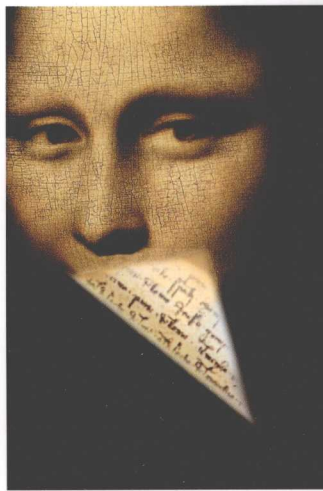

Art
艺术思考

大理学院艺术学院教师论文集

DALIXUEYUAN YISHUXUEYUAN JIAOSHI LUNWENJI

主 编

文 一 对 学 界

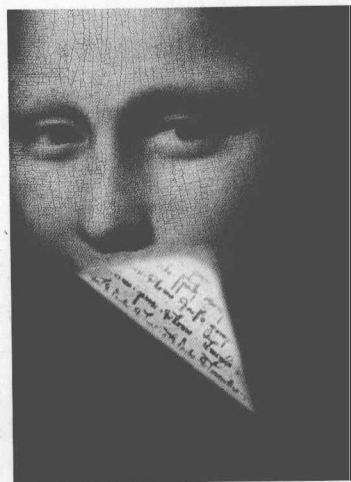
号 84

中国图书馆分类号 (2008) 第 0

大理学院艺术学院学报

Art 艺术思考

大理学院艺术学院教师论文集

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术思考: 大理学院艺术学院教师论文集/杨韶春主编. —昆明: 云南大学出版社, 2008
ISBN 978 - 7 - 81112 - 592 - 4

I. 艺… II. 杨… III. 艺术—教学研究—高等学校—文集 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 073746 号

艺术思考: 大理学院艺术学院教师论文集

杨韶春 主 编

责任编辑: 周永坤

责任校对: 何传玉

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明银河印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 314 千

版 次: 2008 年 5 月第 1 版

印 次: 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 81112 - 592 - 4

定 价: 38.00 元

地 址: 昆明市一二·一大街云南大学英华园内 (邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E - mail: market@ynup.com

我之艺术观（代序）

李 翔

我不是学艺术的，对艺术纯粹是个门外汉。如果对艺术发表什么见解，或许会被圈内人士嗤笑。但是，中国有句老话：旁观者清。这说的是，从某种角度来看，有些事情，圈外的人的话也许对圈内的人更有启发、更有借鉴。基于这一点，我试图从我的角度对艺术发表我的看法。

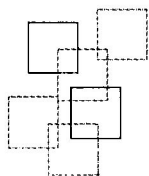
什么是艺术？

这个问题不仅仅涉及艺术的定义，更涉及艺术的功用和价值。

2002年初，我在美国密西西比州学习，对艺术有了进一步的了解。密西西比州的大、中、小学非常重视学生的艺术教育，非常重视学生的艺术素质的培养。整个密西西比州的学校教育中透露着浓郁的艺术教育气氛。我向著名的剧作家、贝翰文大学艺术学院院长卡伦先生请教，他告诉我，密西西比州的学校重视对学生进行艺术教育，并不只是让他们掌握一种技能，更重要的是通过艺术教育提高他们的素质和素养。他接着说：艺术的功用在于滋养人的灵魂。

“艺术的功用在于滋养人的灵魂。”这一句话，道出了艺术的功用和艺术的价值。

艺术，不仅仅是现实的表现，它更是艺术家通过某种方式，表达一种思想，一种情怀，一种希望，一种人生感悟，一种生活品位。正因为如此，艺术作品就成了一种精神升华，凝练了自然和社会中的真、善、美，寄托了艺术家的情感、思想和观点，并以一种独特的方式向所有的人传达这种真、善、美，传达艺术家的情感、思想、观点和感悟。使懂艺术甚至不懂艺术的人在美的享受中，感受愉悦和崇高，接受用美包裹着的情感、思想、观点和感悟，体会高尚的生活品位，从而滋养灵魂，陶冶情操，净化心灵。从这点看，艺术和我们通常所说的思想教育甚至和宗教有着相同之处，即教人从善，教人向上，教人崇高。因此，在我看来，艺术首先是观念形态的存在，其次才表现为物质形态的存在。它触及的是人的心灵和人的灵魂，

