

绘画·美学·禅宗

程至的 著

人体与时代 维纳斯论
美的范畴与欣赏价值 抽象与中国画
鲁迅与未来主义、尼采思想
禅宗与绘画 关于意境

中国文联出版社

绘画·美学·禅宗

程至的 著

图书在版编目(CIP)数据

绘画·美学·禅宗/程至的著. - 北京:中国文联出版社, 1999. 1

ISBN 7-5059-3138-5

I. 绘… II. 程… III. ①绘画-基本知识②绘画-艺术美学 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 40157 号

书 名	绘画·美学·禅宗
作 者	程至的著
出 版 社	中国文联出版社
发 行 所	中国文联出版社发行部
地 址	农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	冯善雅
责任印制	董华 邢尔威
印 刷 厂	彩桥印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	10.375
插 页	2 页
版 次	1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-5140 册
书 号	ISBN7-5059-3138-5/J·733
定 价	18.80 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

目 录

1. 历史、时代、艺术

人体与时代 (2)

维纳斯论

——她是在一定的历史环境中出世的 (7)

要历史地看待历史人物

——与沈鹏同志商榷 (25)

中国版画艺术的发展 (53)

2. 审美与艺术

美的范畴与欣赏价值 (64)

谈美与形式 (76)

审美的功利性 (90)

谈艺术的自我和情感 (96)

王尔德并非唯美 (114)

3. 意境与意象

关于意境 (122)

我国艺术意象的渊源与特色 (135)

4. 抽象与艺术

抽象与中国画 (149)

我国书法与西方抽象派绘画 (153)

5. 当前绘画的一些问题

鲁迅与未来主义、尼采思想 (175)

对于“现实主义”的分析 (184)

有概括才有艺术

——谈木刻套色问题..... (199)

从油画《萨特》谈到萨特思想 (203)

弗洛伊德给艺术带来了什么 (210)

需要分析 (215)

看不懂

——谈谷文达的艺术思想 (217)

申明与对话 (228)

小脚女裸体的挑战及其他 (235)

我对“天书”的看法 (240)

不能“新”的比旧的更旧

——读刘骁纯的《新象征论》 (245)

绘画上的一些问题 (253)

关于解构的一些问题 (259)

人能不能吃石头 (269)

6. 禅宗与绘画

如何看待禅宗 (282)

附录：关注当代艺术思潮的理论家 程至的 ... 葛 路 (321)

后记..... (328)

1. 历史、时代、艺术

人体与时代

最近看到一件叫《猛士》的雕塑，表现张志新烈士裸体骑在马上拉弓，《作品》、《花城》两个杂志都用作封面；《广州文艺》今年第2期封底也登了女裸体的油画：《青春》。这些杂志还都发了介绍文章。河北也有一幅女裸体的油画，叫《工后》，据说在本省是评为一等奖的。可见，裸体美术创作已被人们注意，但也引起不同的议论，甚至产生很分歧的意见。我想，通过讨论，一定会给艺术创作与欣赏带来有益的影响。

人们的审美情趣与艺术创作的形成、演变，都不是孤立的，画家作画也总是有目的的，注意社会的作用，不同时代的作品，是植根在不同历史的泥土上生长的。就古代希腊雕塑而论，也是如此。古代希腊人，由奴隶去种地，养活他们，自由民去打仗。因此，锻炼身体，体育运动，军事训练，在希腊人生活中占着首要的位置。他们经常开很大的运动会，促成自由民对体育锻炼的兴趣。希腊人认为自己的儿子能有结实的拳头、轻快的腿是最幸福的事。他们为了显示人体的健美，在运动会上常常脱光衣服，并浑身擦着橄榄油。斯巴达的妇女在运动会上也差不多是赤裸裸的。体育竞赛的优胜者，诗人为他歌颂，雕塑家为他塑像。这样，希腊雕塑技巧的熟练、成就，产生了许许

多多的优秀作品，并非偶然。可见，希腊雕塑表现裸体、人体美，塑造运动员、英雄和神的形象，也就是那时头等重要的题材，是和他们的生活、政治、社会风尚紧密地联系着。因而他们雕塑创作的目的性和对社会能起什么作用，是显而易见的。

