

ISSN 3105-7578 (print)

ISSN 3105-7586 (online)

艺术理论

Art Theory

2025年 第1卷 第1期 (双月刊)

CODEN: YLABA6

(国际标准连续出版物标识符·全球唯一标识符)

分配机构: 美国化学文摘社(CAS)

国图集团 CIBTC

进口备案刊号: G015Z116

QUEST PRESS LIMITED

www.SciOnline.com

QUEST PRESS

扫码阅读

敬畏自然，方能生生不息

Revere nature, to achieve endless life.

地球是共同家园，守护需同心协力

The earth is a common home, protection requires joint efforts.

ISSN 3105-7578 (Print)

ISSN 3105-7586 (Online)

CODEN: YLABA6

(国际标准连续出版物标识符 • 全球唯一标识符)

分配机构: 美国化学文摘社 (CAS)

中文名 艺术理论

英文名 Art Theory

主办 求索出版社

出版频率 双月刊

出版语言 中文, 英语

出版机构 求索出版社 (QPL Ltd.)

编辑单位 《艺术理论》编辑部

地址 澳门巴掌围斜巷19号7楼D

电话 +853 6881 9699

网址 ysl1.scionline2025.com

广告服务 QuestPress@hotmail.com

出版时间 2025年10月

QUEST
PRESS
LIMITED

版权所有

© 求索出版社 (QPL Ltd.)

版权与许可声明

本期刊整体版权归属求索出版社所有。所有发表文章均依据“知识共享署名 4.0 国际许可协议” (CC BY 4.0) 进行授权发布。

许可链接

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

文章版权

单篇文章的著作权由作者与求索出版社共同享有。

使用授权

著作权人已同意依据CC BY 4.0协议授予文章使用许可, 使用者可在遵循协议条款 (主要为署名要求) 的前提下进行转载、改编或用于其他用途。

权责声明

1. 本刊所发表文章中的观点、数据和结论仅代表作者个人立场, 不代表本刊及出版机构的意见。
2. 对于因使用文章任何内容 (包括正文及引述材料) 而可能引发的任何直接或间接损失, 本刊及出版机构不承担任何法律责任。
3. 本刊的出版行为不构成对文中提及任何产品、方法或技术的商业性能、有效性或特定用途适用性的任何形式担保或推荐。
4. 本刊内容仅供学术与信息参考, 不替代专业判断。读者在依据文章内容做出任何决策前, 建议咨询相关领域专业人士。

编委会

主编 黄显峰

副主编 周博轩

曹 薇

冯学远

编委 陈小明 作家报文学副刊编委

蔡宝明 哈尔滨茂乾文化传媒公司

编委会助理 彭 佳

Journal import

期刊进口

备案刊号: G015Z116

中國國際圖書貿易集團公司
China International Book Trading Corporation

DOI 数字对象唯一标识符 (英国)

Crossref 交叉引用 (美国)

ICI 哥白尼期刊数据库 (波兰)

EuroPub 欧洲学术出版中心数据库 (英国)

ACADEMIA.EDU 学术界 (美国)

J-Gate 开放获取期刊门户 (印度)

CNKI 中国知网 (中国)

WanFang 万方数据 (中国)

CVIP 维普期刊 (中国)

RCCSE 中国学术期刊目录 (中国·武汉大学)

Baidu Scholar 百度学术 (中国)

CJWK 长江文库 (中国)

591adb 中邮阅读·万章期刊 (中国)

OpenAlex 全球开源学术平台 (加拿大)

SCRIBD

SCRIBD 在线图书馆 (美国)

MAGZTER
DIGITAL NEWSSTAND
TAP • READ • ENJOY

Magzter 跨平台数字期刊 (美国)

SlideShare 知识共享平台 (美国)

EBSCO 学术数据库 (美国)

RePEc

RePEc 经济研究文献数据库 (美国)

 OUCI

OUCI 开放乌克兰科学 (乌克兰)

 Discovery
by Editage

R Discovery 研究者发现平台 (印度)

 LENS.ORG

The Lens 透镜学术 (澳大利亚)

Google Scholar 谷歌学术 (美国)

 Microsoft Bing

Microsoft Bing 微软学术 (美国)

 ResearchGate

ResearchGate 研究之门 (德国)

Portico 学术文献保存库 (美国)

ASCI 亚洲科学引文索引 (美国)

 SEMANTIC SCHOLAR

Semantic Scholar 语义学术 (美国)

ISSN (法国)

BOOKAN 博看 (中国)

