

中國的藝術

(一) 中國的藝術有何特色？ / 中國的藝術精神有何特徵？

1. 藝術是道德感化和政治教化的手段

受儒家影響，中國的藝術雖非常受重視，但只處於從屬地位，從來都被視為道德感化和政治教化的手段。

孔子說，「成於樂。」又說：「禮樂不興，則刑罰不中。」明確把「樂」視為修身和治國的根本，形成中國藝術「禮樂一體」的特徵。

【「樂」（「樂」是各類藝術總稱，包括聲樂、器樂、詩歌、舞蹈、傳說和戲劇）一直附屬於「禮」（「禮」指道德和政治規範）。】

2. 各類藝術融為一體

中國各類藝術都是互相滲透，緊密相關，並且融為一體的。

例如，歷代詩詞既可以配曲演唱，也可以舞蹈。《詩經》更是集音樂、舞蹈；詩歌於一身。唐朝的題畫詩，一方面詠嘆畫的意境，另一方面本身又是畫的構圖一部分，更是不同藝術相融的典型例子。

3. 追求與自然和諧統一

受「天人合一」思想的影響，中國藝術追求與自然的和諧統一。

例如：中國園林藝術借山借景，令觀賞者置身其中，產生人和自然的和諧統一感覺。

繪畫方面，唐朝更提出「外師造化」，以自然為繪畫創作的對象。

【「外師」意思是向外模仿；「造化」指自然】

4. 注重意境

「意境」是藝術家主觀情感與客觀物境互相交融而成的藝術境界，是中國古典美學的重要範疇。中國各類藝術都十分重視意境，追求情趣。

例如：園林藝術便是把客觀的自然之「景」與造園家主觀的「情」結合起來，使山水園林具有自然情趣的境界。

中國的建築也追求情趣，如建造天壇，大量運用代表蒼天的藍色圓形，和大地的黃色方形，使這座建築具有神聖和崇高的意境。

5. 注重神似

「神似」就是客觀的藝術形象和藝術家的主觀精神和情趣，交融又契合的具體表現。中國藝術**十分注重神似，注重表現物的神態，抒發藝術家所獲得的意趣。**

例如：中國古代的**畫論（繪畫理論）**，把「傳神寫照」作為人物畫的最高境界，而「氣韻生動」更是繪畫「方法」的第一位。而中國的**佛教雕塑**，追求「神韻」。

【中國藝術雖重視神似，但不代表不要形似，意思是神似、形似都重要，但神似最重要。因為沒有一定形態，神態是無法表現的。】

6. 藝術生活化

中國的藝術趨向**生活化**，從來**與現實的生活有密切的聯繫**，儒家始祖孔子便說過「游於藝」（「藝」指「藝術」）。

例如：中國的**繪畫和書法**，便一直是文人高士的生活消遣。中國的**建築**，如亭、塔、閣，與及曲折的迴廊，都可使人遊於其中。充分反映中國藝術生活化的特徵。

7. 審美觀：美即象徵善

受中國傳統**重德精神的文化**影響，中國的藝術亦**統屬於道德精神**，藝術上的美與道德上的善截然難分

晉代**王羲之**的《學畫論》便說，作品是以畫家的人格為基礎，所以畫家要常常留意於人格的修養。

摘要 SUMMARY

中國的藝術有何特色？

5. 「禮樂一體」，藝術是道德感化和政治教化的手段。
從孔子說：「成於樂。」又說：「禮樂不興，則刑罰不中。」可以反映此特徵。
6. 各類藝術融為一體
例子：(1) 歷代詩詞
 (2) 《詩經》
 (3) 唐朝的題畫詩
7. 追求與自然和諧統一
例子：(1) 園林藝術
 (2) 繪畫：「外師造化」
4. 十分重視意境，追求情趣。
例子：(1) 園林藝術
 (2) 建築：天壇
5. 十分注重神似
畫論：「傳神寫照」；「氣韻生動」。
6. 藝術生活化，與現實的生活有密切的聯繫。
例子：(1) 繪畫和書法：文人高士的生活消遣
 (2) 建築，都可使人遊於其中。
7. 審美觀：美即象徵善
例子：王羲之的《學畫論》

