

谈中国传统美学精神“中和之美”在绘画中的体现

沈洪香

重庆三峡学院

[摘要]随着经济社会和人类精神文明的不断发展,人们对美的追求也在不断学习和提高;对美的事物在不断地创造,但是我们对于一个优秀的传统文化美学也是由衷的继承延续与创新。在中华文明千百年的历史长河中,“美”这个词已经清楚地展现出来。远古石器的质朴美,夏商青铜的凝重美,秦汉帛画的神秘美,唐宋诗歌的韵律美,不同时代不同美最终凝聚成中国传统美学。儒家思想的出现使中国传统美学更加丰富多彩,而“中和之美”就是其产物之一。本文论述了儒家美学之一“中和之美”,分析了“中和之美”在现代绘画中的体现,以及“中和之美”在现代中国画中各种作品中的应用。

[关键词]中和之美; 意象油画; 中国画; 传统美学; 审美观念

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.2258

前言

中国的传统美学被儒家思想一直熏陶着,便形成了独具中国特色的“中和”之美,其中的“中和”二字并指传统儒家思想所倡导的中庸与和谐之美。中庸思想始终与儒家的道德伦理相互牵扯着,体现在“尽善尽美”“乐而不淫,哀而不伤”等方面,并且在不同的时期都产生出新的观点和理念,对我国文学、哲学、美学创作以及世界文明影响深远。

一、“中和之美”的概述

(一)“中和”的含义

众所周知,哲学是一门无形的艺术,它通过美学这个中介,对我们的艺术领域产生了重大的影响,“中和”的艺术审美追求手儒家思想的影响。“中和”这一词是出自《周礼》,后来经过孔子的研究发展成了中国儒家的思想核心,其中儒家的“中和”观包含了主要的四个方面:第一天地之中和。表达天地的运行是要在阴阳两势中取得平衡,才能取得某种暂时的稳定状态。第二人心之中和。其中心所代指的是自身的意志与认知,心中所想必须要与客观现实相协调统一,这样才会使自身在社会实践中展现出自己所存在的价值与意义。第三身心之中和。其实就是自身的内心意念与外在表达要相协调统一,不能违背自己所想思想与行动统一做到知行合一。第四人际之中和。也就是说在人际交往中要有所保留,自身的行为表达受到一定的束缚与规范,不能做出逾越规矩的行为,这样才能维持社会的和谐。

其实,儒家的“中和”具有一定的辩证色彩,一直强调的是无过而不及,不偏不倚,追求一个事事恰到好处,彼此之间相互协调。在儒家的思想中,“中和”不单单只是人人应当恪守的伦理道德真理,同时也是人人正确对待世间万物的基本准则。在孔子的道德修养中以立志、克己、内省、改过为基础,外加以诗书礼乐之教化,便可以到达一种美善圆满的人生境界,而孔子一直推崇的人生便是如此,简而述之就是要求我们的审美情感与道德情感的“中和”。

(二)“中和”的体现

当把“中和”的观念运用到艺术领域,便形成了一种含蓄,内敛的情绪特点。首先,在建筑领域,作为中国传统文化之一的中国古代建筑,无论是崇尚和谐的仪式性建筑,还是建筑中体现的节奏,以及建筑模式的理念,实际上都体

现了“中和”的理念。我国的古代建筑经过了数千年的洗礼,一直都在传达着属于自己的唯一的特色。而在建筑这一经人工营构的物象中,一直都显现着中国特有的美学精神,即“中和”的审美精神。一方面,“建筑”作为一种人工产品,是中国古代与自然沟通的一种方式。另一方面,中国古代建筑注重建筑在平面和空间上的秩序。它通过个体建筑与群体建筑的整齐和谐的排列组合,建立起人类社会的伦理秩序。“中和”之美包括孔子的礼乐思想,主要体现在建筑外部形式与内容的差异与统一上。就拿西方建筑来说,其实不难发现,西方的传统建筑往往是一览无余,比如各个教堂像巴黎圣母院,米兰大教堂,或者凡尔赛宫,这些建筑无一不体现着奢华,辉煌,磅礴。而中国的古代建筑并不只是一种风味,有故宫的金碧奢华也有苏州园林的意境。就苏州园林来说,它的美在于一个“曲”的设计,不仅有曲桥、曲洞还有曲径,无一不体现它的韵味与含蓄。在园林中还经常会涉及镂空的门窗,而透过门窗又能隐约的看见对面的风景,似见非见,颇有趣味,这也体现了“中和”之美。