希腊的宗教和提倡人体美也是分不开的。希腊人理想的神最健美、最有力量，神的形态即是希腊人的概括。在荷马史诗中所描写的或雕塑家所塑造的神与英雄形象，生动细腻地刻画了人物的神态，显示出坚强的意志和巨大的生命力，在今天看来仍未失去它的魅力，给人以美的享受。但我们还须注意：希腊宗教所宣扬的是现世的快乐，谁挣扎出头就将感到快慰欢畅；谁能懂得人生快乐，谁就寻到了他的天堂。但这种快乐，是否应得的，却不过问。因此，他们的英雄航海远征，劫掠财富、奴隶，好色纵欲，认为是正当的事。如古希腊修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》第一卷第一章中说到：“他们以劫掠为生，不认为可耻，反而当作光荣。”而且他们的英雄，亲人之间，为争夺战利品、女人而互相厮杀。这种道德、伦理方面的混乱，在希腊史诗、戏剧中反映得很多。阿里斯托芬的《云》剧第三场中有一段有趣的台词：“……你不幸叫人家捉奸捉住了，你可告诉那女人的丈夫，说你全然没有罪，你向他提起宙斯，说神尚且被情欲和女人征服了，何况是你，……一个凡人。”希腊的神在这方面确被凡人抓到了辫子。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中提到古希腊这方面的好些问题后也说到：“……直到他们最后堕落到违反自然地喜好男色，并且以甘尼美的神话，使他们的神也和他们自己一样都丢尽了脸”。这里所指的虽然是些艺术作品、神话，但它们却是社会现象与人们观念的反映。希

希腊雕塑从造形上看总是比较健康有力的，能为我们所接受，但也不否认它反映了奴隶制的观念形态。如果我们看到希腊裸体的雕塑，把它作为纯洁无邪的思想的体现，也未免是我们在艺术欣赏上的一些错觉。古代希腊的道德观念、伦理关系，和我们现代的则无法相比。处于奴隶制时代的英雄的情操，决不能像我们今天的英雄情操。当然，他们在悲剧中也有普罗米修斯这类英雄人物，但仅仅是个别的。马克思称希腊艺术为“人类童年时代”的，也包含这个意思。因此，我们对马克思说的“就某一方面说还是一种规范和高不可及的范本”，不能理解为古希腊艺术到今天看来仍是十全十美的。

有同志说：敦煌壁画中已有裸体，为什么还反对今天壁画画裸体（好像说，还不如封建社会的人思想解放），我也觉得要加以分析。敦煌所绘的裸体菩萨，曾受印度的影响。印度宗教对裸体的观念不同于希腊。印度宗教主张息意去欲，专务清净，以无为为本。他们认为人体不仅不是美的，而且是个臭皮囊，污秽之物。他们的僧侣企求涅槃的净土，对自己身体加以种种折磨。他们有一种游方僧，赤裸裸不穿衣服（当然，这同热带气候也有关），到处飘荡化缘，以痛苦的生活达到消灭自身、求灵魂成佛为目的。如克孜尔石窟壁画《降三魔女》的裸体，据佛经说，是魔王波旬派遣他的三个女儿，以姿色美容，引诱佛不安于修道，而“乱其净行”。佛则拒斥说：“革囊盛臭，尔来何为，去！”再如新疆克孜尔76号窟壁画中的全身瘦骨嶙峋，盘腿而坐，苦行修炼，和魔女——色欲搏斗的释迦等等，都是反映出这种宗教观念。当然，壁画中裸体，也吸收了西域歌舞的艺术形象与情调，加以美化。敦煌受印度的影响也比较直接。我

