

中国古典美学三大范畴

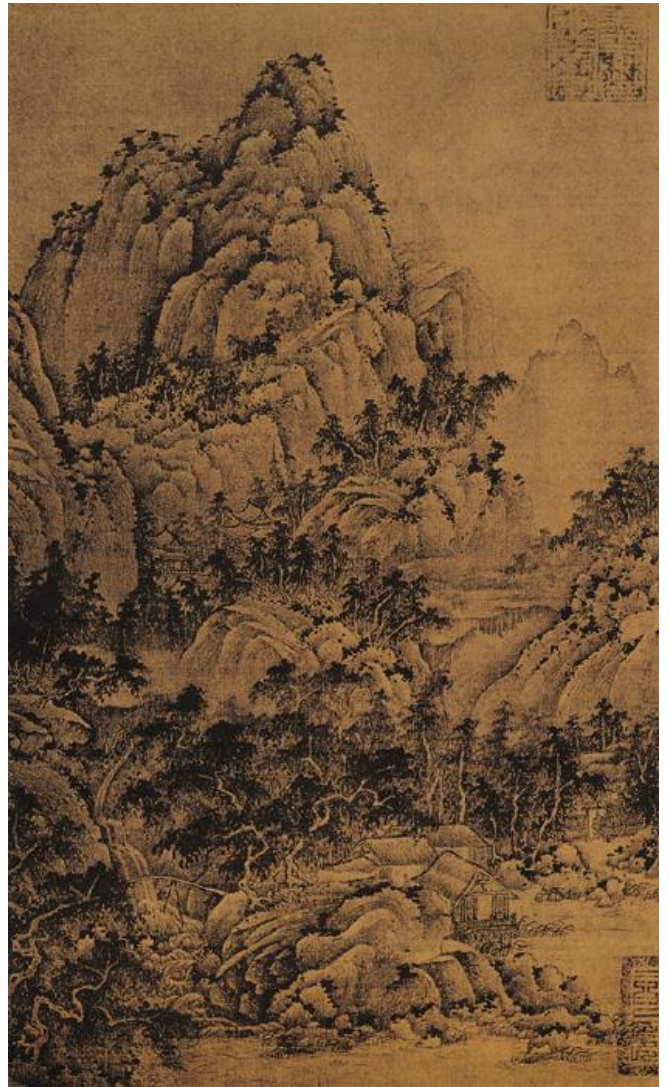
中国古典美学：没有系统论述

- 关于艺术和美的思考**没有形成系统的知识学**；
- 只有格言式的论断，散见于儒释道禅著作。
- 诗论、文论、画论和乐论，以经验描述、形象表达、体验总结与类比综合为特征。

与西方古典美学的比较

- **自然美**：自然之于思想的优先性。
- **审美经验**：非低级经验，而是高级经验。
- 儒家礼乐文化；
- 道家自然逍遥无为；
- 禅宗的心灵体悟。

美论

- 美是道之文，是道自身的显现。
- 天文：日月运行、阴阳转化
- 地文：山水、草木
- 人文：文化、文字、文章
- 自然之文是已给予的，人类之文是被创造的。
- 道之文是一个感性世界，如天地色彩，万物声音；而不是一个抽象的形而上学的概念世界。

美感

- 美感是大乐：与天地合同，天人合一。不做自然的奴隶，不受控、屈从于自然；也不做自然之主人，改变、支配自然。
- 人的审美活动是人与天和，相互协调、和谐，和是有差别的同一，人陶醉于自然之中，体验和平和宁静。
- 乐感文化**VS.**罪感文化、耻感文化
- 乐是审美的，不同于敬畏。

艺术论：文以显道

- 艺术不同于自然，文化是人化，艺术是人文。
- 艺不是道本身，艺术的本性是道自身的显现，这种显现方式是感性的，关切人的情感的。
- 道与其自身的显现，不存在时间先后和因果关系，文道合一。
- **区别：**
- 文以载道：手段与目的、或极端的形式主义与技法主义

