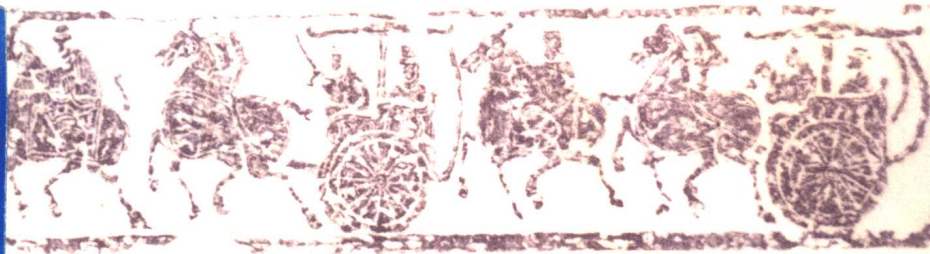

美學論語

楊修品

云南大学出版社

云南师范大学出版基金资助项目

美學論語

江苏工业学院图书馆
藏书章

云南大学出版社

责任编辑：李 森

封面设计：杨修品 丁群亚

责任校对：段建堂

美 学 论 语

杨修品 著

云南大学出版社出版发行 （云南大学校内）

云南大学出版社录排

云南科技印刷厂印装

开本：850×1168 1/32 印张：7.5 字数：188 千

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数：0001—1000

ISBN 7-81025-907-5/B · 19 定价：12.00 元

有许多论书画的文章，
却没有基础部分，
于是我写了“文化”。
有许多论书画的文章，
却没有升华部分，
于是我写了“美”。
不仅有躯干，
还有头有脚，
这才是一个完整的人。

这不是论文
这不是诗
这不过是些蒙太奇

目 录

第一章 文 化	(1)
一、序言	(1)
二、欢娱	(4)
三、断裂	(7)
四、沉重	(14)
五、灿烂	(19)
六、浑厚	(31)
七、解脱	(40)
八、壮丽	(57)
九、舒适	(82)
十、变异	(96)
十一、新声	(101)
十二、新城	(105)
十三、回顾	(124)
十四、杂说	(126)
第二章 书 法	(129)
一、正名	(129)
二、宗旨	(130)
三、源流	(131)
四、类别	(132)
五、陶冶	(133)

六、格调·····	(134)
七、笔墨·····	(136)
八、旋律·····	(138)
九、欣赏·····	(140)
十、感悟·····	(142)
十一、继承·····	(143)
十二、创作·····	(146)
十三、书评·····	(147)
十四、辨析·····	(148)

第三章 绘 画 ····· (151)

一、界定·····	(151)
二、无定·····	(153)
三、意义·····	(156)
四、蕴育·····	(158)
五、制作·····	(160)
六、技巧·····	(163)
七、观念·····	(165)
八、感觉·····	(170)
九、意味·····	(173)
十、情绪·····	(175)
十一、品评·····	(178)
十二、形神·····	(180)
十三、比较·····	(182)
十四、其他·····	(185)

第四章 美	(187)
一、引言	(187)
二、现象	(190)
三、探索	(194)
四、形式	(199)
五、关系	(203)
六、实质	(205)
七、应用	(209)
八、属性	(212)
九、维度	(214)
十、我化	(216)
十一、客化	(219)
十二、情趣	(223)
十三、美育	(225)
十四、永恒	(227)

第一章 文 化

一、序 言

1

女娲用黄土捏成一群人，
逐渐繁衍成为今天的我们。
女娲的芳姿
——人首蛇身
她就是龙，
我们就是龙的子孙。

2

黄土造就了我们，
黄土地、黄皮肤。
社稷坛东南西北中的五色土，
黄土在中央。
白色属金，
青色属木，
黑色属水，
红色属火，
黄色属土。
土地是根本，
人们爱黄色。
土地是政权，帝王也爱黄色。
红色热烈，
蓝色深沉，
白色纯洁，

黑色庄严，
黄色中和。
历史的积淀是“中和”，
哲学的积淀是“中和”，
审美的积淀是“中和”
人们爱黄色。
自古对黄色有特殊的爱好和崇尚，
黄色成了中华民族的“国色”。

3

谈哲学——飞龙在天
谈书法——龙跃天门
谈绘画——画龙点睛
谈文学——文心雕龙
谈英雄——龙行虎步
谈美女——婉若游龙
六十年代的中苏论战
——也被西方称为
龙和熊的吼叫
龙成了华夏文明的象征，
龙成了中华民族的“族徽”

4

远古的中国，
东夷、西戎、南蛮、北狄
——中国指的是中央之国。
民族融合，版图统一之后
“中”指的是思想、精神、文化。
“不偏不倚”
是哲学、伦理学的“中”；

“乐而不淫，哀而不伤”

是审美标准的“中”；

“威而不猛，爱而不溺”

是情绪的“中”；

“文武之道，一张一弛”

