

视觉艺术欣赏

◎ 孙殿武 / 著

河北出版传媒
河北人民出

视觉艺术欣赏

孙殿武/著

河北出版传媒集团
河北人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉艺术欣赏 / 孙殿武著.

——石家庄: 河北人民出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 202 - 07591 - 3

I. ①视… II. ①孙… III. ①艺术-鉴赏-世界

IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 058199 号

视觉艺术欣赏

作 者 孙殿武

责任编辑 宋 佳

美术编辑 于艳红

责任校对 付敬华

特邀编辑 崔贺亭

出版发行 河北出版传媒集团 河北人民出版社

地 址 石家庄市友谊北大街 330 号, 050061

印 刷 河北华艺彩印有限责任公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 14

字 数 224 千字

版 次 2013 年 7 月第 1 版

印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

统一书号 ISBN 978 - 7 - 202 - 07591 - 3

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究

感受艺术的魅力

我们都有这样的经验：在欣赏一件艺术作品时，总是为作品中所体现的艺术家的精神境界、技艺、功力和创造性所打动、折服或惊叹，这种情绪和情感体验就是审美。换句话说，如果一件艺术作品里没有展现出艺术家超乎常人的境界、技艺、功力和创造性时，那这件艺术品就谈不上有多美，你就不会产生审美的冲动，甚至视若无睹。

那么，在欣赏艺术作品时，怎样把握一件艺术作品的美呢？

首先，从艺术品的感性形式起步。完美的形式，直接体现了艺术家的创造性劳动。当一位画家把色彩和线条运用得自由而纯粹、出神入化时；当一位雕塑家让一块石头仿佛有了生命，让一个形象欲开口说话时；当一个建筑师把比例、均衡等形式美运用得恰到好处，甚至把自然界和人的一些审美元素都融入到建筑中时；当一位书法家、篆刻家在纸上或石上幻化出精美绝伦的线条时，你能不惊叹、不赞美吗？

有人可能要说了，绘画、雕塑，甚至建筑要说具有感性的形式，那不用说。那书法、篆刻有什么感性的形式呢？其实，书法、篆刻也是有感性形式的，只不过比前几种要稍显抽象些而已。古人认为书法是“取象万物，迁想妙得”之物，将一点、一横、一撇、一捺比附过许多生动的形象。如一点如“高峰坠石”，一线如“万岁枯藤”。张旭观公孙大娘舞剑器而成草法，韩愈更认为他将“山水崖谷，鸟兽虫鱼，草木之花实，日月星列，风雨水火”“一寓于书”；黄庭坚把艸公荡桨、船夫摇

橹的动作节奏引进结体；张旭见担夫争道而得章法；怀素说自己“我看到夏天阵云飘发，山峰奇绝，总是想把那种奇妙变幻的意境引进到书法中来。平时挥毫落笔，痛快的地方就好比飞鸟出林、惊蛇入草般的矫健迅疾”。面对书法、篆刻的形象性，欣赏者要有足够的生活积累，有一定的审美悟性，有一定的想象力才行。

其次，品味艺术品里的主观情感。艺术品的感染力与它们包含的艺术家的思想感情是分不开的。艺术家在创作时都是有创作意图的，在再现生活时，取什么，舍什么，都受着思想感情的支配。而创作出来的艺术品，就不再是单纯的自然再现，而是艺术家思想感情的表现。

优秀的艺术品大抵都是这样的表现性的作品。比如郑板桥在记述画竹时曾说：“江馆清秋，晨起看竹，烟光日影露气，皆浮动于疏林密叶之间，胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。”很真切、很深刻地说明了这一点。所谓“眼中之竹”，就是现实中的客观之竹，“胸中之竹”则是现实之竹与画家思想感情相结合而形成的意象，是客观与主观的结合体。而“手中之竹”就是画家将意象之竹赋予感性形式而形成的具体作品。这时候的竹子，因画家的思想感情沉潜其中，就有了比现实之竹更深刻的内容，更强的审美性，也更能打动人，因此也更受到欣赏者的喜爱。

一个人欣赏、认同一件艺术品，就是对艺术家在这件作品中融含的对客观对象的认识、评价以及注入的感情产生了一致性，产生了一种思想和感情的共鸣。郑板桥酷爱徐渭的画，并刻了“青藤门下走狗”印以明志，就是因为郑板桥的愤世嫉俗、追求尘外之志的情感和徐渭体现在画作中的精神和情感十分契合。

