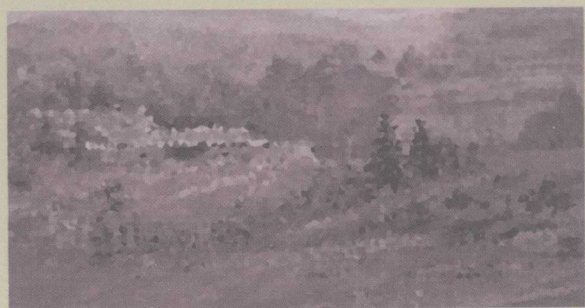

艺之为道

徐俊东 著

艺 之 为 道

徐俊东 著

北 京

冶金工业出版社

2008

内 容 简 介

艺术、美术是一个民族文化底蕴和生活价值观的基础。本书基于此观念,作者阐释了对事物审美的评价与追求。全书分三篇,第一篇心境·意境·画境,阐述了心境、意境、主题、形式、意蕴、气韵、典型、格调、欣赏等主题;第二篇传统·精神·超越,评述了中国传统文化等思想对现代艺术、美术的影响;第三篇陶瓷·文化·境界,主要介绍了中国民窑的代表——福建德化陶瓷的艺术品质、艺术风格及文化魅力。

本书旨在诗情画意之中,表述对艺术的理解和感悟。

本书可供从事美术教学、艺术教育工作者和广大美术爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

艺之为道/徐俊东著. —北京:冶金工业出版社,
2008. 11

ISBN 978-7-5024-4744-1

I. 艺… II. 徐… III. 艺术—研究 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 166268 号

出 版 人 曹胜利

地 址 北京北河沿大街嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009

电 话 (010) 64027926 电子信箱 postmaster@cnmip.com.cn

责任编辑 张 卫 李培禄 美术编辑 张媛媛 版式设计 张 青

责任校对 卿文春 责任印制 牛晓波

ISBN 978-7-5024-4744-1

北京兴华印刷厂印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版, 2008 年 11 月第 1 次印刷

148mm×210mm; 11.875 印张; 353 千字; 1 彩页; 369 页; 1-1500 册

30.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081

(本书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

宁静致远 执著追求

——代序

代
序

《艺之为道》是我一位老同学徐俊东多年思索、感悟艺术的心血结晶。我的大学同学徐俊东是一位“挚者”，他20余年来长期从事艺术教育和美术教学工作，并致力于油画艺术创作与美术教育理论的探索和研究。特别是2003年他从中国艺术研究院首届美术学油画研究生课程班学成后，更是深深地浸润于我国传统文化和艺术教育理论的探究之中……。孔子曰：“学而不思则罔，思而不学则殆。”多学习、多读书、多思考，才能育出广沃的艺术绿洲。

在《艺之为道》一书中，我们感受到了一位艺术教育工作者，对艺术理念与人文精神思索的真情实感，并领悟了一种执著、专注和潜心研究的审美情结。“画乃心印”，绘画为“心的艺术”。徐俊东老师多年来执著于美术教育的教学工作及油画艺术的创作实践，他将绘画艺术视为自己生活的一部分，并努力追寻着一种心境、一种表达自我的方式。2004年徐俊东老师去了我国三大古瓷都之一，闽地的德化，他爱上了陶瓷，留下了耕耘的脚印，并深深地衷情和颖悟在陶瓷文化之中……。

《艺之为道》一书充分反映了徐俊东老师涉及艺术领域的广度与深度。该书以心境·意境·画境为基础，以传统·精神·超越为支撑，以陶瓷·文化·境界为视野，着力探求艺术理论与文化精神的特点和内涵。《艺之为道》诠释了徐俊东老师独特的审美诉求和艺术追求，可谓是厚积薄发，可喜可贺。《周易》中云：

“天行健，君子以自强不息”；“地势坤，君子以厚德载物”。愿与俊东兄共勉。

中国国家画院副院长
教授 博士生导师

2008 年夏于北京

前言

《艺之为道》是本人从事艺术教育和美术教学工作 20 余年的感悟。

这本书记录了我在油画艺术创作和艺术教学实践中的思索，尽管书中有些观点还不成熟，甚至可能十分幼稚浅陋，或许书中很多地方值得商榷，但出于做教师的良知，我写本书的动机是真诚坦率的。一个人的成长过程实际上就是一个不断地寻找自己人生坐标的过程，从小到大，视野的不断开阔、知识的不断丰富、经验的不断积累，从而越来越深刻地感悟生活、理解人生并认识了自己。这里当然离不开社会和家庭的关心，更离不开老师的启蒙、关爱和指导，以及同事、朋友们的支持与帮助。我也正是通过写这本书而更清晰地认识自己、挖掘自己和反省自己。

