回應課堂總結

- "緣起性空"
- 世俗佛教
- 道教
- 外儒內法
- 人性向善, 非本善

藝術

中國文化基本特徵

- 1. 人文性
- 2. 倫理型
- 3. 和諧型
- 4. 包容性
- 5. 務實精神

中國藝術精神

- •美善相兼
- 天人合一
- •陰陽和合

最高的道德就是最高的藝術

——錢穆《從中國歷史來看中國民族性及中國文化》

歌詞低劣的德國老歌 流行歌抄襲 毒教材.....

無道德絕不是藝術

最高的道德就是最高的藝術

——錢穆《從中國歷史來看中國民族性及中國文化》

- 人要先有修德的心理基礎, 始可發展其藝術的才華。 (《中國文化導論》)
- · 儒家學者重視藝術的教化功能,使藝術的欣賞和創作成為提升個人情感生活達致道德善境的步驟和過程(《中國文化導論》p151引用韋政通語)

美善相兼

- 六藝
 - 陶冶性情,提升身心靈。
- 文學
 - 《詩》"思(虛詞)無邪(無斜,真誠直率)"
 - 揚雄對司馬相如的賦的態度: "雕蟲小技, 壯夫不為"
 - 藝術化地調整情緒
- 繪畫
 - 我手畫我心 VS 破格出新/嘩眾取寵

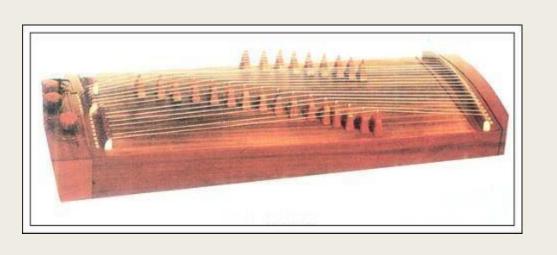
重物輕人, 爱物惡人, 已成為現代積極人生中一共同心理。在 中國傳統文化中,如瓷器、絲綢,凡所產物,皆寓有極豐富的人生 藝術精神。不僅供人以物質上之使用,還能供人以心靈上之享受。 但從牟利觀點看,不夠積極,現在的瓷器與織品生產,已改換以機 械為主,人工為副。在人造物之內,已逐漸減少了人工的成分。最 好能沒有人工,始為現代生產之最高理想。而又惟恐人使用此等產 物發生了心靈上之愛好,如此則將妨礙其繼起之推銷。所以每隔一 兩年,必有新花樣、新品種。要推銷新的,自先要厭棄舊的,主要 條件在不斷毀滅人心對舊有的愛好。

貨品如此,影響及於其他方面,如舞蹈、歌唱、戲劇、繪畫等娛樂方面,亦是只求變,只求新.....主要在使人心對藝術無愛好、無價值觀、無享受感。

--錢穆《晚學盲言》七五、積極與消極

樂器越趨簡單

中國人重視人生之整全體,一切發展盡視其對此整全體之功用與影響而定。——錢穆《晚學盲言》 三〇、簡與繁

大道至簡

大道至簡

中國藝術精神

- •美善相兼
- 天人合一
- •陰陽和合

具體而客觀 畫眼中所見

[德] Hans Holbein the Younger 〈出訪英國宮廷的法國大使〉 The Ambassadors(1533年)

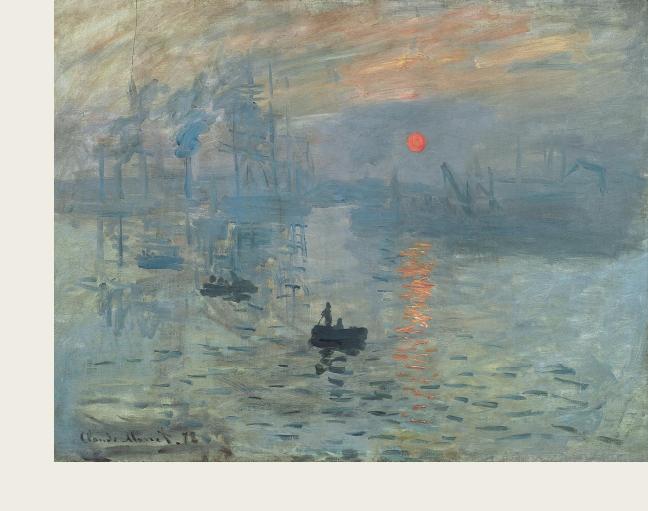

重情趣和氣韻 畫心中所見

[金]武元直〈赤壁圖〉

[北宋]郭熙 〈<u>早春</u>圖〉 (1072年)