美学家的话

- 强调美和善的统一；
- 强调情与理的统一；
- 强调认知和直觉的统一；
- 强调自然和人的统一；
- 富于古代人道主义精神；
- 以审美境界为人生最高境界。

——李泽厚、刘纲纪《中国美术史》

- 形象大于思想
- 想象重于概念
- 大巧若拙，言不尽意
- 用志不分，乃凝于神。

——李泽厚《美的历程》

- 中国艺术之意境：道、舞、空白。
- 绚丽之极，归于平淡。

——宗白华《美学散步》

- 自然平淡，无味。

——叶朗《中国美学史大纲》——

回顾：西方古典美学的三大范畴

模仿与超越

优美与崇高

形式与内容

中国古典美学三大范畴

写实与传神

简约与繁复

阴柔与阳刚

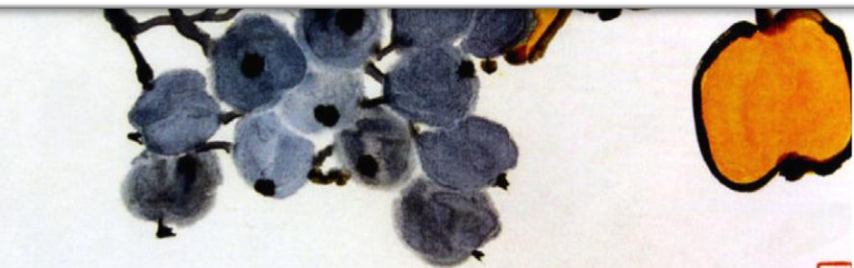
喜欢哪幅画？

品茗图 辛卯年 文成写

图行天下 photophoto.cn

願者壽年只喜

华夏收藏网
cang.com

华夏收藏网
cang.com

一、写实 vs. 传神

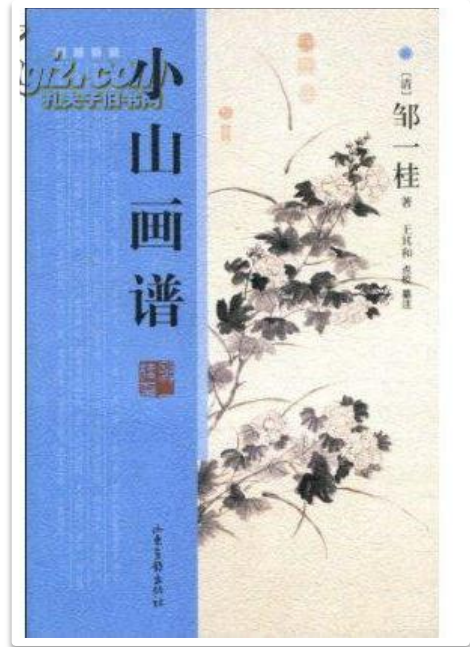
- 客有为齐王画者。齐王问曰：画孰最难者？曰：犬马最难。孰最易者？曰：鬼魅最易。曰：“何为？”曰：“夫犬马，人所共知，旦暮见之，不可类之；鬼魅无形也，故易也。”

——《韩非子·外储说左上》

庄子美学：传神

- 邹一桂：西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳、远近不差锱黍，所画人物、屋树皆有日影，其所用颜色与笔与中华绝异，布影由阔而狭，以三角量之，画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一一，亦具醒法，但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品。
- 苏东坡：论画以形似，见与儿童邻。

[清]邹一桂《小山画谱·西洋画》

魏晋转向之一：重传神轻写实

- 崇尚神似韵味而轻视形似写真。
- “画鬼最难”的典故在魏晋以前常有引用，而魏晋之后不再。
- 魏晋之后，中国绘画观念骤变，写实和形似不再被尊崇，庄子美学思想开启的“传神”观念，成为中国绘画安身立命的根基。

——徐复观《中国艺术精神》

魏晋转向之二：重简约轻繁复

- 中国美术史上有两种美：芙蓉出水之美；错彩镂金之美。
- 魏晋之前，两种美并驾齐驱；魏晋以后，崇尚“初发芙蓉”而不再留恋“错彩镂金”，认为前者是一种更高的更美的境界。