“艺即是道，道即是艺”。（陆九渊·《语录》）“庄子所追求的道，与一个艺术家所呈现出的最高艺术精神，在本质上是完全相同的”。（徐复观《中国艺术精神》第 49 页）学无止境，德无止境，道也是无止境的。因此，我们要常思前日过，多读书，多学习，提高自身修养，以诚意和纯真的心境来共创人间的净土。《艺之为道》一书可分为三个部分：一为心境·意境·画境，主要是描述本人多年从艺的体会与心声，此为从艺的基础和根本；二为传统·精神·超越，主要是介绍本人近年来发表的对美术的思考与评论的论文，此为从艺的保障和追求；三为陶瓷·文化·境界，主要是阐述对传统文化——陶瓷新的认识和理解。本书以真心、真情留下了本人从艺的足迹，并打开心扉与读者交流。应该说美是存在于一切事物之中的，它是流动、多彩和无定形的，关键是要用心去体味、去捕捉、去享受。《艺之为道》满足了美术研究、创作和美术欣赏知识等方面的需求，故具有一定的实用

性。艺术需要意境，艺术需要宽容和博大，而这也是一种境界，这种境界就是成功的基石。正如屈原在《离骚》中所言：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。我们前面的路还很漫长，我们要不断地努力探讨艺术与生命的真谛。此时此刻我深知自己的不足和愚笨，我希望通过自己的经历和对艺术的体味能给读者带来启示或值得借鉴的地方。

借出版《艺之为道》这本书的机会，我要万分地感谢父母亲对我的养育与培养之恩，感谢我那耄耋之年的母亲，祝她老人家健康长寿。感谢我的启蒙恩师宋学斌老师，感谢我的母校哈尔滨师范大学，特别是我的老同学中国国家画院副院长、教授卢禹舜先生的鼓励与支持。感谢给过我支持和帮助的所有师长、同学、朋友与同事。同时，感谢冶金工业出版社编辑贾玲提供的各种帮助，感谢冶金工业出版社为本书精心设计、装帧和顺利出版所做的工作。

现在十分惭愧和不安的将这本书拿出来与读者见面，以求教和学习的心态来请老师、同行、同事们批评指正。

徐俊东

2008年中秋写于瓷都·德化

目 录

第一篇 心境·意境·画境

第一章 心境——自然的漫步	1
第一节 绘画首先要有心境，才可能有画境	1
第二节 要注重自然与生活，才有精神意义的张扬	4
第三节 有宁静致远的心境，才有不朽的艺术	7
第二章 意境——精神的寄托	11
第一节 意境——中国美学理念圭臬	12
第二节 意境——若有若无的朦胧美	14
第三节 意境——有限无限的超越美	18
第四节 意境——不设不施的自然美	21
第三章 主题——艺术的灵魂	27
第一节 主题——艺术的基础社会生活	28
第二节 主题——诉说作者的思想情感	31
第三节 主题——艺术作品的不同内涵	34
第四节 主题——为作者世界观所统辖	36
第四章 形式——绘画的品质	41
第一节 形式——艺术作品的基本要素	42
第二节 形式——艺术作品的表现本质	44
第三节 语言——艺术作品的表述手段	47
第四节 语言——艺术作品的独立审美	51
第五节 语言——本身不同的艺术类型	53

