

周红艺 著

中国建筑工业出版社

高校建筑类专业参考书系

The reference book series for the major of architecture in universities

艺术赏析

周红艺 著
中国建筑工程出版社

高校建筑类专业参考书系

The reference book series for the major of architecture in universities

艺术赏析

社

艺

02

02

出

上

图书在版编目(CIP)数据

艺术赏析 / 周红艺著. —北京: 中国建筑工业出版社,
2007

(高校建筑类专业参考书系)

ISBN 978-7-112-09263-5

I. 艺... II. 周... III. 艺术-鉴赏-高等学校-教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 068803 号

责任编辑: 陈 桦 李晓陶

版式设计: 付金红

责任校对: 王 爽 陈晶晶

高校建筑类专业参考书系

艺术赏析

周红艺 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京广厦京港图文有限公司设计制作

北京二二〇七工厂印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 12 1/4 字数: 310 千字

2007 年 11 月第一版 2007 年 11 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 46.00 元

ISBN 978-7-112-09263-5

(15927)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

艺术是现实生活的一份惬意,是浮喧心灵的一片净地,如夏花之灿烂,亦如秋叶之静美。

本书以艺术家及其作品为线索,选取二百余幅精美配图,力图以通俗易懂的文字表述,从艺术的发生发展规律出发,结合个人多年来从事艺术实践的感悟,对中国历代书画大师和欧洲各时期的油画巨匠及其代表作品,进行系统、细致的分析与阐述,希望能在得到艺术知识普及的同时,能给读者带来艺术上的美感享受。

FOREWORD | 序

水起春风，山幽秋林。

中国现代艺术百余年的历史进程，是对传统文化的严重消解，致使民族艺术随着许多回的社会动荡而不断地被破坏，不仅仅是艺术形式的改变，也是艺术精神的更易。时至今日，这种艰难的文化背景中的选择，对于中国艺术家也许成为了一种知耻后勇的新生契机。在数代人积极吸纳西方艺术知识的过程中，获得了许多人类共同的宝贵的艺术经验。于是从古希腊到文艺复兴，从达芬奇到毕加索，西方文化也如涓涓长流，注入到中国艺术进步的洪流之中，西风东渐，鼓荡起伏，对峙、抉择、融合，正兆示着中华民族文化艺术的重新崛起。

现代社会生活基本上进入经济全球化的时代，环球同此凉热，对于传统文化的认识，也改变了地域的局限。中国当代社会文化主题的改变，导致了美术理论的深入研究，已经不仅仅是老生常谈的传统话题，民族性的地域文化在面临经济全球化、国际化进步的刺激中，需要作出自身的基本反应。虽然地域性的民族文化积淀及特征，也必将是对经济全球化、国际化进步的一种有效补充。但是，由这种矛盾形成的根本立场，也为中华民族传统文化的更生带来进一步的思考。

这种历史发展中的沉痛和反思，所积累出的文化经验，需要更多的人去认知和理解，因而任重道远，薪火相传便是艺术理论教学人员的社会责任。

因此，高等院校的美育教学需要美术理论教学研究的人员，具有高度的艺术觉悟，而不是流于纸上谈兵的歧路。然而当代大凡从事美术理论教学研究的人，多因专业方向，也渐少于艺术实践。因而在表述美术知识时，缺少身体力行的经验，亦对艺术特征的微妙之处缺少敏感，常常导致隔岸观火，河山一览，而不甚得其要领。

绘事与艺道，互为表里，因果联袂，体验愈深，而表述愈切，虽说眼高手低是一种自然现象，但是手高眼界亦会更加高远开阔。从而对于个人的体验作为一种自觉的行为，对于社会文化中的美育渴望，尤其是为大学生的艺术知识普及，便是一种迫切的文化召唤。

