

探讨中国现当代美学与中国传统美学思想

董妙

湖北第二师范学院文学院

[摘要]在20世纪国内掀起了美学的发展新思潮，给中国的美术业带来极大的冲击和影响，而且美术思想发生巨大变化，最新美术思潮融合东西方美术思想，也将过去传统美术与现代化美术思想相融合，这成为了当代国内最显著美术发展潮流，也培养了大批艺术家如齐白石、徐悲鸿等。在这种发展思潮之下，已形成了大量新型绘画创作思想，在绘画流派中，美学观对社会影响至关重要，本篇论文就针对时代发展背景，从理论和实践两方面谈到艺术家和中国当代艺术及美术的思想观念。

[关键词]中国；当代美术；传统美术思想

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.212

我国有数千年悠久文化历史，在近千年历史发展中，涌现了一大批优秀艺术作品和优秀美术作家，在近百年发展历史中，国内中国画也发展比较迅速，它经历了从衰微、奋进、探求走到复兴。中国画特别是以人物画发展复兴，国内美术业，经过了大量变革，而且在美术绘画思想方面也出现了巨大变化。从当前国内的文化发展来讲，经过几代画家努力，绘画思潮专注于社会，深入到人民生活，贴近于传统，又追求创新。

一、中国现当代美学思想发展

在20世纪80年代之后，我国美术界迎来了新发展时期，在这个阶段，也涌现了一大批杰出绘画作家，其中，齐白石影响最大，齐白石是以一个农夫的朴素情怀，一个童真之心，运用文人创作之笔，开创美术绘画的新境界，将传统美术大力宣扬和继承，获得广大百姓的称赞，因此，就确定齐白石在绘画界地位。他的作品有着泥土芳香气息，而且也活灵活现。将传统民间艺术与现代绘画艺术相统一，达成了写意与写实的统一，能够使绘画作品在纸上跃然而起。从齐白石画作中，能够感受到中国画时代感及民族特色，能够展现出人民群众精神思想内涵，而且创作作品，能够突出展现出国人思绪情感，齐白石是发展传统创新，真正对国内传统文化有更层次地认知，美术作品能够有效展示出时代经济进取的文化思想精神，它对于中国传统美术的态度。中国艺术和国外艺术虽然有不同体现，但是在本质上却是基本相通的，融入了古今中外大量艺术元素，而且也是为创造新艺术展现出新内容，他一直反对中国艺术以封闭发展观点，创造出富有中国传统文化特色的美术作品。在作品中，展现出爱国精神，弘扬民族文化，大力倡导与民主相契合的社会文化艺术，使创作作品被群众所理解。美学艺术精神在绘画作品上展现，传达出创作者精神，能够对整个事物有全面认知把握^[1]。

在现代社会中，艺术家也在现当代美术历史发展中留有浓墨重彩的一笔，也逐步以过去社会现实创作的方式逐步向多元化的艺术实践发展，很多艺术家放弃了对过去简单生活、简单模仿创作，转而使用活灵活现感应。学术界也将这一深刻历史变

化称之为中国美术界革命，尽管这一时代借用西方的美术表达手法，中国艺术模仿国外西方的艺术，这也是人类不同文化交流之下的积极影响。美术作家唤起现实艺术精神，给予美术作品与新生命，在这种层面上也是对新艺术生命的极力召唤^[2]。

中国当代学以马克思主义美学论中的世界观为主，实践是马克思主义，它以马克思主义美学理论为基础，美术作家倡导马克思主义实践观，以人物代表马克思的实践观作为美学研究基本内容，马克思主义相关构成了其美学的重要理论框架。通常来讲，马克思主义论中相关的问题，都进行深度探讨，及应用和发挥特别是人化自然的发展命题。马克思在人与自然关系中提出了人化自然的发展理论，突出体现出了人五官感觉，能够用人们五官感受外界的美，人化自然也是社会公众实践形成的产物，以马克思人化自然发展阶段，将政治理论引入到美学研究中来。对绘画命题作以深化的完善，优化实现内化自然的人化美学和内在自然的人化。使作品突出的展现内容在人思想情感、愿望等多个方面，实现人化，实现了人性，社会建立和人性结构都是人化错误，是社会生活实践的产物及内化自然人化情感的多层次划分^[3]。

二、中国传统美学思想发展

中国传统美学起点是从最初老子发展起来，经过了国内近5000年的发展历史，在社会上涌现了大批哲学家、美学家和艺术创作者，他们在美学领域的深度探索研究形成了独具特色美学体系，而且是美术作品融合了我国优秀传统文化精神，在人们思想行动上，都全部反映到了人们对行为。传统美学中以合作为主体的发展思想，中国传统美学，重点讲究中和之美、协调之美、和合之美。世界大同和谐发展之美，就是社会群众认识问题、处理问题，会采用适度思维方式，解决问题，传统综合思想，最早追溯到周易。在儒家学说中，得到了进一步发展引进，逐步演化，形成了民族文化传统思维方式，除了受到天人合一的思想影响之外，中和思想体现出了儒家中庸之道的思想，要求人们在为人处事领域，都采用适度的基本原则，反对故而不及的思想。在哲学角度上，综合思维和古朴，辩证法

