

艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

造化钟神秀

王旭晓
◎ 著

—
景观美

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

1504161

九江学院图书馆

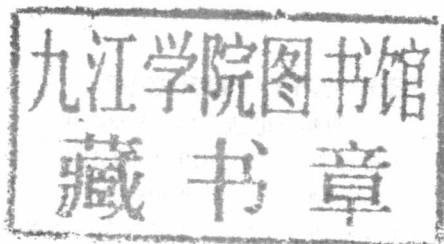
1804126

造化钟神秀

王旭晓
◎ 著

景观美

B83-069 / 12657

不外借

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

1011021

图书在版编目(CIP)数据

造化钟神秀——景观美 / 王旭晓著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.7

(艺术与人文修养读本 / 方珊主编)

ISBN 978-7-303-11874-8

I. ①造… II. ①王… III. ①景观美学—通俗读物
IV. ①B83-069

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第232379号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 155 mm × 235 mm
印张: 13
字数: 207千字
版次: 2011年7月第1版
印次: 2011年7月第1次印刷
定 价: 28.00元

策划编辑: 饶 涛 责任编辑: 李洪波 曾忆梦
美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 北京博兴元文化传播公司
责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总序

每个人都是一个独立的个体，都是一个小宇宙，都有自己独特的喜怒哀乐，都有自己的理想与追求。艺术则是人类世世代代精神追求的一种浓缩，它把人的心灵世界通过外在的形式镌刻下来，让后人欣赏、赞叹与批判。艺术固然离不开人，离不开人的各种生活，但它不是因此而让人去炫耀自己，炫耀自己的人生，而是去审视自己，审视自己的人生意义。

艺术离不开现实，但它总是默默地把人的精神追求与理想，通过迷人的技巧与现实的图景予以展示。艺术的永恒魅力离不开技巧，更离不开通过艺术呈现出来的人的丰富多彩的情感和复杂多变的心灵。就是这些让人无法捉摸的情感与心灵，温暖着读者，动人心弦，令人一唱三叹，使人难以忘怀。艺术会让人去回归生命的活力，守望自己的精神家园，从而改变现实，迈向美好的未来。

因而，艺术是人的终生伴侣，只要有了人，就会有艺术，人不能没有吃喝，但更不能没有梦想。艺术予人以启示，它是人生智慧的升华，蕴涵着人的爱恨情仇、信仰与希望；它会让人微笑地面对人生，华丽地从磨难、贫穷中转身，无论身处何种险境，都能优雅地昂首阔步，富于尊严地去追求自己的幸福。艺术就如梦中花、水中月，激励着人去追求梦想，让人永远念想，领悟再三，却不会有丝毫贬损。

在高科技高歌猛进的今天，人们愈来愈追求效率，讲究实利，物质生活愈来愈麻痹着人，使人愈来愈贪图安逸享乐。科技固然可强国，但人文艺术却会不断地鞭策着人，呼唤着人，使人振奋精神，激发生命活力，不断去追求那美好幸福的梦想。因为只有梦想，才会使人类永葆青春，怀抱远大抱负，不为蝇头小利而沾沾自喜，不迷醉于现实而忘记了自由的使命；也只有梦想，才会使人类牢牢把握前进的轮舵而不迷失方向，驾驭着高新技术，不使人一味讲究功利而失去人的灵性与活力。只有梦想，激励着我们为之奋斗，亲手把它变成现实。我们既需要迅速发展高新技术，更要提高中华民族的艺术修养，只有这样，才能使中华民族屹立于世界民族之林，为世界人民所尊重和敬佩。因而加强人文艺术修养，是我们在新世纪面临的一项极为紧迫的任务。

2010年，在中国人民大学王旭晓教授与牛宏宝教授的举荐下，北京师范大学出版社独具慧眼，发现了这套书的艺术价值，欣然接纳了丛书。众多作者齐心协力，尽快地对原作进行了修订，图片也焕然一新，以使本丛书更为适合大家阅读。凡是愿意提高自己艺术与审美修养的人，不论是老师或是家长，不论是青年或是少年，不管年龄大小，只要是艺术爱好者，就一定会在阅读中喜欢上它。美与艺术是人类文明的精华，中国人民在改革开放中逐步摆脱了贫

