

中国文化的艺术精神

张 蓉 韩鹏杰 陆卫明著

西安交通大学出版社

内容提要

优美流畅的散文笔法,自由地徜徉于中国文化的艺术精神之中,向您细细地述说着古今仍魅力无穷的东方智慧、琴棋书画、诗酒花茶,述说着中国的文字、戏曲、园林,仿佛带您悠游于艺术的世界、文化的殿堂、精神的圣地,使您尽情领略其内蕴的智慧、精神和情感,忘情于人类精神创造的无数美景之中,提升您的知识、智慧和素养。——此书谨献予对中国文化与艺术有较大兴趣并期望从中获益的读者。

图书在版编目(CIP)数据

中国文化的艺术精神/张蓉 韩鹏杰 陆卫明著.
—西安:西安交通大学出版社,2001.6
ISBN 7-5605-1418-9

I. 中... II. ①张...②韩...③陆... III. 文化—
研究—中国—文集 IV. G122-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 26008 号

*

西安交通大学出版社出版发行

(西安市兴庆南路 25 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668316)

陕西省轻工印刷厂印装

各地新华书店经销

*

开本 850 mm×1 168 mm 1/32 印张:6.5 字数:165 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数:0 001~3 000 定价:10.00 元

若发现本社图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题,请去当地销售部门调换或与我社发行科联系调换。发行科电话(029)2668357 2667874

目 录

■ 东方智慧

世界四大文化体系(1) 中国的智慧(3) 中和的哲学(8)
和谐的艺术(12)

■ 琴韵悠悠

儒音韶乐(17) 琴道玄禅(21)

■ 棋海艺境

棋韵流芳(29) 兵家的智慧(31) 棋法阴阳(38)
棋如其人(43)

■ 笔歌墨舞

墨海书情(48) 书法欣赏(53) 书法美的创造(60)

■ 绘画艺术

书情画意(66) 绘画欣赏(76)

■ 诗的艺术

诗的国度(84) 诗情‘画意’(89) 悠扬诗韵(93)

■ 酒的艺术

酒礼酒德(102) 酒器艺术(110) 酒中哲理(114)

■ 群芳竞艳

四时花谱(120) 花中君子(123) 美姿花态(129)
神圣之花(133) 花中哲理(135)

■ 茶中乾坤

■ 说文解字

仓颉造字(150) 激扬文字(154)

■ 戏曲天地

梨园奇葩(160) 追根溯源(165) 虚实相生(172)
花好月圆(177)

■ 园林艺术

古往今来(182) 寺庙园林(187) 自然之趣(190)
景外之景(193) 画境文心(197)

东方民族 ,曾有过辉煌的历史 ,它所创造的物质和精神财富将永恒地存在 ,而它创造的智慧将对世界产生永久性影响。在众多的文化和民族中 ,中华民族是一个创造过灿烂文明 ,具有高超智慧的伟大民族。她的智慧 ,从古至今 ,都对世界文明有着深远的影响。

• 世界四大文化体系 •

文化体系是指一个民族或若干个民族所创造的、文化延续时间较长又没有中断、影响较大 ,基础比较稳固和统一 ,色彩比较鲜明 ,能形成自己独立的体系的文化体系。以此标准来划分 ,世界历史上一共出现过六大文化体系 :古代的中国、印度、巴比伦、埃及、希腊和较为晚些的阿拉伯伊斯兰文化。其中古埃及和古巴比伦文化已经中断并为阿拉伯伊斯兰文化所取代。古希腊文明的传播、发展又派生出拉丁和日耳曼文化体系。所以 ,当今世界主要有四大文化体系 :

中国文化体系 :包括中国以及受中国文化影响的日本、越南等 ,这是东方智慧的主体 ,是世界文明最重要的组成部分之一。虽然像中国、日本、朝鲜文化上有些差异 ,但无论古往今来 ,它们共同的东西是很多的 ,比如说琴棋书画 ,几乎都有相同的艺术特征。