Issuu 数字出版平台 (丹麦)

WorldCat 世界编目数据库 (美国)

SPI-Hub 范德比尔特大学 (美国)

MDPI scilit 科学与学术数据库 (瑞士)

ProQuest 科睿唯安数据库 (美国)

Research Commons 科睿唯安·研究共享平台 (美国)

Scite (美国)

BASE 比勒费尔德学术搜索 (德国)

ERIH+ 欧洲人文社会科学索引 (挪威)

Yahoo!Search (美国)

Naver 搜遍 (韩国)

LivRe! 开放期刊门户 (巴西)

ResearchBib 研究者索引 (日本)

KINDCONGRESS

KIND CONGRESS (阿塞拜疆)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 科学期刊影响因子 (印度)

IP Indexing IP索引

Journament

Journament 质量评估与索引

RJIF 研究期刊影响因子

Road 开放科学学术资源路线图 (法国)

COSMOS 期刊评价指标 (印度)

CiteFactor

CiteFactor 指标与信任索引 (印度)

ADL 亚洲数字图书馆 (巴基斯坦)

Secret Search Engine Labs

Secret 搜索引擎实验室 (芬兰)

Academindex 学术索引 (土耳其)

ROOTINDEXING
Discover. Index. Connect. Impact.

RootIndexing 根索引与影响因子

EZB Electronic Journals Library

EZB 电子期刊图书馆 (德国)

ISI 国际科学索引平台（阿联酋迪拜）

Sci Online 科学在线（中国澳门）

Baidu Baike 百度百科（中国）

OALib 开放存取资源图书馆（美国）

ESJI 欧亚科学期刊索引（哈萨克斯坦）

艺术理论

Art Theory

2025年10月 第1卷 第1期（双月刊）

目次

◆ 工艺审美与设计

视觉文化视域下当代民间工艺演进及审美转向

The Evolution and Aesthetic Turn of Contemporary Folk Crafts from the Perspective of Visual Culture

倪丽平 (1)

艺术品包装设计理念分析——以书画类艺术品为例

Analysis of Art Packaging Design Concepts—Taking Calligraphy and Painting Artworks as Examples

王星蕊, 孔祥通 (6)

◆ 古典文学研究

从贤臣到圣人：周公形象在先秦典籍中的建构与演变

From a virtuous minister to a sage: The construction and evolution of the image of Duke Zhou in pre—Qin classics

李思滢 (11)

论庄子自然美学观与孔子诗教文学观之差异

On the Differences Between Zhuangzi's Aesthetic View of Nature and Confucius's Literary View of Poetry Education

谭慧敏 (17)

“三言”性别话语的叙事生成与审美表征

The Narrative Formation and Aesthetic Representation of Gender Discourse in Sanyan

张梦晓 (21)

◆ 书法与汉字研究

中国书法整体提升的真正内核和发展途径

The Core and Development Path of the Overall Improvement of Chinese Calligraphy

胡卫东 (25)

从平面方形字到立体方块字

English Translation From Flat Square Characters to Three-dimensional Cube Characters

张弘驰 (32)

◆ 艺术疗愈与教育

艺术疗愈视角下高校水彩课程教学改革与内容设计研究

Research on Teaching Reform and Content Design of Watercolor Courses in Universities from the
Perspective of Art Therapy

马 帅 (41)

视觉文化视域下当代民间工艺演进及审美转向

倪丽平

南宁职业技术大学, 广西南宁, 530008

摘要: 视觉文化的全域渗透与数字媒介的普及, 深刻重构了民间工艺的生存语境、创作形态与传播路径, 推动其从传统日用民俗体系向当代视觉符号体验体系完成系统性转型。传统民间工艺以实用功能、地域属性与民俗仪式内涵为核心特质, 注重材料工艺与民众日常生活的深度绑定与有机融合。在图像生产、短视频传播与国潮消费主导的视觉时代, 民间工艺的视觉表现力、符号辨识度与情感体验价值被不断放大, 逐步突破传统乡土发展边界。本文依托视觉文化理论, 结合非遗传承实践与文创产业发展现状, 系统梳理当代民间工艺在创作形式、传播媒介、价值功能层面的演进脉络, 阐释其审美范式的三重转向, 即功用审美向视觉审美转变、地域民俗审美向国潮符号审美转变、静态品鉴审美向互动体验审美转变。同时反思视觉化发展过程中存在的审美浅表、创作同质、文化内涵消解等现实问题, 探索视觉场域下传统工艺守正创新的可行路径, 为民间工艺的活态传承、当代转化与审美重构提供理论参考。