穷，就有必要去了解世界各国的艺术与美，了解中国的艺术与美。

当然，提高艺术修养与艺术教育及审美教育密切相关。我们绝不能将艺术与审美教育只看做是学校教育的事情，当我们一些人并不知晓斗拱、爱奥尼亚式、巴洛克、哥特式等时，不要把责任都推向学校教育。而是要问问自己：自己为何没去学，为何没有去学会学习，学会审美？爱美固然是人的天性，让人爱美、追求美的天性得以健康成长却要靠审美教育。审美教育不能简单地被理解为学校老师对自己的教育，或者父母长辈对自己的教育，好像没有专门施教者来施教就不是审美教育。在我看来，审美教育既需要专门施教者来施教，这种施教大多是审美知识教育，包括美是什么、为何审美、艺术何为等理论探讨，或许可称为“被教育”，因而需要老师引导与阐释，但它更需要自我教育。

这种施教是自己既当学生又当老师，因为接受什么、选择什么，都必须靠自己做决定；喜欢什么、厌恶什么、爱什么、恨什么，都必须靠自己表达。要使自己具有一定的艺术修养，就一定要多多自我教育，他人教育也须通过自我教育起作用。不要一听到教育，就以为是他人来教育自己，因而把教育归属于学校教育、家庭教育与社会教育，教育也完全可以自我教育即自己教育自己。

其实，审美教育就是以自我教育为主、他人教育为辅的一种自我发展、自我丰富、自我完善的教育。父母、朋友、老师，包括博物馆、美术馆、电影院、书籍、互联网，社会的方方面面、各色各样的人都可以成为我们施行审美教育的良师益友，可关键仍在于自己。因为美与艺术重在自己去发现，重在自己去体悟。没有自我、失去个人的独特性，追逐时尚、跟随潮流其实只是一种“伪时髦”。这套丛书就是要帮助读者走进艺术，独立地去发现艺术中的美。

现在这套丛书终于要与大家见面了，希望它能成为艺术爱好者

的伴侣。我作为丛书主编，既要向北京师范大学出版社的大力支持表示感谢，又要向王旭晓、牛宏宝、王志敏、杨桂青、赖配根、丁伯奎、王志钧、王芊、边国英、刘秀乡、乔基庆、宿志刚、林叶青、苏丹、崔辰等编委的认真努力表示感谢。丛书在撰写与修订中，虽然强调了编写体例统一的要求，但由于各编委的关注点不同，想法各异，更何况各门艺术的演变亦有长有短，因而各门艺术的撰述会有一些差异。加上我们也在学习中，本身水平仍有待提高，因此，本丛书仍会存在这样或那样的缺点，如有不足之处，欢迎广大读者不吝指正。对于广大读者所提的意见，我们会心存感激，因为我们知道，我们都怀有同样美好的梦。

北京师范大学价值与文化中心

方 珊

2011年1月18日

前 言

朋友，你爱旅游吗？你爱接近大自然吗？景观美这本书，是写给真正热爱大自然的人看的。

景观一词，由“景”与“观”组成。景，是指景致、风景；观，是指景象、样子、外观。所以景观的一般含义就是指风光景色，更确切地说，是指自然景色。而景观美，就是要展示大自然的美，更要揭示大自然的美的秘密。

大自然的美，最集中地表现在千差万别、多姿多彩的自然景象上：那广袤的太空，那冰封的极地，那浩渺的大海，那无尽的沙地，那高山流水，那飞禽走兽，那树木花草，那深潭小溪……有的秀雅、幽静；有的宏伟、壮阔；有的精巧、灵动；有的奇特、神秘；有的粗犷、豪放；有的潇洒、飘逸……大自然显现着不可穷尽的无限的美丽！在大自然的怀抱里，人们不免时时像唐代“诗圣”杜甫那样，发出“造化钟

神秀”的感叹。

然而，对人来说，大自然并非一开始就是美的，因为大自然有与人对立的时期，那时的自然不仅不美，甚至还是可怕的、可恶的。那么，大自然是怎样从与人对立的自然变成人们热爱的美的自然呢？这不仅一直是美学研究的一个难题，也是一个令人深思的神秘的问题。

而当大自然显现出美时，我们还会发现，大自然的美，不只显现在自然景象上，那自然中处处留下的人的痕迹，那自然中显现的人文意义，那自然中蕴含的丰厚的人生哲理与宇宙真谛，总使人产生丰富复杂的审美感受，使大自然更具深邃魅力。还有那美丽的金鱼，华贵的牡丹，世界各地著名园林中的山山水水，它们是自然的存在物吗？也是，也不是。说是，它们的确是自然的动物、植物、山石、树木、河流、湖池，说不是，它们又与自然的存在物不同，是人的创造物。那么，什么是自然呢？怎样理解自然的美呢？这又是一个令人困惑的神秘的问题。

