

文化艺术时代对《美的历程》的研究

冯冲

大连工业大学 艺术设计学院

DOI:10.12238/jief.v3i5.4211

[摘要] 《美的历程》是由中国现代著名的哲学家、美学家李泽厚先生撰写的一部美学著作。这部美学著作通过介绍中国历史进程中的文化艺术的美,引领我们进行一段美的历程,从宏观鸟瞰的角度对中国古典文化几千年的历史进行了一次巡礼,领略中华之美,给予读者一份享受美的饕餮盛宴。作者将中华美学与五千年的历史和文化拼接得自然完整,让人丝毫没有朝代更替所带来的隔阂感,令读者将中国五千年文明精髓尽收眼底,感知五千年灿烂艺术文明,彰显了华夏伟大的民族精神,增强了文化自信。

[关键词] 文化; 艺术; 美学

中图分类号: G834 **文献标识码:** A

Research on "The Course of Beauty" in the Age of Culture and Art

Chong Feng

School of Art and Design, Dalian Polytechnic University

[Abstract] "The Course of Beauty" is an aesthetic work written by Mr. Li Zehou, a famous modern Chinese philosopher and aesthetician. This aesthetic work introduces the beauty of culture and art in the course of Chinese history, leading us to a journey of beauty. It takes a tour of the history of Chinese classical culture for thousands of years from the perspective of a macro bird's eye view. It allows us to appreciate the beauty of China, give readers a gluttonous feast to enjoy the beauty. The author integrates the Chinese aesthetics with the history and culture of five thousand years in a natural and complete way, which makes people feel no estrangement brought about by the change of dynasties, allowing readers to have a panoramic view of the essence of China's five thousand years of civilization and perceive the splendid art civilization of five thousand years. It manifests China's great national spirit and strengthens its cultural self-confidence.

[Key words] culture; art; aesthetic research

李泽厚先生带领我们开启五千年的文明巡礼,从远古商周青铜饕餮的狞厉之美、先秦的理性精神,到楚汉的浪漫主义、魏晋的气质风度,再到盛唐的锦绣之音、宋元的山水意境、明清的文艺思潮,总结概括性地对各个时代所体现的美学思想精神做出精炼的归纳,为读者厘清中国文化艺术之美的脉络,在讴歌中华文明伟大不朽的同时,为增强文化自信增添了浓墨重彩的一笔。

1 把握历史脉搏,梳理古代文明

贯穿全书有两条主线,一条是显线即历史的时间线,另外一条是隐线即艺术形式的材质线。

从原始上古文明中人类遗迹开始,

沿着历史的脉络,一直到唐宋元明清,再现了中国的壁画、雕塑、绘画、陶瓷玉器等。原始上古文明,讲述了远古时期的审美与艺术,远古人面蛇身的图腾有着龙飞凤舞的张扬,原始歌舞也彰显了中华民族骨血里的粗犷,图形纹样的演化逐渐呈现出独立的性格和演进的方式。青铜狞厉之美昭示着巫师这一原始社会的精神领袖的诞生。一种凶狠的兽面纹即饕餮纹,呈现出一种神秘而威严的狞厉之美,它一方面是恐怖的代表,另一方面是神灵的保护和庇佑。另外一条隐线是艺术形式的材质线,诸如陶器、漆器、玉石、青铜、陶瓷、竹筒、帛画、石雕、敦煌壁画、山水人物绘画等。关于艺术

形式和材质,以下做一简单梳理。首先,陶器,著名的仰韶文明就是以彩陶为特色的文明形式。其次,漆器,河姆渡红色髹漆木碗是中国历史上发现漆器工艺最早的例证。其三,玉器,首要代表就是享誉国内的红山文化的玉猪龙。历朝历代都将玉比喻为君子德行,温润如玉,自古就有君子比德与玉的美谈。其四,商周的青铜礼器,见证了中国历史遥远时代的权力和活力,构成一种“沟通器具”。历史文明的曙光,从陶器、玉器和书法中可见一斑。说到书法,书法系统以书法为艺术形式,成为中国文化的最高表现形式。书法是线条的艺术,极具装饰性。汉字的发明将线条的穿插灵动之美发挥得淋漓

尽致,甲骨文、铭文、金文、大篆、小篆,开始了汉字的美的历程,最终形成了中国特有的线条艺术——书法,华夏民族的民族自觉和自信便是建立在优美的汉字基础之上。再说陶瓷,最早可以追溯到商代,精美的商代白陶在中国陶瓷史上是独一无二的,商代之后,历朝历代都有陶瓷的身影,唐代被称为“三彩”,明清时期被称为“景泰蓝”,陶瓷工艺在明朝宣德时期,青花已经达到精致的巅峰。再看帛画,东周战国时期,楚墓保存了两幅迄今为止年代最早的帛画。石雕、建筑、敦煌壁画,自不必赘述,最后说说山水绘画,中国的山水画较之西方风景画,起码早了一千余年,隋代的展子虔的《游春图》卷是迄今最早的山水画,中国画的长卷形式,是中国对世界的贡献。

