

中西艺术 色彩论

马丽 李雁 ◎著

西南交通大学出版社

中西艺术 色彩论

马丽 李雁 ◎著

西南交通大学出版社
· 成都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

中西艺术色彩论 / 马丽, 李雁著. —成都: 西南
交通大学出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5643-5240-0

I. ①中… II. ①马… ②李… III. ①比较艺术学—
中国、西方国家 IV. ①J0-03
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 110331 号

中西艺术色彩论

马丽 李雁 著

责任编辑	罗爱林
特邀编辑	杨莉
封面设计	严春艳
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市二环路北一段 111 号 西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	四川煤田地质制图印刷厂
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	15.75
字 数	237 千
版 次	2017 年 5 月第 1 版
印 次	2017 年 5 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-5240-0
定 价	88.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

SEQUENCE

序言

艺术世界是一个辽阔的、令人心神驰往的领域，它是人类发展到一个阶段后，对精神家园追求的一种方式。人类创造了艺术，而艺术也在精神这个层面滋养着人类的心灵。它的存在表现着每个历史时期人类发展的文明程度，作为人类生存和发展两者间的调节器和动力元素而存在。随着艺术的发展和改革开放钟声的奏响，艺术走向全球一体化的进程和速度逐渐加速，随之出现了比较艺术学这一新独立出来的学科，因此近年来以中西艺术的比较作为研究方向的专著、课题、文献资料以潮水般的速度涌现出来。

比较艺术学科是在全球趋于一体化的进程中独立出来的一个新学科，该学科是对美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影与文学等各艺术门类间的审美共性与异性进行探索，并对跨门类艺术进行比较性的研究，同时也是一个国家或民族艺术现象与其他国家或民族艺术现象之间的比较研究。因此，该书的开篇便以这个学科的发展脉络作为引线，并确立了在艺术这个范畴中具体需要研究的学科定位（以音乐和美术这两个学科为主要研究对象），最终将深藏于音乐和美术这两个门类中的色彩艺术以对比的方式逐而论之。本书以色彩理论作为全书的重点来研究，

并从中西音乐和美术的美学意义与代表作品的解读中找出两者间的异同。这可谓是史无前有的，这也是该书的新颖之处。

《中西艺术色彩论》的出版可谓是我国艺术学领域的一大亮点之作，甚有一定的分量，有很高的学术价值。现总结一下该书的几大优点：

第一，资料丰富，又有独到的学术见解。作者的治学特点是先广泛占有材料，将有关材料悉集于前，然后给予分析、评价和论述，在此基础上提出自己的看法，建构自己的理论。作者从事艺术学专业研究的几年中，与博士阶段的导师共同承担了白俄罗斯境内艺术学研究的国家课题，对此研究方向中音乐与美术这两个学科的史前资料、中西艺术的发展历史和当前的进展情况搜求甚广，因此当下论述起与其相关的每一个问题都有一种总揽全局之概、高屋建瓴之势。即使对该领域不太了解的读者，读了本书也能从中领略到音乐和美术两个学科的色彩之美，分清色彩在其中扮演的角色，关于与色彩有关的学说和理论在艺术界有些怎样的争论，等等。

第二，逻辑性强，富体系性。该书在开篇就列举了比较艺术学科的研究方法，并用该方法的研究思路

展开了之后“中篇”和“下篇”两大块内容的论述。因此，该书的研究思路是极富逻辑性的。该书以中西音乐和美术两个学科的历史发展为脉络，列举出了富有时代性的著作，并在论及理论的同时，联系具有时代意义的艺术作品，将自上而下和自下而上的方法结合起来，一步步完成逻辑运演，达到历史和逻辑的统一。因此，该书不是随意杂凑而成的，而是成体系的学术著作。

第三，文风朴实而又有自然的风采。该书在文字的表述上，不尚浮华，无矫揉造作之态，故弄玄虚之意。思之所至，但求词达，然而娓娓道来，却又文采天成。这大概就是古人所说的“大巧之朴”吧！作者吸收了西方对色彩的评价，并巧妙地运用到中国的作品评述上，摆脱了让人感到生硬的欧化句子和表达方式，更正当今已成时尚的故作高深的恶习，因而读起来顺口易解，令人感到亲切。