印度文化体系 :包括印度及斯里兰卡。

阿拉伯伊斯兰文化体系 :包括沙特、伊拉克、伊朗、巴基斯坦、埃及等伊斯兰国家。

希腊文化体系 :包括 1. 拉丁文化体系 ,如西班牙、葡萄牙、意大利、希腊等 2. 日耳曼文化体系 :如德国、英国等中北欧国家。

在世界文明发展史上 ,东方文明曾有过极其辉煌的成就。古印度、古埃及、古巴比伦 ,特别是中国 ,它们创造的文明可以说是光辉灿烂的。

从公元前四千年的前王朝时期至公元前三世纪希腊化的托勒密王朝建立 ,古埃及的文明延续了近四千年之久 ,为我们留下了宏伟的神庙和不朽的金字塔。从公元前三千年到公元前六世纪新巴比伦王国亡于波斯 ,两河流域文明延续了二千余年 ,不仅为我们留下了举世闻名的世界第一法典——《汉谟拉比法典》 ,并在数学和天文学方面取得了伟大的成就。尼布甲尼撒二世为其王妃所建造的“空中花园”更使无数西方人向往。古埃及和古巴比伦文明虽然中断 ,但他们为人类文明打上自己深深的印痕。当腓尼基人依据古埃及文字制定出历史上第一批字母文字并将其传入希腊时 ,古希腊文明开始从地平线上升起。而古巴比伦在数学和天文学上的杰出成就是古希腊数学和天文学发展的基础。所以 ,古埃及和巴比伦文明是古希腊和古罗马文明的基石。中世纪及近代的欧洲文化虽直接导源于古希腊 ,但现代社会科学研究成果已经表明 ,导致欧洲近代工业文明的大部分科学知识和技术发明都源自中国。从李约瑟教授的《中国科学技术史》我们可以知道 ,我们祖先以四大发明为代表的无数发明和创造是怎样传播到遥远的欧洲 ,为他们架起了通向工业文明的桥梁的。从五世纪后期罗马帝国灭亡至十六世纪文艺复兴 ,当欧洲大陆处于中世纪愚昧、分裂、贫穷、动荡的漫漫长夜时 ,在遥远的东方 ,黄河流域的中国人正创造出隋唐盛世

如日中天 ;印度河流域的印度人正用他们伟大的艺术和神话装点自己美丽的国土 ;而阿拉伯半岛的贝都因人在安拉的旗帜下 ,正跃马扬刀 ,开拓出一个东西万里的帝国。即使在西方工业文明高度发达的今天 ,东方各民族所创造的精神财富 ,东方的哲学、艺术、宗教……依然有着与西方文明相匹敌的活力 ,并形成互补。在过去 ,东方文化是西方文化之根 ;今天 ,当西方人处于人和自然严重对立 ,在追求物质财富的极端道路上越走越远时 ,东方人打开了他们的宝库 ,为西方提供取之不尽的精神食粮。这是一个互相需求 ,最终走向和谐的世界。东方人、东方文化永远不会失去它的魅力。当汤因比预言 ,统一世界各民族的伟业将最终由中国人完成时 ,作为中华民族的一员 ,我们应该担负起什么样的责任呢 ?

• 中国的智慧 •

中国的自然环境、经济结构、民族素质、心理观念、宗教观点、文字选择等方面孕育了中国传统文化的种子。这粒粒种子 ,在这片适合其蓬勃发展的肥壤沃土之中 ,日益繁茂 ,成为中华精神之林中最有生命力的一株株参天大树。

中国文化的发祥地地处内陆。主源流是中原文化 ,像关中平原和黄河中下游平原 ,这里气候变化规律恒定 ,土地肥沃 ,物产丰饶 ,决定了华夏民族以农为本的经济结构。早熟的农业经济和建立其上的宗法制度 ,创造了一个稳定的有利于文化积累和延续的环境 ,也催发了华夏民族从对神的崇拜到对人自身力量的重视 ,由自然崇拜到图腾崇拜再到祖先崇拜 ,这一过程在中国进行得十分顺利和自然。汉族崇拜祖先 ,其祖先传说可以上溯到中华民族传说时代的共同祖先炎帝神农氏 ,及稍后从游牧转为农耕的黄帝轩辕氏(正是由于以新石器为主的农耕文明的发达 ,黄帝也被当作是中华民族的真正始祖)。神话的时代留给我们祖先的名字也是神话里的人物 ,但比起西方神话来 ,中国神话有更多的人的色彩。

