

美术学文库

PART 5

东方色彩研究

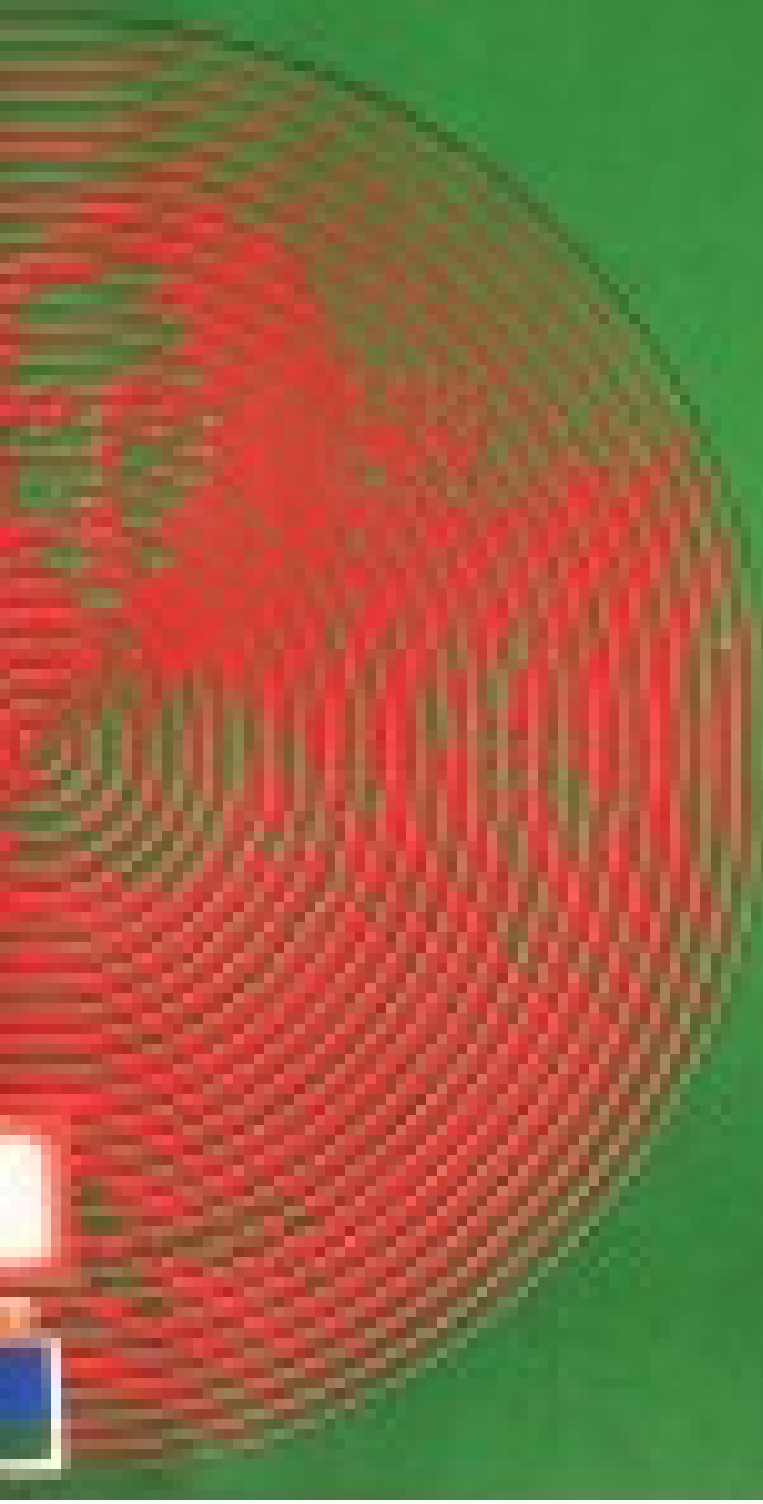
黑龙江美术出版社
邓福星 主编
李广元 著

中国美术学院美术考级教材
2005版

东方色彩研究

中国美术学院美术考级教材
2005版

美术学文库

PART 5

东方色彩研究

黑龙江美术出版社
主编 邓福星
著 李广元

(黑)新登字 8 号

美术学文库 5

东方色彩研究

邓福星 主编 李广元 著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市南岗区黄河路 1 号 邮编:150008)