而不只是感官的刺激。

为什么学习艺术？

这个问题是与上一个问题紧密联系的。

中国改革开放以后，人民的生活水平和生活质量逐步提高，许多人在吃饱、穿暖之余，开始欣赏艺术、学习艺术。特别是年轻一代，学习艺术、热爱艺术的人越来越多。但是，有一个现象是不容忽视的，即艺术学习的动机。

许多年轻人，包括孩子家长，在说到学习艺术或让孩子学习艺术的目的时，通常会说是为了掌握一种技能和技巧，甚至为了多一种谋生的手段。

这种说法其实是无可厚非的。的确，艺术离不开它相应的独特的技法 and 技巧，它也是社会技能之一。但是，如果把学习艺术只是理解为技法、技巧的学习，理解为技能的掌握，把艺术作为日后谋生的一种手段，这种目的，说轻了是狭隘，说重了是对艺术的亵渎。

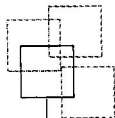
我的观点是，学习艺术，除了掌握艺术的物质化的技法、技巧，触摸到艺术的物质存在，把艺术变为身外技能之外，更要深入把握艺术的观念形态，理解艺术的真谛，感受艺术的魅力，领略艺术的崇高，接受艺术的熏陶。使自己在艺术的学习过程中，逐渐地充实起来，逐渐地提高审美情趣和生活品味，逐渐地脱离低级趣味，变得高尚而纯粹，坦荡而淡泊。这种在艺术学习中的陶冶，就好比在自己有限空间的小屋后墙打开了一扇窗户，透过窗户，可以领略别人领略不到的独特而美丽的风景，怡然自得。我认为，学习艺术或热爱艺术的人，应该比别人更高雅，更有修养，更懂生活，也更高尚。

中外的艺术家在这个方面不乏其例。如果塞尚、凡高、莫奈这些人不是为了了一种艺术理想而孜孜追求和探索，他们生前是不可能这样穷困潦倒的。如果张大千、齐白石他们仅仅是为了谋生，他们身后也不可能有如此高的评价和赞誉。我的理解，真正的艺术追求，是理想在前，现实在后；观念在前，物质在后；表达在前，谋生在后。如果把这个关系颠倒过来，艺术就不再是艺术，艺术家也不再是艺术家。艺术就成了一个生活物件，艺术家就成了工匠和商人。

怎样教授和研究艺术？

我想把这个问题局限于高等艺术教育领域中来谈。

高等艺术教育是整个艺术教育过程中的一个阶段，它与初等、中等艺术教育有着相互承接、相互支持、相互促进的关系。但是，高等艺术教育

的任务又与前两个阶段的教育有着质的不同（不仅仅是量的不同）。

首先，高等艺术教育是在初等、中等艺术教育的基础上，对学习艺术的人进行再提高、再教育。但是，这种提高，不仅仅是技法的提高，而是对艺术内涵理解的提高，是用艺术眼光观察现实能力的提高，是艺术素养的提高。如果高等艺术教育还只是停留在技法、技巧的培训上，那么，这种教育就是重复，就是浪费。

其次，高等艺术教育的教育方式不应是师傅带徒弟的作坊式教育，而应是老师和学生结成一个团队，对艺术规律和真谛进行探索、进行研究，然后，形成师生团队共同的或个人的风格和流派。如果经过几年、十几年的教学和研究，艺术教师还不能形成自己鲜明的艺术风格和艺术流派，也不能影响和培养学生形成鲜明的艺术特点，这样的教师是平庸的，也不可能培养出优秀的学生。

因此，在高等艺术院校中教授艺术，首先，要明白高等艺术教育的目标和任务。高等艺术教育培养的是技法精湛、理论深厚、眼光独到、品味高雅的人。在培养过程中，既要重技法、技巧的培训，更要重理论的学习，特别要重视艺术以外的知识和理论的学习，扩大视野，拓宽知识面，以此来培养学生的艺术素养和艺术修养。其次，在教授艺术的同时，要研究艺术。要从艺术自身的发展以及艺术与社会发展和自然变化之间的关系等方面，在前人成就的基础上，以一种全新的视觉审视艺术，探索和发现艺术的新规律，提出新的艺术观点，推出新的艺术研究成果，逐步形成自己的风格，打造新的流派，以此促进教学并影响和培养学生。

如果不明确高等艺术教育的目标和任务，如果不在教学的同时进行深入的研究，高等艺术教育就不再是高等艺术教育，只是贬值了的高等艺术教育；高校的艺术教师就不再是高校艺术教师，只是在高等艺术院校里的工匠。