第五章 意蕴——人文的内涵	59
第一节 意蕴——文化涵义和人文精神	60
第二节 意蕴——人生哲理与思想理念	65
第三节 意蕴——领悟体味的艺术境界	68
第六章 气韵——艺术的生命	73
第一节 气韵——贯通和谐的艺术整体	74
第二节 气韵——超越重构的心中山水	77
第三节 气韵——两极和谐统一的境界	80
第四节 气韵——人格艺术的生命精髓	83
第七章 典型——艺术的魅力	87
第一节 典型——艺术作品的艺术魅力	87
第二节 典型——艺术普遍性与特殊性	91
第三节 典型——艺术个性体现出共性	94
第八章 格调——艺术的追求	100
第一节 格调——思想情操与美学品质	101
第二节 格调——艺术作品雅与俗尺度	104
第三节 格调——艺术批评的重要标准	106
第四节 格调——艺术中的格调与品位	109
第九章 欣赏——审美的意义	114
第一节 鉴赏——完成艺术活动的重要环节	115
第二节 鉴赏——艺术再创造回归生活之路	118
第三节 鉴赏——需要大量的艺术实践活动	122
第四节 鉴赏——需要历史文化和生活阅历	125

第二篇 传统·精神·超越

第一章 试谈中国传统文化中的美学思想	129
第一节 儒家“美与善”的统一	130
第二节 道家“心与物”的统一	137

第三节 佛家“人与心”的和谐	143
第二章 关于《林泉高致集》中“三远”的文化思索	155
第一节 《林泉高致集》是我国古代山水画创作论中 卓有见解的专著	155
第二节 “三远”为我国独有的美学理念和精神品质	156
第三章 试谈佛教对我国传统美术的影响及作用	164
第四章 刍议宗炳《画山水序》中的美学思想	173
第五章 关于《古画品录》中“气韵生动”的文化思索	179
第一节 中国画以“养气”为根基	181
第二节 中国画以“和气”为感悟	183
第三节 中国画以“气韵”为品质	185
第六章 刍议清石涛《画语录》中“一画论”的美学思想	188
第一节 “一画论”是精练而富有哲理和辩证关系的 美学思想	188
第二节 “一画论”开创了我国近现代山水画的新风， 并对后世画家产生了巨大影响	191
第七章 浅议中国“文人画”的当代意义	197
第一节 文人画产生的历史背景	197
第二节 文人画的精神和理念	200
第八章 试议道家理念中的美学思想	205
第九章 我国当代油画艺术与传统文化精神的文化思索	213
第十章 聊以心中之情——“闽南风情”系列油画 山水创作谈	221
第一节 心境的觉悟	221
第二节 传统的浸润	222

第三节 画境的萌发	225
第四节 精神的境界	227

第十一章 关于“后现代主义”文化观念的思索	231
第一节 对人“主体性”的态度是后现代主义与 现代主义的一个重要分水岭	232
第二节 对“理性主义”的批判是后现代主义的 一种观念表达的重要形式	233
第三节 消解和打破“界限”是后现代主义观念的 重要特征	235

第三篇 陶瓷·文化·境界

第一章 试议德化陶瓷艺术的精神品质	239
第二章 一代宗师何朝宗瓷塑艺术的文化解读	248
第三章 试析何朝宗瓷塑艺术中的“庄禅”思想	255
第一节 著称于世的瓷塑大师何朝宗	255
第二节 何氏的瓷塑艺术与“庄禅”思想	257
第四章 试论德化青花瓷器的艺术风格	263
第五章 浅谈德化的彩饰瓷器	271
第六章 刍议陶瓷文化与德化经济	277
第七章 走近瓷都德化 情结陶瓷文化	286
第一节 陶瓷艺术的诞生与魅力	287
第二节 陶瓷艺术的文脉与史话	291
第三节 德化的瓷业与陶瓷文化	362
参考文献	368

第一篇 心境·意境·画境

第一章 心境——自然的漫步

第一节 绘画首先要有心境，才可能有画境

人的生命只有一次，人的一生应该怎样度过，这是人们常常思考和求索的问题。为什么有的人会创造出令人激赞的艺术作品？为什么世界上那么多艺术作品具有永恒的生命力？他们的创造者是神仙还是天才？是时代创造了他们，还是他们创造了时代？他们为什么能超越时空、疆界给我们留下了闪光的生命历程？如何获得永恒的艺术生命力？我国的“至圣先师”孔子很早就说过“志于道、据于德、依于仁、游于艺。”（《论语·述而》），孔子将艺术看作是实现伟大人生必须经历的过程，只有这样人生才能充满意义和价值。“道、德、仁、艺”是人们思想、修养提高的重要内容。人如果没有德行为依据，人生就无根，人就不能成熟；如果没有仁的内在修养，人在心理上就没有平安；“游于艺”的艺包括礼、乐、射、御、书、数等六艺，人如果没有“游于艺”，学识知识不渊博，人生就枯燥无味。“志于道，据于德”包括了精神、思想和情操，“依于仁，游于艺”作为人生活和处世的准绳，人生只有具备了这四个圭臬才能有意义和价值，才能说有学问。如果世上人人都心怀一点“道、德、仁、艺”，我们的世界会多么美好！但遗憾的是，这一理想并不容易做到。从艺或绘画一定要在传统文化积淀中，寻找内在的、本质的东西来培养我们的情怀和心境。传统是从艺源头的活水，它能随时