新华书店经销 黑龙江新华印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32·字数 135 千·图 25 幅 印张:5.5

1994 年 8 月第 1 版 1996 年 2 月第 2 次印刷

印数:2,001—5,000

ISBN—5318—0257—0/J·258 定价:31.00 元(精装)
22.00 元(简装)

《美术学文库》序

邓福星

《美术学文库》旨在于理论形态美术的开发和建设。

以往，人们一直习惯地沿用着诸如美术史、美术基础理论、美术批评和美术技法等分门别类的称谓，例如中国古代画史、画论、画品，西方传来的美术批评以及透视学、色彩学等等。美术学，是对它们的统称。

美术学，作为与美术实践活动相对应的理论形态或学科，因正名后的自觉的系统研究，将加强对美术现象更全面、更深刻地把握，将有助于美术史、论、评之间的相互促进和综合研究，和各自更细更专的深化；将有益于相关边缘学科的创立和探讨；将便于对美术学理论自身的反思与建构。总之，美术学将在深刻层次上密切与美术实践关系的同时，成为艺术美学甚至人文学科中重要的一支，从而，加强自身的严整性和系统性。

当把全部美术和与之相关的现象作为美术学研究对象的时候，不难想象，每个研究者都具有各自的研究个性，从而也难以完全消除认识中的主观性。在这种意义上说，美术学是许多人对美术现象阐释的总和，而且，它总反映了人们认识的过程而不是最终结果。这种认识和阐释可能是从整体上的概括或基本性质的把握，也可能是就某一门类、某一方面或某一问题的具体探索和揭示。因此，《美术学文库》中的著述，选择了不同角度、不同层位或不同侧面、不同问题，来进行研究。

美术实践活动和人们思维及认识的发展，既要求美术学理论的完善化和系统化，又为之提供了可行的条件。不过，谁都不会以为，这种理论的开发和建设可以毕其功于一役。如同美术创作的划时代繁荣一样，它往往需要许多人参加，甚至几代人的努力。我们在这里能作的只是一个开端。

1990. 8. 20

导 言

本书通过揭示存在于每个人自身的从原始时期发展至今的全部色彩本能来论证色彩艺术和色彩艺术的本质。

在东方色彩领域重点研究以下三个方面：

比较东西方色彩美学思想；

把握东方色彩艺术的系统；

预测色彩艺术发展的趋势。

当古希腊哲学家提出“人要全面认识你自己”以及老庄哲学提出“自见”的理性认识的时候，大概在很大程度上尚没发现人的色彩认识也是人的精神全面自觉的重要方面，并且是一个从感觉到感情和想象力的自系统。对于人类这个精神系统的内外每一个现代人究竟发现多少？“东方色彩研究”将提出出自东方的论证。目的是为立志全面发展色彩个性的现代人提供理性根据。

纵横比较是本书采取的重要方法。

比较是人的自觉精神活动的开始。比较范围，由小到大，由浅入深，它随着时代在现代扩展到人的各种物质和精神系统。在本世纪。当人类开始全面进入“色彩时代”的时候，全球性的色彩艺术比较成为人的精神高度自觉的重要表现之一。

早在1827年，歌德在游历西欧诸国之后同爱克曼的一次谈话中深有感触地说：“如果不跳开周围环境的小圈子朝外面看一看，我们会陷入上面所说的那种学究气的昏头昏脑。所以我喜欢环视四周的外国民族情况，我也劝每个人都这么办，民族

文学在现代算不了很大的一回事,世界文学的时代已快来临。现在每个人都应出力促使它早日来临。”(《歌德谈话录》第113页,人民文学出版社,1980年版)在歌德首次提出“世界文学”的观念之后,马克思、恩格斯在《共产党宣言》中从资本主义生产的世界性论证了“世界文学”观念:

资产阶级,由于开掘了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……物质的生产如此,精神的生产也是如此,各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族和地方的文学形成了一种世界文学。”(《马克思、恩格斯选集》第一卷第255页,人民出版社1974年版)

马克思此语中的“文学”(Literature)词意含科学、艺术、哲学方面的书面著作。自此,文化的“全球意识”日益高涨。至本世纪中期,由于垄断经济的崩溃,多元经济、多元文化的现实形成相反相成的另一种趋势,各民族追寻源头文化的“寻根热”与“世界文化热”进行冲撞和交响。在民族文化走向世界,世界文化走向民族的过程,人在困惑中渐渐增强了自觉精神和主体意识。终于开始了向全面审美型的人发展的进程。

