

美術鑒賞

马延岳 主编

山东美术出版社

美術鑒賞

马延岳 主编

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏 / 马延岳主编. -- 济南 : 山东美术出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5330-6113-5

I. ①美… II. ①马… III. ①品鉴 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206365号

主 编: 马延岳

副主编: 董 宇 吴 禾 殷晓蕾 林承琳

责任编辑: 徐 嫣 刘佳音

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

http: //www.sdmspub.com

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印务有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 16开 9.5印张 110千字

印 数: 1-3000册

版 次: 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

定 价: 38.50元

刘勰的“六观论”与美术鉴赏方法

马延岳

我国南朝文学理论家刘勰的《文心雕龙·知音》中载：“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器。故圆照之象，务先博观……是以将阅文情，先标六观：一观位体，二观置辞，三观通变，四观奇正，五观事义，六观宫商。斯术既形，则优劣见矣。”

刘勰以音乐（《知音》）为篇名谈文学，同样对美术也一样需要“知音”的评论与鉴赏，即除“无私于轻重，不偏于憎爱”的广闻博见、切磋琢磨外，作为“知音”之核心的“六观论”，至今仍是我們进行文学或美术批评与鉴赏活动的重要参照。

一观位体，包括体裁和题要。体裁是作品内容的外在表现形式，与历史环境、时代特征及人们的生活方式等关系密切。同时通过对体裁的选择，以及活跃多变的体裁形式，可以体察到艺术家的个性气质、人格精神、审美情趣和艺术追求等的综合面貌。如中国古代文人墨客抒怀写志、表情达意的文学体裁——诗和词，尽管都有韵律节奏的特定要求，但两者却存在着明显差异：诗言志，词抒情；诗庄重，词婉约；诗之境阔，词之言长；诗主要为长风破浪的引吭高歌，有“骏马秋风冀北”的阳刚之气，词大多是儿女私情的浅斟低唱，含“杏花春雨江南”的阴柔之美。又如传统的中国画与西洋画皆以古典的和谐美作为美的理想，但由于各自民族历史和文化环境的不同，而体现出中西两种风格特色。蔡元培先生指出，在入手手法上，“中国画始自临摹，外国画始自写实”。在韵味上，“中国画，与书法为缘，而含文学之趣味。西人之画，与建筑雕刻为缘，而佐以科学之观察，哲学之思想。故中国之画，以气韵胜，善画者多攻书而能诗。西人之画，以技能及意蕴胜，善画者或兼建筑、图画二术。而图画之发

达，常与科学及哲学相随焉”。

另外，在体裁形式的分类过程中也体现着分与合倾向的交叉互补。所谓“分”，指各种体裁形式内部新兴体裁的产生。17世纪荷兰资产阶级共和国的建立，新兴市民阶层的审美趣尚及现实生活本身的多样化，推动着荷兰绘画体裁的首次分工，形成具有典型民族气质的肖像画、风俗画、风景画、静物画、动物画等专门化体裁。所谓“合”，指各种体裁形式的相互渗透及共同特征。如苏轼的“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”，赵孟頫的“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，方知书画本来同”。因此观者要先从作品的体裁出发，继而达到取其质、体其要之目的。

二观置辞，指的是修辞手法，即分析作品语言符号的含义和特点，看其“文辞”在表达情理上是否确切。造型艺术中常用的修辞手法主要有象征、夸张、变形、对比等。如其中的象征手法是根据事物之间的某种联系，以生动、简洁的形象对某事物的特征进行描绘和渲染，化抽象为具体，从而引发观者的联想和想象，增强所描绘事物的深刻性及感染力。中国文人画家将梅、兰、竹、菊视为“谦谦君子”的象征，通过梅之映雪耐寒、冰肌玉骨，兰之空谷幽香、孤芳自赏，竹之高风亮节、虚心刚直，菊之凋而不谢、凌秋斗霜，以寄托理想，表达正直、虚心、纯洁而有气节的思想感情。正所谓“画梅须具梅气骨，人与梅花一样清”。欧洲哥特式教堂以高、光、数三个要素来象征不同的宗教内涵：高耸飞升的尖拱象征着与上帝或天国相衔接，体现出教会弃绝尘寰的宗教思想；透过彩色玻璃窗奇迹般的光辉，象征着“神启”进入信徒的心灵；教堂的门、窗、圣坛等的数量多与《圣经》中的数字相联系，如“1”象征上帝，“3”象征三位一体，“7”象征上帝创造万物的完成时间，“12”象征耶稣的十二门徒等，这些数字概念的象征意义，对于阐释上帝创造宇宙或神圣的基督教教义具有简括通俗的功能。