滋养需要的人，传统永不过时。我们说人类认识和享受世界的最重要的方式是艺术，艺术是通过充满情感的创造性形象思维来实现的。艺术同时又是一种表达，一种通过表达来寄托艺术家的情感和胸襟的方式。艺术既是主观的、激情的、精神的，同时又是客观的、理性的、物质的，艺术带给人们的是审美的享受或理性的思考。学习艺术，学习绘画，实则是一项心性的事业，也是一种心性的“修道”，修道，要修身、心、性、神、天、地……。绘画首先要有心境，才可能有画境，画境是艺术作品的生命和灵魂，手法、技巧为一种辅助性的东西。人生的境界需要有长期的修炼和感悟。可以说绘画是一种寂寞之道，如同吃斋念佛，心诚则灵；耐不得寂寞，沉不住底气，则永不得“道”。

古人曰：“不知艺之为道，道之为艺？”（宋·《宣和画谱》），其意为“道”与“艺”之间有许多相通之处，它们相互感悟、互相启发；“艺”取得了“道”可广大和深微，而“艺”也体现了“道”的境界和精神。美学家宗白华说：“‘道’尤表象于‘艺’，灿烂的‘艺’赋予‘道’以形象和生命，‘道’给予‘艺’以深度和灵魂。”（宗白华·《艺境》）。“道”在《易经》中的意义是多样的，它有天道、地道、人道之谓，“三道”合一，统谓“天人合一”。“天人合一”即人与自然在本质上是相通的，故一切人事均应顺乎自然规律，达到人与自然和谐之目的，这是两千多年来我国传统文化思想的一个重要观点；“天人合一”是中国传统文化的核心和根本，它不仅是一种人与自然关系的学说，而且也是一种关于人生理想、人生价值的学说。人类永远是自然的儿子，人必须永远与天、地融合在一起，世上的一切都与自然紧密相连，一秒钟也不能分离。我国“天人合一”的传统美学精神，不仅是中国美学的基本精神，而且也是中国哲学的基本精神；它们在理解的层面上通俗易懂，却在精神的层面上体现出了博大和精深。

人与自然和谐（心性），在自然之中产生画境。老子曰：“人法地，地法天，天法道，道法自然”（《老子·四十二章》），这是老子在分析研究了宇宙各种事物的矛盾，找出了人、地、天、道之间的联系之后做出的论断。在广阔的宇宙之中，人承受着大地之恩，应

时刻效法“道”及“自然”法则而运行。“自然”和“道”的力量，生生不息、源源不断，“道”就是一种自然力量的运化，其中没有任何人为的因素。道之本性就为自然。“道法自然”就是人心性的“修道”。老子有谓“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，意为形而上的东西就是指道，既是指哲学方法，又是指思维活动；形而下则是指具体的可以捉摸到的东西或器物。道无艺不显，艺无道则不明。关注作品的精神内涵，作品似或不似均无关紧要；没有精神内涵，作品即使形象逼真也只是一个空壳而已。关注精神内涵，谓之道，故艺术通过表达来寄托艺术家的精神和情感；艺术因情而发，要为“情”而画，而非为画而画。从艺要养心，“心贵虚静”才能达到修性，才能到达“虚”、“无”的至高境界；庄子认为“虚无恬淡，乃合天德”（《庄子·刻意》），从道家的思想来说，最为理想的至高境界为恬淡、虚无，众美从之。古人常以“书如其人”、“画乃心印”来评论书画艺术，视绘画为画家心境、心性的表现，将绘画艺术称之为“心的艺术”。宋朝郭若虚认为绘画是“得自天机，出于灵府”、“本自心源，想成形迹，迹与心合”的艺术，故“谓之心印”。这种注重主体内在心境和内在精神的表现，有别于西方绘画偏重外在形体的模仿之说。南朝宋画家宗炳（375~443）曾云：“圣人含道映物，贤者澄怀味象”（宗炳《画山水序》）。大自然的山水草木，高洁清静、恬淡寂寞、天高地远，这与作者主体内在心境的无限自由是相通的。圣人从自然万物的规律中发现和总结了“道”，并借自然之山水阐释了“道”的真谛，此为“圣人含道”。圣人的“道”，通过自然的山水呈现出来，贤士、达人要饱游山水去品味、感悟圣人的“道”；要“味象”须“澄怀”，即荡除污浊、势利之心，洗涤灵魂，借山水之灵气来开阔胸襟，抒发胸怀、陶冶情操。显然，从艺或绘画是画家一种心性的“修道”及心境、心性显映的表现，即可称之为“心的艺术”。