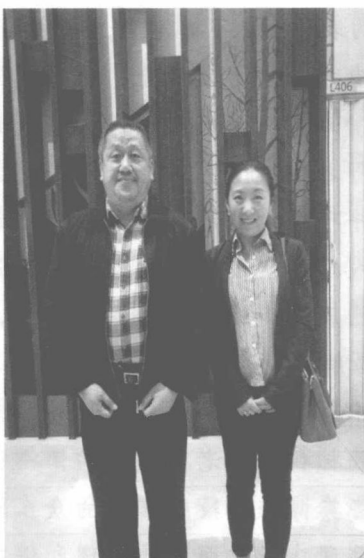
该书是建立在李雁老师和马丽老师《艺术概论》教材和马丽老师艺术学博士论文的基础上，并将其博士阶段收集到的众多学术性较强的资料整理，经过两年的整理和编排后撰写成的。在书籍的编著过程中，李雁老师主要负责艺术学科资料的收集、整理和部分章节的撰写工作，中篇和下篇的内容由马丽老师负责。该

书的出版希望能对国内外从事色彩学研究的学者们提供一些借鉴和指导。

孔庆东

2017年3月

（孔庆东，孔子第73代传人，北京大学中文系博士，北京大学中文系教授）

孔庆东教授与作者合影留念

PREFACE

前言

比较艺术学科是在全球趋于一体化的进程中独立出来的一个新学科，该学科是对美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影与文学等各艺术门类间的审美共性与差异性进行探索，对跨门类艺术进行比较性的研究，同时也是一个国家或民族艺术现象与其他国家或民族艺术现象之间的比较研究。纵观该学科的发展史，我们可知，20世纪90年代在中国艺术研究院设立了比较艺术学研究所，同年也组织过相关的学术会议，之后比较艺术学基本处于一种零研究状态，至于学科的建设更是无人问津。但20世纪60年代在德、俄、英、法等国相继建立了比较艺术学科，对该学科的研究一直没有间断过。国内对该学科的研究较为薄弱，与学科有关的著作和文献资料极为有限。在国内，近十年对该学科的建立做了大量研究工作的学者有张道一、李倍雷、赫云、彭吉象、李心峰等，为了学科的建设，他们不但申请了国家级、省部级的科研项目，还针对该学科的建设和发展发表了40余篇论文，撰写了10本专著。从有限的文献资料中可知，受比较文学和比较美学的启发，

该学科的学科带头人均是美学家、美术家和教育学家出身，依附自身的专业特长，在该学科早期创建的过程中，学者们在美术领域和美学领域的对比研究文献资料还是比较完善的，但是在其他艺术门类的研究中还是比较薄弱。本课题立足于音乐和绘画这两个学科，并将其作为主要研究对象，进行实践性的研究，对两种艺术门类间涌现的作品进行对比性研究，总结出两个学科间的共性和差异性，从教学中利用艺术间的“音画融通效应”激发学生的互通性思维，开发学生的创新意识。

本书从比较艺术学科的视角出发，对绘画与音乐之间的相互关系展开了系统性的研究，阐释音乐与绘画之间各类要素与结构方面的共性。从国外学者对音、画两个艺术门类的比较研究的思维方式出发，将中国与欧洲 20 世纪之后以“音画互通”为创作理念创作出来的一系列作品进行分析，总结出中欧文化艺术中审美的共性和差异性，并从音画同步发展的表现与趋势中，说明音画之间相互促进、相互创新的作用和现实意义。

著 者

2017 年 3 月

李雁，玉林师范学院副教授，中国音乐家协会会员、深圳客家文化研究会副会长、中国民族音乐学会理事、中国音乐史学会会员、中国合唱协会会员。主讲“中国民族音乐”“中国音乐史与名作赏析”“合唱与指挥”“艺术概论”等课程。主持和参与科研课题10多项，发表中文核心和省级期刊论文20多篇。

<http://www.xnjdcbs.com>

CONTENTS

目 录

上篇：音乐美术艺术概论

第一章 比较艺术学学科的建立和发展 /3

- 一、当代中国艺术学理论和比较艺术学学科的建立 /3
- 二、当代比较艺术的研究方法和比较艺术学领域的代表性研究成果 /16

第二章 音乐与美术的学科交叉及他们之间的相互关系 /23

- 一、音乐与美术两个学科交跨中的文化和心理机制 /25
- 二、音乐与美术在学科交跨中的切合点 /29
- 三、音乐与美术的关系 /35

中篇：中西音乐艺术色彩论

第三章 中西音乐美学之比较研究 /51

- 一、中西关于音乐起源的认识差异 /51
- 二、中西对音乐本质定义的比较性研究 /52
- 三、中西音乐审美取向的比较研究 /54

第四章 中西音乐色彩论 /56

- 一、音色的概念以及蕴含于其中的文化内涵 /56
- 二、音乐与美术中“色”与“色”之间的对应关系 /73
- 三、在中国传统音色观念影响下形成的传统合奏乐 /85