这是对高等艺术教育的高标准，是对高校艺术教师的严要求。这也是非常艰巨但又非常必需的标准和要求。只有这样，高等艺术教育才会健康发展，高校艺术教师的水平才会不断提高。

时代发展到今天，社会发生了很大变化，艺术无论从形式和内涵也随之发生了巨大的变化。人们对艺术的看法也发生了变化。这就需要不论是从事艺术的人还是不从事艺术的人，都要重新审视艺术，重新认识艺术，给艺术在这个社会上一个准确的定位，为艺术的健康发展，为艺术促进社会的发展而作出自己的努力。

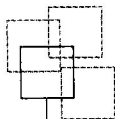
这就是我写这篇文章，发表自己关于艺术的观点的目的所在。

目 录

现代东巴画派的美学特征	赵有恒 (1)
论现代东巴画派的美学思想根源	赵有恒 (6)
论音乐元素的产生	杨红斌 (17)
视唱教学方法探索	杨红斌 (22)
美术教学中作品程式化样式形成的原因分析	杨 云 (29)
以陈少梅为例, 看近现代中小名家书画拍卖热之成因与预测	刘 萍 (36)
古琴曲《酒狂》结构分析	孙 聪 (45)
“活”源于怦然心动 ——关于写生的思考	赵 雪 (52)
工笔人物画的审美取向	赵 雪 (59)
汉、唐大曲曲体结构差异性研究	杨 洁 (64)
白族本主造像体现出变形与夸张的和谐	闵如刚 (75)
城市雕塑语言的民族特征	闵如刚 (78)
“艺术”与“异术”	段旭骏 (81)
眼、心、手在艺术里的感觉	段旭骏 (87)
美术专业本科教学引入社会需求浅议	李旭华 (93)
写生和创新对中国画学习的误导	田增光 (97)
花与自画像 ——奥基芙与弗里达作品的表达方式	苏亚碧 (101)
论版画教学中的技术性	杜春宁 (104)
浅谈版画中的线	朱静苑 (108)
《西游记》中人物的象征性: 之孙悟空、唐僧 ——从佛家的角度解读《西游记》	郑 汶 (114)
论艺术创作中的类宗教情感	郑 汶 (124)
浅谈色粉画	董 萍 (132)
高校艺术设计教育中存在的问题和改革对策	杨 礁 (137)

过程与结果

- 在艺术设计课程教学中以学习过程评定学生成绩的尝试
..... 黄忠贵 (142)
- 对大理地区白族建筑的一点思考 赵素梅 (147)
- 浅谈 AE 在影视动画中的运用 张跃源 (152)
- 人性空间的魅力
——试论大理白族环境艺术设计的文化品格 魏小庆 (158)
- 应对高等教育新形势 创新声乐教学新模式
——大理学院音乐学专业声乐教学模式改革的探索与实践
..... 赵全胜 (164)
- 白族唢呐与白族民俗活动 赵全胜 (168)
- 浅析德奥艺术歌曲及艺术处理 杨 秀 (172)
- 浅析普契尼歌剧《绣花女》的艺术特色
——咏叹调《人们叫我咪咪》的演唱分析 杨 秀 (181)
- 探析声乐教师在教学中的“专、辨、法、察” 高 丽 (188)
- 艺术实践教学在高师音乐教育中的重要作用 高 丽 (192)
- 音乐欣赏审美心理概述 周刚兵 (196)
- 音乐记忆心理初探 周刚兵 (203)
- 钢琴歌唱性旋律演奏的教学探讨 徐傲丹 (210)
- 浅议如何改变农村音乐教学现状 鲁卫花 (215)
- 浅谈声乐教学中歌唱语言的训练 鲁卫花 (218)
- 以现代声乐眼光看待古代《唱论》等声乐论著的艺术价值
..... 王 洁 (220)
- 论音乐欣赏教学的重要性 赵治华 (224)
- 浅议新课标下音乐欣赏教学应注意的几个问题 赵治华 (228)
- 手风琴乐曲《e 小调随想回旋曲》的作品解析 张 旻 (232)
- 论英文歌曲的演唱及其教学 杨 晓 (235)
- 谈谈如何加强学生的音乐审美能力 段丽丽 (239)
- 就情感活动浅论舞蹈剧目给观众的感观作用 曹亚辉 (244)
- 谈古筝三大派别中变音的异同及演奏方法 孙德慧 (248)
- 关于推进校院两级管理体制改革的思考 杨韶春 赵金龙 (255)
- 积极做好大学生中的发展党员工作，是高校党组织的重要任务
..... 杨韶春 赵金龙 (260)
- 社会主义和谐社会视野下的政府创新 赵 娟 (266)