在绘画领域中“中和之美”的美学精神显现的清晰明了,与西方绘画相比,我国传统中国画注重前面提到的刚柔结合,注重画面的故事性,古代山水画注重可观的旅游性。儒家的“中和”强调以柔克硬、刚柔结合的思想。中国传统绘画和这种观念是不想寻求的。“中和”的艺术思想深深地影响了艺术家们,使得他们大多数的绘画作品都已平和、宁静、和谐为美。在构图上中国山水画就讲究和谐二字,画面的均衡,就算在南宋时期的山水画家马远,夏圭俗称“马一角、夏半边”他们的山水画虽然看起来是缺角少边的但是他们的构图也是讲究的一个和谐与对称的。而在中国画的色彩中,它并没有与西方的绘画一样,形成一套具有严密理性,科学逻辑的绘画体系,而是将色彩与水墨同时运用以此发展。在传统的中国绘画中,色彩与水墨是相互发展依靠、相互关系协调,这恰恰就体现出了“中和之美”。“中和”作为中国古代美学的一种基本形式,对古代的艺术的发展产生了深远的影响,而这种美学形态延续了千百余年,至今依然具有深层的现代意义。

二、现代中国画中蕴含的“中和之美”

中国传统绘画艺术形成的条件和根源来自哲学思想的重

要指导。因此,我国历代的绘画作品,无论是人物画、山水画还是花鸟画,都深刻地反映了传统哲学的影子,其中儒家经典的“中和之美”的审美精神使中国艺术家追求的美达到了顶峰。在1919年“五四”运动后,世界艺术受到西方先进现代艺术思潮的影响,我们也应该接受西方艺术的入侵,并进行一定的吸收、借鉴和学习。在这一时期,中国绘画和中国画家同时吸收和吸收了西方现代艺术的有效方面。当西方大量的艺术理论和绘画技法涌入中国,丰富和创新了中国画的绘画语言,也由此冲破了中国画长期以来缓慢静止变化的状态,也由此加快了中国画从传统形态向现代艺术形态转换的进程。

(一)“中和”表现与“题”

面对五彩缤纷的现代生活,激发了艺术家的创作欲望和激情,追求时代精神,探索未知的时代,已成为艺术家追求的创作主题和艺术过程。如著名的画家、美术教育家吴冠中先生他的系列作品《乌江人家》,表现了一种“形式美的结构”,艳黑的屋顶挤压在画面的左端,和右边近乎泛白的江水构成了强烈的对比,像极一幅阴阳太极图。原本平静不为人知的江边小镇,在画家的笔下,顿时充满了内在的生命张力,揭示出自然和人类存在之间的内在和谐。

中国画作为中华民族精神的载体之一,也是承载中华民族文化、弘扬中华民族精神的艺术形式。在林风眠的“洋为中用”和黄宾虹的“古为今用”中,他们的中心思想始终没有偏离中国传统文化的根基,应该创作出具有时代精神和当代社会生活气息的艺术作品。只有通过“中和之美”,才能更贴近当代人的审美意识,直接攻击现代人的灵魂。

(二)“中和”体现与“技”