热爱自然的人们，想更深入地、更全面地了解自然与自然的美吗？那么，就请翻开这本小书吧，它会引导你走进自然，它会告诉你有关自然与景观美的一些秘密。

目 录

一、从被改造的自然到美的自然	1
(一)拔掉门牙的巴托克人	1
(二)炎帝、后稷与田园生活	5
(三)渗渗泉与大禹治水	8
二、从神化的自然到美的自然	12
(一)《天问》中的问题	12
(二)太阳神福玻斯·阿波罗和儿子法厄同	14
(三)月宫与嫦娥奔月	16
(四)七夕的传说	18
(五)丑陋的火神赫淮斯托斯	21
(六)海神波塞冬	22
(七)白比丽丝泉与向日葵	23
三、从象征的自然到美的自然	25
(一)三百条白兔子的尾巴	25
(二)国旗、国徽上的自然物	27
(三)神女峰与夫人岩	30

(四)“智者乐水，仁者乐山”	31
(五)永远美丽的“故乡”	37
四、鬼斧神工的自然景观	39
(一)遥远的美丽	39
(二)晶莹世界	42
(三)光色幻影	46
(四)旱地奇观	49
(五)火山风貌	55
(六)喀斯特胜景	61
(七)江山雄姿	65
(八)海疆魅力	69
(九)夏威夷风情	76
五、意味无穷的人文景观	79
(一)桃花源与水帘洞	79
(二)赤壁与刘公岛	84
(三)“浣纱溪”与骊山	86
(四)“海天佛国”普陀山	89
(五)“真武道场”武当山	92
(六)印度“圣河”与希腊“圣山”	94
(七)文化名山匡庐	96
(八)“音乐之岛”鼓浪屿	99
六、典雅瑰丽的艺术化景观	101
(一)“鱼乐国”中金鳞鱼	101
(二)“葛巾”与洛阳牡丹	104
(三)“绿色雕塑”与凡尔赛宫花园	108
(四)亲切精致的阿拉伯园林	110
(五)禅意浓厚的枯山水园	111

(六)富丽气派的颐和园	112
(七)“苏州园林甲江南”	116
(八)扬州“名园以叠石胜”	119
七、世界著名自然景观举要	124
(一)亚洲著名自然景观	125
(二)非洲著名自然景观	128
(三)欧洲著名自然景观	134
(四)美洲著名自然景观	141
(五)大洋洲著名自然景观	149
八、中国著名自然文化景观举要	157
(一)泰山天下雄	157
(二)黄山天下奇	159
(三)峨眉天下秀	165
(四)武夷山奇秀甲东南	169
(五)“天下第一水”九寨沟	174
(六)“人间瑶池”黄龙寺	178
(七)“人间仙境”武陵源	181
(八)桂林山水甲天下	186
(九)“上有天堂，下有苏杭”	189
结束语	196

一、从被改造的自然到美的自然

对人们来说，大自然并不是一开始就是美丽的。在人类产生的初期，自然界作为一种有无限威力的力量与人们对立，人们像动物一样服从它的权力。这样的自然界是不会让人感到美的。但人要生存，就必须通过生产实践与自然界发生联系，从自然界获得能生存下去的一切，改造自然以达到自己的目的。这样，在实践中，自然界和自然物逐步地与人发生了联系，它们作为人的劳动对象，为人们提供了必要的生产和生活条件，满足了人的基本需要，人们才可能在这基础上把它们作为审美客体。所以，在狩猎与游牧部落那里，动物的形象是美的；在从事农耕的人群中，土地与植物才是美的。因为这些都是人的生存、生活所要依赖的，是可亲的自然。随着越来越多的自然物成为人类生活中不可缺少的部分，原来与人类对立的自然界逐步变得亲近起来，这些与人亲近的自然就逐步成为人们觉得美的自然。

(一) 拔掉门牙的巴托克人

人类学家曾经发现，在赞比西河上游地区的巴托克部落，没有拔掉上门牙的人被认为是丑的，因为长着上门牙的人不像反刍动物，而反刍动物的形象是美的。形成这样奇特的美的观念的原因是什么呢？原来，这是一个游牧部落，他们把自己的公牛与母牛几乎当神来崇拜，所以要竭力模仿反刍动物，以反刍动物的形象为美。

