

浅谈中庸美学对中国画的影响

张释元

青岛大学, 中国·山东 青岛 266100

【摘要】本文通过阐释中国传统文化中庸美学的思想,分析总结西方美学思想与中庸美学的相同之处与不同之处,进一步结合中国画所体现的中庸美学艺术特征来说明中庸美学作为中国艺术哲学理论的一部分,要从西方美学体系中区分开来,探索属于中国的艺术哲学体系。

【关键词】中庸; 美学; 中国画

1 “中庸美学”理念

儒家、道家、佛家作为奠定中国传统思想的三大基础,代表了三种不同的角度去阐释人与自然、人与社会、人与人的关系。“儒家美学”更加关注道德品格,深受《周易》影响,将“仁”视为审美本体论范畴,儒家追求人和自然的统一和谐,强调人格之美、中庸之美,而中国画所塑造的意境恰好体现了中庸美学思想。“道家美学”更加关注自然主义,将“自然”视为审美本体论,超越自身的欲望和功利追求精神的超脱。道生万物,一切事物由宇宙而生,随着自然的发展规律,到达顶峰又回归自然。老子曾在《道德经》中提出:“知其白,守其黑,为天下式”,既表达了“知白守黑”的哲学理念,又与中国画中“计白当黑”的绘画美学所呼应,在中国画的黑白变化中蕴含着中国文化的精髓,体现着中国画的艺术魅力。佛家在中国艺术领域影响最深的是“禅宗美学”,将“心”置于了本体论范畴,其思想主旨在于生命本性的回归和自我的发现。无论是“心与物游”、“天人合一”还是“心外无物”都是以人的角度出发,与社会和谐相处,升华内心。

本文主要浅谈儒家思想中的“中庸美学”。中庸,是儒家思想核心,也是儒家美学的最终归宿。孔子所讲的中庸,是恰到好处、过犹不及、不偏不倚的状态。中庸的最终要求就是使人们恪守本心,认清自己、社会和人生,由内实现圆满,从而实现社会和谐。这与道家化的佛教——禅宗思想有所同而有所不同,相同之处都是内心的觉醒,精神的升华;不同之处是禅宗需要拒绝现实生活,固守本心,而中庸则是与现实生活的相处并超越生活,升华至道德本体。

文艺的繁荣促使了美学思想的出现,哲学理论为美学思想奠定了基础。美学,是18世纪才正式成为一门理论学科,但美感是在人类产生意识时就产生了,当然在远古时期的审美对象还并不能成为完全意义上的艺术,因为艺术的终极目的是观赏。美学在各个哲学家的定义里都有所不同,在黑格尔看来:“美学是艺术哲学,研究对象是艺术”;在康德看来:“美学研究对象是对于审美的研究”。孔子的中庸思想是一种至高的道德境界,并非统治思想。现代社会对中庸产生了很多误解,认为中庸是折中、平庸。宗白华认为中庸是“善的极峰”,而不是善与恶的中间物。

2 中庸美学与西方美学思想对比

2.1 “中庸美学”与古希腊美学

亚里士多德曾说:“美就是和谐”,最早系统地阐述“中庸”思想。“和谐”一词在希腊文中有多个含义,一个是“音调”,另一个是“八度型”的音阶。希腊哲学家们认为把不和谐的音乐变为和谐,和谐的音乐就是好的音乐。这还体现在古希腊的雕塑和建筑之中,如波留克列特斯的《荷矛的战士》,与当时毕达哥拉斯学派所提出的“黄金分割”美学观念相一致,展现了人体的完美和谐比例,体现希腊人的英勇精神;再如位于雅典卫城的帕特农神庙,展现了精妙的对称和构造、比例的和谐和统一,不仅

是古典艺术的伟大见证,更是科学精神的最佳展现。

中国传统绘画艺术所体现出的中庸美学,主要表现在天人合一的理念上。将艺术家的内心用笔墨展现于画面之中,从而达到托物言志、借景抒情的情感表达。在中国历朝历代的国画中,中庸思想贯穿于创作之中。艺术理论一定后于艺术实践,但去赏析历代的国画作品时,可以从中体悟到本体所传达的精神品质。如夏远、马圭的文人画,画面追求简洁空灵、平淡天真的意蕴,体现淡泊名利的人生品格;如宗炳所提出的“畅神说”,将画家本体与自然客体相互融合,做到“情景交融、寓情于景”天人合一的思想。