第三，着眼艺术品的典型性。艺术是最讲究典型性的。它是把生活中的美精选出来、集中起来，在有限的形式里反映出最有代表性的、最有震撼力的美的瞬间。

罗丹在创作时，总让模特在他面前自由地活动、表现，然后他捕捉她的最美的瞬间和姿势，固定成他的雕塑作品。齐白石画虾“乃河虾与对虾二者惬意的‘合象’”。（李苦禅）真虾的眼小为一点点，而齐白石所画之虾的眼为重墨突出；真虾的后腿很多，而齐白石所画的虾提炼为五六只。欣赏者面对艺术品时，要注意艺术的这一特性，不要苛求细节是否真实。

第四，关注艺术品的创造性。艺术是艺术家的创造活动和创造结果，它不是简单地再现现实的美。我们看到的艺术品，没有和现实一模一样的，作品即便是再写实，细节再逼真，也不会是自然的摹本。

欣赏者要明了艺术的创造特性，也要适应创造性的艺术，当面对为表达一种思想和情感将不同季节或不同地域的花草集中在一个画幅里的中国画时，不要惊讶；当面对维纳斯时不要因为她的美而非要探寻生活中的她是谁；当面对亨利·摩尔的雕塑时，也不要惶惑，拿它与真实的人像比照。我们用创造性的思维去体会创造的美感，相信那时候收获是很大的。

从上面四点来把握可能还显笼统，还有点大处着眼的意思。其实美更多的是在细节，在局部，更容易把握、更容易分析的是细节。一个具有审美意义的作品其实就是无数个美的细节的组合。我们上面提到的那几点最终都要归结到、存在于细节里的，大端是靠具体表现出来的。千百年来，艺术家在创造美的过程中，形成了一些规律，如建筑里的比例、均衡、节奏；雕塑里的对比、主次、虚实；书法里的疏密、迟涩、

变化；绘画里的线条、墨象、色彩；篆刻里的参差、离合、方圆等等，这些特征都是具体的、细节的、可把握的。不论艺术家是有意识的，还是无意识的都在本质上遵循了这些审美规律。欣赏者就应该从这些规律出发，由小及大，由具体到一般，由局部到整体，来参透美，认识和把握美，掌握审美的技巧。

本书更多地从细节入手，对建筑、雕塑、书法、绘画、篆刻艺术进行解构，去分析解读美，呈现的多是经验性的东西，是著者审美感受性的东西，这样可以让读者感到更实在、更解渴，可以让读者更快捷、更清晰地感受视觉艺术的魅力。

孙殿武

目 录

凝固的音乐

——建筑欣赏/1

- 一、历史在这里停顿/3
- 二、文化的塑造/8
- 三、一切都在“场”中/14
- 四、情动于中而形于“言”/17
- 五、建筑的抽象意蕴/19
- 六、浓妆淡抹总相宜/22
- 七、“数为万物的本质”/24

瞬间在此处定格

——雕塑欣赏/29

- 一、雕塑的震撼力/34
- 二、真实感动着我们/37
- 三、简单的丰富 单纯的深刻/39
- 四、自己去发现美/41
- 五、在象征的背后/43
- 六、扩大了审美空间/46

七、让环境有了灵魂/50

宣纸上的舞蹈

——书法欣赏/53

- 一、精神的轨迹 情感的河流——书法的线条美/55
- 二、一点成一字之规 一字乃终篇之准——书法的结构美/68
- 三、妙在布白 肇于自然——书法的章法美/80
- 四、“气”在心中 “意”在纸上——书法的意境美/93

平面上的“建筑”

——绘画欣赏/107

- 一、传神写意 中得心源——中国画欣赏/109
- 二、沿着画布走来——油画欣赏/156

方寸之间有大美

——篆刻欣赏/191

- 一、分朱布白 气象万千——篆刻的章法美/193
- 二、以书入字 妙自心出——篆刻的篆法美/201
- 三、使刀如笔 华彩斑斓——篆刻的刀法美/206
- 四、必置棹中而摇之——篆刻的残缺美/214
- 五、勿以善小而不为——篆刻的印边美/216

凝固的音乐

——建筑欣赏

建筑艺术是通过对建筑物形体布局、结构方式、比例关系、空间安排以及色彩、装饰等进行审美处理的一种实用艺术。

建筑从实用发展到审美有一个历史的过程。最初的建筑，仅仅是人类基于构筑自身的栖息场所这一实用目的而建造的，其形式极其粗糙、简单，没有形式美的元素，谈不上对建筑艺术的能动追求。只是随着物质、技术的发展和社会生活的进步，以及文化的发展，人们有了审美的意识，并将对美的追求注入建筑之中，建筑才具有了实用功能和审美功能的双重价值。