中国人并不热衷于建构丰富奇丽的神灵殿堂,而早早地开始传递和书写人的历史。出于农业民族对大自然天然亲和的心理,中国人从没有也不愿意完全割断人与自然之间的纽带,而是清醒地利用这种血肉联系来调节纷纭的人事,谋求一种动态平衡、整体和谐。在这种土壤上发育成长起来的中国艺术,更是视自然为酣畅生动的生命,与人类息息相通。它确定了中国文化的基本流向,成就了具有自己独特特点的中国智慧。古典系统论的哲学思想,兵民医艺的实用文化,诗骚曲赋的文学精神,生活政治的卓越智慧,修身齐家治国平天下的理想和至理名言,无一不闪烁着与自然的亲和关系,具有天人合一的共同趋向,都是利用自然,为人造福。

古老的中国,神奇的国度,有那么多令人不可思议的奇迹,而最大的奇迹,就是在古代四大文明的古国中,它是唯一的一个保持住了自己悠久的文明,给我们留下了五千年积累下来的中国智慧。

智慧有两大类,一类是科学智慧,或称作逻辑智慧,它追求的目的是对象的真,即真理;另一类是艺术智慧,它追求的境界是闻道,即如何协调人与道之间的关系。这是一种艺术化、美学化的人生态度,是一种重视直观把握、领悟和体验,而不是重视分析的审美型智慧。

从某种意义上讲,数学是西方文化的灵魂,它成就了西方文化科学的气质,比如古希腊黄金分割率在美学上的运用,文艺复兴时人体解剖比例在绘画中的运用等,都表现着这种气质。上升到哲学高度而言,西方的思维方式是思辩型的逻辑思维。西方人的思维基本是逻辑的、分析的,他们认为一切客观事物都可以用计算测量来证实,事物的本质和规律可以通过归纳、推理加以认识、掌握。

这种思辩型的、逻辑推理方式表现在美学和艺术研究上,便有了许多概念清楚、逻辑严密的理论体系。西方美学基本上是凭借这种哲学建立了框架清晰的理论大厦。这固然有许多长处,但硬性的概念与充满生机的艺术现象之间的距离使其美学理论充满了矛盾。在西方美学解决美与艺术的问题时,经常把人与自然,个体

与社会,主观与客观,必然与自然,理性与情感对立起来。如恩格斯所说:“十九世纪并没有克服那种自古以来就有并和历史一同发展到顶点并达到十分尖锐的程度,以致消灭这种对立成为必不可少的事。”这种哲学与思维方式,在美学与艺术中更多强调的是对立面的冲突与排斥,是宿命的恐惧与冲突造成的悲剧性的崇高。西洋文化的基础在希腊,希腊人的审美方式即是西方审美意识之源。“希腊人住在文明的城市里,地中海日光朗丽,一切物象轮廓清楚,思想亦游泳于清明的逻辑与几何学中。”就其描绘形象的方式而言,是在模仿自然,其极端是在求真,这种艺术见解要求对表现的对象具体而细微。这样,进一步研究透视术与解剖学就是当然之事了。即是说,西方人是以科学和数学的眼光来看世界。西方的智慧,是一种分析的、理性的、充满自然科学气质的智慧。

希腊人一方面把握自然的现象,另一方面重视宇宙形象里的数理和谐性。在艺术里,创造整齐匀称,静穆庄严的建筑,生动写实的高贵典雅的雕像。在西方艺术之流中,始终自觉地讲求艺术与科学的一致。无论西方的艺术家怎样醉心于自然,却怎么也不能与自然冥合于一,而拿一种对立的抗争的眼光正视世界。艺术家不惟摹写自然,并且修正自然,似合于数理和谐的标准。一方面,这种正面对立的态度暗示着物与我中间的一种紧张,一种分裂,浑化为一。另一方面,这种偏于科学理性的态度,相当程度地保有一种静穆和生命力的充实与均衡,成就了认识上精微、明晰的体系。

中国的思维方式则是实用的理性的混融性意象思维。与西方思维方法的概念确定、逻辑清晰相比,意象思维的许多概念不确定,没有系统完整严密的哲学体系建立起来。它的思维特点就在于不重视对事物进行条分缕析的推理和概括,而是重视主体的感受和领悟。这种感受和领悟的结果也是一种朦胧幽远,只可意会不可言传的象外之象、韵外之致,其追求的意境不是对事物明确的认识,而是包含认识的内在的一种领悟。从《周易》开始,中国文化

