

中华文化集粹丛书

涵盖中华五千年文化之精粹

阐释中华民族自强不息之精神

李希凡

主编

艺苑篇

艺苑篇·下

本篇介绍传统的表演艺术如音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、杂技。下篇介绍传统的造型艺术如建筑、工艺、绘画、雕塑、书法等。

建筑：萧默著

绘画：陈绶祥著

雕塑：顾森著

书法：王玉池著

中华文化集粹丛书

藝苑集

李希凡 主编

中国青年出版社

上 北京紫禁城太和殿
右 山西应县释迦塔

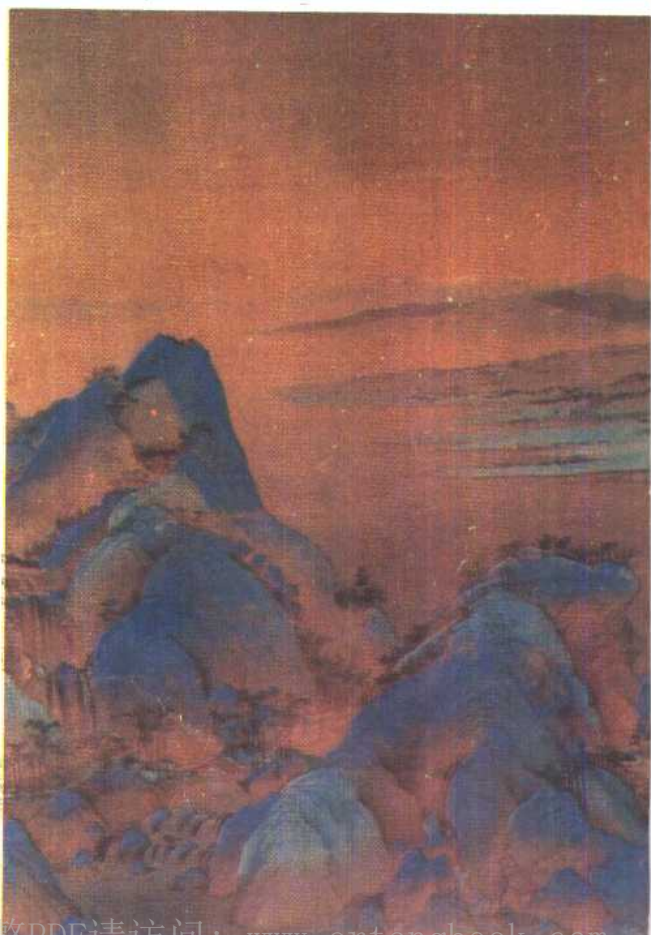
下
拉萨布达拉宫

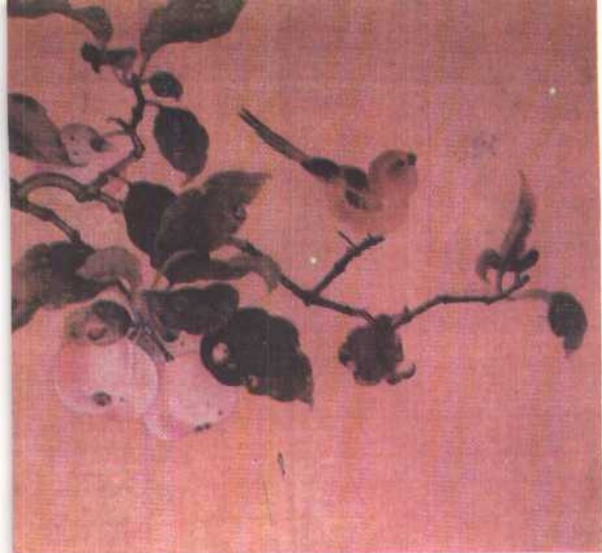
左
北京天坛祈年殿

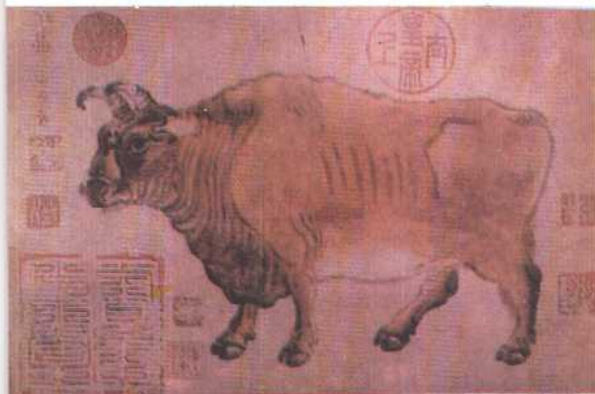

上 女史箴图(局部) 东晋·顾恺之
下 千里江山图(局部) 宋·王希孟

果熟来禽图 宋·林椿

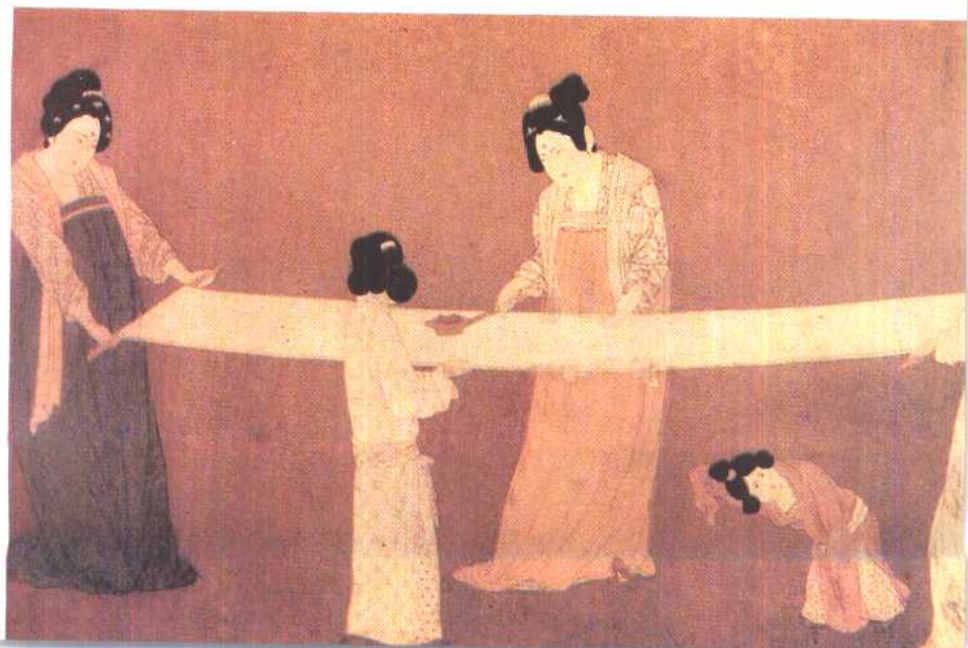

五牛图(局部) 唐·韩滉

写生珍禽图(局部) 五代·黄筌

上 雪景寒林图 宋·范宽
下 捣练图（局部） 唐·张萱

上 陶鷹鼎（仰韶文化遗址出土）