实际上，人类最早觉得美的自然物就是动物，因为人类最早进入的是狩猎时代。在那个时候，动物是人的劳动对象，也是人的劳动成果。人的一切生活用品都从动物身上获得：吃动物的肉，穿动物的皮，用动物的皮毛、骨头、牙齿等做成生活用品、饰品等，因而人们也以动物的形象为美的形象，常常把自己装扮成各种动物，或用动物的齿牙、毛皮、爪子等来装饰自己。他们美的观念，只与动物有关。所以，从史前艺术的遗迹中，我们就可看到狩猎民族对动物的偏爱。

法国的拉斯科岩洞壁画为距今 2 万年的旧石器时代的绘画遗迹，也是迄今为止发掘到的最大的原始艺术洞窟。这个洞的入口处是较宽敞的大厅，为主洞，在主洞岩壁的正反面有一幅十几米长的牛群行走的壁画，其中有长达 5 米的巨大牡牛，形象雄健。在走廊、地下室与半圆形的洞穴的岩壁上画满了马、山羊、公牛、母牛、驯鹿、棕熊等组成的动物群。这些动物多数呈活动状态，有奔走、呼叫、俯首、挣扎等，形态生动，色彩明快。在底层石台上，还可以看到受伤的野牛撞倒鸟首人的惊险场面。野牛后屁股处有一长矛，显然是被猎人投矛击中的。它似乎是在狂奔中以锋利的双角将前边拦截的人刺倒在地，这人四肢伸直躺在那里，脚下有一条横线应该是他的武器（如图 1-1）。这些岩洞壁画记载着原始人类狩猎生活的生动情景。

图 1-1 拉斯科岩洞壁画

著名的西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是距今至少 1 万年之前的旧石器晚期的原始绘画遗迹，从西方人把这座洞窟比喻为“史前的西斯廷教堂”（西斯廷教堂为梵蒂冈宫的教皇礼拜堂，教堂的墙壁和拱顶布满十五六世纪的壁画，作者有佩鲁吉诺、平图里乔、波提切利、多米尼科、科西莫·罗赛利、米开朗基罗等人，其中最伟大的杰作是米开朗基罗于 1508 年至 1512 年创作的拱顶画《创世纪》和祭坛后西墙上的于 1533 年至 1541 年创作的壁画《最后的审判》）可以想见它的特点。这座石窟壁上有摹仿得非常逼真的生动的野牛、野马、野鹿、猛犸象等，而且多是运动的形象，有垂死挣扎的野牛，有受伤奔跑的野马，有仰角飞奔的鹿群，有向前俯冲的猛犸象。其中《受伤的野牛》最为著名。受伤后的野牛蜷作一团，那堆积在一起的动态本来很难表现，但这只野牛却画得十分逼真，骨骼脉络清楚，解剖结构准确，野牛的头部更是传达出充满痛苦挣扎的真切表情。有些动物形象的旁边有似乎是戴着兽头面具跳跃的人形，还有棍棒刀叉等狩猎工具，而这些动物的致命部位如心脏在画上被标出，有的动物身上带有被射中的箭头或者明显的砍痕，这些画无疑是对原始人类狩猎生活的一种表现。