三观通变，“通”指继承；“变”指创新。看作品在表现手法上的继承与变化，是否能做到推陈出新。我国近代学者康有为的《上清帝第六书》中载：“夫物新则壮，旧则老；新则鲜，旧则腐；新则活，旧则板；新则通，旧则滞；物之理也。”如果说北魏时期的佛教造像在形式风格上尚带有印度或西域样式的影响，那么南朝的佛教雕刻则融合汉族士大夫的审美时尚，形成褒衣博带、秀骨清像的嶄新风貌。隋唐时期的石窟造像雕刻手法更加流畅而娴熟，创造出完全民族化以及“情性笑言之姿”的造型风格，不仅体

现着博大、雄强的时代精神，同时反映出雕塑匠师卓越的创新理念和丰富的艺术想象力。19世纪法国印象主义在现代光学理论与实践的启发下，将光与色的科学观念引入绘画，并根据画家自己眼睛的观察和直接感受，表现大自然微妙的色彩变化，从而突破传统的固有色观念，完成了绘画中色彩造型的变革，创立了以光源色和环境色为核心的现代写生色彩学，为其后如火如荼的现代艺术提供了足资借鉴的视觉文本。

四观奇正。《孙子兵法·兵势篇》载：“凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江海……战势不过奇正，奇正之变，不可胜穷也。奇正相生，如循环之无端，孰能穷之哉！”刘勰借此概念用之于文学品评，我们认为有两种含义：其一，奇与正相对。通过与同时代其他作品比较，看该作品的手法及风格是正统的，还是新奇的。我国清代中期的“扬州八怪”，重视抒发个性，提倡风格独创、自立门户，因“奇拙狂放有新风”，与当时统治者标榜的以“四王”为代表的“山水正宗”、以恽南田为代表的“花卉写生正派”颇相径庭，故被目之为“怪”。其二，奇与正相融。看其“置陈布势”是否严谨妥当，或作品结构与风格是否多样统一。我国明代书法理论家项穆的《书法雅言·正奇篇》中载：“书法要旨，有正与奇。所谓正者，偃仰顿挫，揭按照应，筋骨威仪，确有节制是也。所谓奇者，参差起复，腾凌射空，风情姿态，巧妙多端是也。奇即运于正之内，正即列于奇之中。正而无奇，虽庄严沉实，恒朴厚而少文。奇而弗正，虽雄爽飞妍，多譎厉而乏雅。”文艺复兴巨匠达·芬奇的壁画《最后的晚餐》，构图上将一排人和桌子形成平行线，以造成向左右延伸的感觉，神情各异的12个弟子（每3人一组）结构紧凑，通过波浪状层次的高低、疏密、开合、急缓等有节奏的处理，使耶稣镇定自若的形态与周围紧张、激动的情绪形成对比。主次合理，动静互映，形成一个穿插变化又相互统一的整体。

五观事义，即看作品题材的选择，看艺术家所描绘对象是否生动、典型，是否符合作品塑造形象、反映生活、表现主题、传达情感等的需要。我国画家齐白石重视观察花鸟虫鱼的特点，揣摩它们的精神，“为万虫写照，为百鸟张神”。他的题句非常诙谐巧妙，如画两只雏鸡争夺一条小虫，“今日相争”的画面，却冠以“他日相呼”的画题，对立中体现着和谐，争斗里蕴含着友爱。一幅《棉花图》题曰：“花开天下暖，花落天下寒。”同时他还将老鼠、油灯、算盘、锄头、柴耙等引入画中，传达出浓郁的生活情趣及深刻的人生哲理。

意大利画家莫兰迪一生孤寂、平凡，厮守着生活中的坛坛罐罐，用静物演绎着艺术的真谛。“我本质上只是那种画静物的画家，只不过传出一点宁静和隐秘的气息而已”。那些随意组合且呈中间色调的坛坛罐罐，反映的却是整个宇宙的状态，表现的是一个纯化的精神世界，并静静地释放着最朴实的震撼力以及直达内心的快乐与优雅。它和中国的山水画、花鸟画艺理相谐，殊途同归。