认为事物的质和量统一，就是事物度的发展就是从量变逐步开始。量变发展到一定程度就会产生质变，两端节点是由量变到质变转折，以此凡是经过适度，原则中和思维正是对度的正确把握。在伦理学视角之下，中庸是儒家最高道德标准，孔子提出了中庸知德思想观念，中庸之德也是在目前孔子的影响之下，主张为中庸之道来，修身养性，培养中和化思维^[3]。

在国内儒家思想发展背景之下，中和美也成为了美术作家推出审美准则，中和美反映出了群众审美方式的共同特点，中和思维言论，至今已是我国民族审美思想一种重要体现。

协调是社会事物内部构成要素的和谐统一，及各类相关事物和谐、统一、协调、和谐是事物万物的客观规律。协调和谐是万物共存的一种秩序。社会要遵循和谐协调的客观发展规律，协调思维成为核协议时，它是中国传统文化发展重要内容。中国传统文化有一贯之发展，思维传统，也更加关注于人们与社会自然和谐统一协调美和谐是我国传统美学的基本特征，我国美术作家倡导和谐美，儒家更是强调人与自然和谐的社会之美，道家也强调天人合一的自然美，佛家关注人们的内心平和美，主张心灵美，各个学派都有不同的艺术中和美。和谐协调是美术创作基本要素，它可以将一幅图展现在色彩构图方面统一、协调。和谐是不同要素最佳组合，也是各类事物最佳状态，一切立体图形是最流行一切平面图，形是最美圆形。以艺术的角度去探讨这些形式、线条1数量比例，和谐协调是典型的表现，它还认为事物比例最协调就是黄金分割，一切美就是从对立和协调中产生的，强调音乐就是和谐，和谐就是美。里斯多德就从对面的协调统一，形成自然和谐美，中国美学强调内容和外在形式的协调，而传统学是用定性分析的方法来重点阐述和谐美，在这种和谐美学思维之一之下，国内文化传统就会将道德思想那种与美学创作内容相整合，深度思考^[4]。

和合是国内传统美学思想中重要内容，美术作家将传统美学思想与和谐统一化的审美方式纳入到和合思想范畴之内，中国传统文化的和合思想文化是中华优秀文化的精髓内容，是中国特色化展现。西方传统化主张主客两分，强调天人对立，而传统文化则主张主课统一，天人合一的思想。在审美思维方面，进行着重考察西方传统审美思想，更倾向于局部性分析、思辨性、对立性，而中国传统审美思想更倾向于整体性和综合性及思辨性^[5]。

和合之美最大的特征就是整体性，不管是儒家、道家，都是强调整体思想观念，所谓整体观点就是因为世界是一个整

体，人与物也是有整体式，有许多部分要素方面，构成有机整体，要了解了不同方面各种要素，需要了解到整体，观察事物整体，要知晓事例。整个天地是混为一体的，人们立于天地中与外界天地相联系，人们的身体也是整体各器官之间存在密切的关联关系。

和合之美的特点就是兼收并蓄，在多种文化结构背景之下，实现融合式发展，也促进当前国主流文化发展。传统文化是儒家学说作为思想主体，吸收了国内道家、佛家等多种学派思想，而形成新型美学思潮，国内传统文化下美术发展形成了美术业的发展特征。在目前全球经济一体化信息化发展的背景下，国内传统文化的发扬和继承要注重采用兼收并蓄的发展优势，批判性地吸收西方文化，包含吸收艺术价值中的价值元素，使美术业能够得到不断的繁荣及发展。和合之美的审美观要求，从信任审美主体从整体上观察客体，这个特点需要从整体方面实现协调式的发展，这才是局部和谐美，并不能够代表和合至美的生命要求，陷于客体各部分，也是能够进一步协调，要求客体和环境之间形成了和谐协调美和合之美的审美观。在于艺术设计，要求重视设计效果，更加注重设计品与各要素之间的协调统一，及美术作品与周边环境统一协调式的发展^[6]。

三、结束语

在当前国内美术艺术发展中各类型的艺术创作风格非常有限，理论研究成为当前对美术业发展新格局，进而促使国内美术业在创新融合中不断明显发展，在中国当代艺术创作中，超越历史，创造产生时间差，已经使得中国美术发展与当前世界美术业发展相同步。

参考文献

- [1] 李昊霖.论中国传统美学观对现代包装设计的影响[J].大众文艺,2020, No.484(10):103-104.
- [2] 韩德民.“美学”建构与传统范畴现代性的开发[J].2021(2011-1):34-35.
- [3] 李锦瑶.禅宗美学理念在现代民宿空间设计中的应用研究[D].西安理工大学,2020.
- [4] 秦小童.儒家美学在现代图书馆设计中的应用研究[J].2020.
- [5] 罗峻峰,潘楠楠.试论传统美学思想在当前公益广告创意中的运用[J].艺术科技,2020,33(6):4.
- [6] 路月丽.中国传统山水画鉴赏对现代大众审美能力的塑造[J].美与时代(下旬刊),2020,000(001):55-57.