周红艺自西安美术学院毕业之后，长期以来一直孜孜不倦地从事中国画的创作研究。其以宋画的严谨法度为楷模，不侈谈于水墨的肆意张扬，于是笔出于手，墨润于纸，便专注于山水的骨气，仔细勾勒，反复罩染，境于心造，画若天然。时常见于教学之余，极力挥写出六尺巨幅，用功既勤，作品渐繁，而心得独具，这种长期从事中国画艺术的探索，对艺术的起源、流变、特征、本质、风格、作品等理论性的问题进行关注研究，有着本质性的认识心得。尤其是根据多年的艺术实践，对人类历史中的优秀艺术作品也有着自己独到的理解，并在科研教学活动中取得了一定的成果。这种在日常的教学工作中，以美术欣赏的教学任务，为许多大学生的美育知识普及，做着力所能及的工作。因此，其《艺术赏析》正是多年来教学经验积累的学术积累。而一位当代的美术家对于古今中外艺术知识的极力通融，是建立在既不必有古今之分，也无需辨东西之别的基础之上。正可谓：春风大雅能容物，秋水文章不染尘。

红艺除书画创作之外，平日注重音乐、诗词、影视等方面的文化修养。潜心励志，日积月累，看花临水，啸志歌怀，画如诗句，琴作水声。因此，才能够做到“人于静处心多妙，诗到穷时句自工”的境地。

本书曾以《游于艺》的讲义形式在校内外广泛流传，受到许多美术专业人士的好评。由此可以看出，红艺的写作态度认真，资料翔实，表述清晰，教学秩序规范严谨，该书的出版，会使许多热爱艺术的学生和人们，获得一本优秀的有益的教材读物。

是为序。

西安美术学院教授

赵农

2007年春天于西安风物长宜之轩

CONTENTS | 目录

1	概述	8
1.1	艺术的欣赏	9
1.2	艺术的创造	15
1.3	艺术的门类及其联系	19
2	国画	24
2.1	中国画的特点	25
2.1.1	线条的表现	25
2.1.2	笔墨抒写	27
2.1.3	水墨的交响	28
2.1.4	诗情画意	29
2.1.5	笔墨纸砚与诗书画印	31
2.2	气韵生动的人物画	34
2.2.1	晋唐人物画	35
2.2.2	五代两宋人物画	50
2.2.3	元明清及近代人物画	59
2.3	天人合一的山水世界	64
2.3.1	隋唐山水画	65
2.3.2	五代两宋山水画	69
2.3.3	元明清及近代山水画	84
2.4	机趣活泼的花鸟画	104
2.4.1	宫廷花鸟画	104
2.4.2	梅兰竹菊	108
2.4.3	大写意花鸟画	115
3	油画	122
3.1	文艺复兴三杰	123
3.1.1	达·芬奇	123
3.1.2	米开朗琪罗	126
3.1.3	拉斐尔	126
3.2	17至19世纪西方油画	129

3.2.1	巴洛克风格	129
3.2.2	洛可可风格	134
3.2.3	新古典主义	136
3.2.4	浪漫主义	137
3.2.5	现实主义	138
3.3	印象主义	143
3.3.1	印象派	143
3.3.2	新印象派	146
3.3.3	后印象派	146
3.4	20 世纪现代派油画	154
3.4.1	马蒂斯与野兽派	155
3.4.2	毕加索与立体派	156
3.4.3	蒙德里安与新造型主义	158
3.4.4	达利与超现实主义	162
4	书法篆刻	164
4.1	字体演变与书法之美	165
4.1.1	字体演变	165
4.1.2	书法之美	170
4.2	书家书风	174
4.2.1	晋人韵致	174
4.2.2	唐人法度	177
4.2.3	癫张醉素	184
4.2.4	书卷意趣	188
4.2.5	回归古典	192
4.2.6	别具一格	194
4.3	篆刻艺术	197
	参考文献	202
	后记	204