的家乡温州早前大寺古庙也不少，却没有看见过菩萨是裸体的。所以我们对裸体画、人体美不能孤立地来看，而要通过历史来分析。

当然作为美术教学，画模特儿练习人体的基本功，为创作服务，完全是必要的；适当地介绍一些古典裸体美术作品，作为创作上借鉴也是需要的。但如果有意来提倡创作裸体，那就需要考虑。有的同志说：人体是动物中最美的，天经地义要画。与动物相比，人确实值得骄傲；但人与动物之别，在于人有思想，能劳动；人不仅能认识自己，而且认识世界，创造世界。对于人的这一方面如果忽略了，就会使人逊色，还可能将社会的人降低为生物的人。再说，我们的时代已不是古希腊时代，单以赤裸裸的人体，表达复杂而丰富的社会内容，是往往会受到约束的。这一点，资产阶级启蒙思想家狄德罗也有所体会。他的《画论》中一面猛烈攻击喜爱借用古代神话中的爱情故事，表现爱神、天使，突出肉体的画面的法国画家布歇（1703—1770）说他以“女人屁股和奶头”给社会带来不良的影响，一面赞赏法国格莱兹（1725—1805）之类画家，跑到群众场所中去，表现第三等级的生活风尚。这位思想家虽然有些偏激，但意识到画家如果“为不幸人洒同情之泪”，反映市民生活的情景，以躺在金丝绒衬布上的裸体形象，是无法表达出来的。另外，今天英雄形象也不同于以身躯健美有力为其形象特征的希腊英雄，我们的英雄人物主要的在于情操。这情操虽然通过形体来表现，但和人体健美并没有必然的联系。潘鹤《艰苦岁月》中两个红军战士的形象，也并非以健美人体取胜。至于说将张志新烈士形象作为“猛士”来塑造，却似裸体的少女或女神一般，

也就难以展示出她和“四人帮”针锋相对斗争的复杂思想活动与高尚情操和神态了。当然，艺术可以用象征手法，但象征并非是没有特征的抽象概念的模式。一个低头、散发的少女背影的裸体，缺少青春的活力和向上的思想情绪，给我们欣赏上并不是有益的。我们要以内容、题材来决定表现方法与形式，而不能为裸体而画裸体。我们的艺术作品，应该有今天的时代气息，充分表达出人民的情操、理想与要求。

原载《美术》1980年第4期

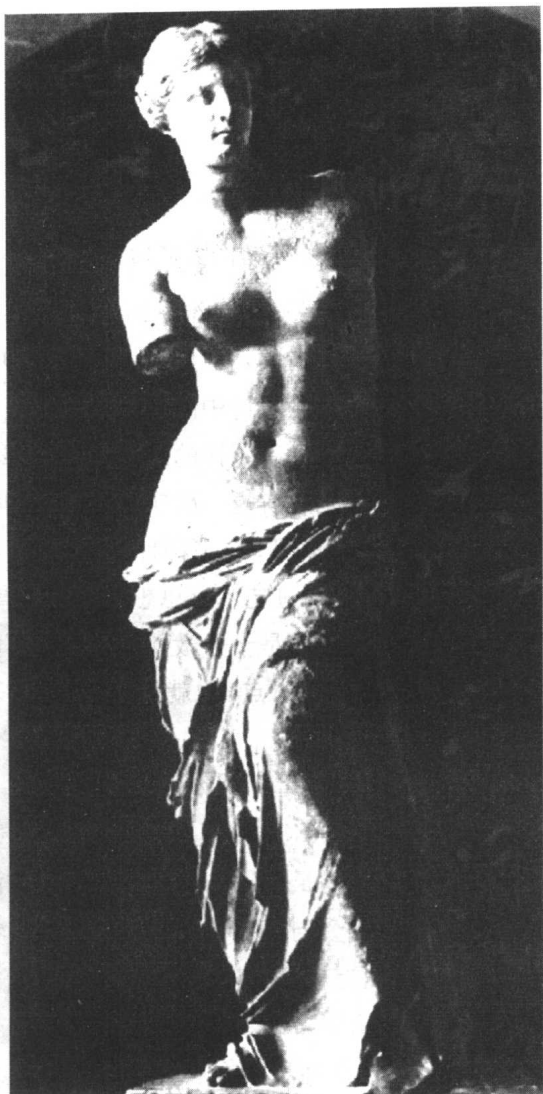
维纳斯论

——她是在一定的历史环境中出世的

希腊爱与美之神阿芙罗狄蒂，罗马称为维纳斯，神话说，她是神的女儿，神的血液。但神是人造的，因此，她戴着爱与美神的花冠是人给她打扮的。从荷马史诗中的阿芙罗狄蒂至布歇画面上的维纳斯，其间她并非跳动着同样的脉搏，她曾存在着邪念，干过一些不该干的事，她也有过一副庄重、纯洁的姿容，但有时在她身上突出了肉感的妩媚。历来种种的维纳斯，都是在一定的历史环境中出世的，是通过艺术家思想感情的孕育。艺术创作者与欣赏者对她所怀的意念是十分微妙的，而不可能仅只一种情调与感受。如果不承认这一点，也就不承认历史，不承认艺术的创造。