第五章 两种音乐文化的嫁接 /107

- 一、中西音乐文化嫁接的必然产物——中国当代民族管弦乐 /107

- 二、中国民族管弦乐四个乐组的音色特点和艺术特征 /107
- 三、中西管弦乐队的异同及艺术特征对比 /117
- 四、色彩在西方音乐作品中的实践 /127
- 五、新时代背景下的音乐可视化传播 /138

下篇：中西美术色彩新论

第六章 中西文化中音乐与绘画的关系 /149

- 一、礼乐教化与中国绘画的关系 /149
- 二、中国画家与音乐文化的关系 /150
- 三、西方音乐文化对绘画艺术的影响 /154

第七章 关于中西色彩的理论及其相关学说 /158

- 一、色彩理论 /158
- 二、色调理论 /163

第八章 中西绘画艺术中“音乐性”的色彩表达 /173

- 一、中国绘画中的音乐和色彩表达 /173
- 二、在画布上奏响的乐章——西方近现代派绘画艺术中的音乐性 /187

第九章 音与画的交融，情与爱的升华

——新时代背景音乐与绘画的融合 /224

- 一、沉浸式的视听融合——音与画的互动 /224
- 二、从比较艺术学的视角研究“音画无疆”——艺术类别间跨界的学术价值和现实意义 /231

参考文献 /237

上篇

音乐美术艺术概述

第一章 比较艺术学学科的建立和发展

一、当代中国艺术学理论和比较艺术学学科的建立

艺术学作为一门独立的学科，在中国形成于20世纪初。最早开始研究这一领域的学者是从德国留学归国的宗白华先生（1897—1986年）。在其著作《宗白华全集》中收藏了他1926—1928年撰写的艺术学演讲稿。随后张泽厚于1933年在光华书局出版了《艺术学大纲》。蔡仪于1942年出版了《新艺术论》，他首次提出了现实主义艺术理论体系的构建，为我国艺术学理论的基础研究做出了重大性的成果展示。陈中凡1943年9月在《大学月刊》上发表了《艺术科学的起源、发展及其派别》的论文，论述了“艺术学”学科的发展历程。东南大学教授张道一先生于1989年出版《造物的艺术论》（论文集）、1995年出版《艺术学研究》和2008年出版《艺术学记》。之后李倍雷教授和李心峰教授于20世纪80年代相继出版了艺术学专著。总的来看，中国艺术学学科的建立，不仅有了学科体制和学位点，而且在从事艺术学研究学者的努力下，艺术学的研究队伍和培养的学生群体远远超过文学和美学。

在当下世界文化碰撞、交流和融汇的语境中，比较艺术学这门学科在全球化的进程中越来越显示出它的强势走向。20世纪90年代初，中国的“比较艺术学”学科尚未建立，仅仅在中国艺术研究院成立了比较艺术学研究所，开展过相关的学术研讨会。但是在德国、日本、美国、法国等国家，20世纪60年代就相继建立了“比较艺术学”学科，美国和日本等国在高校中建立了“比较艺术学”系科，比较艺术学的研究一直没有间断过。例如，日本比较艺术学学者山本正男编著了《比较艺术学》6卷（20世纪60—80年代编著），汇集了日本以及西方国家比较艺术学的研究成果，但他的研究

仅仅是站在美术学科的视角去谈视觉艺术范畴类的比较性研究。国际学术界对比较艺术学的关注度较高,因而当时我国学者有了设立比较艺术学这门学科的设想。学科的建立于20世纪90年代末由李倍雷、赫云、梁玖等艺术学专家提出,国家科研部门针对该学科设立了科研项目。在研究的过程中,他们结合国情,给予“比较艺术学”学科在中国学术界中的新定义:它是一个跨视域的学科,是世界不同国家或民族艺术相互之间沟通与交流的桥梁,这个学科有着它自身的学科性质和属性,即在跨国别、跨民族、跨历史、跨文化和跨学科等意义上完成研究工作。