亚里士多德曾说:“并非全部行为和感受都可能有个中道……如偷盗、杀人等所有这一切以及诸如此类的行为都是错误的,因为其本身就是罪过,谈不上什么过度 and 不及。他们任何时候都不会被认为使正当的,永远使罪过。”所以,亚里士多德认为所有的美都是以善为前提,任何出于恶的美都不是美。这与孔子的理论出发点一致,都是以善为出发点来讨论中庸。亚里士多德将中庸的上一级命名为德性,也即人生的幸福——人生各种目的背后的最高目的;孔子将中庸的最终指向“道”,也就是人的本性通过道德的指引和净化,达到人性回归。人性的回归离不开正确的方向,保持正确方向离不开中庸思想^[1]。

古希腊的思想美学更加注重宇宙与自然的理性精神。中国的思想美学是以人和世界的和谐作为主题,人的介入使中国理性少了严谨,但多了一份人性之美、和谐之美。

2.2 “中庸美学”与康德

康德所提出的四大核心美学理念:无利害而生愉悦;非概念而又有普遍性;无目的而又合目的性;共通感。无目的或超功利都是指观赏者在欣赏艺术时不带有任何目的去进行的审美活动,并且在无目的的状态下产生愉悦感,是因为美而引发的愉悦。在康德的理论中美是具有共通性的,因为人的情感具有共通感,这种共通感就是主观普遍性所对美产生的标准。由于审美判断联系与主体,所以美感是否为美感,需要人的共鸣来证明。如18世纪所兴起的“如画”之美,以自然风景为艺术对象的审美形态。它所展示的就是一种超功利的美,一种因美而生愉悦的审美。美的不是自然风景,也不是主观审美,也不是二者的统一,而是一种“超功利非概念无目的的主观普遍性”。

在中庸美学中所表达的思想,也是具有一种共通感,这种共通感来源于内心的善,当人的道德上升到高境界时,并且能与自然和谐相处时这种共通感就产生了,主体能够在画产生美的共鸣、道德的共鸣。如中国文人画常见题材“梅兰竹菊”四君子,代表了民族气节和精神道德品质,每当看到四君子时,人们内心都会产生一种精神上的共鸣。

在康德的理论中关于审美与道德的本源性也有所论述:“审美活动与道德活动,作为人类生命活动中两种最本源的精神活动

(下转147页)

参考文献:

- [1] 王巍. 对外汉语教学中的课堂活动设计[J]. 教育理论与实践, 2012, 032 (024): 55-57.
- [2] 加涅. 教学设计原理(第五版)[M]. 皮连生, 庞维国, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2007.
- [3] Shaw D L, Bradley J. Hamm, Diana L. Knott. Technological Change, Agenda Challenge and Social Melding: mass media studies and the four ages of place, class, mass and space[J]. Journalism Studies, 2000, 1 (1): 57-79.
- [4] 邹燕平. 浅谈汉语教学与新HSK辅导相结合的课堂设计——以威尼斯大学孔子学院为例[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2013 (S1): 170-172.
- [5] 王巍. 对外汉语教学中的课堂活动设计[J]. 教育理论与实践, 2012, 032 (024): 55-57.
- [6] 季薇, 桂靖, 朱勇. "产出导向法"教学中输入促成环节的设计与实施[J]. 语言教学与研究, 2020 (03): 33-40.
- [7] 宋继华, 徐娟, 许见鸿. 对外汉语教学网络课件开发的理论原则[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2004 (2): 113-118.
- [8] 罗立祥. 信息技术与对外汉语课程的整合[J]. 长江学术, 2008, 000 (004): 150-155.
- [9] 孟乐, 何佳, 王骏. 体验视角下孔子学院如何开展MOOC教学?——基于德国海德堡孔子学院的问卷调查与访谈分析[J]. 现代教育技术, 2020 (12): 112-118.
- [10] 李开. 对外汉语教学中的词汇教学与设计[J]. 语言教学与研究, 2002, 000 (005): 55-58.
- [11] 张小峰. 视觉表征在对外汉语教学设计中的应用[J]. 现代远距离教育, 2012 (03): 56-61.
- [12] 张妮, 张屹, 张魁元. 对外汉语教育游戏的总体设计之实证研究[J]. 开放教育研究, 2008, 14 (005): 80-86.
- [13] 袁伟, 黄彦铭. 基于网络的对韩"观光汉语"教学模型设计实证研究[J]. 电化教育研究, 2011 (03): 99-103.
- [14] 约翰·W. 克雷斯威尔, 克雷斯威尔, 崔廷强. 研究设计与写作指导[M]. 重庆大学出版社, 2007.
- [15] 魏建国, 卿菁, 胡仕勇. 社会研究方法[M]. 清华大学出版社, 2016.

