

中华传统美学精神的现代启示

万莉莉 赵永红 何志芳

(江西中医药大学人文学院 江西南昌 330004)

摘要: 美学属于发展性学科, 缺少成熟的体系。美学延伸的课题要获得发展和进步, 则要满足统一辩证前沿性和基础性特征。我国传统美学包含着多种理论知识, 因此要挖掘传统美学内容, 同时开辟新天地, 进入新境界。本文主要阐述中华传统美学精神的现代启示, 仅供参考。

关键词: 中华文化; 传统美学精神; 现代启示

中华传统美学精神让人们懂得, “美”属于意象, 和外在美不同。“美”和“真”在同一境界, 此项真代表的是真实且有趣的世界。审美活动属于一种体验活动, 并不是认识活动, 是超出人们精神世界的活动。

一、传统美学相关概述

中国传统美学是以中华民族传统文化为母体, 融文学、社会学与哲学于一体, 历经数千年发展而形成的一门具有独特理论体系的审美人文学科。传统美学理念是儒家理念, 同时又承接了佛教和道教的思想。这些思想在发展中存在着矛盾、补充和融合, 从而形成中国式美学。孔子是以礼人作为美, 庄子是以淡然无极作为美, 荀子是不全不粹, 此美德特征是在于人字提炼和人自身的修养, 看重感性和理性统一, 这也变成我国传统美学的规律, 和传统美学发展的艺术相同, 门类丰富, 艺术门类独立且相互作用。审美有着相通性和相同性, 比如抽象文学和绘画, 在园林艺术中有着宁静旷达的意境, 并且园林艺术也经常被文学、绘画艺术影响。

二、传统美学对现代启示相关内容

(一) 和谐之美

中国文化看重的是以和为美, 指的意思首先是统一协调人们在生活中出现矛盾事物的思想, 属于和谐的美学方式。与儒家的美学综合之美相对应, 即统一对称、均衡, 另外也有着第二层含义, 即是天人合一的理念。对自然崇拜, 追求与自然融合的风格, 对应的便是道家美学中的自然美, 更加看重返璞归真, 倡导自然与人能够和谐融合, 不看重讲究规则。以和之美的两层含义综合概括是整体意识, 要在整体思想上爆发出以和之美的寓意。在我国古代始终遵循整体性原则, 将天地艺术作为整体开展创作。在古代艺术作品中, 有着内在成分统一的生命方式, 这和古希腊雕塑的个人独立状态不符。“和”作为宇宙的一种生命状态, 也是一种意境表现形式。比如遵循以和为美的设计师要把握艺术设计中出现的繁琐、软硬和疏密等因素, 防止使用不合适, 会走到极端, 因此要有效结合功能与形式, 保证统一使用功能和装饰的效果。比如在设计我国古代瓷器时, 便完美诠释了此目地。在遵守以和为美的原则上, 设计师也要开展人性化设计, 使人的精神和肉体满足和谐性, 确保人能够实现精神放松。

(二) 气韵之美

由南齐著名画家谢赫《画品》中, 应用的绘画要点之一是气韵生动, 同时它也是古代在进行艺术创作时的基本要求。在古人看来, 气是内在精神要素, 是指表现的内在精神, 外在气息。气韵之美展现了内外精神与气息, 有效结合两者, 从而突出作品自身的气运。美更看重内在力度, 美运更看重外在形态, 美有效结合两者, 从而达到最佳的艺术境界。在气运上要使其能够关联到生动性, 保证有着生命活力。古代艺术作家创作的作品, 不仅表现出生命活力, 同时也彰显了自身的气运, 满足造物展现的气韵之美。对设计师来说,

在设计作品自身时, 也要兼具功能和形式, 明确作品自身的精神气质。通过提炼和使用设计元素来突出作品的气息。比如北京香山饭店的设计者在设计当代建筑物时, 熟练应用我国具有民族特色的建筑元素, 常见的亭台、水榭、长廊以及庭院, 确保具有传统建筑气息。在营造传统气韵美的基础上, 也使设计师能够展示传统美学气韵。

(三) 意境之美

在我国传统美学中, 意境指的是在指定环境和情景下产生的特殊情感, 是由客观景物产生, 超出的客观景观外的主观情绪, 更加偏向于形象产生的联想, 此种联想也是外在特征所揭露的内在情感与思想。进行艺术创作时, 要表达的此种情感与思想也是传统美学表达的方式。著名画家顾恺之倡导以形写神, 这也是对规律的有效概括。在我国的传统绘画中, 画面体现的不仅是主体, 同时也是寻找具有画面的情趣方式, 保证观赏者在欣赏画面的内容和技法时, 也能够感受深层次美。画中有意, 意中有画, 在画面意境中融入画家的情趣, 这也是我国艺术家所追求的内容。现代设计师要表达意境美, 在设计作品的美观性和实用性时, 在作品中要将载体作为基础, 从而寻找理想的意境, 为人们提供可发挥的空间^[1]。

