

刘梦溪:国学、传统文化与当代教育辨析

□刘 雅

主讲人:刘梦溪
学术主持:

2018.11.24

中国美术馆七

刘梦溪,文史学者,中国艺术研究院终身研究员、中央文史研究馆馆员,《中国文化》暨《世界汉学》杂志创办人兼主编、艺术美学暨文学思想史方向博士生导师。研究方向为思想文化史、明清文学思潮和近现代学术思想,著作有《学术思想与人物》《红楼梦与百年中国》《中国现代学术要略》《当代中国之传统与现代的变奏》《学术与传统》等。

当下,人们对国学、传统文化的学习热情逐年升温。那么,何为国学?中国传统价值理念的当代意义是什么?如何在当代教育中更好地传承国学、传统文化精粹,追寻中华文化的

价值信仰,建立更广泛、更深层的文化自信?11月24日,中国美术馆“大师讲大美”系列学术讲座“国学、传统文化与当代教育”如期开讲,文史学者刘梦溪与大家分享自己30余年来研习国学、传统文化精粹,追寻中华文化的

学和传统文化的真知灼见,并与听众展开深度交流。

讲座开始前,中国美术馆馆长、本次讲座的学术主持吴为山为刘梦溪颁发了中国美术馆“大师讲大美”学术讲坛邀请函。吴为山说,在当今这样一个时代,我们不仅需要翻译出版国学方面的经典著作,更需要与优秀传统文化的传承人和代表性人物进行交流,因为文化是活的。如何通过文化、通过国学塑造好一个真正的中国人,从而走向世界,意义十分重大。

“传统文化”不等于国学

近年来常被人提起的国学和传统文化,它们各自的含义究竟是什么?他们之间有什么关联?讲座伊始,刘梦溪对传统文化和国学这两个概念做了辨析,“这两个概念是不同的,不应该混淆”,他认为所谓传统文化就是传统社会的文化,它们是能够看得见、摸得到的那一部分我们祖先的智慧结晶。传统文化是文化形态,而国学是学问形态。中国传统文化是学问的研究对象,不

能把学问对象和学问本身混为一谈。

谈到国学这个概念,刘梦溪将其分为历史上的“国学”和现代的国学两个维度。历史上的“国学”指国立学校,而现代的国学,是跟西学相比较而存在的一个概念。在上世纪30年代末,著名学者马一浮先生曾把国学重新定义“今楷定国学者,即是六艺之学”,六艺就是“六经”,指《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》六种文本经典。“六经”都经过孔子删订,是中国现存的最原初的文本经典,是古人智慧的最高结晶,它不仅是中国学问的源头,也是中国人德范德传的渊薮,是中国人立身修德之基,同时也是中华立国的精神支撑。

那么,国学在当代的价值何在?刘梦溪认为,中华文化能够贡献给世界的,是人之为人、群之为群、家之为家、国之为国的一整套精神价值论理。这些价值理念的精神旨归,是使人成为健全的人,使群体成为和谐的群体,使家成为有亲有爱有敬的和睦的家,使国家成为讲信修睦、怀柔远人的礼仪文明之邦。与人相处则靠的是

“和同”,即“君子和而不同”,即使不同,也可以共处于一个统一体中。刘梦溪表示,“己所不欲,勿施于人”与“和而不同”,不仅是中国文化的大智慧,也给出了对人类麻烦的解决之道。

正确对待“国学热”,把国学看成一种学问

“国学在今天进入教育,说到底,就是进行中国固有的价值教育。”刘梦溪提出,国学课既是当代教育的通识课,也是公民的价值教育课,可以通过此科课程来传授中华文化的天下大道,建议在小学、初中、高中、大学一二年级开设国学课。他表示,“六经”的文本读起来不无繁难,但《论语》可以作为“六经”的简要读本,因为“孔子讲的道理,其实就是‘六经’的基本道理,只不过通过夫子的言传身教,化作了日用常行,变得更为亲切、近人、易入”。