现代东巴画派的美学特征

艺术理论教研室 赵有恒^①

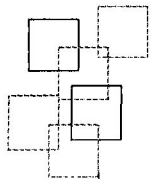
【摘 要】近年来,在我省画坛上出现了一个从少数民族传统美术中崛起的画派——现代东巴画派。现代东巴画派由一批纳西族中青年画家组成,他们从本民族传统的东巴文化中发掘精华,放眼世界现代艺术,经过多年实验、探索、创新,形成了以返朴归真的稚拙美、民族精神崇高美为特征的画风,并在丽江、昆明、北京、深圳及日本、韩国、法国、加拿大、美国举办了画展,作品流传数十个国家。

【关键词】现代东巴画派 美学特征 寻根 稚拙美 崇高美

在艺术发展的长河中,每种艺术风格或流派都属于它的时代和它的民族。它反映着特定时代的文化思潮和审美情趣。今年我省画坛出现的现代东巴画派,是在我国改革开放、经济持续发展、学术空气浓厚、文艺事业空前繁荣的新时期产生的。它在继承优秀传统、振兴民族文化的艺苑中成为一朵独特的小花,也同样体现着当今民族腾飞、奋发向上的时代精神。

现代东巴画派有深厚的民族传统文化背景。有一个以东巴书画研究会为核心的勇于探新的画家群体,有一致的美学见解和共同探索形成的独特画风。它经过多年的探索、试验,20世纪80年代中期已崭露头角,它一出现就以其独特的美学性格和特殊的艺术魅力,深受中外观者的青睐,作品不断被我省和全国性的画展入选并获奖,有的为国内外博物馆收藏,并先后在丽江、昆明、北京、深圳及日本、韩国、法国、加拿大、美国举办了画展,作品流传数十个国家,大有画坛异军突起之势。它不仅引起中外学界艺界的重视,国内外报刊已在陆续评价,也为联合国亚洲文化研究中心关注。值得注意的是,1990年,日本艺术家浅叶克己还在东京举办了带有日本特色的现代东巴书画展,预示着现代东巴书画艺术与国际学界兴起的

^① 作者简介:赵有恒,男,云南丽江人,长期从事美术教育和民族民间美术研究与创作。

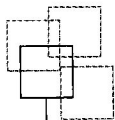
东巴文化热同步，可望形成国际性的艺术流派。

那么，现代东巴画派的艺术特征是什么呢？

“寻根”新发现

艺术流派是时代的产物，也随社会的发展而嬗变。而艺术样式却有很强的继承性，每种艺术都有其来源。我国当代美术中，以学院美术为代表，注重风格形式的“新古典风”，以西方古典绘画为楷模。而被视为现代艺术运动的“新潮美术”，则较多地借鉴了西方现代派的各种样式、观念和风格。中国画坛的“新文人画”，是对传统文人画的继承与改良。由我省旅居美国的画家群体开创的“云南画派”，深受我省多姿多彩的民族文化特色和中国画线描传统的启迪。现代东巴画派则植根于纳西族东巴文化沃土之中，重新审视原始东巴画的审美价值，探幽发微，开创着具有现代感的民族新绘画。

现代东巴画派是由一批纳西族中青年画家组成的。他们都出生在东巴文化发源地丽江，丽江不仅有悠久的历史传统文化传统，也有规模较大的明代白沙壁画，近现代书画风气也很浓，产生过许多书画家。原中国美术家协会云南分会副主席、著名中国画家周霖先生是其中杰出的代表。这批中青年画家从小受这块得天独厚的文化环境的熏陶，又都接受过高等教育，具有坚实的绘画功力，有相应的文化素养和思想基础。虽然几乎都不是职业画家，有的从事教育，有的是诗人、作家，也有民族文化艺术研究工作者，而且分散在丽江、大理、昆明、北京和国外（旅居），但是他们怀着“为发展现代民族新文化作贡献”的共同心愿，在富于创造、进取向上的民族精神的激励下，立足悠久的民族历史文化基源，放眼广大的世界艺术地平线，多年苦学苦钻，“上下而求索”，终于，他们从东巴文化的视觉载体——原始东巴图画（含东巴图画象形文）中，惊奇地发现民族先民创制的不无神秘而未失童趣魅力的视觉语言，乃是民族文化心理结构沉淀的物化符号。它不同于绘画史上所有的符号，具有其独特的审美价值和艺术魅力，值得继承与发展。在审视日夜翻新的现代绘画中，又惊喜地发现，人类童年期拙朴的视觉语言，一旦同包容量极大的点、线、色抽象构成形式碰撞在一起，即闪现出充满情趣的现代形式美感。于是，他们立足东巴文化沃土，一手伸向远古岩画、壁画，一手伸向现代构成艺术，刻意探新，迈开了拓展审美新领域的步子。