(上接143页)

方式, 必然有其内在的统一性. 通过道德的方式强化生命。”康德同样主张道德是审美的最终归属, 鉴赏判断的无利害性是康德所强调的道德感的一大特征, 他反对以个人享受为目的的经验主义、幸福主义的道德观, 认为真正的德行是出于责任而非个人爱好, 若是沾带了功利目的, 道德就会失去了它的纯粹性、严肃性和崇高性。所以他的“合目的性”其实就是指合乎最高的道德本体的目的。康德的最终归属是道德, 而儒家的最终归属是“天人合一”, 而到达这个境界是需要有中庸思想。儒家所主张的“性本善”, 也就是道德人生来有之, 而是道德得到升华, 不是功成名就也不是避世, 而是经历过社会的洗涤还能够保持最纯真的本性。

3 “中庸美学”在中国画艺术创作中的体现

孟子的“我善养吾浩然之气”提升了儒家哲学的人格境界, 使得道德人格成为儒家的最高追求并确立了阳刚之美的儒家美学标准。《易传》的“日新之谓盛德”进一步使得儒家的道德人格获得了天道意义, 在人的道德境界中实现了天人合一, 也把儒家审美境界推到了最高峰。从根本上说, 儒家思想确立了独具特色的实用理论主义, 从理性的自觉到理性对感性的支配, 到把实现感性和理性、道德和生命统一的人格美作为最高的美, 到《易传》和董仲舒的“天人合一”的气势美和动态美, 温和、乐观的情感美形成了根底深厚、生命力强大的美善统一的美学传统。最后, 儒家美学超越了道德本体化实现了情感本体化, 并达到了天人合一的宇宙论层次。天人合一的真实含义是何意于至诚、至善, 达到“致中和, 天地位焉, 万物育焉”、“唯天下至诚, 为能尽其性。能尽其性则能尽人之性; 能尽人之性, 则能尽物之性; 能尽物之性, 则可以赞天地之化育; 可以赞天地之化育, 则可以与天地参矣”的境界。这是天人合一的真实含义, 是圣人要达到的最高境界。天人合

一是在高度净化的层次与一群心灵净化的人相互融合的理想境界。境界在部分学者认为它是人文精神的最高标准。所谓的境界, 就是指人的精神所达到了万物归一的无对之境。虽然中华民族曾受过其他外来文化的冲击, 但并没有改变过属于我们自己的文化精神, 将外来文化加以改造和吸收, 其中很重要的一部分就是中庸思想, 将我们的中庸思想文化贯穿于整个历史[2]。

中国传统绘画艺术也贯穿了天人合一的思想观念, 通过黑白的极端的墨色与挥洒自如的毛笔传神写照, 表达艺术家的自然观、艺术观, 将诗、书、画融为一体。如果画家思想境界达不到中庸所传达的一种心境、一种精神, 那么作品自然会流露出一种浮躁和肤浅。同样这种精神是不能为富贵所淫、贫贱所移、威武所屈的, 要深深地扎根于创作者内心的精神世界。画家在进行创作前要做到心怀自然、观察自然、探索自然, 正如石涛所言“搜尽奇峰打草稿”, 在创作时才能迸发灵感和意境将心中所想达到纸上所现。在此过程中与所绘的画作进行心灵上的沟通, 与自然对话从而达到一种天人合一的境界和高度。

4 结语

综上所述, 中庸美学对中国绘画的影响之深, 不仅是艺术家对创作的心境以及观赏者对中国画的鉴赏。所呈现出的是由生活本身出发升华至道德本体, 这些极具价值的哲学思想理论, 需要我们深入的发掘和探索, 将中国传统思想文化不断的传承和发扬。

参考文献:

- [1] 杜维明.《中庸》洞见[M]. 北京: 人民出版社, 2008.
- [2] 宗白华.《美学散步》[M]. 上海: 人民出版社, 1981.