实际上绘画艺术的整个创作过程，既是对审美客体的本质美的把握与发掘（心性的把握与表现），也是创作主体艺术家思想感情和创作心态的显映和升华（画境的感情寄托），而这二者的有机结合收到的效果为“情缘景而发，景以情而活”。与齐白石并称为“北齐南

黄”的黄宾虹先生（1865～1955），他的艺术就显现出了一种文人的情怀，并将自己的胸襟和情意寄寓于自然时空的大象之中。黄老常说：“山水画乃写自然之性，亦写吾人之心。”黄宾虹先生的许多艺术大作均为山川浑厚华滋、气韵通畅、技巧精湛、意境高远、神韵深邃，令观赏者赞叹不已。在黄老的艺术中文人的情怀和胸襟，寄寓于自然时空的大象之中，体现出了黄老先生的人格品质及艺术之魅力。

唐代王昌龄在《诗有三境》中曰：“搜求于象，心入于境，神会于物，因心而得”，也可谓绘画艺术创作之圭臬，它是象、境与心的融合。心境是一种自然的漫步，在自然之中到处充满诗情、画意，只要善于“心入于境”，心境交融，达到禅宗所谓的“境由心生”，自然就会“神会于物，因心而得”。没有自然的、平常的心境，诗情、画境从何而来？从这种意义上说，真正进入心境的人，在自然本象的俯仰之间均可得诗情与画境矣。

第二节 要注重自然与生活，才有精神意义的张扬

人的个体生命是极其有限的，如何在有限的生命岁月里，最有效地学习和消化人类社会几千年的文化和艺术精华，并将这些精华转化为自己艺术创作的养料，这是一个十分值得思索的重要课题。中国的传统文化可谓东方艺术之精髓，中国的传统文化是华夏民族数千年不灭的根源，如果我们离开了传统文化，结果一定是破碎和失落的，如果我们离开了传统文化，所有的东西都会显得肤浅、漂浮、零散和孤落的。我们只有敬仰它才是睿智的，我们只有重找传统文化的精神意义才得以张扬。

能进名牌大学和学府当然是捷径，但是如果相信几年的大学课程能够使你获得一个完美的人生显然是幼稚的。人生要不断进取、拼搏，更需要不断的自学，伸向伟大的传统文化，精读细研其中的精髓和内涵实为睿智之举，历史上那些最了不起的人物通常都是博古通今的学者。无论东方或西方真正的大艺术家，常常都是博学多才的，同时又常常是杰出的学者和思想家。我们是否应常常叩问自

己，我做得怎样，我一生中是否可有作品值得留在这个世界上？我想我们实在有太多的东西要学，太多的东西要做了。从艺或学习绘画除了要伸向伟大的传统文化外，还必须要热爱大自然，注重生活的感受，唐代著名画家张璪曾云：“外师造化，中得心源”，其中“造化”指大自然，“心源”指的是内心的感悟。意为画家应以大自然为师，感受自然与生活，再结合内心的体会和心灵上的感悟，然后才可能创作出好的艺术作品。这里强调了自然和以自然为师的心境，有了此基础加之心灵上的感悟，艺术佳作才可产生。显然，秉持厚积薄发的理念，注重自然和生活的感受，艺术作品才会内涵深刻，艺术的精神意义和审美价值才能得到张扬。