也许,在不久的将来,天性全面发展的未来人在普遍而且自然地进行色彩艺术活动的时候,会对我们今天从世界的某一部分来研究色彩,这一看来有失偏颇的命题感到无所谓。未来的全面审美型的人类,由于突破局部审美圈的限制,其审美官能和自觉地发现能力都变得极其敏锐。他们的审美能力使他们对多种的色彩形式不产生拒绝。他们的色彩创造建立在自然而然的精神高层次上,而再也用不着像我们这样对色彩的基本方向进行理性分析。不少人折腾半世甚至毕生都没有找到一个色彩艺术应当如此的途径。

大凡有些自觉意识的现代色彩画家,大概没有几个不想使

自己的艺术语言达到色彩艺术之自由境界的。同时作为每个民族的画家，也大多以振兴民族艺术为荣。但现实的问题是要解决到达彼岸的方法和运输工具。诚然，全面发展个性色彩要靠画家的艺术实践，进一步说要靠人自身在不断地创造中的天性开发。但社会存在的许多因素往往限制色彩艺术家可然的色彩天性全面发展，众多的人之一生以不见世界，不见民族，更不见自己而告终。在全人类开始向全面审美型发展的今天，时代的潮流引起我们必须认真反思。由于民族文化和世界文化的交流，外来文化使许多东方人感到巨大冲击。另一方面，东方民族文化和民族艺术的面貌也往往被中外学者所扭曲，在某种意义上，影响它以正常的本来面目走向世界。从人类的发展总趋势看，虽然人类的发展已进入“世界文化”的时代，但前此不久的人类各种族，还相当牢固地守护着各自不同的地域和由此共生的文化环境。在长期相对稳定的文化环境中，人很自然地带着各自本位的地方审美观念。它往往限定不太自觉的人的审美能力。

色彩是人的原始本性。

人类不同种族的区域性色彩艺术活动，虽然起源于超越了动物状态的这一类的共同基础，但是却在后来长期各自特殊的环境中朝着不同的方向，达到不同的高度。进入近现代，许多人从不同的角度开始对各民族所创造的色彩艺术成果进行理性认识。无疑，这种努力促进了色彩艺术向更高的层次发展。西方人在欧洲文化圈进行小范围的互相比较之后，从他们的色彩审美的本位出发，论证了西方色彩艺术的结构和审美思想。随着时代的发展，他们将比较的范围扩大到异于西方文化的中国文化和印度文化。在此，且不论西方学者和艺术家所取得的成果如何，遗憾的是，身处东方的色彩理论家和艺术家对本地区、本民族的色彩艺术至今很少作过系统的研究。其原因一方面在于社会上许多色彩画家认为色彩最终要靠人的直觉而用不着进

行理性认识；另一方面，色彩对于全民族精神影响的意义还没有被更多的学者认识到。诚然，从某种意义上看，色彩艺术靠人的直觉也有一定道理，但是从东方民族色彩艺术的现状和发展过程来看，靠人单独的原始本能所触发的自发色彩反映和经验之谈，往往使大部分人陷入不自觉之中。或者说人在自觉精神的色彩层次，如果没有经过理性过程作为支持，要实现高度的色彩自觉也是不可能的。尽管在色彩艺术的高层次，艺术家又必须摆脱理性的束缚。色彩对于民族精神的影响具深远的意义，在民族色彩史上，记录着民族精神的全部过程。

事物今天的面貌，生长在漫长的历史基础上。它像树冠生长的过程那样，新生的在旧有的基础上超越了旧，同时，新的将变为基础，从而被由自身生长出来的更新的所包容……由于自然总体在时空发展的大趋势中的不可逆反性，故到目前为止，尚没有任何力量可以超越这样的生长规律。对于东方色彩艺术的思想及结构，我们的前人在他们生存的时空里曾以当时的认识能力进行过评述。这些认识构成了传统文化的一部分。东方人的传统认识加上西方人从他们的文化本位所作的评价，都促使我们现代东方人以新的时空观对已有的东方色彩艺术及艺术观进行重估。正像未来人根据他们的认识能力要重估我们今天的结论一样，这是人类精神在时空中向前发展的必然。