问题：为什么是魏晋？

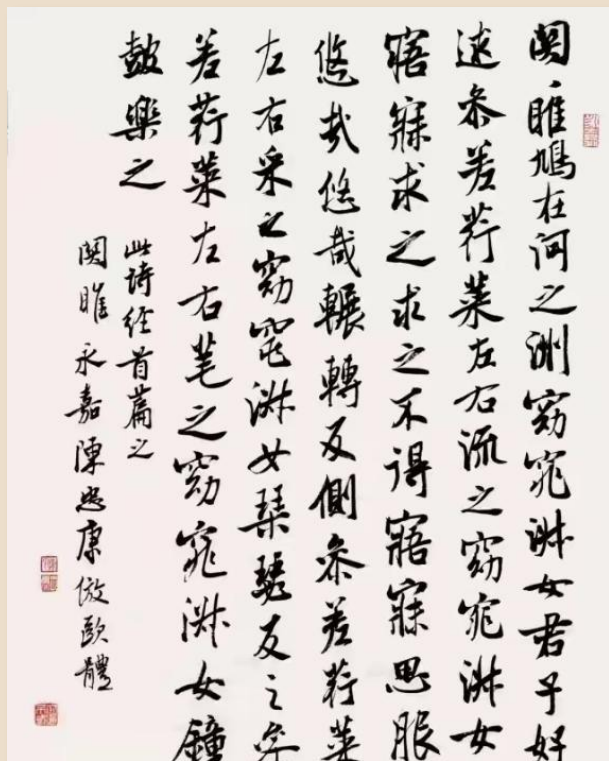
- 魏晋是中国艺术自觉的时代。

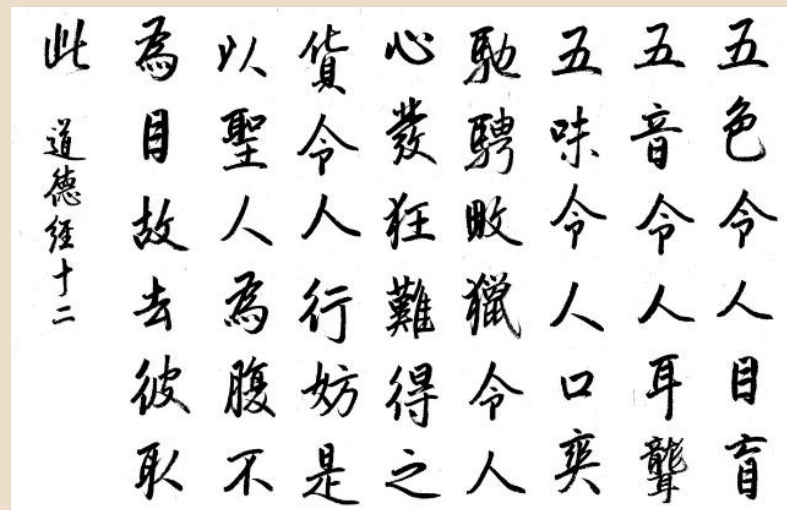
儒家：和

- 实践理性。
- 《关雎》乐而不淫，哀而不伤。
- 艺术的人生化。

道家：妙

- 审美自身的表现理性。
- 道之出口，淡乎其无味。
- 人生的艺术化。

芙蓉出水 VS. 错彩镂金

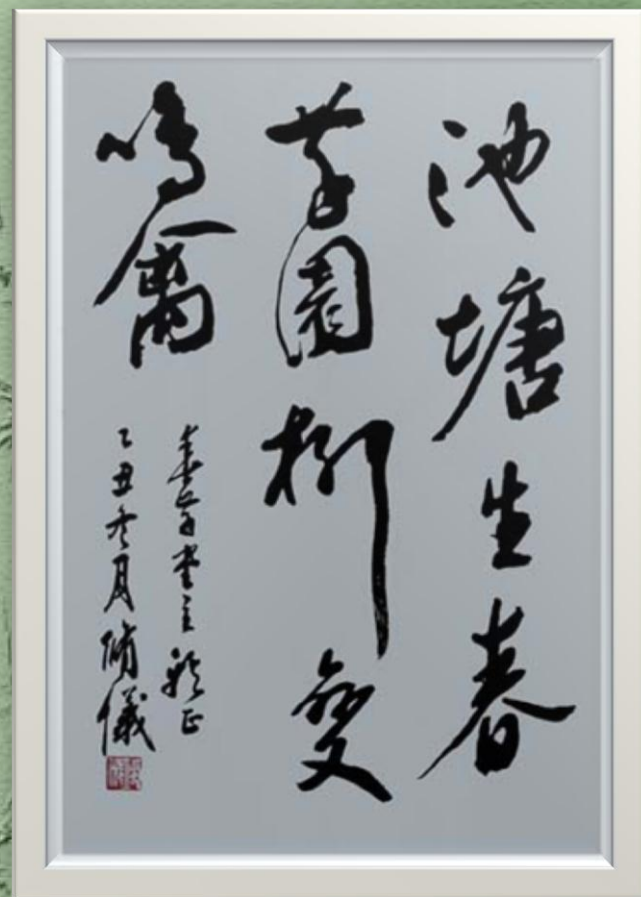
魏晋 芙蓉出水；自然可爱	先秦 错彩镂金；斧凿刻意
汉铜陶器 王羲之书法 顾恺之画 陶渊明的诗 宋代白瓷	楚辞汉赋 六朝骈文 明清瓷器 皇家建筑 民间戏曲

比较

- 《诗品》“汤惠休曰：
‘谢诗如芙蓉出水，颜
诗如错彩镂金’。颜终
病之。”

