

中西方建筑与艺术的审美差异研究

常新哲

西安培华学院 陕西西安 710125

【摘要】“一方水土养一方人”，说明不同的地理环境文化背景所形成的风土人情各不相同，建筑与艺术的发展过程是漫长的，中西方的不同思想文化背景下产生了许多不同的建筑与艺术形式，从美术上来讲更是如此，中西方文化下产生的不同审美更加体现在美术创作中，尤其是从绘画、雕塑、建筑这三个方面来讲，本文主要从绘画、雕塑、建筑三个方面对中西方建筑与艺术文化的审美差异进行分析。

【关键词】中西方；建筑与艺术；美术；审美差异

前言

宋艺文（2020）指出，建筑是艺术表现形式的一种，具有多元化的美学意义，中西方建筑美学存在很大的艺术差异性^[1]。戴孝军（2013）指出，中西方思维方式不同，视觉感受、艺术观念等方面存在差异，致使中西方在建筑艺术方面的审美特征差异化明显，中西方不同主体在建筑审美方面存在理念、追求、意境的差异化^[2]。韩秋争、朱孔谦、杨德全（2015）指出，中西方文化差异，中西方建筑文化艺术意蕴角度也不一样，中西方建筑的审美存在差异，基于的哲学基础和设计观念也不同^[3]。已有的文献论述了中西方建筑艺术的差异性，对于本文研究中西方建筑与艺术的审美差异有一定的借鉴意义和参考价值。艺术的表现形式多元，本文主要以绘画、雕塑和建筑三个视角来分析中西方的审美差异。

1 绘画上的审美差异

1.1 风景画

中国的风景画分为山水画、花鸟画等，其所描绘的山川河流、花鸟鱼虫具有具象性的效果，画面整体的色调基于平淡，但却具有独特的流畅性线条，绘画多以水墨为主，而《千里江山图》中的水墨体现感十足，其中的山川所形成的各个山峰的层次性，远近性具有鲜明的特点。在《富春山居图》中，我们可以从水墨中看到更多的诗意美感，虽然其中色彩并不多，但是却可以从中体现到线条的流畅性以及远处乡村的一个繁荣。在《清明上河图》中，虽然色彩会较之前两幅图比较鲜明亮丽，但是其中的人物、动

作、神态等各有不同，并没有将其人物的细节化表现的十分突出，却也更显淋漓尽致的感觉，具有意象化的一个具体表现。而在花鸟画中，我们最擅长的就是去进行梅兰竹菊等一些象征君子性的或者是具有独特意向的花鸟作品。从中我们可以感受到植物的意向化，而不是单纯的被照相机照下来的写实性。这是属于文人士大夫中流行的一种文人画。这样的话呢，开拓了花鸟画的一种新的意境形式。从上面这些中可以总结到东方的风景绘画艺术较为主观性，有一种诗中有画画中有诗的感觉，其具有如同写字一样流畅的线条，较为随意的挥洒，却不失画幅中的一个分寸感^[4]。在中国的三夫山水画中可以感受到山水重重叠叠好像是在远处天上所观看到的景象并不受到拘束，如同写诗一样注重意蕴，中国话更讲究的是传神而并不在意那些琐碎而特写的主题，而所进行的人物并不讲究尺寸与比例的特点，主要在于意象化的姿态。

西方的风景画主要以油画为主，其中莫奈的《晨雾》是比较具有代表性的，其中所表现的自然风光中色彩使用比较鲜明突出，注重于色彩的光影效果。《春天》在这幅画中呢又可以体现了印象派捕捉瞬间即逝的光色效果，从中看到的。池塘看起来是粉红色的，是因为阳光的反射及其颜色会把其所看见的环境色给染色成这样的颜色。《划艇》在这幅作品中，我们可以发现一种全新的视觉艺术，这里可以用细致的手法展现了里面水下的鱼儿在进行游动时的细节性表现特点以及水面上的划艇的真实。从上面的三幅作品中，我们可以总结出西方的风景画主要讲的特点

是一个真实表现要突出成为照片那样的一个表现形式，把所有的一个去进行还原性特点，西方艺术注重的客观性在这里表现得尤为独特，注重的是形式，而不是中国绘画中的神韵了，西方绘画中的显示也使得他们的作品失去了一丝艺术性的表达。

1.2 人物画

中国的人物画主要分为肖像画，风俗画，仕女画历史故事画等要求的是一个传神的效果。从《香山九老图》中我们可以看到唐代著名诗人白居易晚年退居香山的一种自然生动与自然的一个融为一体的感觉。在《牡丹仕女图》中呢，我们可以看到画中女子体态丰盈，举止安详，但并不能从画中看到。得到这画中女子的具体长相以及细节化的外貌特点。《王时敏小像》中从幅图中呢，我们可以看到一个体态端庄仙人的感觉。画中的人物是清末著名画家出身于明代的宦宦世家，有极高的修养，我们从画中可以看到他手持浮尘，神情自如，严肃端安装的感觉，又从他的仪态中感觉到了他个人的修养性极高，其服饰和体态的线条感也极其流畅^[5]。

而在西方画中，《蒙娜丽莎》所表现的细节感十足，现在我们可以从中感受到从任何角度的微笑，甚至我们可以把这幅画像当做是一个用照相机照下来的人物写真。而另一幅作品《戴珍珠耳环的少女》这幅画也可以让我们从中感受到一些具体的形象性特征，我们不光能从中可以细节性的看到其画中人物的面部细微的表情变化以及其极致感极强的面部特征，甚至可以通过画像去找到当时人。