艺术赏析
Appreciation of Art

Brief Introduction
概述

1 概述

1.1 艺术的欣赏

喜欢就是欣赏，
欣赏是心灵无所为而为之玩索，
欣赏是对艺术的再创造，
共鸣是最佳欣赏状态。

“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。艺术这一词在现代已是家喻户晓，遍地开花。即使是没有学过艺术的人也或多或少的知道《蒙娜丽莎》的微笑、《向日葵》的热烈、《命运》的敲门声、罗马斗兽场的宏伟、《指环王》的惊天动地；以及那飘若游云、矫若惊龙的《兰亭序集》、字字珠玑的《滕王阁序》、林泉高致的《溪山行旅》……甚至许多人还能说出达·芬奇、凡高、毕加索、贝多芬、莫扎特、王羲之、李白、杜甫、齐白石等一长串艺术家的名字。在科技高度发达的今天，计算机网络等各种媒体使我们对艺术更是日有所见，夜有所闻，毫不陌生。

然而，艺术的神秘感并没有因它的名字常常被人提起而减弱。所谓“百姓日用而不知”。人们一旦和艺术短兵相接，往往不是泥牛入海一样的糊里糊涂，就是司空见惯之后的熟视无睹。人们对艺术的感受力并不会因为对它外在形式的熟悉而敏锐，反倒常常因为生活的快节奏而感觉麻

木。艺术就像我们身边一个美丽的花园，我们天天经过却无暇进去散步，时时穿梭其间却无心驻足欣赏。这就像对一个人的了解，几个月的天天见面打招呼，就不及一小时专注地促膝谈心来得深刻。艺术是心灵与精神的产物，想要对艺术有深入的了解和欣赏，就必须专注地投入情感。只有用心灵去体味时，艺术才能把我们的灵魂带入美的境界。

对于艺术的欣赏我们首先要有一种闲适的心情与接纳艺术的胸怀。工业文明给我们带来了先进的物质基础，改善了人类的生存环境，使我们的生活五光十色，丰富多彩。也创造了有利的欣赏条件，使我们随时可以和艺术接触。然而工业文明、电子时代，同时也使我们的生活越来越机械化，简单重复的快节奏工作，使现代人身心疲惫而缺乏创造力，心灵日渐空虚枯燥。即使看戏，听音乐，观画展，搞收藏，由于心灵的浮喧，与艺术面对时也无法进入欣赏的状态。那么只有悠闲时，美的心灵才渐渐苏醒，想象的翅膀才能带上我们的思绪遨游艺境。

宋人罗大经在《鹤林玉露》中描写了一段“游于艺”的闲适生活：

“余家深山之中，每春夏之交，苔藓盈阶，落花满径，门无剥啄，花影参差，禽声上下。午睡初足，旋汲山泉，拾松枝，煮苦茗啜之；随意读《周易》，《国风》，《左氏传》，《离骚》，《太史公书》及陶杜诗，韩苏文数篇。从容步山径，抚松竹，与麋狎共偃息于长林丰草间，坐弄流泉，漱齿濯

图1 蓬莱松

足。既归竹窗下，则山妻稚子作笋蕨，供麦饭，欣然一饱；弄笔窗间，随大小作数十字。展所藏法帖墨迹画卷纵观之。兴到则吟《小诗》或草《玉露》一两段，再啜苦茗一杯。出步溪边，邂逅园翁溪友，问桑麻，说粳稻，量晴校雨，探节数时，相与剧谈一饷；归而倚仗柴门之下，则夕阳在山，紫绿万状，变换顷刻，恍可人目，牛背笛声。两两来归，而月印前溪矣。”

我们不难从罗大经随意读周易，从容步山径，欣然一饱饭，邂逅园溪友，兴到吟小诗的生活中看出他的闲适与快乐；也不难看出“深山之中，苔藓盈阶，落花满径，禽声上下，长林丰草，倚仗柴门，夕阳在山，牛背笛声，月印前溪。”的自然美景与作者心灵的契合，以及读离骚，习书法，玩墨迹画卷，草《玉露》，啜苦茗等艺术活动与艺术趣味是对他生活的滋养。读此文如同在欣赏一首优美和谐的田园乐章。而这样的和谐优美正是由悠闲、自然和艺术贯穿起来的。悠闲时艺术才和我们拥抱。