下 兵马俑（陕西临潼秦皇陵出土）

上 下
敦煌彩塑（唐代）
日月观音（北宋）

惠子代葬從伯祖晉右軍將軍王羲之書

十一月十三日羲之頓首
補首頃達
族女衣：痛摧剝情
不自勝幸乃左乃固及操
塞不次王羲之頓首

姨母帖（晋·王羲之的手迹）

目 录

艺苑篇

文化纪念碑的风采

——中国建筑艺术 萧 默(3)

有形史诗

——中国绘画 陈绶祥(70)

观念的物化形态

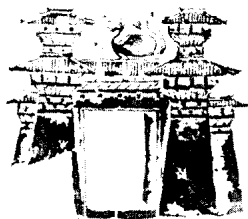
——中国雕塑 顾 森(141)

独特精深 妙造自然

——中国书法 王玉池(202)

夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。

——张彦远《历代名画记》

文化纪念碑的风采

——中国建筑艺术

萧 默

据说，从月球上回眸地球，能看见的唯一的人工作品就是长城了。

长城，是中国人民在延续两千多年中的伟大建筑创造，龙腾虎跃，气吞山河，跌宕于崇山峻岭之间。它的军事意义至今或已消失，但它所体现的一种精神文化价值将永世长存——它是中国人民自强不息坚韧不拔的民族精神的纪念碑，也是中国建筑艺术的骄傲。今天，我们就从长城脚下开始，去领略中国建筑艺术独树一帜的风采，