就是模糊的,翻开书:乾,元亨利贞。初九,潜龙勿用。九二,见龙在田,利见大人……‘朦朦胧胧,幽远深奥;道可道,非常道’,永恒的道,永远是模糊的,只可意会不可言传的。直觉的、领悟的、体验的气质使中国哲学、中国艺术理论与中国美学交融在一起。这种状态使中国美学能够非常切近艺术,能够生动传达艺术真谛,体悟其中的真趣。中国的根本精神方式、思维方式就是这样一种类似艺术的精神方式。因为它重视人的感性而更重视生命生活,更关注人与自然的相互交流,更关注人的心灵有所寄寓,事物可以通情,人的灵魂有个归宿。在这种生活方式中,人们较少去空想和追求宗教式的精神天国,而是把美学境界作为追求的最高目标,而这种审美的境界,总是一种愉悦地、充满积极乐观地眺望未来。

例如中国书法,捕捉万物的灵光动态,使笔底气通血畅,充满盎然生机,中国建筑与自然环境融为一体,中国画流畅活泼灵动的线条,中国诗情景交融、空灵淡远的意境,中国音乐与生命共振的旋律……就充分地表现出了在中国文化中人与自然、艺术与自然的息息相关的联系,表现出了人与自然建立的不是以概念为基本单位的认识关系,不是以外在征服为目的的实践关系,而是以形象为基本单位,以移情为基本特征的审美关系。对于中国哲学和美学来说,自然既不是神秘崇拜的对象,也不是仅仅满足感官欲望的对象,而是在时间和空间上极为悠远,充满永不衰竭的生命运动,并且和人处在和谐统一的无比壮丽的伟大形象。正是移注于自然、社会 and 人生的情感,灌溉出了无数真正的艺术。是艺术,就少不了一个情字,如屈原的情,是仁人志士的情;诗三百篇,是劳人思妇的情;庄子的情,是哲人喜爱天地,热爱生命的情;孔子的情,是尊尊亲亲,世间伦常的情;李白的情,是诗仙热爱自然之情;杜甫之情,是诗圣悲壮深沉的忧患之情。还有苏东坡、汤显祖、曹雪芹,等等,不都是拥有伟大情感的文学家吗?

任何民族的艺术都有独特之处,形成它的民族特色,那么中国艺术和艺术性智慧的根本原因是什么呢?究其实,中国的抒情诗、

吟心乐、写意画、传神书都具有偏向内心情感的表现特点。从历代关于诗、书、文、画的理论与实践来看,都不约而同明白无误地把情感作为艺术创造的核心和本源,作为艺术的继承、演变的关键和动力。情感,涉及到中国智慧的范围是如此之广、之深,把情感作为中国艺术哲学的核心,比做智慧之树的“血液”是当之无愧的。

但是,并不是任何的情感抒发都能成为艺术,主观情感须客观化,必须与特定的想象、理解相结合相统一,才能构成有思想深度,而又饱含情感的艺术形象,使中国智慧之树结出的艺术果实既不是对外界事物的模仿,也不是主观情感的任意发泄,当然也不是只诉诸概念的理性认识,而是情感的血液经过理性的脉络,融合了日月风雨的想象,成为感情、理解、想象三者相统一的艺术果实。这理解、理性的脉络,就是中国的哲学。这当然也不仅是一种哲学,从其发展的角度来看,可以概括为是易、道、玄、禅、心,它们是从中国先秦直到明清,各个时代占主流的哲学思想,它们就像中国智慧的主干、分枝,把植根于中华沃土的各种精华输导传播到每一片果叶,使一花一叶一果,都体现出了深邃的智慧。换句话说,哲学是时代的精神,它们本来就是一种智慧和兴趣。它是内在的,是一种精神的内涵,那么我们能否体验到,认识到它们呢?能的,这就是以小见大,在每个智慧的果实中都能体验到中国的智慧。而每一种智慧的果实也就能够给人以智慧的启迪,情感的陶冶了。

中国智慧最重视情感品质的培养,受哲理、伦理熏陶的人品,对艺术有至高无上的制约作用。“乐为心声”、“棋如其人”、“心正则书正”、“画者,心画也”,说的都是这个道理。中国的艺术,主要目的就是提高人的情感的质量。中国的智慧就是一种艺术的、审美的智慧。美育自然是它一个重要内容,而美育的本质是什么呢?那就是情感的教育。