在现代西方艺术的激荡下,现代中国画也实现了多种创作技法与艺术语言的结合,画面的形式感和视觉冲击效果成为大多数画家的不懈追求,创作技法更具包容性。无论是画面的构图,虚实的结合,画面的整体和谐,还是“中和之美”的审美精神,都体现在笔墨中无处不在。如著名画家、教育家林风眠先生,他作为20世纪中国美术界的顶梁柱之一、作为中国现代美术的先驱,将“中西融合”的艺术理念带入了中国现代美术的世界,他倡导“包容、学术自由”的教育思想。在他的艺术生涯中多数作品都是以斗方画面的形式为主要,在他的绘画作品中经常将西方的满式和方式构图这些元素融入作品中,从而赋予了传统中国画一种现代的画面形式,重新使画面有了新的表达内容,给观赏者有了一种新的审美体验,进而更符合现代人的审美观念,也让传统绘画有了新的创新。

(三)“中和”显现与“境”

“意境”在国画作品中是不可或缺的一样,意境在外可以表现出作者的绘画功力,在内可以表现作者的思想情感,而心与自然的成果,便是绘画者心手合一的表现。在国画的创作中虚实结合、动静相随是重要的表现手法,所谓“实”是观赏者能够用眼睛去看见的,而“虚”则是通过“实”

的表现去感受到的即透过现象看到是事物的本质,虚实之间是相互联系相辅相成的,也就体现了“中和之美”的审美思想追求万物的和谐与适当。所谓动静结合的技能也与意境息息相关,虽然绘画作品都是静止的表现,看上去是平铺直叙的,但是传统中国画讲究“可观可游”的艺术效果,在国画作品中不仅强调作品的观赏性还注重作品的阅读性,呈现出一种动态的意境,在通常的山水作品中,不仅只简单的描绘风景还会往画中汇入故事性,比如南宋画家苏显祖所画的《风雨归舟图》,画中烟雨茫茫,雨气蒙蒙。河中的船夫披着蓑衣撑着长篙逆流而上,桥上的路人撑着雨伞冒着雨行走,神态生动,动静交互,画面错落有致,相互呼应。

在时代的发展下,不论是艺术还是思想都因随时代发展,正如“笔墨当随时代”一样,中国现代绘画对意境的追求也在慢慢地发生变化。面对文化多样性的冲击和物质的诱惑,现代人对彼此的了解可能比古人对生活自由的追求要少。宗白华先生说,“精神的淡泊是,是艺术空灵化的基本条件”。因此,对于现代人来说,崇尚“古意”的心理特征逐渐成为现代人寻求稳定的心理特征。艺术家将情感融入绘画中,表现出意境的宁静,充分体现了“中和之美”的审美精神。

三、结论

不同时代节点的艺术、文学、经济、政治往往体现着那个时代当属的精神面貌,不同国家和民族的审美观念和审美追求必然会随着时代的变化而变化。在中国几千年文化史的长河中,中国画不断创新和发展,逐渐形成了独特的文化艺术体系,其根源也在于中国传统哲学和深厚传统文化的稳定和延续。在儒家众多的思想中“中和”的理念一直受人所用,这种美学形态一直传承了数千余年,至今仍然具有现代意义。在物质快速更替的21世纪,我们面临着各种冲突、矛盾和问题,而“中和之美”的思想依旧是最值得崇尚和追求的价值导向,另外,当今世界人们的精神生活和物质生活出现了不平衡,而“中和之美”的思想可以引导我们形成正确的价值观,在纷繁复杂的物质生活中我们不能忘了对精神的充盈,这样才能使物质与精神平衡,才能使我们人生活得有价值。所以说“中和之美”它不仅仅是一种美学理念,也可以是哲学思想,更或者是人类更高的一种人生追求。

参考文献

- [1]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.
- [2]叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985.
- [3]王世襄.中国画论研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.
- [4]柯汉琳.中和美的哲学定位.[J]华南师范大学社会学报.1995年04期
- [5]李媛.对中国古代建筑中“中和”之美的解读.[J]文教资料.2010年1月刊