关键词: 视觉文化; 民间工艺; 当代演进; 审美转向; 非遗传承

The Evolution and Aesthetic Turn of Contemporary Folk Crafts from the Perspective of Visual Culture

Liping Ni

Nanning Vocational and Technical University, Nanning Guangxi 530008, China

Abstract: The pervasive penetration of visual culture and the popularization of digital media have profoundly reconstructed the living context, creative forms and communication paths of folk crafts, promoting their transformation from the traditional daily-folk custom system to the contemporary visual-symbol-experience system. Traditional folk crafts are centered on practicality, regionality and folk ritual sense, emphasizing the deep integration of materials, skills and the life world. In the visual era dominated by image production, short-video communication and national trend consumption, the visual expressiveness, symbolic recognition and emotional experience value of folk crafts are unprecedentedly highlighted. Based on visual culture theory, combined with intangible cultural heritage inheritance and cultural and creative industry practice, this paper sorts out the evolution of contemporary folk crafts in three aspects: creative form, media communication and value function, and analyzes the characteristics of its aesthetic paradigm shift from functional aesthetics to visual aesthetics, from regional folk custom to national trend symbol, and from static appreciation to interactive experience. It also reflects on problems such as superficiality, homogenization and cultural weakening in the process of visualization, and explores the development path of upholding integrity and innovation for traditional crafts in the contemporary visual field. The study aims to provide theoretical reference for the living inheritance, contemporary transformation and aesthetic reconstruction of folk crafts.

Keywords: Visual Culture; Folk Crafts; Contemporary Evolution; Aesthetic Turn; Intangible Cultural Heritage

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1 引言

民间工艺是根植于乡土社会、承载地域文化记忆与民众审美心理的活态艺术形态，凭借手工劳作、实用为先、口传心授、地域鲜明的发展特质，成为中国传统美学器以载道理念的重要载体。进入新时代，数字技术、移动终端与社交媒体推动社会全面迈入视觉文化阶段，图像取代文字成为主导性认知与传播媒介，视觉观看成为当代社会最普遍的文化行为。短视频创作、直播电商、国潮设计、IP 联名等新型传播与消费模式，持续重塑民间工艺的创作逻辑、传播路径与接受机制，为传统工艺融入现代社会提供全新渠道。

传统民间工艺的审美体系构建于生活实践、手工技艺与民俗文化的统一体之上，审美价值依附于器物使用功能与民俗仪式场景，整体呈现含蓄质朴、功用合一的审美特征。视觉文化以图像化、奇观化、符号化、即时化为核心逻辑，重点强化视觉冲击、传播效率与情感体验，促使原本服务于日常民生、局限于乡土圈层的民间工艺，逐步从生活后台走向文化前台，实现从小众乡土文化到大众视觉文化的转变。在此背景下，民间工艺的形态设计、制作技艺、装饰纹样、材质选择与价值评判标准均发生显著变革，呈现出清晰的当代演进与审美转向趋势。

当前学界关于民间工艺的研究多聚焦技艺传承、产业转化与个案创新，较少从视觉文化整体视角系统梳理工艺演进与审美转型的内在关联，对视觉化重塑审美范式的深层逻辑研究较为薄弱。基于此，本文以视觉文化理论为核心框架，结合土家织锦、彝绣、剪纸、皮影、银器等典型民间工艺案例，系统考察民间工艺在创作、传播、价值层面的演进规律，提炼审美转向的核心

特征，反思视觉化转型中的现存问题并提出优化路径，为民间工艺的高质量传承与创新发展提供学理支撑^[1]。

2 视觉文化语境下当代民间工艺的演进脉络

2.1 创作形态演进：从实用器物到视觉作品

传统民间工艺的核心属性为实用功能，器物造型、纹样装饰、规格尺寸与材质选用均围绕日常生活需求展开。土家织锦多用于服饰、床品、背带等生活物件，剪纸适配窗花、喜花、灯花等民俗场景，银器广泛应用于首饰、器具与宗教法器制作。传统工艺秉持寓美于用的创作理念，造型质朴简约、纹样吉祥如意、工艺扎实耐用，创作核心聚焦实用价值，不刻意追求夸张的视觉效果。