建筑艺术是人类创造的最值得自豪的文明成果之一。历史长河“逝者如斯”，而各民族的伟大创造、各个时代的风神情调，却永远铭刻在这些斑斓辉煌的“石头写成的历史”上面。它作为一种艺术，凝聚着整个民族的审美精神，汇集着一个地域的审美风尚。就像我们所到一地，最先映入眼帘的、最先触动审美感受的就是这里的建筑；我们所到一国，对该国民族文化、风土人情的了解和认知，也都是从建筑开始的。

建筑从功能上可以分为几种类型，常见的有公共建筑、工业建筑、城市民用建筑、农村民用建筑、纪念性建筑、园林建筑等。虽然是不同类型的建筑，但它们在服从需要的基础上，各自都追求并表现出不同的艺术风格，展现了建筑的艺术魅力。

建筑艺术美的本质特点概括起来主要有四个方面。

一是功能性。这是建筑艺术的根本特征。在其他审美活动中，功能性可能不那么重要（特别是形式美占主要地位的审美形态），但

在建筑艺术中却是首当其冲的，建筑艺术追求功能与形式的统一。它要在满足功能需要的基础上，进行创造，离开功能需要去追求形式的美不是建筑艺术的本质要求。

二是抽象性。由于建筑的审美元素是依附于实用的建筑物体之上的，因此它的审美是抽象的。建筑虽然是有造型的，但它的美却只能是象征性的、模糊的，有时要靠心灵去感受，如雄伟、壮观、典雅等。

三是时空性。建筑的美依附于空间，没有空间，建筑的美就不存在了。时间对于建筑美也是十分重要的，它像一只神奇的手，塑造和雕琢着建筑的美，使建筑在时间之手下获得沧桑的美、历史的美、永恒的美。