返朴归真的稚拙美

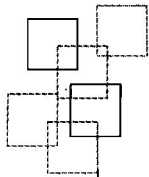
在绘画分类中，有以所采用的工具材料不同而区分的画种。随着现代科技的发展，绘画工具材料日益增多，视觉媒介已极为丰富，有的现代绘画已难以从工具材料来论定画种。现代东巴画派也不限于用一种单一的工具材料，也不以工具材料为特色。它涉猎中国画、版画、油画等诸多画种，有的综合应用各种视觉媒介，所用工具材料不尽相同，画风也各有特色。但是，他们有一个共同探索的画风：返朴归真的稚拙美。这是现代东巴画的形式面貌特征。它明显源自人类童年期天真自然流露的物化符号，是从那具有某种不可企及的永恒性魅力的“有意味的形式”中，提取、强化和再创造而形成的。它追求着足以激动现代人的视觉效果，在某种角度满足现代审美心理的需求。

从绘画诸要素来考察，现代东巴画对画面构成形式（或称经营位置、构图、章法、布局等）、形象、线条、色彩的选择运筹，稚拙率真，别具一格。

构成：它不受透视、物象正常比例、时空、场景的约束，也不奢求三维、多维空间幻觉，而注重二维空间上的点画空白之美感，讲究虚实、均衡、变化、呼应、节奏等形式美诸因素的应用。只讲形美，只求表意的构成法，具有极大的随意性和包容性，仿佛史前绘画，如同巨壁岩画和无边际的地画，可以任意勾勒组合，给画家思想情感自由物化提供了极为宽松的空间。

线条：现代东巴画继承了原始东巴画书画不分的构成形式，但它没有传统中国画那种形象与题款之区分，而是多为书画一体，构成亦书亦画的艺术形象。这种形象主要是线条构型，或用毛笔，或用竹笔，或用刻刀，尽管工具不同，线条长长短短，或拙朴老辣，或清新简率，但都无拘无束，如出自天真儿童之手，近似东巴竹笔画和原始工具勾画于岩壁的线条一样的稚拙感。它自然没有“十八描”的规矩，倒使人感到如罗丹所说的线条贯通大宇宙的灵性而耐人寻味。它是画家心灵与力量颤动的轨迹，往往生动地塑造出画家心目中的艺术形象，极自然地流露着画家的思想情感。

色彩：现代东巴画带有极大随意性的色彩应用，也是主观的、想象的、想当然的，而不是根据物象见红涂红、见绿抹绿的“随类赋彩”。它同样借鉴了对原始东巴画赋以象征性和纯唯美的色彩应用手法，多数只为“醒目与好看”，用色具有鲜明的质朴性和装饰性，视觉效果十分强烈。有的采用

多种技法综合处理，色彩斑驳迷离，机理独特，产生一种莫名的神秘感，古朴而耐看。

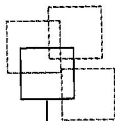
形象：如上述的色彩应用同独特的构形方法与作品内涵是浑然一体的。现代东巴画继承、发展了原始东巴画和远古岩画强调物象特征为视觉符号的构形法，它大胆摄取物象特征，并强化足以显示特征的成分，只求“以神传照”，达意而止不及其余的构形造像方法是极为奇特的。如画动物，不仅只画最具特征的头部不画其身，而且只摄取其特征。若画动态，则再画富于动感的腿脚姿势，也只注意特征与动律，不画其余。“意到笔不到”造成的无穷意味，却留给观者以充分的联想力和创造力。这种主观写实的构形造像具有高度凝炼的简缩性，自成为一种生动完整的艺术形象。特征鲜明的形象不失栩栩如生之感，奇异乃至滑稽的构形令人惊诧，也使人从中领悟真谛。

