀作品”中的四项旅游宾馆，充分体现了各自独特的艺术表现和风格：

武夷山山庄位于风景佳绝的武夷山中，设计者另辟蹊径，在现代建筑基础上蕴含传统的乡土气息。建筑群布局充分利用山坡地势，自成天然之趣，返朴归真，清新隽逸。红瓦朱柱素壁，吊脚楼，竹木家具，还有庭院外那多情的野草和温柔的山泉，构成了一首令人难以忘怀的田园诗。

新疆迎宾馆重复运用了尖拱、尖弧形及半圆拱的构件和图形，这些伊斯兰建筑符号产生了维吾尔族地方特色，建筑物明暗、色彩的强烈对比带来了现代感。一对空调冷却塔形成喇叭形塔身，造型美丽而典雅。这一切使宾客感受到中国西部边陲城市的奇异情调。

龙柏饭店建于上海原虹桥俱乐部内，设计者抓住环境特色，建筑布局活泼舒展，善于大的体块组合，体型高低参差，空间灵活多变。休息厅倾斜的墙面又似屋面，与原来环境中英国式别墅陡坡顶形象呼应。整个建筑以功能为前提，带来更多的现代主义色彩。

阙里宾舍处于历史文化名城曲阜，与重点文物建筑孔庙、孔府近邻。为了与孔庙、孔府相协调，作者运用了旧形式，青瓦坡顶，朴实无华。不追求摩登，不希翼珠光宝气。宾舍典雅的文化格调和细腻的建筑手法，显示了设计者的修养。整个建筑带来更多的古典风格，令人神往。

在建筑造型上尽可能地抒发政治情调，会取得强烈的艺术效果。如故宫的建筑艺术作为一种意识形态，它体现了封建帝王的至高无上。在太和殿的内部，更强烈的表现了封建帝王的意识形态。太和殿内皇帝所用的“宝座”安置在一个高约二米的精雕细刻的基座上，使“宝座”从平地升起，有如须弥座托着太和殿的缩影。这样，实际上重复了一次太和殿的节奏，进一步加强了封建皇帝的至尊。此外，在殿内有限的面积密集着72根巨大的柱子，其中有6根金龙柱子。大量的柱子完全超出了实用的需要，表现出封建帝王的威严和永恒统治的幻想。

从统治阶级的审美观点来看，太和殿建筑的形象由于体现了封建统治的秩序，因此是一种“和谐”的美。封建统治者强调“和”的目的是为了“安”，因为只有做到“和”，巩固了封建秩序，才能保持“安”，“和”与“安”在故宫建筑的名称上表现得很明显。如“太和殿”、“中和殿”、“保和殿”；“天安门”、“地安门”等等。在建筑的形体、色彩等方面都有一整套的规范，在这些规范中浸透了等

级观念。例如在色彩上帝王用黄色琉璃瓦，王侯用绿色琉璃瓦，老百姓只能用灰色瓦。

至于中国园林的审美创作，都立足于“诗情画意”，布局完美：亭台错落，长廊蜿蜒，假山曲水，名花古木，飞鸟游鱼，相映成趣，情景交融，达到物我合一的境界。

（四）建筑艺术的象征涵义

建筑艺术通过环境的渲染和造型的处理，表现出某种象征的涵义，触发人的联想。例如：秦始皇营造咸阳，以阿房宫前殿象征太极，渭水穿都象征天河，以终南山顶双峰代表宫殿大门，筑土山象征蓬莱仙境，又仿建六国宫殿于咸阳北阪，拱卫秦宫，象征皇权统一。汉武帝造上林苑，置牵牛、织女石像，又置喷水石鲸和蓬莱、瀛州、方丈三仙山于昆明池，将宫殿比拟为天上宫殿。清朝圆明园后湖周列九泉，取名“九州清官”，以区区一隅象征《禹贡》九州；又仿江南四大名园，西湖十景，庐山云梦，兰亭曲水，瑶池仙境，等等，建造在园内。圆明园变成了中国的缩影。再如，希腊陶立克柱子粗壮而简洁，象征男性的刚健美；爱奥尼柱子秀丽而多装饰，象征女性的轻盈美，由此联想到古希腊对男女性格的伦理认识。哥特教堂飞腾向上的尖塔，深邃变动的空间，也使人从情感上引向或联想起上帝和天国。莫斯科的列宁墓紧贴克里姆林宫墙，造型简单凝重，外形略似房屋基础，也使人从情感上引向或联想起社会主义革命事业奠基者的伟大而平凡。