四是综合性。建筑艺术是门综合艺术，它涉及绘画、雕塑、文学、书法等多种艺术门类，它可以巧妙地将这些艺术融于一身，展现出美的丰富性和多源性。

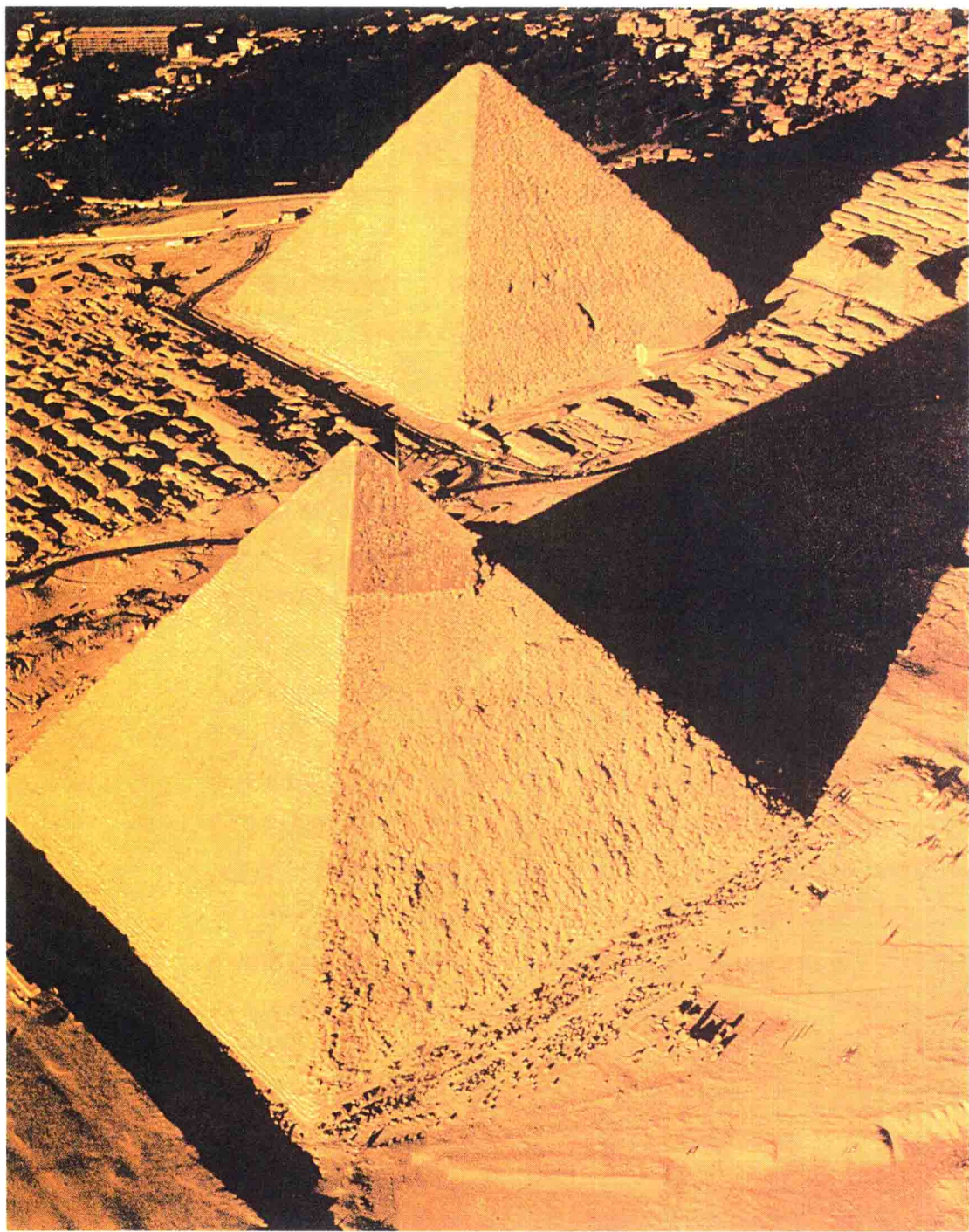
怎样去欣赏建筑艺术，发现建筑的美呢？

一、历史在这里停顿

我们上面提到，建筑是时空性的艺术，时间是建筑审美的重要维度，时间的表现形式是它的历史性。所以建筑被誉为“人类历史文化的纪念碑”。对于建筑文化而言，历史愈是悠久，可能给人的历史文化的美感愈是浓郁和深邃。

首先，古老的建筑可以透露出大量的历史信息，可以让我们了解那个年代人类的生活、文化、艺术，也反映了古代人类的聪明智慧和巨大的创造力。

如埃及的吉萨三大金字塔。公元前30世纪，在富饶的尼罗河三角洲，古埃及人民建成了胡夫、哈弗拉和门卡乌拉三大金字塔。最大的胡夫金字塔高146.6米，底边长约230.35米；哈弗拉塔高143.5米，底边长215.25米；最小的门卡乌拉塔也高66.4米，底边长108.04米。作为当时

人类建造的最高的建筑物，胡夫塔把纪录一直保持到19世纪才被巴黎的艾菲尔铁塔打破。

这三座金字塔矗立在尼罗河西岸，大沙漠东边，与自然景色结合成宏伟豪迈的图画。

金字塔作为一个审美形象有着浓厚的历史社会特色。古埃及人崇尚原始拜物教，人们相信高山、大漠、长河都是神圣的，蕴含着神秘的力量。早期的皇帝崇拜融入了原始拜物教，皇帝被宣扬为一个自然神。于是，古埃及人的审美意识中，就把高山、大漠、长河形象的典型特征，如宏大、单纯，赋予了纪念碑的意义。而金字塔就宛如天然生成的山峰，混沌未凿，很好地将皇权和拜物意识结合了起来，使金字塔具有了强大的精神内核和外部表现力，给我们的视觉和心灵以强大的冲击力。当我们面对像高山大河般原始壮观，充满自然神力，阔大而雄伟的金字塔时，我们不能不感到历史的苍茫，时间的沉重，像隐隐听到久远年代的历史的回声，感叹这历史的赠予，也不能不对公元前30世纪，古埃及人民精确的计算（后面还要涉及）和在那时的技术条件下，将大量巨大的石块堆积起来所显示出来的聪明才智以及巨大的创造力而震惊。

我国的长城也是这样。作为防御工事，它的规模在世界上无与伦比。长城始建于战国，当时七雄争立，各诸侯国出于自卫和割据的目的，在崇山峻岭中建筑分段的长城，以楚国最早。

秦统一天下后，拆除各诸侯国的旧长城，开始修建新长城。据《史记·蒙恬传》称：“秦已并天下，乃使蒙恬将三十万众，北逐戎狄，收河南，筑长城，因地形，用险制塞。起临洮，至辽东，延袤万余里。”