“世界文化”和“民族寻根”两股热潮的冲击，使我们悟到更多相悖的社会存在。人的物质生活在现代的迅速完善促使更多的人感到了精神空虚；科学技术的全面开拓却使人类存在的自然环境遭到空前的破坏；被物欲所扭曲的人仍在拼命的追随着欲望的实现，在这个过程中人失去更多的本质丰富性和独特性……当人们从痛苦的迷惘意识中猛醒的时候，人开始了对艺术的重新确证。青年马克思提出艺术生产的全面性。艺术生产同时生产着全面发展的人。王国维认为“人欲难平”，要摆脱只有靠艺术。鲁迅从艺术的“不用之用”看到艺术所具有的“清

涵泓厉，万感悉至”和使人可“直解无所疑阻，灵府朗然”的精神力量。

艺术随着人的精神而发，在人的精神从自发、自觉、到达自由阶段的初期的今天，艺术的涵义是什么？我们认为既然艺术精神是最全面的人的精神，同时艺术生产的本质又是自由生产，最后艺术的精神所呈现的是各种不同的艺术形式。那么从时代的意义看，艺术的涵义是人的全面精神在自由状态所呈现的形式。

当我们从理性上看到，艺术的涵义是人的全面精神在自由状态所呈现的形式之后，对于艺术的前途自然充满信心，盲目乐观和艺术消亡论都显得苍白。人类精神的全面发展，分为自发、自觉、自由三个阶段。其中自发精神是永恒的核心，自觉与自由精神是自发精神的发展。人在不同的精神层次都有一定的精神自由，而只有经过自发、自觉之后的自由才是最充分的自由。艺术作为精神的呈现形式，随人的精神之树常青，艺术与精神的关系如物体在阳光下的形影关系。

人的艺术发展也有其自身的规律。从横向看，艺术发展呈圆心辐射状；从纵向看，艺术发展为双螺旋结构。艺术的圆心辐射说证明艺术进入现代所呈现的一切形式，包括再现、表现、装饰、象征型艺术，在人类初期自发精神层次的艺术活动中就已经存在多向发展的基础，或者多向需要。艺术精神发展的双螺旋结构，显示出艺术随着精神层次不断升华的过程。

色彩是生命之光，光给予万物以生机的同时给予人可以感觉色彩变化的视觉机能。自从人类在混沌初开的原始时代发现色彩光华起，色彩以变幻不定的形式给予人的精神升华注入永不疲倦的兴奋剂。色彩艺术从原始人类的自然无华，发展到区域的、民族的、个性的……它不但影响着人的视觉，而且作用着人的全部本质和全面审美能力。如今，当人类进入色彩时代，色彩作为马克思所说人的“最大众化的美感”，对人产生从表面

感觉到心理深层的本能的全部影响力。色彩从人的感觉和超感觉影响着人的精神，从这种意义上看，全面的色彩审美发现，就是现代人健康精神的具体表现。

色彩艺术的理性研究阶段是艺术家精神的痛苦反思阶段。但理性阶段一旦实现，等于在色彩艺术全面升华的过程有了一个可以遥测众多信息以确证主体位置的现代雷达。因此，理性层次对于东方色彩艺术家在现阶段都是不可超越的精神向全面升华过程的一个必须实现的层次。

目 录

《美术学文库》序

导言

一 艺术总论与艺术的本质	1
1·1 艺术与人的精神	1
1·2 艺术与理性	9
1·3 黑格尔的误区	15
二 东方色彩美学思想	20
2·1 自发精神层次的色彩观念	20
2·2 中国古典色彩美学思想	27
2·3 自觉精神层次的色彩方向	39
三 中国画的色彩衍变与分析	47
3·1 “场”的作用与马赫的偏见	47
3·2 原始绘画的简朴色彩	52
3·3 色彩在“礼仪”中受限发展	54
3·4 “重彩”色彩分析	61
3·5 墨极端发展的审美境界	71
3·6 充实中国画的色彩层次	76
四 东方壁画艺术的色彩成就	80
4·1 早期壁画色彩的自然性	80
4·2 龟兹画风的色彩特征	83
4·3 敦煌壁画艺术色彩的多向性	86
4·4 敦煌壁画两种色彩面貌的不同审美价值	87