历史时间线和艺术形式的材质线,两条主线绘制了一张宏伟的美学地图,带我们走过了中国文明历史的每个阶段,简明扼要地介绍了每个历史阶段中国传统美学的特点、形式及其依托在各自载体中的完美呈现,引领我们穿越时空,畅游历史的灿烂文明、体验文化的美好绚丽和彰显时代的气质风貌。这种穿越,既是美的体验,又是美的历程。

2 积极的创造美,浪漫的诠释美

艺术的美是可以诠释的。西周的人文主义,那样均衡冷静的气质,平复了商的巫术之美中过分繁复激情的部分,这些交织了艺术与文学和哲学的呈现,给人历历在目的感官震撼,同时让古代文化充满生机和活力。诠释西周中后期青铜造型风格,简朴中传达的是理性人文主义精神的均衡与安定。先秦,不论诗词歌赋还是儒道理论,亦或是建筑风格,都笼罩在理性实用的精神主导之下。而北魏的壁画,有一种粗犷悲烈与静定之美,使画面产生安静与肃穆的效果。南北朝时期战乱频繁,民不聊生,石窟佛像雕塑作为人民心中的信仰,是这个时代和社会美的理想体现,促成了佛教在这个特定历史时期的艺术发展。历史的车轮行

至楚汉,屈原的离骚,传统的浪漫主义让人心醉,中国抒情诗发源于此。汉代的博大精深,体制强大、生产力发达、人民富足,艺术作品带有古拙的浪漫气息,这种浪漫是根植于经济的强盛和军事的强大以及战胜自然的雄心引发出来的一种“现实浪漫”情节,正是这种古拙使得汉代的艺术运动感、速度感、韵律感突出,自由中弥漫着浪漫主义情调。汉代呈现的是一个极为丰富、饱满,充满非凡活力与自信的美好图景,同时,汉代给予我们华夏儿女最大的贡献,就是给予我们民族以汉族来命名。从魏晋的人文自觉到盛唐的锦绣辉煌,再从宋元的无我有我的山水意境到明清的浪漫感伤,伴随着世俗与宗教的纠缠羁绊,虚幻与现实的转换,全书带我们到历史深处走了一遭,踏着翻滚的时间洪流,每一朵浪花都是一次蜕变,一次感动。娓娓道来,连贯又清晰,言语已然跨越万水千山,恍若隔世。正如钱穆先生在《国史大纲》里所说:“延绵不断”是中国古代历史发展的一大特点。正是遵循延绵不断这一特点,才使读者深切感受到中国古代“美的历程”是浑然一体、绵延不断的。

3 美的历程是思想的历程,也是意识形态的历程

美的历程不仅是美学的历程,也是社会发展的历程,深层次是意识形态的历程。书法、绘画、陶瓷、诗词歌赋等等这些专属中国的符号被浓缩在“美的历程”这本书里,伴随着五千年亘古不变的时光,文字的力量、思想的力度在本书中体现的淋漓尽致。中国古代文明从器具、人像、线条、雕刻、书法、绘画中探讨美,并将其和历史、社会、经济、哲学、文化发展融合起来,这些美的形式的变化是文明发展的产物,被深深地打上时代的烙印,其实也可以说是每个社会阶段的缩影。

4 结语

文化艺术的博大精深,我们可以尽情品味先哲们思想,使人类的审美情趣

更加丰富厚实。站在理性的角度,审视艺术的共同性和普遍性符合哲学的思辨,用这种独特的视角观察文化艺术现象,把握文化艺术的客观发展规律,同时把社会时代风采与文化艺术紧密相连,正所谓艺术离不开历史,社会离不开艺术。中国古代文化的深蕴,其美学内涵是变幻形式与承接未来。历史的凝练和积淀,感染着人们的思想、观念、情感、认知和意识,使人流连忘返,沉醉其中。因此,美的历程不仅是美学的历程,也是意识形态的历程,更是社会发展的历程。通过艺术作品来深度挖掘潜藏在其背后的整个社会的意识形态,赋予这样的艺术作品更具价值,同时,这也符合马克思关于美学的历史观点和审美态度。作者从宏观鸟瞰的角度对中国古典文化几千年的历史进行了一次巡礼,领略中华之美,给予读者一份享受美的饕餮盛宴,使读者将中国五千年文明精髓尽收眼底,感知五千年灿烂艺术文明的同时,彰显了华夏伟大的民族精神,增强了文化自信。

【参考文献】

[1]苏美华.成长,美的历程[N].中国教师报,2021-11-24(016).

[2]吕作用.傅雷《世界美术名作二十讲》性质辨析[J].美术学报,2015,(6):56-65.

[3]高阳.傅雷《世界美术名作二十讲》对社会美术史的吸收[J].美术大观,2019,(09):100-102.

[4]施崇伟.美的沉思——读《蒋勋说宋词》[J].青春期健康,2021,19(20):58-59.

[5]孙蔚.网络文化背景下的设计艺术伦理问题思考[J].装饰,2010,(11):141-142.

[6]《写给大家的西方美术史》[J].中学生优秀作文(高中版),2011,(10):3.

作者简介:

冯冲(1997—),男,汉族,辽宁省大连市人,研究生,学生,研究方向:艺术设计学。