六观宫商，“宫、商、角、徵、羽”属于中国古代音阶中的“五音”。即看艺术语言的音乐性，看其音韵声律是否完美，是否与所表达的思想感情相吻合。从时空关系上看，“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐”。建筑如此，雕塑、绘画等莫不如是，所以英国文艺批评家沃尔特·佩特说：“一切艺术都是趋向音乐的状态。”欧洲巴洛克建筑以复杂的结构、华丽的装饰、浪漫的想象、强烈的动感、纵深的空间，以及非理性的组合与阶梯式的变化，营造着神秘性的幻觉效果和戏剧性的离奇气氛。荷兰风格派创始人蒙德里安因晚年居住于美国纽约，对该地的百老汇街非常熟悉，同时又特别喜欢当时街面流行的美国爵士乐，于是即兴创作出名画《百老汇爵士乐》，作品仅通过抽象的线条与色彩构成，便使人联想到爵士乐新奇的音色运用、独特的爵士和弦与极其复杂的节奏感。中国书法“如彼音乐，千戚羽旄”，又“清庙之瑟，朱弦而疏越”。唐代书法家张旭观公孙大娘舞剑而悟笔法，是因为书法中贯穿着音乐精神。篆、隶、楷，尤其行、草书里面那种浓淡虚实、轻重疾徐、抑扬顿挫、穿插交叠，通过视觉的点线运动，犹如音乐的轻重、高低、长短、曲直、强弱、单复等变化，构成曲尽其妙的节奏感与旋律美，同时传达出书法家的艺术性灵、审美意境和思想感情。

诚然，刘勰的“六观论”是“将阅文情”的具体方法而非原则及标准，或是为实现“圆照”而“博观”的途径，且主要侧重于形式方面的问题，但他为我们建构起一个相对客观并具可操作性的批评框架却是毋庸置疑的，在这个框架中我们可以举一反三，辨别优劣，进而穿越时空隧道，去领略彼时“感天地，泣鬼神”的万般辉煌。因此，刘勰的“六观论”对美术批评与鉴赏具有重要的当代价值及现实意义。

目 录

第一章 建筑艺术鉴赏	1
第一节 建筑艺术分类及艺术特征	1
一、建筑艺术的分类	1
二、建筑艺术的特征	5
第二节 建筑艺术名作鉴赏	8
一、宗教建筑	8
二、纪念性建筑	13
三、“世俗性”建筑	16
四、现代和后现代建筑	21
第三节 园林建筑名作鉴赏	25
一、园林的分类	25
二、园林的艺术特征	32
第四节 中西建筑艺术比较	34
第二章 雕塑艺术鉴赏	40
第一节 雕塑艺术分类及艺术特征	40
一、雕与塑	40
二、雕塑艺术的分类	40
三、雕塑艺术的特征	44
第二节 雕塑艺术名作鉴赏	48
一、中国雕塑名作	48
二、外国雕塑名作	53
第三节 中西雕塑艺术比较	59
一、雕塑材质的不同	59
二、表现题材的不同	62
三、审美趣味的差异	64
四、艺术手法的不同	68

第三章 绘画艺术鉴赏	72
第一节 绘画艺术分类及艺术特征	72
一、绘画艺术的分类	72
二、绘画艺术的特征	73
第二节 绘画艺术名作鉴赏	76
一、中国绘画名作	76
二、外国绘画名作	86
第三节 中西绘画艺术比较	98
一、绘画美学比较	99
二、空间意识比较	100
三、绘画题材比较	102
四、色彩观念比较	110
第四章 工艺美术鉴赏	114
第一节 工艺美术分类及艺术特征	114
一、工艺美术的分类	114
二、工艺美术的特征	115
第二节 中国工艺美术的缘起	117
第三节 经典工艺美术作品鉴赏	121
一、中国工艺美术作品	121
二、外国工艺美术作品	131
第四节 中国民间工艺美术	139
一、剪纸艺术	139
二、皮影艺术	140
三、刺绣艺术	141
四、泥塑艺术	143