视觉文化驱动民间工艺创作逻辑实现视觉优先转型，器物创作标准从单一好用转变为美观、适配传播、便于分享的多元标准。首先，造型设计趋向简约视觉化，简化繁复传统结构，强化器物轮廓线条，提炼标志性工艺元素，彝绣将复杂火镰纹重构为极简几何纹样，现代剪纸摒弃满铺构图，以留白设计提升艺术质感。其次，色彩表达趋向屏幕适配化，通过提升色彩对比度、统一色调、优化饱和度，适配短视频与移动端传播场景，苗绣、壮锦等民族工艺以高饱和色彩强化视觉吸引力。再次，器物尺度趋向场景多元化，衍生微型挂件、迷你摆件等便携文创，同时打造大型装置、巨型雕塑等景观化作品，适配展厅、街区、直播间等多元展示场景。最后，创作形式趋向跨界融合化，民间工艺与现代设计、时尚穿搭、动漫游戏 IP 深度结合，实现传统工艺元素的现代化创新应用。创作形态的视觉化转型，让民

作者简介：

倪丽平（1986.11~）女，汉族，硕士研究生，讲师，研究方向：美术学（电脑美术）。

间工艺脱离纯粹的生活工具属性，转变为可供大众观赏、传播与消费的文化视觉符号。

2.2 传播媒介演进：从口传身授的人际传播到数字赋能的全网传播

传统民间工艺的传承与传播具备鲜明的地域封闭性，技艺传承依托家族延续、师徒传授、邻里借鉴的口传身授模式，传播场景局限于乡村市集、民俗庙会、节庆仪式与亲友馈赠，传播范围狭窄、受众群体固定、传播效率缓慢，长期局限于乡土圈层内部流转。

数字视觉技术彻底打破地域传播壁垒，构建起全覆盖、高时效、互动性强的全网传播体系。短视频与直播成为核心传播载体，新媒体平台成为民间工艺推广的核心场域，传承人通过拆解工艺流程、展示成品细节、讲述文化渊源的可视化内容，将晦涩复杂的传统技艺转化为直观易懂的视觉内容。直播带货实现展示与消费的无缝衔接，让诸多传统工艺突破地域限制，收获大量年轻受众。同时，图像叙事取代文字叙事成为主流，轻量化视觉内容降低大众认知门槛，但也造成文化内涵的简化与压缩。此外，工艺元素实现跨媒介扩散，广泛融入影视、动漫、游戏、时尚秀场等领域，完成从乡土工艺到全民文化符号的跨越。数字全网传播大幅提升了民间工艺的曝光度与影响力，但也导致原生文化语境剥离、技艺传播碎片化等问题。

2.3 价值功能演进：从生活实用与民俗承载到视觉审美、文化认同与情感体验多元赋能

传统民间工艺具备复合型价值体系，始终以实用价值为核心导向。其一为物质实用价值，全方位服务于民众衣食住行的日常需求；其二为民俗仪式价值，承载节庆婚嫁、祭祀祈福的民俗内涵，维系乡土民俗文化遗产；其三为地域文化价值，承载乡土记忆、标识族群身份。在传统价值体系中，审美价值长期依附于实用与民俗价值，

处于次要从属地位。

视觉文化时代彻底重构民间工艺的价值结构，视觉审美、文化认同与情感体验逐步成为核心价值内核。首先，实用功能持续弱化，观赏收藏功能显著提升，多数创新工艺产品不再适配日常使用，主要作为装饰摆件、艺术藏品、文创礼品流通。其次，文化认同价值持续凸显，在全球化与城市化背景下，民间工艺成为承载民族文化根脉、彰显本土身份的视觉标识，国潮消费本质上是大众对本土文化符号的认同型消费。再次，情感体验价值快速崛起，当代消费者不再局限于物质满足，更加追求文化共鸣与参与体验，手工DIY、工艺体验课、沉浸式非遗工坊等新业态快速发展。最后，符号价值占据消费主导，传统工艺元素经过提炼重构，广泛应用于各类现代设计领域，成为驱动文化消费的核心动力。价值体系的转型让民间工艺升级为现代化文化消费品与情感载体，同时也面临文化内涵稀释、精神价值浅层化的隐患^[2]。

3 视觉文化驱动下当代民间工艺的审美转向核心特征

3.1 审美范式：从功用审美到视觉审美

传统民间工艺审美体系以实用功能为核心支撑，形成实用优先、兼顾美观、寄托吉祥的递进式审美逻辑。装饰美学服务于器物实用属性，纹样设计承载民俗吉祥如意，整体追求和谐质朴、耐用适配的审美效果。传统审美体验扎根日常生活，具备沉浸式、慢节奏的特点，需要受众在长期使用过程中逐步感知材质质感与手工温度。