从上面对于作品的分析中，我们可以得知中东方画中的神韵和其画中人物的形象性表现更为突出，而在西方话中更表现的是其外貌形象，注重解剖学的表现，与东方画中的内在气质形成了鲜明的对比。

2 雕塑的审美不同

中国的雕塑作品，如秦始皇兵马俑使用泥土去进行雕塑，还有一些佛像是使用的一些呢石头或者是木头去进行雕塑，而这些是我们就地取材的产生，同时在我们中国的东方雕塑作品中的也更加具有神韵的特点。虽说在兵马俑中可以更加细节性的看到许多人物的面部表情神态，但是从中我们还可以感受到，虽然有一些是极具相似的，但是

其神韵的表达程度更较西方来讲是突出的。我们的许多中国的雕塑作品是具有人物原型的，但是就目前为止我们并不能从雕塑中感受到更多外在性的感受，更多的感受是其审美的神态等内在气质的体现。

西方的雕塑作品中更加的大胆，虽然其中很多是采用神话中的人物，并没有人物原型，但是其表现更加的大胆，基本都是将身体的美感线条去体现出来的。西方中也有许多有人物原型的一些雕塑作品，其中也可以更好地看到其人物原来的长相，而并不是说像东方的一些雕塑作品一样看不到其更多的外在表现的一些形象。

从上面我们可以知道东西方的雕塑及表现为西方更大的东方更具有神韵性的特点。东方的表现是更有神韵的 如佛的儒雅，神的仙风道骨^[6]。

3 中西方建筑的不同审美

中西方建筑之间从视觉效果来说，两者明显存在差异化，具体见图3-1、图3-2，深入对比两者在思想理念层面、建筑材料方面等都不相同。

图3-1：西方建筑物

图3-2：中国园林建筑

3.1 思想理念层面

中国文化的发源地是黄河流域和长江流域，这两个地区的气候温和，非常适合农耕。因此，在中国的发展历程中，农耕起到了至关重要的角色，它是国家经济的主要支柱^[7]。古人们相信丰收是上天的恩赐，所以人们对大自然怀有敬畏之心，顺应自然规律。他们注重实现天人合一的理念，追求自然与人的和谐融合。这也是为什么中国文化十分重视建筑的风水学说。

西方建筑文化的发源地是希腊，它被誉为欧洲建筑的摇篮。希腊位于地中海北岸，东临爱琴海，属于海洋性气候区域。在这个地区，人们需要长期与恶劣的自然环境进行斗争。因此，西方建筑相对注重展现人类的力量和精神，强调“征服自然”的理念。相较于中国文化注重天人合一的思想，西方建筑更倾向于将天与人置于对立的状态，通过改造自然来实现理想状态。它常常使用大规模、规整的几何图形，以展现皇家的权力和尊严^[8]。

中西方建筑在设计理念、传递思想与文化方面都存在典型的差异化。

3.2 建筑材料方面

从建筑材料中，东方建筑一般使用木头、土等，而西方建筑的使用石头等去进行建造。东方建筑以木构架为主，独特性的单体造型讲究对称的审美艺术效果，而在布局上也有群体性的组合性特点，有种种对称等一些纵身效果的体现，而在西方中是比较讲究雕塑性的建筑显示宏伟壮观的一些感受，西方建筑中的还比较注重单体建筑的。垂直扩展和高耸突兀等立体性的表达效果相比于东方的内向，封闭，严谨那个什么追求含蓄的私密性，而西方更加的是外向的，开放的，活泼的进取自由性^[9]。就色彩上来讲，中国的传统建筑的色彩比较鲜艳，而西方的建筑色彩则是白灰，米黄为色调。

4 结论

就上面三种艺术形式，我们可以得出东方审美具有一些内敛性，象形性和意向性的审美特征，而西方审美的具有大胆夸张和比较开放自由的一个特征。总体上来说东方审美比较讲究神似，西方审美则比较讲究形似。而不论是东方审美的神色还是西方审美的形式都是独特的艺术表现形式，都具有其独特的艺术特点，具有独特的美感，这样的美感所构成的是我们独具特色的不同的艺术形式的美。这样不同形式的美也是我们所需要的世界上各种文明相互交错的美感，他们都有其独特的特性，都是世界文化中不可缺少的一部分。

参考文献：

- [1] 宋艺文. 关于建筑艺术交融与中西方建筑美学的研究[J]. 艺术品鉴, 2020(12): 192-193.
- [2] 戴孝军. 形态与意境—中西传统建筑艺术审美特性比较研究[J]. 美与时代: 创意(上), 2013(1): 16-20.
- [3] 韩秋争, 朱孔谦, 杨德全. 从建筑文化的艺术意蕴角度分析中西方园林[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2015, 000(025): 5226-5227.
- [4] 孙姣娜. 从相同题材艺术创作中比较中西方审美差异形成的动因[J]. 艺海, 2021(06): 52-54.
- [5] 刘琴姐. 论中西方绘画艺术审美差异[J]. 艺术品鉴, 2017(13): 44-45.
- [6] 王嘉伟. 论中西方美术在艺术表现和审美方式上的差异[J]. 美术教育研究, 2015(13): 54-54.
- [7] 高铁. 中西方雕塑艺术特征及审美研究的差异分析[J]. 剑南文学(经典教苑), 2013(03): 175-175.
- [8] 赵蕊. 当代体化建筑表皮审美研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.
- [9] 陈泓宇, 周波, 李海申. 基于不同文化视野下的建筑物审美体系研究—传统中医理论与本土建筑创作分析[J]. 四川建筑科学研究, 2018, 44(03): 128-132.