谈到国学、传统文化进入当代教育的途径,刘梦溪主张,修身从知耻开始;学习国学,从诵读《论语》开始。除此需要教育部门精选诗词古文编入课

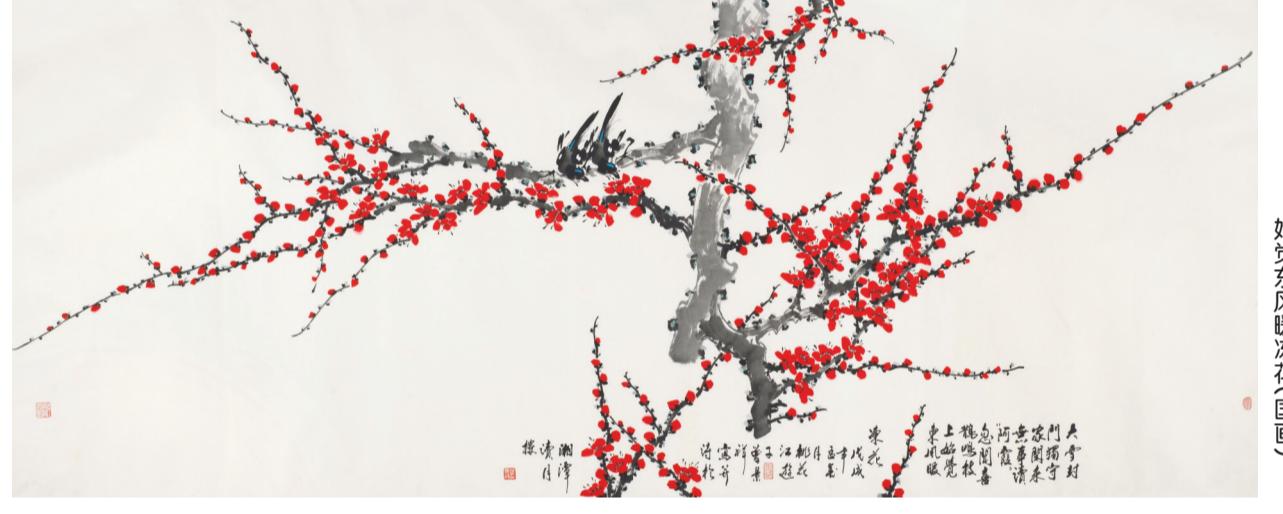
本作为教材,并开设修身课(公民课),同时也需要让大家接受到地上地下文化遗存的观览和熏陶。

在问答环节中,听众们踊跃提问,刘梦溪一一作答。在回答社会上争论不休的关于是否需要恢复繁体字(又称“正体字”)的使用时,刘梦溪认为,过去提倡的是“写简识繁”,即可以写简体字,但繁体字应该认识,而且繁简重合的字也非常多。他表示如果能找一些专家,把简体字重新做一个整理核订,是一件很好的事情。针对国学、传统文化的教育中存在的弊端和问题,刘梦溪首先肯定了国学热、传统文化热的正面价值,但是,“国学是一门学问,热有什么用呢?热起来就难免有弊端”,应该把国学真正作为一种学问来讲,最好“不热”。对于社会上存在的“让孩子穿上古代的袍服摇头晃脑地读经”等行为,刘梦溪直言不讳道:“不需要,能好好说话就行了。”谈到现代礼仪,他提倡应当吸收一些古代、外国的礼节,既不完全排斥,也不原样照搬,而是找到符合中华文化的方式。

临溪放艇依山坐

——曾景祥写意花鸟画赏析

□黄丹麾

曾景祥的写意花鸟画以具有灵性的诗意图来表达闲适审美趣味,从总的格调上看,具有一种闲适的美感。“闲适”作为一种美学追求,是一种闲暇的存在方式和悠闲的生命态度,是人自由意志的选择,是在不受外界束缚、压迫的情况下进行的放松身心的活动。闲适绘画的核心是显示闲适现象中所蕴含的文化意义与美学内涵。“闲适”的艺术魅力在于艺术家以悠闲的心境观审物象的悠闲,体会到人生的悠闲,进而描绘出静谧空灵的绘画作品。“闲适”的思想根源在于“境由心生”。悠闲是一种豁达乐观和淡泊名利的人生准则,是一种“不以物喜,不以己悲”的知足常乐和淡定态度,也是一种宠辱不惊、亲近自然的意境。

曾景祥的写意花鸟作品秉持的正是“闲适美学”之境界。他的闲适既汲取了闲适诗、闲适画的精华,也吸收了湘楚文化的优长。曾景祥出生于桃花江,这里是重要的湘楚文化发源地,他从小就受湘楚文化的熏陶,这种充满想象力的湘楚文化浪漫情结,使他在观照自然花鸟时,能够做到“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。