4·5 敦煌壁画色彩风格的衍变	90
4·6 论敦煌壁画的色彩结构	94
4·6·1 补色对比	95
4·6·2 色相对比	96
4·6·3 冷暖对比	97
4·6·4 纯度对比	98
4·6·5 明度对比	99
4·6·6 同时对比与连续对比	100
4·7 敦煌壁画与现代色彩艺术	103
五 民间色彩的源流	106
5·1 民间色彩的源在于人的色彩本能	107
5·2 民间色彩的流向	115
5·2·1 民间色彩的象征性	115
5·2·2 民间色彩的装饰风	117
5·2·3 模仿——民间色彩的弱项	119
5·2·4 民间色彩的表现性	121
5·3 民间色彩艺术发展趋向	123
六 色彩艺术的道路	125
6·1 西方近现代色彩发展的启示	125
6·2 论色彩艺术里的全面精神	132
6·2·1 感觉精神层次的色彩反映	133
6·2·2 感情精神层次的色彩表现	142
6·2·3 全面精神在色彩艺术中的升华	152
6·3 精神全面升华的色彩艺术道路	154

一 艺术总论与艺术的本质

1·1 艺术与人的精神

艺术生命源于人的精神力量。

艺术家要认识您自己的精神。

在进入东方色彩艺术研究之前，我们有必要先建立一个研究基础——认识艺术与人的艺术精神。从人的精神层次看艺术是本书的特征之一。

伴随着人类的精神自觉，人的社会生产使人类离开本来近于动物性的在物质水平上看物质世界的原始本能反映。人类的精神活动由原始时代的自发精神层次渐渐发展到自觉精神层次，经过几万年的衍变过程，终于在近代开始向自由精神层次升华。而“自由自觉的活动恰恰就是人的特性”。（马克思《1844年经济学——哲学手稿》第50页，人民出版社1979年版）人在社会中的一生，其各种精神会出现于不同方向、不同层次、不同程度的自呈。但人的全面精神地实现，却必须通过全面的艺术活动。人类精神发展至今，经过自发精神的自由，发展到自觉精神的自由。艺术精神在其发展至今的整个过程中始终是人类同时期的最活跃最健全的精神。所以，当人类向自然而然的自由精神层次升华的时候，更需要艺术精神的全面升华，全面引导。从这种层次上看，人的历史就是艺术精神激励着人类社会在时间里的发展。

人的艺术活动，从根本性质上看是人的精神的自由呈现或释放。从人产生那一天起至今，人的不同层次的精神产生了不同的艺术品。人在艺术活动所产生的创造中促进了精神的全面自觉。同样，自觉程度愈高的人愈离不开艺术活动。人类的文明史上记录着人的精神物化的艺术成果，它们从各种层面反映着人的精神状态。当人类社会进入近现代之后，人的精神已经开始向全面自由层次升华，从这种意义看，精神全面自觉就成为一个合格的现代人的时代标志。物质生产的现代化，使世界上越来越多的人获得空前丰富的物质生活基础，在舒适的生活条件中，现代人的片面物质追求，使许多人“仅在他们的商品中认识自己”。由此人在物质追求的苦恼中极普遍地感到精神空虚。当许多人开始把注意力集中于人的精神的时候，他们从艺术品中发现了社会存在的虚假精神对人类的影响，比如中国敦煌壁画的综合艺术光彩；中国汉唐艺术的雄风；先秦文化的博大都到哪里去了？再如西方艺术中出现的痛苦的极端表现，甚至艺术家肢解自身的举动都反映出人的精神深处之困惑。也许，从另一面看，在困惑之极可以刺激人们重新认识艺术，认识艺术与人的精神之间的关系。这个认识的过程人将自觉地把精神全面实现为人存在于世间自然而然的目标。精神包括感觉（我所认为感觉是一切精神的基础）、感情、想象、意志、理性，全面精神即上述精神因素多方向多层次的充分实现。中国古人最早称“精神”的是庄子。他将人心称为精，将心的妙用称为神，合为精神。老子将道称为精，将道的妙用称为神，精神在老庄那里是一种模糊的概念。

马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中提出关于艺术生产同时生产了全面发展的人这样的认识。随着人的物质条件改善，当代艺术开始走出博物馆，艺术家的称号同时也走向人民群众。社会开始重新认识到艺术的精神价值，就连昔日被称为“精神动物”，一生专致巧取豪夺的人晚年也悟到艺术的精神