现代东巴画的造型特征，不论形象、色彩、线条与画面构成，都呈现出质朴、随意、奇特、天真的童趣魅力。它具有近似史前绘画、人类童年视觉语言的稚拙美。在当今视觉语言高度发达，不乏华丽辞藻和充斥着难解语汇的绘画世界，它以其质朴的稚拙美，给人们以特殊的亲切感。现代东巴画派认为，以绘画“状物”求形逼似的写实艺术早已登峰造极，而层出不穷、日新月异的现代绘画又大多数弥漫着科技发达、工业文明的“机器味”。在不乏高楼、机器、酒肉和粉饰的现代生活中，人们的审美心理的童趣稚拙美，正是现代东巴画的审美价值所在。

民族精神崇高美

崇高美，是现代东巴画派所追求的。他们强调作为审美对象的艺术自身的形、质美，主张美术首先必须美，绘画作品形式本身应有美的特质而显示其审美价值。因此在作品形式美方面，他们上下求索，古今交融，刻意探新。但是，现代东巴画不是纯形式美艺术，而是意象性的和表现性的写实性绘画。作品都有明确的内容，并讲求形式与内容的高度统一，注重美的形式蕴涵和展示美的主题内容，从而使作品具备较高的审美价值。

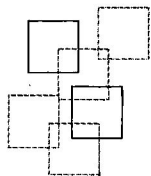
现代东巴画的题材内容多为纳西族古今生活，或表现史诗性的纳西创世、人类迁徙、黑白争战；或展示生产生活形态的游牧、狩猎、骑射、拓荒、耕作、收获、织造；或描写民俗性的歌舞、婚恋、祭祀；或歌颂创世英雄和先民，颂扬“披星戴月”劳作的纳西妇女；或刻画体现纳西先民宇宙观念的天体、神灵、“巴格图”；或描写自然景观、玉龙山水和动物等等，

无不与纳西族历史传统、东巴文化、民间习俗、风土人情、地理风貌有着密切的联系。现代东巴画派以极大的热情讴歌先民开天辟地以及艰辛创业的英雄，赞颂民族文明的博大精神。所以，他们的作品题材内容本身已体现着历史感和民族精神的崇高性。

但是，现代东巴画派不一般的追求历史事件与生活情景的如实再现。他们认为严格意义上的绘画不可能“如实再现”画家以外的世界，因此不应去作这种徒劳的追求。所以，他们虽然是对民族和民族文化怀着深厚甚至虔诚的崇敬之情，描绘着民族文化传统画卷，但不是在“如实再现”，而主要是在表现他们对民族历史文化传统的把握，是他们“寻根”反思的一种表现。因此说他们的作品是民族历史文化的“反映”，不如说是他们——现代人对民族历史文化传统的“思考”。如作品《遥远的年代》、《东巴造字》、《雪山一三朵》、《骑赤虎的古纳西妇女》、《纳西屠妇》等，其内容，或为神话传说，或历史和现实，但毫无机械反映之感，而是在表现画家的一种“思考”。这种“思考”也引起现代观众的共鸣，因而成为现代人对民族文明、民族精神的一种思考。在这种表现思考的作品中，也充分展示着现代纳西族发扬优秀传统文化、勇于开拓创新的民族精神崇高美。

这种具有深刻文化内涵与民族精神特质的作品内容，又给本已具有古意、童趣与现代感的作品形式赋予更大的涵盖力，使其增加一层深奥的意味。内容与形式相互包容，既蕴涵古文明文化特质的崇高性，也体现着现代人的开拓创新精神。现代东巴画就是以这种浓烈的民族本土文化特色鲜明的民族风格，涉足于现代人探寻“把握人类生活方式的确实的根”的文化思潮，以其返朴归真的情趣以飨现代人的审美需求。而且它以其深刻的民族意识、民族自尊心和爱家乡、爱祖国的情趣，启迪人们更好地去把握今天和明天。这也就是现代东巴画的社会责任感和时代特色，也是它的生命力所在。

论现代东巴画派的美学思想根源

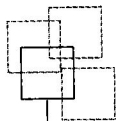
艺术理论教研室 赵有恒^①

【摘要】现代东巴画派的美学思想，是对纳西族传统审美观念的继承与发展。本文阐述了现代东巴画派的美学主张和现代东巴画的艺术个性美。指出这种表现为艺术追求、美学主张的美学思想，其实质已经是一种美学精神，它体现着民族先民的审美文化特质，对今人和后人都具有极大的启迪和鞭策作用。