学习其他学问，诸如数学，物理之类，多出一点心力，多花一点时间，就可以比别人成功。但是学习和欣赏艺术就不只是花时间和下功夫的事，如刚才所说我们必须先学会用情，用我们的感情和心灵去感悟艺术才行。艺术是精神的产品，“精神还仗精神觅”，会欣赏的人和艺术家一样都是多情善感的。丰子恺说，一棵树，我们对它有三种态度。第一，心中想这是什么树种，松树，柏树？这是谁种的，是属谁家的？这时候我们用的是心的“知识”方面；第二，心中想着这棵树能做什么家具，能做多少器具，什么时候采伐它，这时我们的所想，用的是心的“意志”方面；第三，心中全不想上述的事，而只是眺望树的姿态，觉得它是苍劲的，或是秀美的，是窈窕的，或是孤傲的。我们就把树拟人化（图1），精神化了，这时用的是心的“感情”方面。当我们常常用感情去看待一切时，艺术才能和我们发生关系。我们的生活才能像罗大经一样有情有趣。

例如，一个女子自己划船去采莲，采

到落日才回来。本来是一件寻常的辛苦事，但我们不必这样老老实实看待，不妨换一种想法，把花、月看作人，拟人化，想象它们都同采莲女相亲爱，使得诗如下：

“来时浦口花迎入，采罢江头月送归。”

这迎来送往地，便把一件寻常事变得富有生趣了。现实忽然美化了，艺术使生活有味起来。又如：两个人将要离别，在蜡烛下谈到深夜，也是一件寻常事。但我们也可以换一种想法与看法：

“蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。”

又如：一个人坐在深山中的草庵里，独自喝茶。这是简单、枯燥、寂寞之极的事了。但诗人却能这样看：

“春山个个伸头看，看我庵中吃苦茶。”

再如：一个人独行荒山之中。只有一只白色小鸟飞来叫了几声，其余没事。也可谓是简单、枯燥、寂寞之至的事了。但诗人却能如此说：

“青山不识我姓氏，我亦不知青山名；
飞来白鸟似相识，对我对山三两声。”

以上四例就是艺术家投入了自己的主观感情，把无情的物当成有情的人看，才产生了艺术的效果。而杜甫的“感时花溅泪，恨别鸟惊心”就更夸张地表现了情感的物我交割和转换这一艺术特性。学会用情就相当于获得了一张通往艺术殿堂的通行证。

对于艺术的欣赏和感受我们主要用视觉、听觉和触觉。然而真正领略艺术魅力的是隐藏在眼睛、耳朵和手后面的心灵。我们欣赏与其说是用眼睛看，不如说是用心

图2 南瓜壶与紫砂杯

图3 紫砂壶

在看；与其说用耳朵听，不如说是用心灵在听。艺术的欣赏正是一种心灵上无所为而而为的玩索。

一只茶杯，我们看见后只想这是盛茶的器皿，我是什么时候，多少钱买的等等，如果只考虑到实用的话就无法欣赏。我们必须静静地观察茶杯，看它的形状如何，色彩如何，姿态如何，花纹如何，细细地品味它的形、色、姿、貌，从中感到一丝玩味的兴趣来，才是欣赏(图2，图3)。

一把椅子，我们不能只想这是什么木头做的？应该放在书房？是不是结实？是不是名贵之类的问题，就无法获得欣赏的乐趣。而静静地观赏椅子的比例、形状、线条、色彩、造型、姿势。看到比例的和谐，线条的流畅，姿势的优美，并从而引发