曾景祥的写意花鸟画体现出闲和严静、高韵隐逸、气骨铮铮之风,这种闲适美学的根源在于天人合一、主客同体的哲学理念。在他的眼里,平俗花鸟由于和艺术家的主观心胸双向互动,必然打上强烈的人格精神与主体情感,变得“惊奇”“独特”和“娇艳”。这种没有任何审美距离的物我同一与“庄周梦蝶”情境,才能达到花鸟与画家的共鸣、互振与同构,这种休戚与共、同乐同悲的语境才能绘出“奇鸟娇花共我闲”的美景。此种审美趣味,我们可以从其作品及题画诗中领略一二。

《时觉东风暖冻花》以淡墨描绘梅干,用彩墨书

作品浓淡相间,虚实相生,色墨交融,布局宏大,意境开阔。作者在《时觉东风暖冻花》一画中题诗曰:“大雪封门独守家,闲来无事读‘阿霞’,忽闻喜鹊鸣枝上,始觉东风暖冻花。”通过诗与画的互动,表现出作为“四君子”与“岁寒三友”的梅花傲霜斗雪的高洁、坚强、谦虚的品格。在严寒之中,梅开百花之先,独天下而春,而梅花与喜鹊的并置,表达了喜鹊登梅、喜鹊赏梅的文化寓意。

曾景祥的写意花鸟转益多师,他先后吸收了八大、徐渭、吴昌硕、王雪涛、赵少昂等大师的优长。

他的写意花鸟画往往以折枝花鸟为主,构图简括,惜墨如金,以一当十,其笔下的那一株梅花、一束莲藕,一簇松枝、一两只鸟往往干净、利落,笔墨虽然简洁、概括,但是凝练沉毅,雄奇隽永,静穆疏旷,形成闲适雅静之趣、笔简意足之韵。他虽借鉴了八大山人的简括之法,但是充满随和、生机、希望、豁达、乐观之意,表现出悠然于世、放任自然的闲适美感。

曾景祥用墨泼辣、老到、放逸,气势如虹,他喜欢小写意,在放纵、奔逸之中又蕴含着严整、精巧,放中有收,收中有放,真正做到工写兼备、收放自如。其作品亦讲究书法与绘画的结合,在严整与精巧上自成面貌。

艺术家善于作诗,他的诗情感浓郁,富有新意。他的写意花鸟画以诗为魂,画中有诗,诗中有画,诗画交融、别有洞天。他善用拟人和比兴的手法,借助传统“比德”观念,以自己的独特感受讴歌花鸟的高尚品格。他的写意花鸟将线条的方圆、曲直、疏密、虚实以及用笔的轻重、缓急、开合与用墨的浓淡、枯湿、收放等有机结合,做到笔墨酣畅,气势高洁。写意花鸟画则以水墨为主,彩墨为辅,用色较为淡雅,做到水墨至上,色彩次之,色不碍墨,墨色交融,浑然一体。

曾景祥的写意花鸟注重写生,所作花鸟画的题材大多来源于湖湘一带的自然风光,他善于观察自然,妙悟自然,将“外师造化”与“中得心源”融为一体,既面向自然,走进生活,又善于提炼自然、内化生活,真正做到了来源于生活,又高于生活。他将工与

写相贯通,做到工能毕肖,写能取意,不仅能准确地把握动态中的花鸟,并且擅长在情景交融中把握转瞬即逝的情趣。因此,他的花鸟画刻画细致入微,鲜活多姿,生动可爱,情趣盎然,清新灵妙,雅俗共赏,风格鲜明。他也同样立足写生,以自然为师。艺术家善于打通写生与写意、工笔与粗笔的壁垒,进而在技法和意境上呈现出更为博大、宽广的品格。

《凌寒风里见精神》水墨丰腴、沉着,线条劲健飘逸,大块空白中充盈着灵性。松干之上的飞鸟雄健昂扬,活灵活现地正在鸣叫。他把现代构成因素(U字形)不着痕迹融进画面,又将布白技巧渗入笔墨运动的过程中。线条的方圆、曲直、疏密、虚实经营有致,用笔的轻重缓急以及用墨之枯湿浓淡恰到好处,突显出松树和飞鸟虽出于凛冽的寒风之中,但是不畏艰难,愈加锤炼出坚韧不屈的勇敢骨气。