现在的社会是“信息时代”，随着人们的生活节奏加快，人们向往着与大自然的亲切接触，回归大自然是人们的共同企盼。高科技越发达，生产劳动越标准化，人们就越需要自由的空间，人们渴望着情感的真实交流和沟通。我国传统文化中的“天载道”、“道法自然”、“天人合一”等的精髓，就是这个至高无上的自然境界。从艺或学习绘画必须要有以自然为师的虔诚心境，在大自然中让自己的心灵得以解放和感悟，只有这样生活的感受才会深刻，创作出的艺术作品才能具有精神意义和审美价值。一个热爱大自然的真正艺术家，必须要有宗教般的献身信念，必须要有科学和严谨的工作作风，必须要有精深的本专业的学问和技能，更重要的还要有广博的人文情怀。

我国现代著名国画大师、美术教育家潘天寿（1898～1971）先生，就是一位非常热爱大自然并十分注重生活感受的艺术家，潘天寿的作品不仅具有广博的人文情怀，还具有强烈的个性和高尚的艺术格调，潘老的画作是他性情和思想的自然流露，其感情是强烈而沉静。潘天寿先生精于写意花鸟和山水，还擅长表现山花、野草，其笔墨挺秀多姿，色彩清新生动，画面的灵气引人入胜。潘老作画时每画一笔都要精心推敲，一丝不苟；潘老的作品构图和谐苍秀，笔墨色彩纵横交错，气势磅礴，趣韵横生，具有鲜明独特的艺术风格。《记写雁荡山花》是潘先生的大幅代表性杰作之一，作者将岩石和野花作为主体对象来描绘。画作表现的是雁荡山中的一个不知名

的角落，这样的景致似乎哪个山区都可以找到。潘先生从小生长在浙江宁海县的农村，在少时割草放牛时经常见到此情此景。若潘老没有少年时代的那种生活，他到了雁荡山中也许未必能从一块巨石和一些杂生在山岩间的野花中，见到宇宙之广大、生物之茂盛，并从闲静幽寂的野趣中感到了繁荣喧欢的意境，《记写雁荡山花》是画家数十年生活经历集中的抒情写照。画作上处处有景有情，爬在岩石上的两只青蛙很为别致，它们的出现增加了画面的动感和生气，前面那一只还似乎若有所思呢，青蛙身体的青灰色彩与设色绚丽的山花形成对照，神似般地表现了荒野山景中大自然的有声有色的戏剧性。该作品写于1963年春，它是潘老思想情感的自然流淌，其情真挚，意境深远，令人感怀生命的真与美。潘老的作品有一种恬淡、静谧的感觉，你欣赏时要静下心来放松自己，让自己的眼睛慢慢游入画面，你的视觉神经会慢慢的被吸引住……。潘天寿先生以自然为师，感悟自然和生活，创作出了精湛的艺术佳作，其出神入化和令人叹为观止的艺术境界，使潘老作品的精神意义和审美价值得到了张扬。

艺术反映我们的生活和良知、激情和胸襟，艺术以我们幻想的开始，以客观理想的现实而终结。19世纪末叶，法国文学会为纪念大文豪巴尔扎克（1799~1850），委托法国著名雕塑家罗丹（1840~1917）为巴尔扎克创作雕像，雕塑家罗丹抱着对法国伟大作家巴尔扎克的崇敬心情，决心以雕像来再现大文学家巴尔扎克的英灵。为此，罗丹不但大量地阅读了有关资料，还到巴尔扎克的故乡进行采访，并找到几个外貌酷似巴尔扎克的模特儿收集素材，他甚至专程去找到当年为巴尔扎克制衣的老裁缝，从那里了解巴尔扎克准确的身材尺寸作参考。经过这样艰苦的努力（几年间易稿竟达40多次）和生活与心灵上的感悟，罗丹终于找到了创作的灵感，他选择了巴尔扎克习惯在深夜写作时穿着睡袍漫步构思的瞬间，作为雕像《巴尔扎克像》的构思。雕像《巴尔扎克》采用了简练、归纳、概括的雕像语言，凸显了这位世界闻名伟大作家的内在精神气质和神韵；雕像摒弃了一切细枝末节，巴尔扎克的手和脚都被掩藏于睡袍之中，而巴尔扎克的那双炯炯有神的双眼及气宇不凡的容貌、神态深深地