第一章 建筑艺术鉴赏

第一节 建筑艺术分类及艺术特征

建筑是指人类为满足自身居住和活动需要，利用土、石、木、钢等材料建造的构筑物及其所形成的空间环境。建筑艺术是指人类按照审美规律，通过建筑群体组织、结构造型、空间组合和色彩装饰等方面的审美处理所形成的综合性艺术。建筑艺术具有审美价值和文化价值，能够体现出民族性和时代感。

一、建筑艺术的分类

建筑艺术作为民族文化的体现和时代精神的反映，以直观形象的方式反映出社会意识形态和深刻的历史文化内涵。建筑艺术有不同的分类标准，可以按照建筑体系、功能类型、历史流派、建筑风格等标准进行分类。

建筑体系 可分为中国建筑、欧洲建筑、伊斯兰建筑、古埃及建筑、古代西亚建筑、古代印度建筑、古代美洲建筑七个体系。其中中国建筑、欧洲建筑、伊斯兰建筑影响较大。而古埃及、古代西亚、古代印度、古代美洲建筑有的早已中断，或流传不广，成就和影响也相对有限。

人们习惯将以中国、日本为代表的亚洲建筑体系称为东方建筑，将以古希腊、罗马为代表的欧洲建筑体系称为西方建筑。

功能类型 古代建筑按照功能类型分为宗教建筑、纪念性建筑、宫殿建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑（包括农业建筑和工业建筑两部分）等。现代建筑按照功能类型分为民用建筑和工业建筑。民用建筑包含居住建筑和公共建筑。其中公共建筑包含办公建筑（如政府机关办公楼等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆、饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通信、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、

第一章 建筑艺术鉴赏

桥梁等)。工业建筑指供人们从事各类生产活动的建筑物和构筑物(包括工业厂房等)。

宗教建筑是指与宗教生活相关的纪念性、象征性和辅助性建筑。包括供奉神灵的建筑、人们举行宗教仪式时所需的房屋场地、宗教人员的生活设施,如殿堂、祭坛、雕塑、楼塔、园林、宗教人员生活用房等。

纪念性建筑是为纪念重大历史事件或为有功绩及显赫的人物而营造的建筑。纪念性建筑有庆祝性的、表彰性的、宣传性的、祭祀性的、墓葬性的,也有装饰性的和标志性的。这些建筑可以是单体建筑,也可以是群体建筑。纪念性建筑往往要求具有庄重的外观和造型。为了保证纪念性建筑的长期性,常使用石材、铸铁、铜、不锈钢等材料。纪念性建筑具有鲜明的思想内容,例如北京人民英雄纪念碑(图1-1)反映出了中国近百年的革命史和中华民族开创历史新纪元的豪迈气概。在纪念性建筑中,古埃及金字塔是世界上最巨大的纪念性陵墓建筑;中国曲阜孔庙是世界上规模最大的纪念性建筑群;美国华盛顿纪念碑(图1-2)是近代最高的纪念碑(碑高169.045米);南京中山陵则是中国近代优秀的纪念性陵墓建筑。

图1-1 北京人民英雄纪念碑

图1-2 美国华盛顿纪念碑

【知识链接】陵墓建筑是中国古代建筑的重要组成部分,中国人具有人死而灵魂不灭的观念,普遍重视丧葬,无论任何阶层对陵墓皆精心构筑。在漫长的历史进程中,中国产生了举世罕见的、庞大的古代帝王陵墓群,并且陵墓建筑逐步与绘画、书法、雕刻等诸多艺术门类融为一体,成为多种艺术的综合体。

宫殿建筑又称宫廷建筑,是帝王为了显示王权威严,满足生活享乐而修建的规模巨大的建筑物。东方和西方的宫殿建筑都十分注重渲染建筑雄伟壮丽的气势,以象征王权的至尊和永恒,但是两者的设计方法不相同。中国古代宫殿建筑采取严格的中轴对称的布局方式,将宫殿建筑分为两部分,即“前朝后寝”。“前朝”是帝王上朝理政、举行国事大典之处,“后寝”是帝王与后妃们的生活区。中国宫殿通过群体的空间组合和交替,来烘托特定的主题。例如北京故宫太和殿(图1-3)级别最高,用重檐庑殿顶,中和殿是单檐