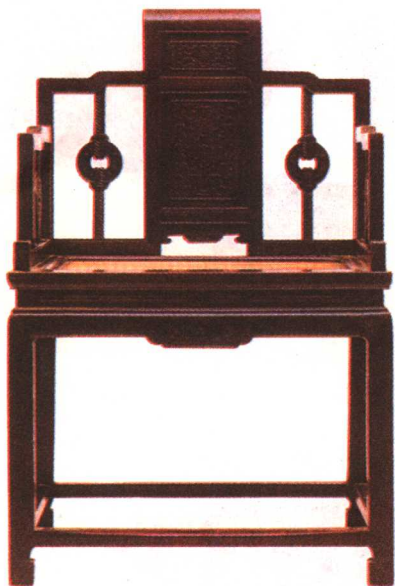

图4 清式椅

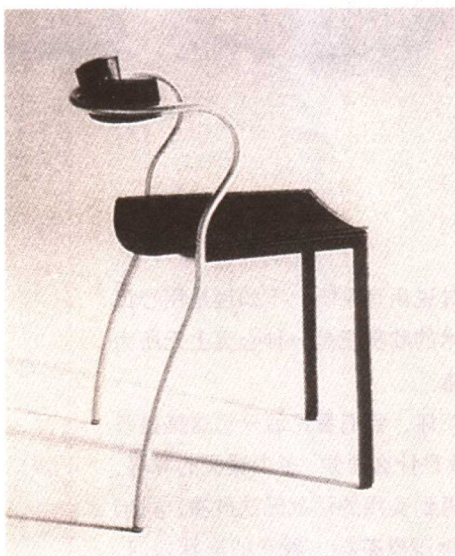

图5 现代椅

联想与想象，才能从中获得美的熏陶(图4，图5)。

一种声音，我们只问这是什么声音。是叫卖声？是风声？听见一段音乐只关心这是什么歌，什么意思。那就无法欣赏到音乐的妙处，而必须在听音乐的内容之外，又体会其声音的高低、强弱、长短、缓

急、腔调。从中品味节奏、和声、旋律的美和声腔的韵味，才能使我们的情感受到音乐的感染。

传说孔子有一天立在堂上，听见外面有一种哭声，非常悲伤。孔子就拿琴来学，其琴声的腔调和哭声相同。弹完后听见有人叹，问是谁，原来是颜渊。孔子问颜渊为何叹，颜说：“我听见外面有人哭，声音很悲伤。不但是哭死别，还哭生离。”孔子说：“你何以知道？”颜渊说：“因为它像完山之鸟的鸣声。”孔子问：“完山之鸟的鸣声又怎样？”颜渊说：“完山之鸟有四个儿子，羽翼已经长成将要分飞到四海去。母亲送离它们，鸣声极其悲哀。因为它们是一去不复返的。”孔子于是差人问外面哭的人。哭的人说：“丈夫死了，家里很穷，将卖掉儿子来葬夫，现在同儿子分别。”于是孔子赞颜渊的聪敏。这个故事说明声音的本身在无字的情况下，完全能够细腻地表现感情。而那些能在纯粹的声音中听出一种情味，一种情感的人，也正是用自己的心灵与情感去品味才能实现的。颜渊是真正的欣赏者。

对于艺术的欣赏我们还必须有一定的生活基础和艺术修养，生活基础与艺术修养不是每个人与生俱有的，而是逐渐地积累的。如果颜渊没有听过完山之鸟的鸣声这一生活的基础，就无法通过联想把哭声和完山之鸟的鸣声相联系，而把握住音乐的内涵。东汉大名士蔡邕去拜访朋友，走在帐外，听见帐内传来琴声，蔡邕从琴声中听出了杀伐之音，于是转身而归，改日

图6 吕德《马赛曲》

再访。再访时就问起前日琴声的事，朋友说他弹琴时看见梁上一螳螂正欲扑蝉，故而琴声激紧操切。从故事中我们可以看出弹琴者眼见螳螂扑蝉之景，而动于心，心动则琴声变化，音乐就变成一个激紧操切的紧张氛围。蔡邕有很深的音乐修养，故就能从中听出杀伐之心，而转身离去。音乐在表现感情和展现内心世界时就像一个情感的偷窃者，会毫不保留地将真实的内心，忠诚地展现或暴露出来。当约翰·克利斯朵夫让自己的朋友奥利弗·耶南给自己随便弹点什么时，奥利弗尽管半生不熟地弹起莫扎特的曲子，却不知不觉在莫扎特中流淌着自己纯洁高贵的、诗一般忧郁的品质。而他面对的则是一个音乐修养很深的音乐家克里斯朵夫。一首曲子弹完，使他们成为知己。