【关键词】审美 现代东巴画派 美学主张 美学精神

发表于1992年的拙作《现代东巴画派的美学特征》，曾获云南省1990—1992年度社会科学优秀成果奖。近年来，文中论点多为评论家在《人民日报》、《东方艺术》等国内外报刊评说现代东巴画派的文章所引用。此文同活跃于当今国内外画坛的现代东巴画派一道被学界艺界所关注。还有不少读者（画家、艺术院校师生）提出了各种各样的问题。如：“奇特”是美吗？纳西族画家都是迷于奇思妙想的现代怪人？现代东巴画是否是原始东巴画、西方色彩和中国画笔墨的汇合？其中较为切中要害的问题是：现代东巴画有别于其他绘画造型语言的独特的构形造像方法从何而来，其美学根据是什么？《现代东巴画派的美学特征》一文只是评述20世纪80年代到90年代的十年间，现代东巴画派画家共同探索、试验中形成的独特画风，侧重点仅在论述现代东巴画形式面貌独具美学特征的若干艺术特色，很少触及其美学思想根源与画派的美学主张。故，文本试图从之所以产生现代东巴画独特的艺术特色的美学根源——纳西人的审美习惯和美学精神入手，进一步探讨现代东巴画派的美学思想实质。

^① 作者简介：赵有恒，男，云南丽江人，长期从事美术教育和民族民间美术研究与创作。

古纳西神秘的审美源头

审美活动是人类精神文明的重要内容。从人类学和古代社会的研究来看,原始民族很早就有欣赏自然美,讲究自身美,从事装饰、绘画、歌舞等艺术美的活动了。美,在原始先民的眼里,大约像一泓清泉一样清澈,或许,也如深奥难测的宇宙一样神秘。所以,美,既单纯,又复杂。在美学史上缀满了无数难解的美之谜,如今要追溯原始民族的审美源头也是很困难的。

人类产生文字之前的可供美学研究的实物史料极少。原始图画——象形文字,无疑是破译民族先民原始审美意识的极好资料。

纳西族是一个具有悠久历史和传统文化的古老民族。渊源于古羌人的纳西先民“见木画木”、“见石画石”的图画方法,创造了称为“森究鲁究”(木石标记)的图画象形文字。

这不仅在人类文字发展史上具有重要的学术价值,在民族美学思想史上也同样具有重要的学术价值。因为它虽是文字,但其形态却是图画。这些图画本身具有审美价值,更为重要的是积淀、凝聚于这些图画象形文字结构之中的民族先民的审美意识和各种观念(非文字内容),当是美学研究的课题。

由这种图画象形文字书写的一卷卷纳西东巴经,就是一册册书画集,从视觉审美角度看,纵览纳西图画象形文字经书,“可以概括成一个字——美!那是一种满纸洪荒太古鸟兽虫鱼栩栩灵动的原始艺术之美!”^①这是现代人审视纳西图画象形文字和由它书写经书的美感。换言之,是古老的图画象形文字和经书形式面貌留给现代人的美感。而本文探讨的是纳西先民心中的美是什么?无疑,最能表明纳西先民对美的原始意识的也莫过于图画象形文字里的“美”字了。

𑄎 [ził], 美丽也。画花朵美丽之意象,以花为美丽之象征,以花上有二曲线为识别,盖示花须或芬美之意也。^②

在看两个表示美的字(字词一体的图画字):

𑄎 [miçti] mi [ził] 意为养女好看,指生的女儿美丽。^③

① 《东巴文化艺术》,云南美术出版社,1992年版。

② 李霖灿:《么些象形文字字典》,1944年版。

③ 李霖灿:《么些象形文字字典》,1944年版。

 [p^hɛʃsu] p^hɛ [ziɬ] 织麻布麻布好看也。画人织麻布之形，上有一花，示其美丽也。^①

“美”、“女儿美丽”、“麻布美丽”，审视这样一个个在今天看来也一目了然的图画字词，难道不感到纳西先民对美的见解是何等质朴、简洁与鲜明，犹如一泓清泉一样清晰吗？

乍一看，这些美字是何等简单，充满童趣和原始气息。然而，究其之所以以花为美，以“花”来作通称“美”的符号，而不以牛、羊为美，那么问题就不那么简单了。

美学家和文字学家对汉文“美”字也有多种解释。其一，“艺术和美最先见于食色。汉文‘美’就起于羊羹的味道”^②其二，许慎《说文》：“甘也，从羊大。”其三，徐铉曰：“羊大则美”。其四，段玉裁曰：“羊大则肥美。”其五，陈炜湛说，从早期甲骨文的几种写法来看，美字是一个人戴着两双羊角而立正的形象。“人正立而戴羊角，所强调的正是美好的装饰，亦即装饰之美；引申开来，就成了一切美好的统称。”^③不难看出前四种说法（且不论准确与否）直接与“食色”有关，有明显的实用功利性。而后者则无明显的功利性，却具有较多的审美特性。这二者实质是大不相同的。美学家认为，原始民族眼里的“美”、“善”是同一体，实用价值先于审美价值。前四种说法正是“美”、“善”不分之说，后者却明显具有美的属性——形象（形式）。但无论怎样，以上诸说大抵都与动物有关系。这正符合以狩猎活动为社会物质生产的基本内容的原始人只对动物产生美感，动物在他们眼里先具有功用价值，然后才成为审美对象^④的说法。