• 中和的哲学 •

中国艺术重精神 ,中国精神重艺术。

这首先是说中国文化、中国美学要求艺术的境界要蕴含着内在精神 ,应该是一全幅天地 ,要表现出全宇宙的气韵生命、生机 ,要蕴涵深沉的宇宙感、历史感、人生感 ;其次是说代表中国精神的哲学也是艺术化了的哲学 ,更富有美学意味。也就是说 ,中国哲学亦可以说是一种艺术 ,中国文化精神最恰当的表现方式是艺术 ,中国智慧的最高层次是美学、是艺术。

为什么呢 ?从中国的哲学背景和众多的理论中 ,我们来寻找他们的交汇点。

钱钟书先生说 ,风气是创作里的潜势力 ,是作品的背景 ,而从作品本身不一定看得清楚。我们阅读当时人们信奉的理论 ,看他们对具体作品的褒贬好恶 ,树立什么标准 ,提出什么要求 ,就容易了解作者周遭的风气究竟是怎么一回事 ,好比从飞沙、麦浪、波纹里看出风的姿态。

这是简练而真切的妙论。于是我们明白了这些理论、作品之类 ,都如飞沙、麦浪 ,从它们的波纹里我们能看到的是更深刻的东西——即风的姿态。

先看中国人信奉的理论。先秦时确定了中国文化的基本结构《易》(以儒为主)道互补。《易》是变易、简易、不易三义的合一 ,强调一切都在变化 ,要从简单来理解和表达 ,而变化也好 ,表达也好 ,易强调的是人通过积极进取达到一种不易的目的 :中和。

《易》尚变 ,但须变而“当位” ,变而“适中” ,万变不离其宗 ,才能“自天佑之 ,吉无不利” 。从很早的时代起 ,中国的智慧就是一种致力于寻求事件稳定的智慧。像《易》是对立面相济达到“和” ,是相对静止状态 ,平衡适中 ,因而也稳定长久 ;“保合大和 ,乃利贞” ,所以“执中”、“尚和”是易之大义。

阴阳中和,天地大化才能顺利进行。阴阳存在于宇宙万物之中,是宇宙万物的本质属性。它是一对哲学概念,类似一对矛盾的双方,双方的推移变化,引起宇宙万物的变动。这是一阴一阳谓之道,而变化的结果,总是对立而相济相补充达到一种新的平衡、稳定与和谐。不仅谋求个体与社会协调的儒家是这样,谋求个体与自然协调的道家也是这样。而从儒为主、儒道互补的《易传》(不是《易经》,《易经》是中国最早的文化典籍,而《易传》是对《易经》的解释,成书于孔子、老子之后)更是如此。不仅易以阴阳论道,道家也以阴阳论道,强调阴阳相和与阴柔之美。《老子》说:“一生二,二生三,三生万物”。这里面的意思是天地可统一为一,一而不生,故分而阴阳,阴阳和合而万物生。这三,就是和合,所谓“孤阳不生,孤阴不长”;“万物怀阴而抱阳,冲气以为和”。是鼓荡的阴阳二气,推动着万事万物的生长变化。老子、庄子说的道是一种只可体验不可言传的深刻道理,它的特点是像道路一样低下,像水一样柔弱,像草一样有生命力;它强调的是以退为进,以柔克刚,以“贵柔守准”的“相反相成”的方法,以虚怀若谷的胸襟去成就大的事业,去与天地精神相往来。道也和易一样,重视和追求事物的均衡、和谐和稳定。只是《老子》是以守柔、贵准、主静来达到这一目标。《易》则以主动、行健、重刚达到同一目标。而易道互补强调的是阳刚必须与阴柔适当配合,刚与柔必须相济,刚阳不能过分,否则就会失败。如《易·乾象》所警告的那样:“亢龙有悔,盈不可久也”。“刚中而柔外,说以利贞,是以顺乎天而应乎人。”《易·系辞下》也明言《易》的目标是:“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。”保合太和,就是求得和谐、均衡和稳定。乾(阳、刚)虽至健但要知险,坤(阴柔)虽至顺但要知阻。儒道中和的《易经》一书,相当具体地反复强调了各种困苦艰难的情势、局面、境况,再三叮咛要谦虚谨慎才能存其位。这是中国智慧的一个重要方面。