* * *

荷马史诗中的阿芙罗狄蒂，是最早的维纳斯，她并不像波提切利画面上那羞答答地娴雅的爱与美之神。在《奥德赛》卷八中说到阿芙罗狄蒂，原是匠神赫斐斯塔司之妻，她却和战神亚力斯通奸，有一次和姘夫幽会时，睡在床上被丈夫铸造的一种看不见的奇妙罗网绑住了，使众神瞧得哈哈大笑，出了丑。之后，匠神提出和她离婚，阿芙罗狄蒂才改嫁与亚力斯。在《伊

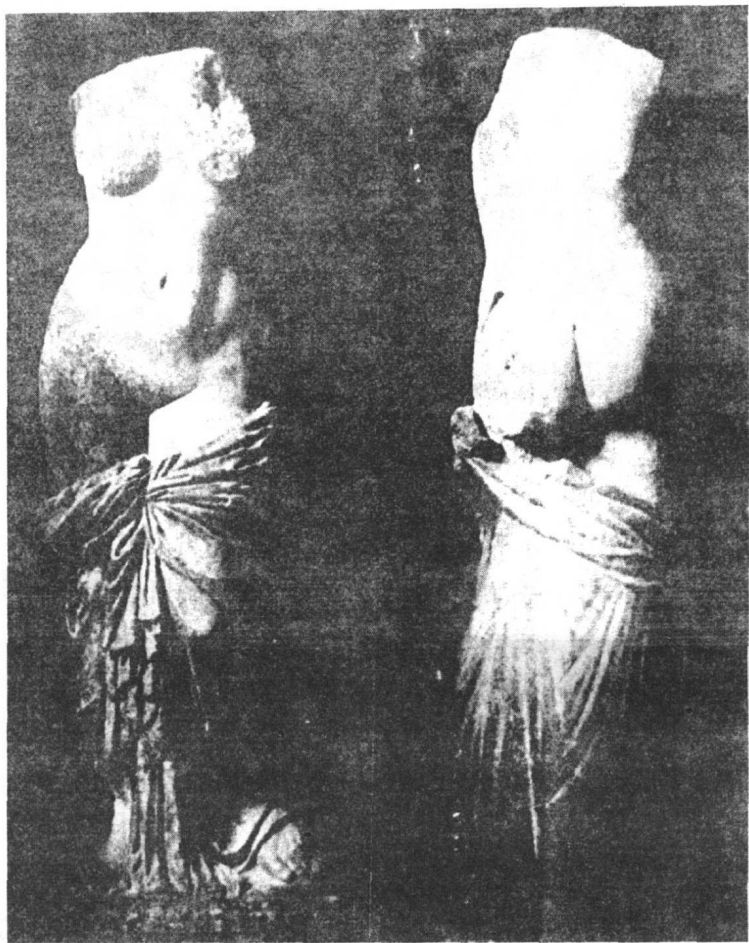
米洛斯的阿芙罗狄蒂
(古希腊)