(二) 中西藝術有何分別？

比較項目	中國藝術	西方藝術
地位	樂附於禮，一直不作為一門獨立的藝術，而作為道德感化及政治教化的手段，因此藝術亦十分受到重視。	藝術不從屬於禮或法，而是一門獨立的藝術。
各類藝術的關係	不同種類的藝術互相滲透，形成一個完整統一體，所以一直有諸如「書畫同源（書法、繪畫）」的講法。唐朝的題畫詩是典型例子。	各類藝術雖各有影響，但不會有融為一體的情況。所以西方不會有「書畫同源」、「樂舞獨立」，甚至歌劇和話劇各自分開。
藝術精神	受天人合一思想影響，中國的藝術精神講求意境、情趣。而這種藝術精神發自藝術家和觀賞者的內心。（心只有一處，所以只能是合，不能分。）	受科學重理智影響，西方的藝術精神講理、講形。而這種藝術精神屬於物的範疇。（物具萬象，所以必然是分，互不聯繫。）
終極追求	中國藝術重「神似」多於「形似」，「神似」為終極理想。	西方藝術則力求「形似」，這是受西方科學重理智影響，而重視寫實。
藝術表現	中國的藝術和生活有非常密切關係，藝術表現人間性。例如：（見上面藝術生活化例子）	西方的藝術則和宗教有非常密切關係，藝術如希臘的神殿和墓碑，表現超世傾向。

(三) 試分別從繪畫、詩歌、園林藝術、書法、建築、雕刻分述中國藝術精神的特色？

藝術特徵	詩歌	繪畫	書法	建築	園林	雕刻
各類藝術互相滲透，融為一體。	1. 《詩經》可以朗誦，也可以弦彈、歌唱和舞蹈。 2. 歷代詩詞既可以配曲演唱，也可以起舞。 3. 詩歌常常以園林為題材。例如：漢代司馬相如的《上林賦》就以皇帝的園林為題材。	1. 晉代的《洛神賦圖》將詩的幻想形象化，造成詩畫合一。 2. 唐代的題畫詩，一方面詠嘆畫的意境，另一方面本身又是畫的一部分，是藝術相融的典型例子。 3. 繪畫亦常以園林佳景為題材。 4. 唐朝的王維，其所作之詩，「詩中有畫」，有畫的意			1. 中國園林的盆景假山等設計，是從山水畫中受到啟迪。 2. 中國園林藝術亦強調要使遊者有詩情畫意。	

		境。其所畫的畫，「畫中有詩」，有畫一樣的意境。				
追求與自然和諧統一		山水畫是十分重視人和自然的和諧統一。宋朝的山水畫《溪山秋霽》表現秋雨晴後的自然景色，把美麗的自然景色和畫家對自然景色的深刻感受融為一體，和諧而統一。			中國園林藝術借山借景，令觀賞者置身其中，產生人和自然的和諧統一感覺。	
注重意境，追求情趣。		宋朝的《清明上河圖》通過佈局和構思，表達婉轉和諧而又氣勢磅礴的意境。	書法以線條的運行和變化，抽象地抒寫情思，塑造物象，創造意境。	中國的建築也追求情趣。 1. 天壇便大量運用代表蒼天的藍色圓形，和大地的黃色	中國的園林藝術融合建築、花樹栽培、山環水及文學詩畫於一體，把客觀的自然之「景」	

			(書法創作過程中，書法家亦會善於觀察自然界和社會生活)	方形，使這座建築物具有神聖和崇高的意境。 2. 一般建築也運用不同形式和構件加工，如屋脊加工成各種有趣小禽獸；屋簷上的瓦頭都雕刻上形形色式的花卉、草木等，以增加建築物的情趣。	與造園家主觀的「情」結合起來，使山水園林具有自然情趣的境界。	
注重神似		魏晉及以後的人物畫，主要通過形來表現被畫的人物之神。	書法講究「氣韻」，把追求意境的美，放在形體表現之上。宋朝的蘇軾的《論書》中便把「神」(神韻)放在第一位。			佛教的雕塑追求的是一種抽象的精神的東西，即追求神韻。

(四) 中國的藝術受西方的重視程度如何？ / 中國傳統藝術對世界藝術有何巨大貢獻？ (如無時間，記一至兩個例子可以)

中國的藝術向來受西方藝術家的推崇。

1. 名畫家畢加索和馬蒂斯都有從中國文人畫中吸取了線條的營養。
2. 秦的兵馬俑被稱為「世界第八大奇跡」。
3. 名雕塑家羅丹的大弟子普落特爾在家中陳列了中國北魏時期的兩個雕塑品，可見深受中國藝術影響。
4. 後期印象派大師高更說，眼睛應向東方，顯出非常重視中國藝術。
5. 中世紀來中國的旅行家拔都塔便讚賞中國人，說：「中國是全人類手工藝最高明和最有鑒賞能力的人民．．．．．他們在美術上的才能是非凡的。」

試解答下列問題：

(1) 有人說：「中國的文化講合，西方的文化講分。」試從藝術方面闡釋你是否讚成這個觀點。

(2) 中國文化「愛自然」、「愛和平」的特質可否見於藝術之中，試加以申述。

文化科讀本筆記 (c) 1998 - 2002 版權所有 若用過好的 請介紹訂購 不要翻印及複製 [email: hk_ed@hotmail.com web-site: http://www.geocities.com/chicult] [通訊郵址: 香港七姊妹道郵政局 郵箱 60032 號]
--