汉长城规模更是宏大，包括复线在内有1万公里之遥。不仅起到了防御的作用，通过修筑长城，还打通了中原与西域的交通、商贸和宗教文化的传播，养护了“丝绸之路”。

明代长城的修建更是空前绝后，明代历经两百多年一直在修长城。明代长城有7300公里，东起鸭绿江，西至嘉峪关，并重点建筑了北京北边一带的长城，修筑了很多关隘和烽火台，如居庸关、山海关和雁门关

长城

等，而且用材和技术也有了进步，如居庸关一带，以方砖和条砖加纯白灰垒砌，非常坚固、美观。

在崇山峻岭间，古老的长城逶迤起伏，隐现于山峦、峡谷、林莽和云雾之间，时见倾颓的城墙、坍塌的烽火台，给人萧疏与苍凉的印象，在我们慨叹古代中国人民的伟大创造力的同时，收获的是沉远的历史美感。

其次，古老的建筑有一种历史沧桑感，它抵御住时间的侵蚀而毅然存在，让我们惊叹，让我们生发联想。正如作家冯骥才所说：“古建筑不是死去的史迹，而是依然活着的历史的细胞。”当我们面对长满青苔的、有着雨水痕迹的、铁青色的巴黎的旧城建筑，当我们面对爬满青藤

的哈佛的院墙，当我们面对玛雅文化的断垣残壁时，不感到是一种美，一种历史的美吗？

再次，审美是个积淀的过程，时间像个筛子，在千百年的发展过程中，它会淘汰掉那些不美的建筑。因此说，历史的建筑都是美的化身。

古希腊、罗马的柱式语言、拱券、穹顶等建筑审美元素，哥特式建筑、巴洛克建筑式样都被保留了下来，并且一直被现代的建筑所吸收运用，特别是欧洲的城市建筑，正因有了这些建筑的历史元素，才让我们感到欧洲的历史分量。欧洲城市之所以具有与众不同的特殊魅力，就在于它拥有古希腊的柱式语言和三角门楣，有罗马式的拱券和圆顶，有哥特式的尖顶等等，就是这些建筑的历史语言符号才营造出欧洲城市的典雅、高贵和优美，营造出了它的教养和历史的厚度。

希腊雅典卫城

二、文化的塑造

建筑由简单的栖身场所进步到建筑艺术是文明发展的结果。当建筑具有了审美功能，成为艺术，便体现了人类的意志、时代的精神，甚至是哲学，这些均属于文化的范畴。建筑是文化的载体，是文化的结晶。中国著名建筑师梁思成说过，历史上每一个民族的文化都产生了它自己的建筑，随着这文化而兴盛衰亡。可以说有什么样的文化，就有什么样的建筑。

古希腊、罗马文化纯净、典雅、高贵、大气，千百年来为整个欧洲所服膺。因此，欧洲在建筑上，千方百计保留古希腊、罗马的建筑语言，虽经历了拜占庭、罗曼、哥特、文艺复兴、巴洛克、罗可可等不同式样的流变，但古希腊、罗马的影子依然浓重，古希腊、罗马是它们的文化源泉。加之欧洲宗教文化的盛行，使欧洲建筑始终保持了它特有的、一致的风格，也保持了它特有的、永恒的美。正如赵鑫珊所说，“欧洲各大城市不能没有古希腊柱式。拿掉这三种柱式（多立克、爱奥尼、科林斯三种柱子——著者注），欧洲城市顿时会减少五分之一的魅力。若再拿掉圆顶和哥特式尖顶，欧洲城市的魅力就不会剩下很多了”。

文化是建筑的精髓，是建筑的灵魂。没有文化来源和文化内核的建筑是不美的，不反映民族文化的建筑是无根的。一个自信、理性的民族总是从自己的文化出发来构建自己民族和国家的建筑。比如日本属于儒家文化圈，早年强盛的汉唐文化传播到日本，日本把儒家文化的“天人合一”理念同自己岛国性格和地理特点相结合，发展了自己的文化——清静、自然、精致、淡雅。木结构体系是中国及日本古代建筑的灵魂，中国人对木材的偏爱与超脱的哲学思想和清雅的审美情趣密不可分，木材质轻、性灵，非常适于表述传统文化的意境和情趣。于是硕大的屋顶、伸远的飞檐、洒脱的曲线、神奇的斗拱贯穿了几千年的中国建筑