儒、道都是充满理性精神的流派,但气质毕竟有所不同。二者的结合,使道家智慧多了一份乐观,儒家智慧多了一份深沉。《易

传》说：“天地革而四时成，汤武革命顺乎天而应乎人，革之时义大矣哉。”都在强调，时代在进化，变动是好的。比起《老子》来，它有着更多的对未来的历史主义的乐观眺望。道家智慧，融合了《周易》这一重要精神，是成就中国智慧的乐观品质的重要契机。在艺术和审美上，《易》儒强调的是“天行健，君子以自强不息”，是“大哉乾元”，是“充实之谓美”，也就是强调美是一种能生成万物，滋润万物，帮助别人而不自我夸耀的品德。它要求德与美的交流，宇宙与人生的交融。《易》儒给我们展现的是一个雄伟壮丽，刚健豪放而又不失和谐的壮美境界。就是说，《易》儒在“一阴一阳之谓道”的哲学观上，强调的是阳刚为主的和谐平衡。在艺术风格上，则是把雄豪壮伟的气势纳入理性的规范，呈现出浑厚刚健，方正庄严，齐整大度的艺术风格。比如说杜甫的诗，颜鲁公、李北海的字，韩愈的文章，都表现出一种乐观、积极，悲歌慷慨，深刻沉郁的风格。还有中国的建筑艺术，以严肃、方正、井井有条，表现出一种气势恢宏的理性美。道家的艺术观，正好与《易》儒相互补充，它的艺术风格恰恰是浪漫不羁的形象想象，热烈奔放的情感抒发，独特个性的追求表达。道家作为易、儒的补充者和对应面，又相反相成地在塑造中国人的世界观、人生观、艺术理想、审美兴趣上，与前者一样，也起了决定性的作用。

总之，是两个对立的思想流派相互补充而协调，而不是排斥与冲突，二者成为一个统一体的两个方面，而共同的特色，都是维持整个文化体系的和谐，平衡和稳定。

可见，中和是天地大化之道。对于个体来讲，“中和”既是生命健康成长的前提条件，又是精神心理的安宁舒畅的必要手段；对于社会来讲，“中和”既是统治者的久治之道，又是民众保身的哲学。对于艺术而言，它是在艺术的传达媒介、传达方法和传达效果上都有利于体现和谐的智慧。这就是有机生命哲学的长处之一，也是中国艺术，中国智慧不同于西方的主要分水岭。因为它要求一个整体的各个部分都要“当位”，体现出整体和谐和整体效应。这在

中国艺术中 ,焕发出来的就不仅是美 ,而且是深蕴生命哲学的经典智慧。

在中国艺术中 ,中和有三种表现 ,也可以说是三个阶段 ,每个阶段都有其独特的价值。第一个阶段是以图腾艺术为代表的中国艺术 ,因为此时自然以压倒的优势统辖人的心灵 ,人尚不能自如地把握客体 ,创作技巧尚不能自如地表现心灵。因而作品显出一种粗犷、凌厉的风格。有人会问 ,那为什么有许多艺术家对这个时代的艺术最感兴趣 ,认为它价值最高呢 ? 这有两个原因 ,一是艺术和技巧并不等同 ,此时的人虽然技巧差 ,却有着丰富的想象和激情 ,越是难以表达 ,就越倾注了全部心血和精力 ;愈是不了解世界 ,就愈是按幻想去图画世界。所以 ,原始时代 ,青铜时代的艺术都刻满了生命的野性与活力。像原始彩陶 ,那种火焰般跳动的旋律至今依旧能使人感到那种图腾的艺术如火如荼 ,如醉如狂的气势。二是艺术就像一坛老酒 ,年代愈久愈醇、愈香。对于后人来说 ,隔着漫长的历史 ,有了时间的距离 ,他们能美好地欣赏到悠久流传下来的艺术 ,这在美学中叫“ 距离的美感 ” ,能发现当时人没有感觉到的许多价值。当然 ,这实际已是一种再创造了。所以 ,像中国的彩陶艺术 ,青铜金文都曾被极高地赞扬过 ,也正是这个原因。

中和的第二个阶段 ,或说第二个层次是以道家思想为主导的和谐 ,是人与自然的直接交流与中和 ,在道家叫“ 以神遇天 ” ,是独与天地精神相往来。它淡化了笼罩在艺术内容上的礼教色彩 ,也使艺术形式得以解放 ,艺术风格趋于多元化。像道境玄境 ,都是这样的艺术。

中和的第三个阶段和层次是包含最丰富矛盾冲突的和谐 ,是中国艺术的富有哲理的辩证本性。这种思想与艺术特征 ,在吸收近代的西方文化后 ,就更具丰富的内涵了。这不是哪派艺术 ,哪种艺术的专利 ,而是在各种艺术中都自觉不自觉地达到了这种层次。

