

中国美学史的特点

1. 中国美学史材料特别丰富，涉及的方面也特别多

诗文理论、绘画理论、戏剧理论、音乐理论、书法理论包含有很多美学思想

2. 中国美学史中各门传统艺术相同或相通

诗文、绘画、戏剧、音乐、书法、建筑等不但有自己独特的体系，而且相互之间互相影响，互相包含

3. 按时间维度往上推

学习中国美术史时，要特别注意考古学和古文字学的成果，它们能提供许多新的资料和新的启发

先秦工艺美术和古代哲学文学中所表现的美学思想

美学思想与时代背景

了解古代思想家的美学思想时，我们不应该脱离当时的工艺美术的实际材料，否则很难透彻理解他们的真实思想

例如：结合汉代壁画和古代建筑来理解汉人的赋，结合发掘出来的编钟来理解古代乐律，结合楚墓中极其艳丽的图案来理解《楚辞》的美

错彩镂金和芙蓉出水

1. 错彩镂金，雕贵满眼

楚国的图案、楚辞、汉赋、六朝骈文，颜延之诗、明清的瓷器、刺绣和京剧的舞台服饰

2. 初发芙蓉，自然可爱

汉代的铜器、陶器、王羲之的书法、顾恺之的画、陶潜的诗、宋代的白瓷

宋代苏东坡用奔流的泉水来比喻诗文，他要求诗文的境界要“绚烂之极归于平淡”，即不是停留在工艺美术的境界，而要上升到表现思想情感的境界。平淡并不是枯燥，中国向来把“玉”作为美的理想。玉的美，即“绚烂之极归于平淡”的美。可以说，一切艺术的美，以至于人格的美，都趋向玉的美：内部有光彩，但是含蓄的光彩，这种光彩是极绚烂，又极平淡。

虚和实

钟和磬的声音本来已经可以引起美感，但是这位古代工匠在制作笋虡时却不是简单地做一架子就算了，他要把整个器具作为一个统一的形象来进行艺术设计。在鼓下面安放着虎豹等猛兽，使人听到鼓声，同时能看见虎豹等形状，两方面在脑中虚构结合，就好像是虎豹在吼叫一样。这样一方面木雕的虎豹显得更有生气，而鼓声也形象化了，格外有情调，整个艺术品的撼动力量就增加了一倍。

在这里，艺术家创造的形象是“实”，引起我们的想象是“虚”，由形象产生的意象境界就是虚实结合一个艺术品，没有欣赏者的想象力的活跃，是死的，没有生命的

不以虚为虚，而以实为虚，化景物为情思，从首至尾，自然如行云流水，此其难也

化景物为情思，这是对艺术中虚实结合的正确定义。以虚为虚，就是完全的虚无；以实为实，景物就是死的，不能动人；唯有以实为虚，化实为虚，就有无穷的意味，幽远的境界

虚实相生，无画处皆成妙境

手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螭首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮 —— 《诗经·硕人》

前五句堆满了形象，非常“实”，是“错彩镂金，雕贵满眼”的工画笔。后两句是白描，是不可捉摸的笑，是空灵，是“虚”

山川草木，造化自然，此实境也；画家因心造境，以手运心，此虚境也。虚而为实，在笔墨有无间