常见的建筑美的象征手法有以下几种：

1. 数的象征。通过一定的蕴涵着某种数的关系的建筑形象，对某种抽象观念情绪所作的颇为明确的暗示。如中国

佛塔的精神意义，亦往往在于数的象征。平面正四边形的佛塔象征佛教教义的“四重帝”；正六边形象征“六道轮回”；正八边形象征“八正道”；正十二边形象征“十二因缘”；圆形象征“圆寂”等等。

2. 色彩的象征。我国江南民居多见的白墙灰瓦，座落在田野、河畔、路旁，隐现于树木、竹林之间，常与周围环境的青绿恰成谐调，这种建筑材料本有的自然色彩，象征人的自然、质朴与清和的性格。金碧辉煌的古代北京皇城，象征中国封建王权的煊赫以及封建统治者内心的甜甜。天坛北部分的祈年殿，以青白石铺砌，顶圆而三重檐，原先“上青瓦、中黄瓦、下绿瓦”象征天地万物。清乾隆十六年（1751）重修时，将这三色檐全部改为青色，象征青天苍穹。而“地坛所用者皆黄，日坛者皆红，月坛者皆月白”，这黄、红、白三色，分别象征土地、红日与月亮对人的滋养与沐浴，渗透着人们对那些自然事物与现象的崇拜与审美感情。

世界上其它民族的建筑美，也重视色彩的象征。古希腊著名历史学家希罗多德曾经指出，在波斯境北的麦底亚国，其首都艾克巴塔拿的七重城墙，建于山坡之上，一重比一重高，色彩各不相同，“第一重白色，第二重黑色，第三重紫色，第四重蓝色，第五重红色，第六重镶银，第七重镶金”。它的象征意义在于“麦底亚的都城，禁城居中心，外面围着七重城墙，城垒涂着七种不同的颜色，代表天上七个星球围绕着太阳”。这是色彩的象征与数的象征的结合，综合地暗示着麦底亚人的宇宙观念与王权观念，最高统治者好像七大行星围绕的太阳，是人间的主宰。

总的说来，建筑美的象征，在历史的发展中往往具有相

对稳定的象征意义。诸如红色象征热烈、革命、庄严，黄色象征华贵、明朗、欢愉，蓝色象征幽深、沉静，白色象征坦荡、单纯，黑色象征凝重、死寂；橙色象征温和、敦厚、紫色象征丰富、神秘，灰色象征平和、质朴等等。

3. 物体的象征。这种建筑美的象征，实质在于以某种自然之物或人工之物的形象，概括地写意式地暗示一定的抽象性的精神意义，寄托一定的审美理想。比如在佛教建筑中，以莲花形象象征西方净界，在我国敦煌石窟中，许多藻井都绘以莲花图案。又以类似直立笔形的“文峰塔”，象征文气振荡、科举及第。建成于1963年的柏林爱乐音乐厅，其外墙如张于共鸣箱外的薄壁一般，整个造型仿佛一件乐器，又不是乐器的如实摹写，以便激发听众的乐感，象征“音乐寓于内”这一建筑主题。而著名的悉尼歌剧院，其形象使人想起好似一大帆船，正鼓满“风帆”，迎风驶抵港湾，手法在于象征，“写意”式的，其魅力在于似与不似之间。它象征白种人对澳洲这块土地的开拓以及悉尼作为国际港口，与世界各地进行经济文化交流，迎来送往的绵绵情意。

4. 人体的象征。建筑形象当然也能表现人体美，但这种表现只能是抽象朦胧的，象征性的。最成功的例子，就是古希腊、经过古罗马、在文艺复兴时期仍然活跃着艺术生命的古典柱式。在当时的意大利西西里一带的城邦建筑中，陶立克柱式发展得比较充分。这种柱式，柱身凹槽纵直平行分布、棱角鲜明、线条刚挺。柱头倒立之圆锥台形，檐部显得重实。下部不垫柱础。整个造型似有一股顶天立地的男子气概，象征男性的刚健有力。爱奥尼柱式先在小亚细亚的城邦建筑中流行，它柱身比例修长，檐部轻盈，柱头的涡卷形感与质感比较柔和，并没有柱础，整个石柱形象秀丽端雅，象