普列汉诺夫说，原始民族“从不曾用花来装饰自己，虽然他们住在遍地是花的地方。因为狩猎生活只与动物发生关系，而基本上与花卉无关”，^⑤此说大概也与墨子所言“食必常饱然后求美，衣必常暖后求丽”同理。

然而，不可思议的是，纳西原始图画象形文“美”却与动物无关系，而恰恰是以“花”为“美”的特征。据文献记载，纳西先民古羌人有头带羊角的习惯。东巴经记载，纳西先民放牧的第一种家禽便是羊。纳西族把

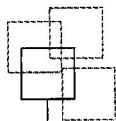
① 李霖灿：《么些象形文字字典》，1944年版。

② 朱光潜：《谈美书简》，上海文艺出版社，1982年版。

③ 陈炜湛：《古文字趣谈》，花城出版社，1985年版。

④ 普列汉诺夫：《没有地址的信》。

⑤ 普列汉诺夫：《没有地址的信》。

羊视为一种吉祥物，羊和纳西先民的关系是极为密切的。但纳西先民却没有以“羊”作为“美”的特征，而是选择了以“花”为美。由此是否可以说，纳西先民不带功利性的审美活动是比较早的。因为古纳西人总不是在吃饱穿暖、丰衣足食之后才创作了“美”字，由此也看出，审美具有鲜明的民族性。

斯大林说：“民族是历史上形成的一个有共同语言，有共同地域，有共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理状态的稳定的人们共同体。”各民族正是由于民族语言、历史文化背景的差异，其审美观念、审美习惯、审美标准有着不同的特点，这就是美感的民族性。美术史家李霖灿在《东巴经典艺术论》中，高度表彰了图画象形文字之美和古纳西人的艺术天才之后，在探讨其所以如此的原因时说：“当和地理环境有关。纳西族逐渐来到金沙江和玉龙雪山之间定居。这一带风景极美，经典上说：上山开红花，水边开白花，箐口开黄花，谷底开紫花。许多人都以为这不过是形容却不知道这正是写实，而且还写得不甚充沛。我曾几次登玉龙大雪山的杜鹃花谷遨游，深深体会到山灵钟秀的伟大影响。东巴经师在这种‘花花世界’锦绣河山之中，艺术家的气氛在空中弥漫飘扬。”可见，纳西先民从大西北艰难迁徙到这片“花花世界”时，他们大约深深被“花花世界”给予的神奇——说不清、道不明的一种愉悦感觉所陶醉了。于是，纳西先民中的智者——东巴经师以艺术家的手笔画上一朵花，以此代表美。“花”为“美”字，正是在这种气氛里创造当是无疑的了，“渊源自有，实在一点也不足怪。”由此也看出，古纳西人很早就欣赏自然美了，以“花”为美，就是对自然美的肯定。图画象形文字是自然现实的反映或是对自然的描摹。再则也看出这个“美”字乃是古纳西人从游牧到定居农耕时期的产物。

古纳西人在造图画象形文字的时代，已经有不带功利色彩的审美活动。但这还不是纳西审美的源头，其源头是久远的、神秘的。纳西先民对并无实用价值仅有审美价值的形象美极为敏感，往往着迷于将审美对象诉诸审美主体，使审美主体感到悦耳、悦目的形式美。甚至偏爱美的形式而不顾及其内容善恶的例子，在纳西族记载着比产生文字时代久远得多的远古神话的东巴经和古代文学中就有许多描述。东巴经《创世纪》记载，人类始祖崇忍利恩寻配偶，帮助人类创世的东神（阳神）曾嘱咐他，你会遇到两个天女，美女生竖眼，妩媚能勾人，但不善良，不能娶；丑女生横眼，但善良，可娶为妻。但崇忍利恩因为贪图美貌，娶竖眼美女为妻，结果连生三胎都是野生动物。后来他只好弃美寻丑，另娶了横眼女子才生了三兄弟，