追踪它光辉的足迹。

中天之台与巴别塔的启示

传说 2000 多年前，魏襄王要造一座高当天之半的中天之台，下令有敢谏者死。大臣许绾负锺见王，要为造台出力。王说你年纪大了，能有多少力气？许答曰：“臣虽然出不了多少力，但总可以帮您筹划呀！我听说天高一万五千里，一半也有七千五百里，台的基址至少须方八千里，如此说来，尽魏国之地也不够呀！所以要建台必先伐诸侯，还得再收四夷，才够基址之地。但造台人数当以亿计，材料还不知要用掉多少，所以八千里以外，还得有……。”许绾还在那里认真地计算，魏王却早就不做声了，造台之事也就不再提起。

无独有偶，《圣经》里记述的两千多年前古希伯来的一则神话，也提到一座伟大建筑。说是最早人类不分民族，语言一致，齐心合力要造一座通天大塔。开工后一切很顺利，但这件事引起了天神耶和华的嫉妒，施神力搞乱了人的语言，民族就出现了，想法都不一样，又不能相互沟通，于是各行其是，塔也就造得越来越不像个样子，终于没有建成。以后有人还画过好几幅这座塔的建造图，各种民族风格的建筑搅在一起，被称为“巴别塔”。“巴别”就是“混乱”的意思。

这两座通天建筑当然都没有建成，也许本来就只不过是传说，但我们感兴趣的倒不在于历史上是否真有其事，而是为什么在几千年前，不论中外不约而同地都出现

了建造如此巨大建筑的故事？我们由此可以得到些什么启示？

建筑是人类文化的纪念碑

它给我们的第一个启示就是：富于创造力而从不安分的人类，从很早就已经不满足于自身的物质局限性，而力求要超越自己，挣脱自己。在人类最古老的一批精神文化领域的创作如口头文学（神话）、音乐、舞蹈、雕塑和绘画中，就表达了这种意识；在被认为同为人类最早艺术的建筑中，则更有所体现。这种“欲与天公试比高”的建筑意念可以说就是典型的例证之一。通天建筑虽然不可能建成，但这种超越意识却推动了多少建筑杰作的出现，开辟了一个多么动人的艺术天地！它们挣脱了关于建筑避湿润、圉风寒的单纯物质性的需求观念，而升华到了一个精神文化的或审美的、艺术的层次。这种在一定程度上与物质性结合的、而更重要的是超越物质性的对美的不懈追求，就是人自身精神状态在建筑中的物化。它就是含义最宽泛的“建筑艺术”。

我们从它得到的第二个启示是：建筑，作为一个现实的存在，虽然具有精神文化的一面，但同时也具有物质文明的一面，毕竟要依靠实际的物质材料和物质手段才能得以实现，而且更重要的是，大部分建筑也都还有实际的物质使用目的。所以，与其他门类艺术相比，建筑所受到的物质限制是很显著的。像中天之台那样的意念，由于与物质性完全脱节，终究也只能是一个幻想了。但是，我

们不能因为建筑与物质的较多联系，就笼而统之地否认建筑的精神的、艺术的属性。

详细而言，含义最宽泛的“建筑艺术”概念至少可分为三个层级：第一个层级最低，与物质功利紧密相关，追求创造一种舒适感和安全感，需要在实际的舒适与安全的基础上给以美的加工；第二个层级则体现为除与物质功利外，还与物质条件、物质手段紧密结合的一般的形式美，重在“悦目”；更高的层级则重在“赏心”，要求建筑创造出某种情趣，富于表情和感染力，以陶冶和震撼人的心灵。如形成亲切或雄伟、优雅或壮丽、宁静或动荡，在有必要的时候，甚至是神秘或恐怖等各种情绪氛围，并经由它们及其复杂组合，最后表达出某种思想观念的倾向性。处于最后这一层级的建筑艺术，与物质性诸方面的结合，相对而言就不那么太紧密了，甚至经常有必要更多地“违反”某些物质性的“合理”规定。它常常可以在诸如古代的宫殿、坛庙寺观、塔、园林、陵墓和现代的博物馆、体育馆、高级宾馆、交通枢纽建筑、旅游建筑及纪念建筑这些大型的、公共性的、纪念性的、国家级的或作为城市重要景观点的建筑中得见。属于这个层级的建筑的美，实际上已进入了狭义的“艺术美”的范畴，其意义总体上并不亚于任何其他艺术门类，甚至有时还往往有以过之。它们正是建筑艺术史所要研究的主要对象。

建筑艺术是一种造型艺术，有形有体有空间。又是一种抽象艺术，即表现艺术，不能要求它具体地再现生活、描述事件和人物。建筑艺术有丰富的表现手段，如点、线、面和体形的组合，体量、群体、空间以及以建筑为