[法]莫奈 〈印象·日出〉 (1872年)

表現肌肉線條和身材

[法] Jean-Auguste-Dominique Ingres <Grande Odalisque>(1814)

[明]唐寅

(1470-1524)

〈仕女〉

表現氣質

[意] Michelangelo <David>(1501—1504)

傳抱石〈屈原圖〉 寧拙毋巧

[意] Leonardo da Vinci <Mona Lisa>(1503—1506)

精確繪畫人體

誤區1: 眼睛小不配當模特啦?

眼睛小沒問題;刻意弄古怪妝容 迎合西方人眼中的"東方美", 才是問題。

誤區2: 大眼睛的中國人才能表現東方美。 認為大眼睛比小眼睛美, 背後還 是以西方審美為標準。

后来又一次,我信心满满去面试一家指明要东方女性美感模特的品牌。但负责面试的设计师只看了我一眼就直接要我回家去,面试不通过。我就突然一股无名火上来,问了一句,可以问下什么吗?他说,你够东方,但长得太女性化太柔和了。回去又问当时的经纪人,我才知道,他们眼中的东方美,不是我这种,而是西方人眼中的东方女人的美(虽然我面试的大部分品牌也都是中国负责人)

然后我就不再自卑,火速放弃做时装模特了」

抛開西方審美標準,自然就是美!

"寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排。"

一一[清]傅山《作字示兒孫》小序

爨寶子碑

田楷

合乎道則美

顏真卿〈祭侄稿〉

趙佶〈穠芳詩帖〉

中國藝術精神

- •美善相兼
- 天人合一
- •陰陽和合

虚實相融, 計白當黑

[清]趙之謙篆印

負面例子: 唐以後的官印 (九疊篆)

虚實相融, 計白當黑

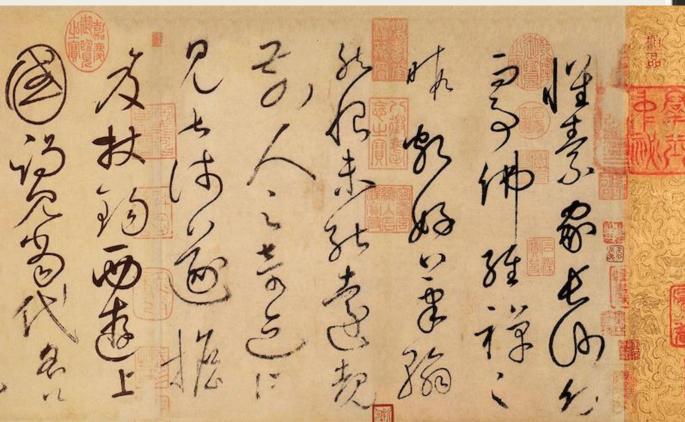
玉飾紋臥虎

空白≠虚空

[唐]懷素〈自敘帖〉

曹全碑

語言藝術: 空白的重要

- 《史記·秦始皇本紀》的"三十年, 無事"。
- "朽木不可雕也"
- 面斥不雅

中國藝術精神

- •美善相兼
- 天人合一
- •陰陽和合

西方人分真善美為三大類,在中國則三者亦相通。得其一,即 可通於其二。未有真而不善不美,亦未有善而不真不美,並未有美 而不真不善。故中國無此真善美之三分法,僅以一誠字盡之。而真 善美則胥在其一誠之中。西方藝術亦為一專門之學。苟既不獲兼顧 旁通,在中國則不得謂之藝,亦不得謂之術。故中國人則言道藝, 又言道術。在西方則並無此一道字,而藝術亦成為一專門。專門則 窮而不通,又烏得謂之為藝術,在中國則誠不辭之尤矣.....故藝必 貴能游, 游即互相灌溉, 互相融通, 而不貴其自封自閉於一技一能 之內。

近人又言中國人好靜,西方人好動。其實西方言專門即主靜,中國人尚通重藝術即主動.....故中國人能靜中有動,而西方人則惟有一動,反見其為靜而不變矣。無生意之動,豈能與有生意之靜相比。即此亦可觀中西文化之相異矣。

——錢穆《晚學盲言》八三、多數與少數