四角攒尖顶，最后的保和殿地位比中和殿高，所以用了重檐歇山顶。从宫殿的平面布置上看，中国宫殿有着极为严格的主次、内外等级，所谓“宫墙之高足以别男女之礼”。西方宫殿建筑的公共活动大厅特别多，厅的室内布置较为亲近宜人，并且可与室外的花园直接相通，较为明亮。例如法国路易十四时期（1643—1715），国王会定期开放凡尔赛宫和花园，让平民百姓参观游览，市民们只要衣冠整齐，便可购票入内。而且游人可以一直走到国王卧室的外面。

图1-3 北京故宫太和殿

住宅建筑指供家庭居住使用的建筑。住宅是每个家庭的重要生活物质保障，也是城市的主要建筑类型。尽管古代住宅在数量上要远超宫殿、寺庙和陵墓等为少数上层统治阶级服务的建筑，但能够名垂建筑艺术史的却寥寥无几。主要是因为住宅的服务对象是一般民众，只满足于一般家庭的使用功能。住宅与人们生活结合得最紧密，它能直接反映出特定时代、特定地区人们的生活状况和居住习俗，有着浓郁的地区情调和乡土气息。从平面形式看，中国住宅主要是依据门和堂来进行设计的。堂是房屋的主体，门是一种标志，是轴线上建筑序列的起首。早期四合院在门和堂之间只用墙垣围闭，以后房间不敷用时，才在东西围墙增建两厢。提到西方住宅，更多的时候是让我们想起在欧洲大陆无垠的田野、牧场和森林中的村落，那幢幢住宅小楼各具特色，别致俊秀，细节上各显精到，传承了各自历史的文化特征。

【知识链接】中国古代的王公府第与皇宫相比，规模要小得多。王府的宅门叫府门，不仅门前台阶数量少了，屋顶也不能使用皇宫的黄色琉璃瓦，而代之以绿瓦和灰瓦。屋顶造型不能采用歇山顶式，代之以气势稍弱的硬山顶，仍可用脊兽装饰，但数量不能超过9个。官宅虽在级别上低于前者，但也是深不可测。官宅宅门一般分为金柱大门和

第一章 建筑艺术鉴赏

广亮大门，门虎深广，但只能有一间，远少于王府的三间或五间门。门前不能立狮子，门墩上也不能设狮，否则会招来杀身之祸。屋顶一般使用清水脊或箍头脊，不能使用脊兽，也不能使用琉璃瓦，而只能用板瓦，因而较前者明显秀气、平易得多。例如清朝军机大臣和珅虽身为一品大员，但在宅院建筑上仍需严守规格。可他仗着位高权重，公然摆放只有皇宫才能摆放的镶金铜缸，并在厅堂中私设“隔间”，甚至仿造圆明园石舫，这是严重“逾制”，最后和珅被嘉庆皇帝赐死。豪商和乡绅虽然颇有些家资，但社会地位与朝臣相比毕竟不可同日而语。商宅不能使用金柱大门和广亮大门，只能使用规模更小的蛮子门。因为没有了深宏的门虎，门的上方也没有任何装饰。这些建筑上种种带有歧视意味的严格限制，或许也促使了中国古代“万般皆下品，唯有读书高”的理念形成，并敦促无数年轻人前赴后继地投身于科考。市井人家的门户是窄小的如意门或墙垣门，虽然院内只有朴素的石榴和金鱼缸，但是老百姓的清贫小家自有温馨和宁静，显得亲切而自然。

园林建筑是建造供人们游憩或观赏用的园林景观与建筑物。包括亭、榭、廊、阁、轩、楼、台、舫、厅堂等建筑物。园林建筑可以起到以下几方面的作用：首先，通过造景使园林建筑成为观赏的景观；其次，为观赏者提供休憩及活动的空间；其三，园林建筑可以作为主体建筑的必要补充或过渡。人们习惯将以中国为代表的自然式园林称为东方园林，将以法国为代表的规则式园林称为西方园林。东方园林建筑包括宏大的皇家园林和精巧的私家园林，将山水地形、花草树木、庭院、廊桥及楹联匾额等精巧布设，将人工美与自然美融为一体，隐建筑物于山水之中，使得园林建筑意境无穷。西方园林主要是以古埃及和古希腊园林为渊源，以意大利台地园林、法国古典园林、英国自然风景式园林等为代表。西方园林早期以中轴对称和规则式建筑布局为特色，以大理石、花岗岩等石材的堆砌雕刻、花木的整形与排行作队为主要风格。文艺复兴后，先后涌现出意大利台地园林、法国古典园林和英国风景式园林。阿拉伯园林又称伊斯兰园林，是以古巴比伦和古波斯园林为渊源，封闭建筑与特殊节水灌溉系统相结合，以十字形庭园为典型布局方式，具有精美细密的建筑图案和装饰色彩。清澈的水流、累累的果实、繁茂的树木等构成了其优雅的环境。