三、传统美学和现代审美意识间的关联

(一) 意象世界照亮真实的世界

每种感觉都有意识活动出现, 这也是意识人存在的, 有着起揭示作用, 它是指人存在方可出现万物, 人通过万物显示自己。人在世界存在会产生繁琐关系, 比如使树和天空发生联系, 人们的举动会被世界揭示。意象世界不等同于物理世界, 梅花意象指的不是梅花物理实际存在, 象需要观赏者, 物属于实在的世界, 象不仅是物为人传递知觉, 同时也是人对物的一种揭示, 象作为物像人知觉的显现方式, 也是人对物的一种展现。天下清景成为审美对象时, 会实在物升华变成非实在审美意象^[2]。

意象世界在天地外, 属于一种灵气事物。意象世界不代表物理世界, 它超越了物的实体性。我国美学家看来, 意向世界属于真实世界。显性真实, 如所存而显之, 指的是在意向世界中, 世界等同于本身所呈现的样子, 若要理解美学思想, 则需要理解我国美学思想的真实样子。中国美学思想中, 我们的世界是物理世界, 同时也是有生命的世界, 在人们的生活中, 融合了自然界和人, 属于天人合一的世界方式。在易经中更关心的是自然界和人类生命现象, 统一自然界和人的生命过程, 从人生命活动的实质出发来观察自然界的现象, 同时也要找出生命的来源和意义。世界万物都有其存在的意义, 并且和人的生命活动有着直接联系, 这也代表着自然界的各种事物, 此些事物均与人的生命有着关联, 同时它也是生命来源。易经的美是探究天人关系, 天人关系的核心便是生命, 这也是易经的关键。自然界是永不停歇的过程, 充满着昂然生意, 因此也有着世界情趣和意味, 这也证明生命美学和哲学从中国美学角度看自然界和

人协同存在,此种和谐指的是乐的境界。在我国美学和哲学中,这是自然不是指的自然界,而是本原本的面貌,有着生命性,充满着情趣。真等同于自然和生命,等同于乐。因此,在中国美学中所指的意向世界真实显现,便是照亮天人合一的自然状态,并且回归到自然乐的境界。意象世界是人在创造超越物的实体性,同时也是超越了人的个体生命,属于一种回复自然的情况,通过创造从而达到真实。意象世界是由人创造,因此意向世界是为人们创造了具有情趣且有生命的世界。

(二) 审美意识作为人们的精神活动

在美学界中,大多数探究美学的对象是审美活动,审美活动作为人类精神活动的一种表现方式,它也是精神活动的性质,是美学中所表现的重要问题。在过去将审美活动看做认识活动的本质,认识真理使其主观与客观相符,把握客观事物的规律和本质,由感性到理性应有着正确的认知。理性是思维活动,具有抽象概念,人们在碰到无法解决的问题时,必须要进行探究审美活动,无法脱离事物。感性形象思维产物属于概念性的,需要摆脱具体形象,从而产生矛盾。审美活动无法进入到理性认识时期,进而无法实现真理目的。审美活动进入到理性阶段,必须要将感性形象摆脱,此时的审美活动发生了改变。为解决此种矛盾,有人提出形象思维概念。形象思维指的是具有形象的思维,合理应用形象的思维,此种思维产物有着概念思维,是通过抽象概念而摆脱图像的一种活动,思想自身摆脱图像和表象,同时也摆脱了图像认识活动属于自相矛盾的概念。此项问题在于审美活动只是体验活动的一种,而体验活动和认识活动的性质结果存在差异。认识活动指的是人使用地图思维,掌握外物或实体的规律,主体不可通过思维由世界内部来感受世界和人的交融,无法通过思维从世界内部来感受人是怎样存在和生活。思维是将世界某个片段与世界整体联系割裂,从而考察此片段的本质规律,因此在常说的真理中,真属于相对概念,四维是在不同程度上的片面性和抽象性,人若是依赖于思维之能实现逻辑真,在不同程度有着片面性和抽象性^[9]。