拥有一定的生活经验与审美修养，便于我们在欣赏艺术时更好的联想与想象。欣赏过程除了投入我们主观的情感外，联想与想象是不可或缺的。罗丹在谈到自己的审美经验时说：每当他看到巴黎凯旋门墙上吕德的群雕《马赛曲》时，就好像听到了那个展开双翼飞驰而过的自由之神，

在发出震耳欲聋的呼喊：“武装起来，公民们！”“经她号召，战士纷纷前来”。其中“一个有着狮子般髭须的高卢人挥动着他的帽子，好像在向女神致敬。现在你瞧，他的小儿子要求和他同去：‘我已经够强壮了，我是一个男人，我要去打仗！’孩子紧握剑柄，好像这样说。‘来吧’父亲说。他用骄傲的慈爱望着他的儿子。”而“一个号兵向队伍吹出激昂的号音。旗帜在大风里飘扬，枪矛一齐簇列在前面。信号已经发出，战斗已经展开了。”雕刻是一种静止的艺术，表现的只是静止的一瞬间。如果罗丹在欣赏时没有加上自己的想象与联想的话，怎么会听见震耳欲聋的呼喊和战士纷纷前来的动感呢。只有自己面对艺术作品充分展开相关内容的想象时，《马赛曲》的艺术力量才大大地震撼我们的心灵(图6)。

戏曲舞台上，“三五步行遍天下，六七人百万雄兵”，“一个圆场千万里，一支曲牌五更天”，如果离开了观众的想象与联想就变成子虚乌有了。《夫妻观灯》台上只有夫妻两人，既无灯，也无群众。但通过演员观灯的种种身段，诱导观众的联想与想象，使人觉得眼前好像出现了华灯万盏，人声如潮的热闹场面。《三岔口》里表现夜斗，舞台上却如白昼一样。但是通过演员的动作与摸黑的神情，引发观众通过联想与想象体味黑夜相斗的生动趣味。王国维在《人间词话》里写道“‘红杏枝头春意闹’，着一闹字而境界全出。”“境界”只有在读者的联想与想象下才能“全出”。

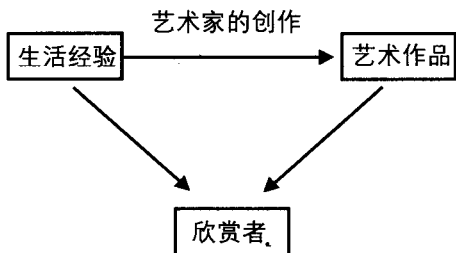
高妙的艺术作品常常留下不少虚中空

白的地方，让欣赏者去浮想联翩。中国画的空白，音乐的停顿，文字的虚写，电影的空镜头等正体现着言有尽而意无穷的艺术魅力，使人通过遐想回味那无声胜有声、无形胜有形的弦外之音。正所谓“不着一字，尽得风流”，“无画处，皆成妙境”。想象能带我们走进艺术的妙境。

不同的人生历程与个性，就形成不同层次的爱好与审美观念。艺术的欣赏，都是一次结合自己主观个性的再创造。由于思想意识及审美追求的差别。有人喜爱壮美，有人追求优美，有人醉心于华美。还有人以纯朴为美，以奔放为美，以奇巧为美。刘勰在《文心雕龙》的《知音》篇中说：“慷慨者逆声（听到悲壮的乐声）而击节（赞赏不已），蕴藉者见密（读到含蓄的作品）而高蹈（手舞足蹈）；浮慧者观绮（观赏华丽的篇章）而跃心（兴高采烈），爱奇者闻诡（接触到新奇的作品）而惊听（兴奋起来）。”每个人的个性气质决定了它对美感的把握。所谓“情人眼里出西施”，“一千个读者就会有一千个哈姆雷特。”