【知识链接】欧洲园林建筑有三个重要的时期：从16世纪中叶往后的100年，是意大利领导潮流；从17世纪中叶往后的100年，是法国领导潮流；从18世纪中叶起，领导潮流的则是英国。意大利的热情与理想，法国的奢华与浪漫，英国的优雅与自然都深深影响了整个欧洲的园林发展。

历史流派 如西方的古典主义建筑、新古典主义建筑、现代主义建筑、后现代主义建筑等。

古典主义建筑包括古希腊建筑（约公元前800—前300）、古罗马建筑（约公元前300—公元365）、欧洲中世纪建筑（400—1400）、文艺复兴建筑（1420—1550）等。新古典主义建筑开始于1750年，是欧洲古典主义的最后一个阶段。建筑体量宏伟，柱式运用严谨，很少用装饰。1900—1920年，欧洲建筑出现一定的复古特征。1982年开始把古典主义和现代主义结合起来，并加入新形式，在色彩上以大面积浅色为主，装饰相对简化，追求一种轻松、清新、典雅的风格，在当今世界颇为流行。现代主义建筑源自西方20世纪60年代兴起的运用新材料、新技术，建造适应现代生活的“现代艺术运动”。建筑大都以体现时代特征为主，没有过分的装饰，一切从功能出发，讲究造型比例适度、空间结构明确美观，强调外观的明快、简洁。体现了现代生活快节奏、简约，但又富有朝气的生活气息。后现代主义建筑（也称后现代建筑）开始于20世纪80年代，在建筑中重新引进了装饰花纹和色彩，以折中的方式借鉴不同时期的建筑风格和样式。

建筑风格 西方的哥特式建筑风格、巴洛克建筑风格、洛可可建筑风格、概念式建筑风格等。

哥特式建筑（1050—1550）特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有《圣经故事》的花窗玻璃。设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱，营造出轻盈修长的飞天感。使用新的框架结构以增加支撑顶部的力量，整个建筑以直升线条、雄伟的外观和辽阔的内部空间，再结合镶着彩色玻璃的长窗，使建筑产生一种浓厚的宗教气氛。巴洛克建筑（1600—1760）特点是外形自由，追求动态，装饰华丽，色彩强烈，常用穿插的曲面和椭圆形的空间，刻意追求繁琐。洛可可建筑（1750—1790）起源于法国，特点是大量使用装饰，纤弱娇媚、华丽精巧、甜腻温柔、纷繁琐细。概念式建筑风格流行于20世纪90年代，力求摆脱对建筑本身的限制和约束，创造个性建筑艺术。

二、建筑艺术的特征

建筑是实用性与审美性、技术性与艺术性的统一。早在古罗马时期，建筑理论家维特鲁威就在他的著作《建筑十书》中提出了“适用、坚固、美观”的经典性观点。17世纪，建筑师亨利·伍登提出优秀建筑物必须具备“坚固、实用和欢愉”三个条件。西方人把“坚固”和“实用”作为评价优秀建筑物的原则，用实体形象演绎着自己的文化。建筑中实用、坚固的内涵富于变化。建筑的实用不仅仅指狭义的实用，更多的是指建筑实际使用功能的适宜性，其中也包含着精神方面的需要。例如陵墓建筑和园林建筑的实用性就截然不同，前者庄严肃穆是其实用的一个因素，后者则要求赏心悦目。如果无视这些精神方面的需要，它们的实用便无可凭借了。美观属于精神层面，要求建筑的形式能够给予观者以美的感觉。建筑的美观可分为两个层次。第一，建筑物本身的比例、色彩、空间等因素能够给人一种感官上的愉悦；第二，建筑物应具有艺术化的精神气氛，能够更深刻地涉及精神领域，能够概括出社会意识和时代特征。