(一) 艺术学理论学体系概述

“艺术”一词来源于拉丁文 ART,原指相对于自然造化的人工技艺,是美的事物通过再创作而得来的物品,刚开始泛指文学、戏剧、音乐和各种手工制作的艺术品等。¹随着时代的发展,专业领域和学科间的不断细分,艺术学逐渐从美学的范畴中独立出来,成为一门独立的学科,原称为“艺术学”,后改为“艺术理论学”。我们首先从历史的轨迹来纵观该学科的发展。19世纪后半叶,随着自然科学的长足发展,在一般社会科学中产生了经验主义、实证主义的倾向,艺术也地向写实主义、自然主义推进。此时的艺术有了更高的审美取向,并强烈地希望从美学范畴中独立出来。为了该学科的独立,大量学者为此做出了很多努力,其中最值得一提的是艺术学之鼻祖——菲德勒(Konrad Fiedler, 1841—1895),他首先在理论上将“美”和“艺术”这两个问题分开。以前的美学,尤其是德国的美学,在将真正的美归于艺术美的同时,认为艺术专门为实现美而存在,从而将美和艺术一视同仁,因此菲德勒将“美”和“艺术”分开来论述,这为该学科的独立奠定了很好的开端。随后,德国的艺术史学家格罗塞(Ernst Grosse, 1862—1927)在1894年撰写的《艺术的起源》和1900年出版的《艺术学研究》中首次将“艺术学”作为一个学科的名称来论述该学科研究的对象和研究方法,在他的研究中很明确地将艺术学和美学分离开。德国的学者玛克斯·德索(Max Dessoir, 1867—1947)1960年出版的《美学与一般艺

1 尹文:《东西方艺术观念比较与艺术学理论学科建设》,载《东南大学学报》2013年第9期,第99—103页。

术学》和创办的《美学与一般艺术学杂志》，倡导艺术学科的独立，强调艺术学必须成为与美学并列存在的独立学科进行研究。德索的研究让脱胎于美学的艺术学应运而生。所以说，“美学的根本问题，是与艺术哲学的根本问题完全不同的东西”，为了摆脱美学的束缚，“艺术学”作为一门从美学范畴中独立出来的学科，它有了自己独立的研究对象和研究方法。

当代中国艺术学理论的研究主要从艺术原理、艺术史论和艺术评论这三个方面展开。艺术原理主要研究的是艺术活动的一般规律和基本理论及其各门类的本质、特征、形态、功能，即对艺术本体的研究和诠释。这里对艺术的研究不但包括对艺术本体的研究、对艺术和其他意识形态的研究（如宗教和经济）和对艺术本体当下的发展动态研究等。通过对艺术全方位的研究来揭示贴近艺术原理的本质。艺术史论则是以时间为轨迹，根据历史的演变过程，客观地、具体地研究艺术及其各门类的发展过程和变化规律，并通过论述和诠释记录下来。而艺术评论是对一定社会历史时期的艺术作品、艺术家和艺术现象包括艺术流派、艺术思潮的分析和评价¹。上述三个方面的研究，将艺术学的理论研究构成一个系统的、全面的学科体系。在这三个研究方向确立的基础上，又可细分为不同艺术门类的具体研究，或者是对比性研究。

中国学者们对艺术门类的研究倾向于人文社科的研究，而欧洲的艺术研究注重的是与自然科学的结合。从研究的层面看，两个地域间的审美需求有很大的差异，因此对艺术的理解肯定是有区别的。中国文人借助诗、书、画为一体的艺术形式来表达艺术家的情感，而对自然科学在理性规律上的研究较少，这是中国历代文人画的审美趋向。中国的艺术门类从诗、书、画三种形式中又派生出了音乐、舞蹈、绘画、书法、戏剧、园林等。艺术的门类较西方艺术体系中的分类更为丰富，中国的艺术以文学、伦理学、哲学等人文社科类的学科为基础来发展艺术学。而欧洲，自文艺复兴之后，艺术则是向自然科学的方向发展，在艺术理论的研究过程中涉及透视学、色彩学、解剖学和建筑学等自然科学学科，将音乐、舞蹈和戏剧归类至造型艺术范畴，而绘画、雕塑、建筑、设计属于视觉艺术领域，西方艺术理

1 王文章：《中国艺术学的当代建构》，载《艺术百家》2011年第4期，第9-15页。