但这并不是说我们可以根据自己主观的情感随意解释艺术家的作品，而是要在接受和理解艺术家思想的基础上去丰富和发展它，使我们的思想感情与之相印而互移。欣赏的最佳境界是我们的心灵与艺术的精神契合而共鸣。“共鸣”是物理学上的概念，两种振动相同的物体，其中一个振动也会带着靠近它的另一个振动起来。而艺术作品之所以能产生共鸣，在于欣赏者与创造者有相同或相类似的生活经验和人

生境遇，或者说在思想意识和审美追求上有相通之处。我们来看图中所示：

人类无论是创作者还是欣赏者，在长期的社会生活中，都形成了某些共性（像民族自豪感；对真善美的追求；纯洁的精神等等）。而艺术的创造来源于生活和传统文化。艺术的欣赏趣味也源于个人的生活经验和意识。艺术家和欣赏者生活在同一个蓝天下，拥有共同的传统，自然有共鸣的基础。

鲁迅先生曾说：“但看别人的作品，也很有难处，就是经验不同，即不能心心相印。所以常有极要紧，极精彩处，而读者不能感到，后来自己经验了类似的事，这才了然起来。”生活经验的不同，就不能与作品心心相印，经历了类似的事才能了然共鸣！白居易听了流落浔阳江头商人妇的琵琶曲后，眼泪比座中人流得都多，以致湿透了身上的青衣。就是因为他与商人妇“同是天涯沦落人”，有着某些相似的生活遭遇，同命相连而引起情感的共鸣。

欣赏者与创作者能产生思想上的共鸣就说明两者具备同等的思想境界和类似的审美追求。而艺术家的伟大之处就在于，

他能将这一思想境界表现出来，成为创造者。大凡优秀的艺术家总能把握住时代的精神、民族的精神和人类普遍意义的永恒精神。俞伯牙、钟子期高山流水觅知音，巍巍乎志在高山，徜徉乎意在流水。这里作曲家不是去模拟流水的声响和高山的形状，而是创造旋律来表达高山流水所唤起的高尚情操和深刻思考。常建《江上琴兴》：“江上调玉琴，一弦一清心，冷冷七弦遍，万木澄幽阴。能使江月白，又令江水深……”这里的“能使江月白，又令江水深”，不是江月的白，江水的深，而是听者思想意识体验的深邃与心灵境界的纯净。那么对于书法的欣赏也就不能只局限于对字形结构的夸赞，而更多的是应去感受字里行间所传递出来的精神气质与文化韵味。精神上的共鸣大概就是欣赏与创造的完美境界。

艺术的欣赏是长期的日积月累与潜移默化的过程，其效果不像学习其他知识那样立竿见影，而是一种不知不觉日渐丰厚的人生修养。天长地久之后必然会自然而然地被文所化。所谓“文能换质”。

1.2 艺术的创造

艺术是表现美的。诗是美的，画是美的，春天是美的。诗画是艺术的美，春天是自然的美。大自然的造化使我们拥有白昼与黑夜的交替，有凉爽静谧的夜间，有暖和忙碌的白天。有清晨的空气与阳光，有黄昏

的晚霞与迷雾。有春夏秋冬的递变，有12个月的循环，有春天的细雨，夏日的清风，秋日的皓月，冬日的白雪；有盛开的鲜花和成熟的果实，有云雀清丽的歌唱、骏马矫健的身姿；还有壮丽的崇山峻岭、江河湖海。大自然的万物生灵，山川大地，一草一木，一花一叶，都蕴含着美。

美无时无刻不存在于大自然的每个角落。所以毕加索说：“美在于发现。”艺术美首先是艺术家对这些风花雪月、昼夜朝暮、春夏秋冬、山水云霞、阴晴雨露等自然美的发现感知，然后幽思妙悟，通过性灵才情创造性地表现出来，成为更集中，更典型，更强烈的美。