【知识链接】维特鲁威（Marcus Vitruvius Pollio），古罗马御用工程师、建筑师。先后服务于两代统治者恺撒和奥古斯都，因建筑著作而受到嘉奖。所著《建筑十书》，共十篇，写于公元前1世纪末。内容包括希腊、伊特鲁里亚、罗马早期的建筑创作经验，以及各种建筑物设计原理、建筑风格、柱式、建筑施工和机械等。该书是世界上遗留至今的第一部完整的建筑学著作，也是现在仅存的罗马技术论著。

（一）建筑艺术涉及的要素

建筑艺术涉及到空间、形体、比例、均衡、节奏、色彩、装饰等多种要素，它们共同构成了建筑艺术的造型美。

空间是建筑的基本外在形式要素，主要通过创造各种和谐的内外空间来实现其实用性，同时，巧妙地处理空间，以增强建筑艺术的表现力，从而产生和创造特定的艺术境界。例如北京的天坛就是用有形的建筑实体来表现无形的内涵，以具象的造型来体现象征的意蕴。天坛的整体平面是正方形，天坛中央的圜丘是白石砌成的三层圆台，体现了古代“天圆地方”之说，耸立在地面上的圜丘坛同周围低矮的围墙形成鲜明的对比，不但扩展

第一章 建筑艺术鉴赏

了祭祀空间，而且增添了崇高感和神秘感。

形体是指建筑物的总体轮廓，通过线条和形体、空间和实体的不同组合方式，以及建筑与环境的和谐统一，突出建筑物独特的个性色彩和特有的艺术感染力。例如古埃及的金字塔，以独特的形体巍峨耸立于广袤的荒漠边缘，庞大的塔身与天地相映衬，显示了一种独一无二的峻伟，让人感觉到它的神秘与高不可攀。可以说形体给了建筑深沉的艺术魅力。

比例是指建筑物各组成部分的比例，如建筑中长宽高的比例、凹与凸的比例、实与虚的比例等，都直接影响到建筑美。例如北京人民大会堂（图1-4）除了整个建筑的巨大形体外，外观给人突出印象的就是那些巨大的圆柱了，当年在设计 and 施工时，这些圆柱的尺寸和比例经过反复研究，使其既与整体建筑相协调，又显示出如擎天柱一般的雄伟。

图1-4 北京人民大会堂

均衡是指建筑在构图上的形式和谐，包括建筑物前后、左右、上下各部分之间的关系。均衡对称常常给人一种严肃庄重的感觉，增加崇高的美感。例如北京故宫作为一个完整的建筑群非常对称，其中以太和殿为轴心，整个建筑群完成了中轴对称。中国古代建筑大多秉承着这种对称理念。

节奏是指通过有规律的变化和排列，利用建筑物的墙、柱、门、窗等有秩序地重复出现，产生一种节奏美或韵律美。在这一点上，建筑物和音乐具有内在的共同之处，因而人们分别把它们说成是“凝固的音乐”和“流动的建筑”。

色彩常常给人带来独特的审美感受和难忘的印象。中国建筑很早就采用在木材上涂漆和桐油的办法，以保护木质和加固木构件，同时增加美感，达到实用、坚固与美观相结合的效果。经过长期的实践，中国建筑在运用色彩方面积累了丰富的经验，例如房屋的主体部分用暖色，特别是用朱红色，房檐下的阴影部分，则用蓝绿相配的冷色。这样就更强调了阳光的温暖和阴影的阴凉，形成一种悦目的对比。朱红色的门窗部分和蓝绿色的檐下部分往往还加上金线和金点，蓝绿之间也间以少数红点，使得建筑上的彩画图案显得更加活泼，增强了装饰效果。在自然环境中，使用色彩就使建筑物变得活泼，富有生趣。例如北京的故宫、天坛等建筑，红色的门窗，蓝绿色的房檐，再配以黄色、绿色或蓝色的琉璃瓦，华丽而生动。

装饰是为保护建筑物的主体结构，完善建筑物的物理性能、使用功能，美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。装饰技法主要有描绘、雕刻、塑造、堆贴、镶嵌、编织、印花、刺绣等。装饰的形式分平面装饰、立体装饰两大类。平面装饰有单独纹样、综合纹样、带状纹样、网状纹样等图案组织。立体装饰有浮雕、圆雕、镂雕、浅刻等。例如安徽徽州砖雕（图1-5）主要用在门楼、门罩、飞檐和柱础等上面。装饰作为建筑物的有机组成部分，可以起到为建筑物增辉添彩的作用。