• 和谐的艺术 •

和、中和，就要避免为追求广博而流于浅泛，或为追求精简而流于寡陋。浮光掠影和一孔片面都是毛病。中国的各种理论，百川归海，都汇于中和的一片汪洋之中。所以中和蕴含的层次美丰富，思想美深刻，影响更久远。中国的智慧简而言之就是天地人和的中和哲学和中庸辩证法。

艺术精神融入调和境界，你可以以一种轻松自在的态度悠游欣赏艺术，即是孔子“志于道、据于德、依于仁、游于艺”之意。游，据哲学家唐君毅所说：“游心于所见、所感之物中，使心与物之灵融合而为一。”比如说中国的建筑，就不像其它民族那样是以宗教建筑为主，呈现的是一种宗教情绪。中国的建筑一是重轴线对称，重均衡形式；二是布局迂回错落，并有漏窗回廊来引景入胜，使人在建筑中可行可居可塑，体现出人间的生活意蕴；三是园林中花开水流，四季风景各有特色，既体现了自然的造化之功，又体现出人工的安排之妙；“虽是人工，宛如天开”，不就是天地人和的最好说明吗？

总之：“中也者，天地之大本也，和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”哲学如此，艺术如此，哲学与艺术交融的中国人的人生态度也是如此。

中国艺术的题材的选择，也是一种充满情感、想象和理解智慧的活动，像中国的写意画、传神书、吟心乐、抒情诗，都力图选择一种单纯而统一的题材，选择一片单纯和谐的自然景色，力求达到一种纯净、幽美、和谧的风格和意境。比如说中国的琴曲，大都以山光、云影、松竹、林泉、水月以及世外渔樵为题材，像《高山》、《流水》、《梅花》、《阳春》、《浦汀》、《渔樵》，极为清晰地表现出一幅缓慢宁静、清雅和谐的牧歌画图般的意境。中国的山水画这种情况更明显，它的画题画意，像柳溪归牧，寒江独钓，风雨归舟，秋江暝泊，

无不在简洁而统一的选材中传达出一种和谐的境界。

当然,更高的和谐是复杂多样而达到的统一,是不稳定中的稳定,杂乱中传达出的和谐,这就是更高一个层次的,有辩证智慧融合于其中的境界。这不仅需要选材的智慧,还需要艺术传达方法的训练和陶冶,每一种艺术传达的方法都是一种智慧的凝聚。

中国艺术的传达方法,也是通过各种途径达到一种和谐稳定的艺术境界。在各种具体艺术的表现手法中,都体现出一种辩证的规律,是阴阳二者对立统一的具体体现。像音乐“清浊、大小、短长、疾徐、哀乐、刚柔、高下出入,周疏从刚济也”,形成和谐美的特色。舞蹈艺术讲究动中见静,静中见动,刚柔相济;书法讲究“兼备阴阳二气”,通过结构的疏密、点画的轻重、行笔的缓急,表现作者对形象的情感,抒发自己的意境。绘画艺术创造中的浓淡干湿,虚实疏密,阴阳向背,整体呼应等等都是阴阳对立的渗透思想的体现。这种辩证的艺术方法创造出例如书法肥瘦秀壮拙巧等相反相成、相得益彰的种种艺术风格,创造出美学范畴中的雄浑与纤秾、沉蓄与豪放,典雅与绮丽等。

比如说,古人在论书法的创作时,总是不厌其烦地强调,能用拙,乃得巧;能作柔,乃得刚。都是说要对立的两种风格相互衬托,相互对比才能产生更高的和谐。如果只执着于一个方面,就失去了另一方,那另一方也就不存在了。辩证法的道理在艺术中的表现,最明显就像最具辩证法眼光的评介家刘熙载的看法,论书法的人都推崇雄奇、苍劲、秀雅,但要是以老秃为苍劲,以粗疏为雄奇,以轻靡为秀雅,就失去了艺术的和谐。在艺术的效果上,最高的和谐是对立而又统一,包含着对立面的和谐。

所以说,最高的和谐是包含冲突的和谐,最美的艺术是包含丑的艺术,最高的智慧是神韵写意的境界。

书法:“以峭激蕴纤余,以倔强寓款婉”;“笔破而愈完,纷而愈治,飘逸愈沉著,婀娜愈刚健。”

诗词:“淡语要有味,壮语要有韵,秀语要有骨”。