郭六芳《舟还长沙》说：

侬家家住两湖东，十二珠帘夕照红；
今日忽从江上望，始知家在画图内。

这首诗正是说出了她对美的发现过程。“十二珠帘夕照红”是自然美的展现，当作者主观审美（心灵）与客观美（自然）的存在发生碰撞时，产生火花，灵融升华为艺术美。而这一艺术美的外现形式就是诗。如果不是诗的话就会是音乐，抑或是绘画等等。

一片落红，秋风一拂，左摇右曳地投向大地与溪流。回旋婉转，翩然起舞。

或蓝天淡淡，浮云像棉花团似的缓缓地展开，又拉成细细的丝，继而起伏回旋如海浪波涛，汹涌奇崛，又刹然平寂。

或皎然皓月，挂于柳梢，人们散步于竹径花丛，时有夜来香、幽兰、茉莉的香味袭来，惠风荡漾，阵阵花香。

或千里冰封，万里雪飘，古城头煮茶卧雪，石桥上踏雪寻梅。银装素裹，大音稀声时，缅怀古贤而思接千载。落雪虽然无声，心灵却有节奏。

或日落西山黄昏后，林荫道上，一对美丽的身影隐约而迷朦地消失在被夕阳染成金黄的地平线上。远处笛声悠扬，依稀可辨。时有放羊老汉的两声高腔惊起落鸦无数，撒向云霞。

这自然界的落花流水、云卷云舒、春风秋月、白雪彩霞不是被贝多芬、肖邦、柴科夫斯基等化做优美的乐曲，就是被陶渊明、王维、苏东坡等变成美妙的诗文，或是被范宽、李成、柯罗、莫奈等人画作迷人的图画……艺术家对于自然美的发掘与感觉总是超出常人的，因而他们能成为美的创造者。

自然世界和人类生活是艺术创作的源泉。艺术不但表现自然美，也喜欢表现人生境界和精神情感。艺术是人类的一种创作性技能，它创造出一种具体客观的感觉对象，这个对象能引起我们精神界愉悦，并有悠久的历史。对艺术家而言，艺术是艺术家个人精神、理想、情感的具体化、客观化，是内在精神的外貌，所谓的自我表现。因此艺术的创作不仅仅是以实用为目的，而在更高层次上是一种人类精神自我实现的需要，从纯艺术的角度来看她是纯粹精神意义的。

弘一法师把人生的追求分为三种境界。一是物质境界，二是精神境界，三是灵魂的境界。而艺术和宗教境界正是建立在物

质和精神之上的灵魂境界。宗白华在《美学散步》中把人的意境分为五种：为满足生理的物质需要而有功利境界；因人群共存互爱的关系而有伦理境界；因人群组合互制的关系而有政治境界；因穷研物理追求智慧而有学术境界；因欲返本归真，冥和天人而有宗教境界。功利境界主于利，伦理境界主于爱，政治境界主于权，学术境界主于真，宗教境界主于神。介于学术境界和宗教境界之间的艺术境界，以宇宙人生的具体为对象，赏玩它的色相、秩序与和谐，借以窥见自我，反映最深心灵。艺术境界主于美。

艺术的左邻是哲学，右舍是宗教，艺术是人类精神的追求和生命的创造。不敢想象一个没有创造的人生是多么的空虚无聊，枯燥乏味。人类不断地通过艺术创造来得到精神的充实和生命价值的实现。叔本华指出“痛苦和无聊是人生的两大基本因素，而人生则是在痛苦与无聊之间摆动的钟摆。生命的欲求是无止境的，当一个人的欲求得不到满足时就产生痛苦。普通人认为欲望满足后就不再痛苦，然而空虚无聊便会立刻袭来。为了消除无聊就产生了新的欲求，又进入到无边的痛苦轮回。要摆脱无聊痛苦，就得摆脱欲求的奴役。对于个人则偏于消极，但艺术却是可以和谐人生。因此艺术也成为解脱痛苦和超越人生的心灵慰藉。创造艺术的艺术家的价值全以它是否能纳入生命的和谐为标准。他能看重一般人所看轻的，也能看轻一般人所看重的。在看轻一事物