狩猎民族的舞蹈，主要是摹仿各种动物的动作和再现狩猎的过程（如图 1-2），甚至本身就是劳动生产的一个有机组成部分，比如，跳野牛舞是为

图 1-2 苏丹黑人的勇士舞^①

^① 来自《世界知识图册·非洲》，159 页，北京，世界知识出版社，1999。

了诱使野牛快点来到狩猎地点。人类学家凯特林详细描写过北美野牛舞：“跳这种舞的目的是要迫使‘野牛出现’……大约5个或15个曼丹人一下子就参加跳舞。他们中的每个人头上戴着从野牛头上剥下来的带角的牛头皮（或者画成牛头的面具），手里拿着自己的弓或矛，这是在猎捕野牛时通常使用的武器……这种舞蹈有时要不停地继续跳两三个星期，直到野牛出现的那个快乐的时刻为止。”舞蹈还表演捕获和屠宰野牛的情景：“当一个印第安人跳累了，他就把身子往前倾，作出要倒下去的样子，以表示他累了；这时候，另一个人就用弓向他射出一支钝头的箭，他像野牛一样倒下去了，在场的人抓住他的脚后跟，把他拖出圈外去，同时在他身上空挥舞着刀子；用手势描绘剥野牛皮和取出内脏的动作。接着就放了他，他在圈里的位置马上就由另一个人代替，这个人也是戴着面具参加跳舞……用这种代替办法，容易把舞蹈场面日夜保持下去，直到所希望的效果达到，即野牛出现为止。”而在苏兹人那里，熊舞在出发去打猎前也是一连不断地跳几天。“所有的参加者都唱一支歌，这支歌是对‘熊神’唱的，他们认为，熊神是看不见的，不知住在什么地方。在出发去打猎以前，如果指望获得某种成功，就必须请教这个熊神，使它对自己发生好感……主要巫师之一在身上罩一整张熊皮……其他许多参加跳舞的人都在脸上戴一个熊头皮的面具。大家都用手准确地模仿熊的各种动作，或者是熊跑，或者是熊用后掌撑地坐着，垂下前掌环顾四周，看是不是有敌人接近。”^①从这些舞蹈中可以看出他们对野牛或熊的模样与动作的熟悉。

值得注意的还有各种原始装饰品。我们走进历史博物馆，可以看到旧石器时代我国山顶洞人的各种装饰品——钻孔的小砾石、钻孔的石珠、穿孔的狐或獾或鹿的犬齿、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等，有的孔里残留着一种红色，显然是用来穿串的绳或其他东西所染，这些是以实物的形式向我们展示原始人的装饰品。

当然，原始人的艺术活动有着各种各样的动机。理论家对此也有多种解释，巫术说是其中一种重要观点，即认为原始人的艺术活动是出于巫术的需要，并不一定是觉得动物美才去表现它们的。比如列维-布留尔在考察原始人的舞蹈后说：“舞蹈对他们来说乃是十分严肃而隆重的事情，与其说它是

^① [法]列维-布留尔：《原始思维》，221~222页，北京，商务印书馆，1985。

娱乐，还不如说它是一种宗教的仪式和特殊的咒语……他们用以表示舞蹈的那个词‘诺拉沃亚’(nalavoa)，直译出来的意思就是‘工作’。”^①这至少说明当时人们关注的对象是动物，在与动物不断地打交道的过程中，动物的形象、行为与它们给予人的好处深深地印在了人们的脑子里，逐步使人觉得动物的形象是美的。原始人把自己装扮得与动物一样并以此以为美正好说明了这个问题。

(二)炎帝、后稷与田园生活

炎帝即神农，是我国历史上极仁慈的大神。当他出现在世间的时候，大地上的人类已经生育繁多，自然界出产的食物不够吃了，炎帝便教人类怎样播种五谷，用自己的劳动来换取生活的资料。大家共同劳作，互相帮助，收获的果实大家均分，感情像兄弟姐妹般亲切。炎帝又是太阳神，他让太阳发出足够的光和热来，使五谷孕育生长，从此人类不愁衣食。大家感念他的功德，便尊称他为“神农”。又有说法是炎帝要教人民播种五谷的时候，从天空中纷纷落下来许多谷种，他把这些谷种收集起来播种在开垦过的土地上，才有了供人民食用的五谷。还有一种更神奇的说法是，那时有一只遍身通红的鸟，嘴里衔了一株九穗的禾苗，飞过天空时穗上的谷粒有些坠落在地上，被炎帝收集起来种在地里，以后就长成了又高又大的嘉谷。这种嘉谷，人吃了不仅可以充饥，还可以长生不死。

以上关于炎帝的故事是神话也好传说也好，都说明着那个时代的人已经进入了农耕时代，已经学会把野生的谷物用人工方式种植起来了。

到周民族的始祖诞生后，农业生产进一步发展了，这从后稷的传说中可以得到证实。周民族的始祖据说是有郤氏的女儿姜嫄踩大人脚迹怀孕而生的。生下时是个肉球，因此姜嫄就想把它抛弃，但几次都没有丢成。最后肉球裂开出来一个小男孩，姜嫄就给他起名“弃”。弃从小就有远大的志向，他做游戏时总喜欢把那些野生的麦子、谷子、大豆、高粱以及各种瓜果的种子采集起来，用小手亲自种到地里。后来五谷瓜豆成熟了，结的果实又肥又大，又香又甜，显然比野生的好得多。等到弃长大成人，在农业上也积累了

^① [法]列维-布留尔：《原始思维》，243页，北京，商务印书馆，1985。