图1-5 安徽徽州砖雕及局部

【知识链接】古代砖雕多以浮雕为主，也有少数线刻。徽州建筑多用青灰色的屋脊和屋顶，白粉墙，水磨青砖的门罩、门楼和飞檐等。徽州砖雕的图案有花鸟、人物、戏曲、生活场景和吉祥纹饰等。工艺精细，雕刻工整，运线流畅，主题突出，层次分明，讲究艺术美。

（二）艺术表现的特征

第一，造型追求形式美。建筑通过在自然空间中分割有限的空间，以建筑外形的线条、比例、体积等形成其外部形象的塑造，使建筑形象具有和谐的造型美。例如欧洲古典建筑，从古希腊到20世纪，一般都注重造型形式美，他们对建筑实体的外形、轮廓、起伏、比例、尺度等都非常关注，利用实体的变化造成光影上的变化，以追求雕塑般的体积美。许多欧洲古代著名的建筑师同时又是雕塑家，他们充分发挥自己善于造型的艺术特长，对建筑物的形式加以精心地处理，饰之以浮雕，让整个造型的艺术构思体现出对浮雕美的追求。而许多当代的著名建筑师都讲究线条的美感，喜欢运用灵活的构图手法达到对

第一章 建筑艺术鉴赏

造型形式美的追求。

第二，人格化环境的体现。建筑艺术是空间实用艺术，积淀着社会的意识和心理，概括地反映特定时代和社会的精神面貌，体现着人的审美心理，是人的审美意识的物化表现。人格化环境的特征使得建筑具备了丰富的时代和文化内涵。例如18世纪欧洲的洛可可式建筑，外形富丽堂皇，装饰奇特精巧，曲线复杂，室内装修着豪华的壁画和巨大的镜子，反映出上层阶级的审美理想。

第三，深沉的象征性意味。建筑是人类审美创造的产物，渗透着主观的思想意识，这使得建筑蕴含着浓厚的象征性意味，有利于人们审视建筑艺术的同时又体味建筑所赋予的时代精神。例如法国巴黎圣母院正面是一对高六十余米的钟塔，靠近后面是一座高九十米的尖塔。巍峨的塔尖直刺云天，象征着中世纪教会的无限权威，高高地凌驾于城市之上。特别是那尖形的拱顶、又高又细的柱子，给整个教堂以虚无缥缈之感，目的是指引那些饱尝人世之苦的人们将目光投向长天，以期忘却现实，向往天堂。

第二节 建筑艺术名作鉴赏

一、宗教建筑

中国佛教建筑 中国佛寺建筑主要有“殿”和“堂”。“殿”指供奉佛像，借以瞻仰礼拜的场所，如天王殿、大雄宝殿等。“堂”指僧侣说法修道和日常起居的房舍，如法堂、念佛堂、斋堂等。

中国佛寺按照布局又分为石窟寺和塔庙两种。石窟寺基本依照印度教的“支提窟”模式而建，依山开凿。有的洞正中有方形的塔柱或佛龛；有的窟正中后靠壁前雕刻佛像，左右是菩萨像、天王像；有的石窟前面如有多余空地，就再建寺院。石窟寺的建凿以北朝至唐朝为盛，前后共有五六百年，其结果是使中国佛教石窟成为世界上保存数量最多、分布地区最广、延续时间最长的佛教艺术遗存。其中最著名的石窟寺有大同云冈石窟、洛阳龙门石窟（图1-6）和敦煌莫高窟（图1-7）。

塔庙也叫“浮图寺”“浮图”，这是因为“塔”是“浮图”“浮屠”“佛图”的简化形式。印度的“浮图寺”必定是庙中有塔，整座寺院以塔为中心建造，而中国最早的佛寺是利用官署改建而成，塔与木构楼相结合，正是受了印度“塔庙”的形制影响。中国第一座佛寺白马寺（图1-8）就是以一个大形方木塔为中心，在其四周有廊庑门殿围绕。这种以塔为主的寺塔布局直接来源于印度寺塔建筑，自汉、晋、南北朝，至隋唐初期，大体因循未改。大多数中国早期佛寺的建筑布局中也是以塔作为佛寺的中心。然而随着历史的发展，塔在中国佛寺建筑中的地位逐渐减弱。