美学家在过去认为审美活动有着超功利性,但目前仍旧未探究出审美活动超功利性的表现方式。古代庄子便看到功利世界和逻辑世界会挡住原貌,遮挡原本的世界,便是天人合一的世界,它也是乐的世界,此种世界是我国美学阐述的,自然在此世界中统一。真善美是真实存在的,真正存在的善。庄子对美学上的理解,能够让人们对审美活动的超利性和超功利性质有着正确的认知。我国学者在近些年来更加重视审美活动,超理性有多个文章并指出此问题,比如张世英的《天人之际》中指出,人们在过去会说人是理性存在,但现在人也是超级性的存在。人的思维与理性是通过二分式认识,使用共享和概念把握事物。人最高境界便是统一体和无线整体,主客二分式的认知能够更好的把握此种统一。天人一体是指天人合一的一种体验方式,此中体验方式有着超理性,因此应用西方理性哲学无法解释审美活动。从审美意识作为超理性精神活动而言,宗教感和美感有着类似之处,能够加强沟通。从外国学家爱因斯坦到我国杨振宁,多个科学家谈论科学研究境界中所感受的美感与宗教感。在美的物理学的演讲中,杨振宁曾提出探究物理学家所获得的美感和庄严感,比如在爱因斯坦狭义与广义的相对论方程,或者是牛顿的运动方程等中,均能够获得一种庄严感和畏惧感,感受到哥斯特教堂所呈现的宗教美,崇高美。这段话也提出了宗教感和美感

沟通出现的问题,美感有着多个层次,最大量是对事物的一种美感表现。在此层次上,对人生有着更深刻的感受,成为历史感和人生感。最高层次便是对宇宙绝对美感成为宇宙感,它也是杨振宁口中的神圣感、畏惧感和庄严感。在此层次上,宗教感和美感有着相似点,均是对个体生命存在和意义的一种超越方式,使个体生命的意义和永恒存在意义融为一体,从而实现一种升华。此种境界在宗教徒看来,是和神同在,在欣赏者眼中,此种境界是饮之太和,是震动灵魂的一种喜悦境界。并且我国物理学家杨振宁也提出了超理性和理性间存在的关系,爱因斯坦等人均是获得人类理性活动最高成就。宗教感和美感属于超理性,人们无法从理性领域进入超理性领域,此种过程需要进行探究。若是人的心思达到最高点,便会活跃成另一境界。神话境界也是指人的理性当到达极点,便会上升超理性境界,宇宙无限,整体绝对美境界^[9]。

传统美学和当代发展美学有着相似之处,其在融合、交汇、碰撞中,让我国现代发展有着传统美学知识,并且现代文明和传统文明碰撞后形成新的文化,此种文化和传统文化不同,融合了传统文化关键内容,有着民族特色,同时不会被当代所孤立。因此需要领略我国传统美学精神,掌握其本质,学习外来美学的优势,在传统基础上进行创造,有效融入自己的思想和传统美学思想,从而使中国美学发展有着民族化和国际化特征^[9]。

结束语:

综上所述,中华传统美学有着道德伦理色彩,同时在追求审美方面上,看重重仁得仁、乐而不淫和温柔敦厚等优势。人生审美的态度上更加推崇“雅致”,看重温文尔雅的人品,以审美创作作为准则,重视思想资源。

参考文献:

- [1]徐望.论中华传统文化与中华美学精神对中国公共艺术教育的滋养[J].艺术百家,2021,37(05):42-51.
 - [2]俞志飞.食品美学视域下的传统文化研究[J].食品研究与开发,2021,42(02):231.
 - [3]莫玲玲.中华现代美学对中华美学精神的传承与发展[J].才智,2019(07):199.
 - [4]陶水平.铸就文艺研究的精神之晶——试论文艺美学的精神建构价值[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2018,51(06):3-14.
 - [5]潘国好.论围绕“中华美学精神”命题的几个文化理论意识[J].湖南社会科学,2017(03):170-177.
- 第一作者简介:姓名:万莉莉,出生年月(1981-),女,汉族,江西丰城人,
单位:江西中医药大学人文学院,副教授,硕士,主要研究方向:英美文学,中医英语翻译。
电话:18170813525
- 第二作者简介:赵永红,出生年月:(1976-),男,汉族,陕西渭南人,
单位:江西中医药大学人文学院.讲师,硕士,主要研究方向:中医英语翻译,跨文化交际。
- 第三作者:何志芳 出生年月:(1977.11-)女 汉族 江西会昌人 博士 教授 研究方向:健康心理
单位:江西中医药大学人文学院