是政治的“中”；

中国的“中”

横向指地域

纵向指观念

“中”是中国几千年观念的总轴。

5

炎帝和黄帝

被称为人文的初祖

炎帝的部落——夏族

黄帝的部落——华族

炎黄子孙便是华夏民族。

现今国内的地理方位：

华东、华西、华南、华北、华中

中国血统在海外：

华侨、华裔、华商、华报、华人区

炎黄子孙

都称之为

“华人”。

“中华”两个字：

上下几千年

纵横几万里

6

族徽为龙，国色尊黄

上下几千、纵横数万
美哉！中华

二、欢 娱

1

人类的童年是愉快的、平静的。

他们看天，

陶纹中画云纹；

他们观水，

陶纹中画波纹；

他们捕鱼，

陶纹中画鱼纹；

他们捉蛙，

陶纹中画蛙纹；

他们打鸟，

陶纹中画鸟纹。

2

不知什么缘故，

鸟和蛙都到了天上。

一个成了太阳——金乌；

一个成了月亮——蟾蜍。

3

儿童们把心爱的东西画在墙上，

我们的祖先也把崇拜之物作为

图腾。

父系氏族是蜥蜴

母系氏族是鸟。

4

蜥蜴能在陆地、能在水中；
 飞鸟能在陆地、能在天空。
 它们比人能干，
 兼有两种神通。
 因此作为图腾供奉。

5

人们模仿自然画图腾，
 ——自然的人化。
 又按照审美意识进行升华，
 ——人化的自然。

于是：

自然界中的蜥蜴，成了
 有角有鳞的龙；
 自然界中的鸟，成了
 五彩绚丽的凤。

6

两个集团合并了：
 父系部落的龙，
 成为雄性的美。
 母系部落的凤，
 成为雌性的美。
 龙凤成了一对
 ——龙凤呈祥。
 龙成了东王公，
 凤成了西王母。

7

人创造了龙，

又崇拜龙；
人创造了凤，
又敬仰凤。
他们是力量，
是希望，
是美。

8

先人留下的器皿和壁画，
都有他们翩翩起舞的形象。
是对劳动生活的摹仿？
是游戏娱乐？
还是巫术典礼？
总之
舞是他们生活中重要的一环。

9

绘画是对客观事物的摹仿：
水纹、云纹、叶纹、
虎纹、牛纹、羊纹、
鱼纹、蛙纹……
这些对自然的摹仿，
充满着生活的乐趣。

10

图纹逐渐概括、提炼
逐渐几何规律化，
人们的美感在摹仿中升华。
升华了的美感情趣
又指导和创造了新的美。

11

最原始的，
也是最现代的。
现代派的绘画、雕塑，
与先祖的作品何其相似。
要回归，要返朴，要童心，
最纯的童心
在人类的童年。

12

日出而作、日没而息、
耕稼而食、结网而渔，
太古先民的生活
是田园诗的生活。

13

人有感情、人要欢乐、
他们嬉戏、他们跳跃
——手舞足蹈；
要把欢乐留下来
——他们作画。
娱乐游戏产生了艺术

14

自耕自食，何用君王，
手舞足蹈，尽娱尽欢，
美哉！远古。

三、断 裂

1

经过一段漫长而缓慢的历程，

人类童年田园诗的生活消失了。
历史在化出的蒙太奇镜头中，
变得模糊了。
历史的断裂，
留下的只是一些神话。

2

女娲黄土捏人，
黄帝与蚩尤之战，
大禹治水，
.....

为何西方也有类似的传说：
上帝制造亚当、夏娃，
特洛伊之战
诺亚方舟，
.....

是人类有共同的史前文明？
还是先祖们文艺创作的巧合？

3

英国的石阵，南美的石球，
复活节岛上的石像，
被称为金字塔的埃及石锥。
工程的巨大，计算的精确，
远非那个时代的生产力所及。
这种神秘的力量，
至今仍不可思议。

4

黄帝与蚩尤之战，
两边都有神鬼相助。

《伊利亚特》被认为是神话，
却发现了特洛伊城的遗址。
这种人神混杂的大战，
是否外星人曾经介入？
或者他们把地球作为棋盘，
人类便是他们的棋子。

5

爱因斯坦使人们懂得，
时间因空间的扩大而缩短。
为何中国古代就有：
“山中方几日，世上已千年”的概念。
非洲一个与世隔绝的部落，
竟然用光年的概念，
说出地球与天狼星的距离，
而他们只知这是祖先传下来的。
这些知识和观念，
是谁告知人类的远祖？
他们住在何方？
他们为何不再光临？

6

饕餮有首无身，刑天有身无首，
伏羲、女娲都是人首蛇身，
《山海经》中人兽混杂的种种形象。
西方有半人马，有人身羊蹄，
有可爱的美人鱼，
有可怕的狮身人面。
都有超人的神通，
都留下生动的故事。