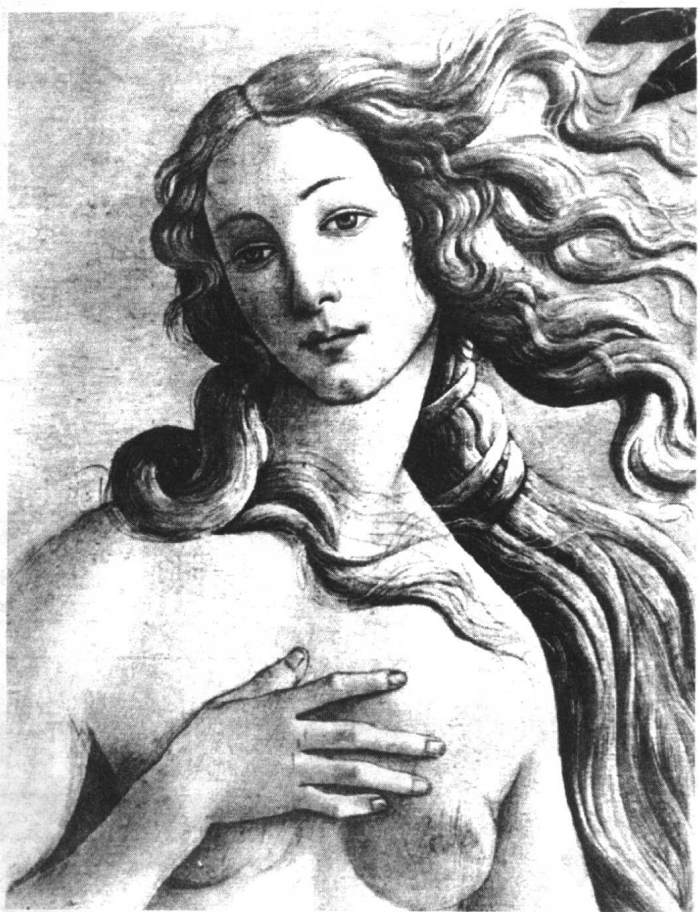
阿芙罗狄蒂的诞生〔鲁特维奇宝座浮雕·古希腊〕

利亚特》卷十四中还说了阿芙罗狄蒂怀中藏着一条绣得奇奇怪怪的带子，其中有爱 and 情欲的魔法，能将聪明男人变成傻瓜而被其甜甜蜜蜜地迷惑住。甚至天后赫拉想迷住宙斯也要向阿芙罗狄蒂借这条带子使用。其实，荷马史诗的故事起因，也是和阿芙罗狄蒂有关，由于阿芙罗狄蒂相助特洛亚王子帕里斯拐走斯巴达国王墨涅拉俄斯之妻有名的美人海伦，才引起了希腊联军攻打特洛亚城的战争。可见荷马史诗中的维纳斯（阿芙罗狄蒂）只不过是一个性爱情欲的象征，它是反映了那一历史时期由于性爱冲动而滋事的现象。所以荷马史诗中的维纳斯，使人觉得既非正义的，又非纯洁的。

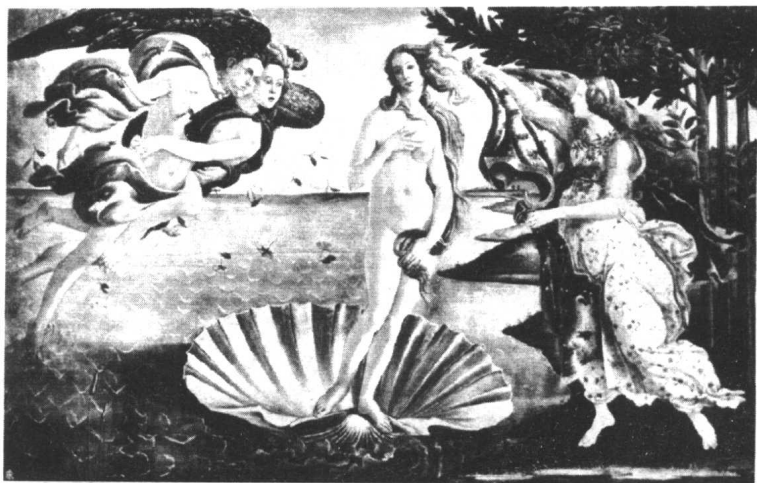
那么，荷马时代（史家把荷马史诗中所映的历史期，称为“荷马时代”，时于公元前十二世纪至九世纪间）为什么会有这样的维纳斯呢？

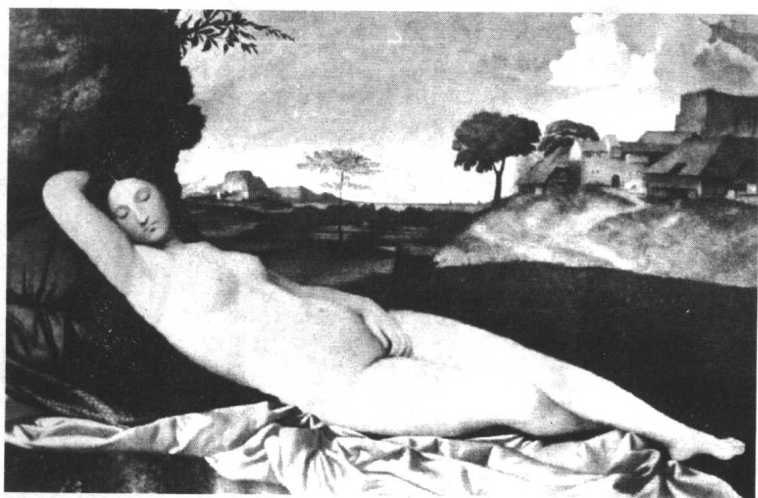
蒙德拉戈纳的阿芙罗狄蒂（古希腊）

维纳斯的诞生局部（意大利）波提切利

维纳斯的诞生（意大利）波提切利

睡着的维纳斯（意大利）乔尔乔内