影响力。生活在当代的凡是认识到世界存在，同时也把握了自己的人生真正价值的人性全面发展的人。都经过不同程度、不同层次的艺术活动。人生之中大量事实向我们显示出：只有在艺术创造中，才能充分诱发激励人的本质力量，培养人的直觉感觉力、想象力及不断地超越自我的精神，实现人的全面自由的精神。

色彩艺术是一门独立的艺术，同时又是一门特殊的艺术系统。它的特殊就在于它独立存在的同时又直接渗透到其它艺术形式中，绘画且不用说，戏剧、舞蹈、电视、电影、建筑、工艺等等一切造型艺术甚至音乐艺术，都明显地存在着色彩的影响。色彩艺术发展至今，经过漫长的道路，在长期的发展过程中，它的过去、现在以及未来的面貌都受到艺术及审美观念的支配。

虽然艺术在今天已经引起全人类的重视，但是当初涉艺术的人问艺术是什么的时候，这个好像人人都知道的问题却使许多哲学家、美学家、艺术家陷入困境。诚然，在艺术发展史中，曾经有许多优秀的思想家从各自不同的地域、不同的时代、不同的精神层次对艺术及艺术的本质进行界定。但是由于艺术本身是一个在悠久的历史过程中不断变动着涵义的开放状态的精神活动，所以尽管大家想着有一个准确的、具有全面涵盖力的认识，但由于存在多种局限，包括文字表达的局限，而至今没有经得起时间考验的认识。大家各执己见，越是进入理性研究，好像问题越难以说明。也许用现代科学家提出的模糊观念看，艺术本身就应该是模糊的。因此有的西方理论家认为“实际上并没有‘艺术’这种东西，有的只是艺术家而已。”（冈布里奇《艺术的历程》导言，陕西人民出版社1987年版）由此，他把一切活动都称之为艺术。当然对于那些死背艺术法则的浅薄艺术家，过于清楚的概念也许害了他们一生，但艺术不论从广义或狭义看都是一种精神的创造活动，是一种社会精神存在。它

之所以难以界定，一方面说明人的艺术观念不断更新，另一方面也说明人的自觉精神在过去尚没有达到应有的高度，各家之说都有其合理性的一面，也有片面性的一面。在西方，自古希腊柏拉图提出模仿论和亚里士多德用“模仿”说给艺术下了第一个定义，它令人信服的时间几乎同中国的儒家学说一样长。模仿说作为西方文化的整个倾向在艺术中一直占据着主要位置（模仿说含有创造的成份，但从主体审美意识，还是以再现对象为目的）。这种认识直至黑格尔从理性深入地论证模仿的缺陷才开始被打破。自艺术的初期，东方人即在天人合一思想的影响下使艺术含模仿、象征、装饰、表现为一体，但艺术自身的面貌由于早期氏族血缘关系和后来封建制式的理论束缚，其精神状态带着一定的臣服性和狭义的自然性，艺术的面貌一直也没有理清。在西方，中世纪的宗教对人的艺术精神长期地压抑，正由于这种压抑使文艺复兴时期人文主义思想空前高涨。后来的资产阶级通过革命手段推翻封建制度，建立起以维护个人利益为特征的社会制度。它同时解放了个人的创造力，使社会生产飞速发展。人自觉的自由精神冲跨封建专制，更多的人在社会实践中使不同的自我实现成为现实。资本主义社会是人类自觉精神形态的一个较高层次，但人在这个社会自觉地向全面发展的水平尚不够。进入现代，资本主义的垄断经济虽被打破，多元经济、多元文化进一步解放人的创造力。同时人在各种领域中的竞争也在加剧，“单面人”这样的片面发展成为西方资本主义的社会问题。当封建社会自给自足的低度和谐被打破以后，人在自我实现之时往往被社会过度压抑而走向某一片面。这些“单面人”反映在艺术中即理性与感性、主体与客体、再现与表现、形式与内容、继承与创新等方面都陷入极端痛苦的分裂之中。当然，从整个人类社会和人的总体精神看，各种方向组成的精神整体使艺术在表现被异化的个性上有了千姿百态的发展。它比起封建社会的相对单层的总体模式，无疑是一个高层