- 池塘生春草，
园柳变鸣禽。
——谢灵运《登池上楼》

昔者帝媯升六卿若
夫昴宿臨系姬文之
河內世功其緒祖裕
魏太中大夫言准的

www.duhaijing.com

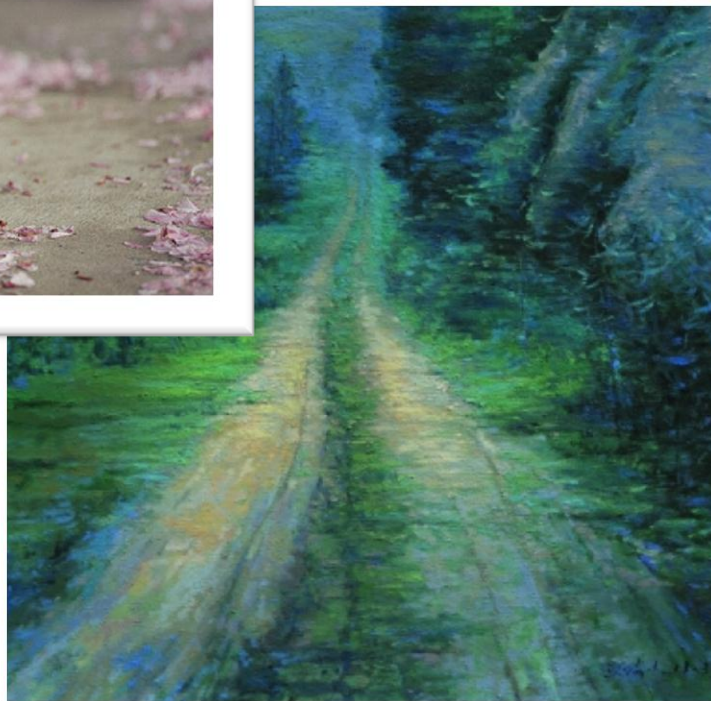
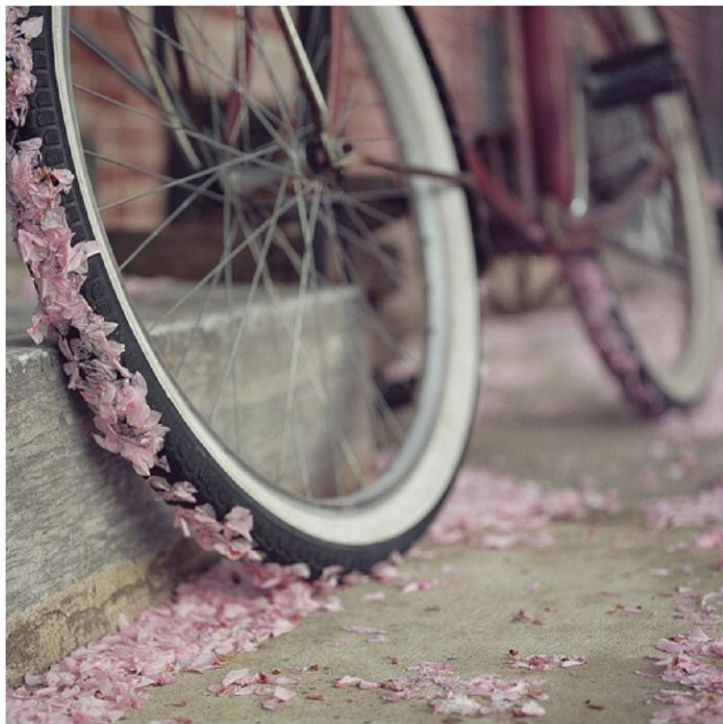
蘇太簡叅政家物多著
邛公之後四代相印或用
翰林學士院印
希記

欧阳询

北宋画院

■ “踏花归去”

■ “野水无人渡，孤舟尽日横”

阴柔与阳刚之美

- 阴柔之美：宁静或静态；柔美宜人，含蓄委婉；格局小巧。
- 阳刚之美：动感和张力，体现急剧的变动；粗犷有力，富有震撼力；意象宏大开阔，非同凡响。
- 声声慢
- 满江红

笑谈渴饮匈奴血
壮志饥餐胡虏肉
驾长车踏破贺兰山缺
臣子恨何时灭
空悲切靖康耻犹未雪
莫等闲白了少年头
八千里路云和月
三十功名尘与土
仰天长啸壮怀激烈
潇潇雨歇抬望眼
怒发冲冠凭栏处

满江红 怒发冲冠

【南宋】岳飞

声声慢

李清照

寻寻觅觅，冷冷清清，
凄凄惨惨戚戚。
乍暖还寒时候，
最难将息。
三杯两盏淡酒，
怎敌他晚来风急。
雁过也，
正伤心，
却是旧时相识。
满地黄花堆积。
憔悴损，
如今有谁堪摘。
守着窗儿，
独自怎生得黑。
梧桐更兼细雨，
到黄昏点点滴滴。
这次第，
怎一个愁字了得！

声声慢 李清照
寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。
乍暖还寒时候，最难将息。
三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急。
雁过也，正伤心，却是旧时相识。
满地黄花堆积。憔悴损，如今有谁堪摘。
守着窗儿，独自怎生得黑。
梧桐更兼细雨，到黄昏点点滴滴。
这次第，怎一个愁字了得！