《自若延年》描绘两只俏丽鸟儿伫立于藤枝之上,摇曳枝藤之上硕果累累,线条勾画流畅,枝叶绘制逼真,茎叶把握得极其到位,疏密简练的画面尽显温馨祥和的宁静之感以及延年益寿的美好祝愿。

曾景祥的写意花鸟画属于传统出新一路,他继承了文人画诗、书、画、印四位一体的优良传统,但又不拘泥于已有的文人画法则,善于自创一格。他的当代写意花鸟画一方面雅俗互赏、美美与共;另一方面表现出豁达、乐观的积极入世情怀。其创作题材广泛,笔墨技巧多样而富于变化,充满着对自然、生活的热爱之情,洋溢着对人生、社会的美好祝愿,这就是其当代写意花鸟画与传统文人画的根本区别。他的画隐喻庄禅精髓以及大智若愚的闲适与散淡,这种闲适与散淡不是看破红尘的悲观与厌世,而是历经沧海后的嫣然一笑以及“行到水穷处,坐看云起时”的豁达与妙悟。莺飞草长、花摇鸟唱之处东风拂来、春色满园,云水山峰、桃花烟雨之间暗香浮动、知音徐来,草木深溪、晓雾弥漫之中碧玉来袭、佳人自至,这是一种浪漫情怀中的闲适安逸、“采菊东篱下,悠然见南山”的君子之乐,也是一种“临溪放艇依山坐,溪鸟山花共我闲”的淡定与从容,这就是艺术家的当代写意花鸟画带给我们的闲适美感。

“道之为物:由象及神”希腊艺术作品展

11月27日,由中国美术馆、希腊雅典国家当代美术馆主办的“道之为物:由象及神”展览在中国美术馆开幕。这是继2017年秋中国美术馆在希腊雅典国家当代美术馆举办“中国意象:来自中国美术馆的艺术”展览后,两家单位之间的又一次文化交流合作。展览共展出40位希腊国内外艺术家创作的近80幅作品,作品均来自希腊雅典国家当代美术馆的馆藏。

中国美术馆馆长吴为山表示,中国与希腊这两大文明间的交流古已有之,源远流长。中希两国建交46年来,两国关系更是取得长足发展,两个文明古国变得更加亲密无间。此次展览是中希两国文化交流的重要项目,为中国观众展示来自希腊雅典国家当代美术馆珍藏的希腊艺术精品。从希腊神话到卢浮宫的《米洛斯的维纳斯》,希腊艺术为人类找到“美”的起点,是人类永恒的艺术宝库。希腊的当代艺术也是在希腊丰厚的人文历史基础上的新的创造。

据希腊雅典国家当代美术馆馆长卡特琳娜·科斯齐娜介绍,本次展览展示的这些作品探讨了交流这一主题。展览旨在通过西方(特指希腊)的个性与本土参照物:广义的历史、社会、经济、语言、政治

与文化的角度,通过图像和文字这两种古老的方式,探索书面文字在这个全球交流革命时代的作用,从美学领域中发现语言——这一关键的“通用”交流工具。

2018年中国国家画院年展书法篆刻作品展

12月3日,由中国国家画院主办、中国国家画院书法篆刻院承办的“写意中国”——2018年中国国家画院年展书法篆刻作品展在京举行。“写意中国”年展是中国国家画院每年一次的重要展览,是一年来研究与创作成果的全面总结。本次展览集中了书法篆刻院37位艺术家的130余幅精品力作,体现了他们一年来的探索和研究成果,作品突出学术性、创新性,以此向社会各界汇报和展示中国国家画院书法篆刻院的最新创作成就。

中国国家画院院长杨晓阳说,传统文化与艺术的继承是在不断的创造中延续的,由此而构成了丰富多彩的历史文化与艺术传统。希望在多元化文化并存的今天,国家画院以更加开放的姿态,致力于中国美术的整体建设,提升文化自信,也希望书法篆刻院在今后的工作当中,担当起历史重任,进一步放眼世界,以卓越的学术成果在国际书法大舞台上为传播优秀的中华文化做出自己的贡献。

史国良作品鉴定备案活动举行

11月28日,雅昌艺术网携手华智铭公司共同举办了“史国良先生作品鉴定备案”活动,来自海内外的百余位收藏家参加活动。

史国良是中国当代国画界较有影响力的艺术家之一,目前市场上假冒他之名的作品很多,他说自己也经常见到伪作,深感无奈,感谢主办方提供了这样一个鉴定备案的平台,可以为喜欢、收藏其