视觉文化催生全新的视觉中心审美范式，以视觉冲击力度、形式美学质感、媒介传播效果为核心评判标准，审美体验呈现即时直观、表层感知的特征^[3]。外在形式成为首要审美依据，造型、色彩、线条等视觉要素优先于文化内涵与技艺深度，新媒体场景中视觉美观度远比工艺正统

性更受关注。同时,景观化视觉效果取代传统质朴美学,新奇震撼的视觉呈现成为流量核心,打卡式、网红化审美逐步普及。审美方式也从使用感知转变为静态观看,器物工具属性消退,视觉观赏属性成为主导。功用审美向视觉审美的转型提升了民间工艺的当代吸引力,也带来审美浅层化、技艺空心化的潜在风险。

3.2 审美内涵:从地域民俗特质到国潮符号表达

传统民间工艺审美内涵具备极强的地域与民俗属性,造型风格、色彩搭配、纹样选择与地域自然环境、民俗信仰、生活方式深度绑定。湘西土家织锦的图腾纹样承载地域崇拜文化,江南剪纸细腻风格适配水乡气质,陕北剪纸豪放特征呼应黄土高原风貌,各类工艺依托独特乡土文化形成不可复制的艺术特质,承载着专属的地域文化基因与乡土记忆。

视觉文化推动民间工艺审美内涵完成符号化、大众化升级,小众地域民俗元素经过提炼简化、创新重构,转变为辨识度高、适配全网传播的国潮文化符号。创作过程中剥离复杂地域语境与繁琐细节,保留核心文化标识,将传统特色纹样简化为适配现代审美的线条与造型。原本专属特定地域的民俗文化,逐步升华为中华民族共性文化标识,收获全国范围的文化认同。同时,工艺审美主动贴合青年群体偏好,融入简约、清新、萌趣的现代风格,实现审美风格的年轻化迭代。这一转型拓宽了民间工艺的传播边界与受众圈层,但也造成地域特色弱化、创作同质化、文化多样性受损的问题^[4]。

3.3 审美体验:从静观品鉴到互动参与

传统民间工艺的审美体验呈现静态、个体、深度的特征,受众多为器物使用者与专业收藏者,依托日常使用与近距离观赏场景,细细品味器物肌理、手工温度、纹样内涵与工艺精妙。传统审美过程节奏舒缓、场景私密、体验深刻,追

求人与器物相融的精神共鸣,具备极强的沉浸式深度体验感^[5]。

视觉文化彻底重塑审美体验模式,动态化、公共化、参与式体验成为主流^[2]。审美场景从私人生活空间转向展厅、直播间、社交媒体等公共场景,审美从个人私密体验转变为可分享、可传播的公共文化行为。受众身份从被动观赏者转变为主动参与者,通过点赞转发、二次创作、手工体验等方式参与审美共创,打破传统单向的审美模式。同时,短视频与直播带来即时视觉刺激,审美体验更直接、更浓烈,侧重瞬时情绪价值的传递。审美体验的转型升级为民间工艺注入全新活力,同时也引发体验碎片化、精神深度不足的问题^[6]。

4 视觉转向中的问题反思与发展路径

4.1 主要问题:浅表化、同质化、文化弱化

(1) 审美浅表化问题突出:行业过度追逐视觉流量与表层视觉效果,片面追求观赏性与传播度,忽视传统工艺的技艺底蕴与文化内核,形成重形式、轻内涵的创作误区,诸多创新作品视觉效果精美,但文化支撑薄弱、精神内涵缺失,难以形成持久的艺术感染力。

(2) 创作同质化现象严重:符号简化套路化、作品模仿抄袭风气盛行,大量创作者跟风主流国潮风格与网红审美,摒弃专属地域工艺语言,导致不同品类、不同地域的民间工艺作品风格趋同,地域文化独特性逐步消退,民间工艺固有的文化多样性遭到破坏。

(3) 文化语境持续弱化:数字化传播剥离了民间工艺赖以生存的乡土民俗语境,传统工艺元素被拆解为孤立的视觉符号,依附于技艺的历史记忆、民俗内涵与精神价值不断稀释,使得非遗传承流于表面形式,失去原生文化根基。

(4) 技艺传承出现空心化危机:年轻传承人更侧重新媒体运营与视觉设计优化,传统复杂精

细、制作周期长、视觉展示难度大的核心技艺关注度持续降低,诸多传统独门技法无人传承,核心技艺面临失传风险。

4.2 发展路径:守正创新,构建视觉、文化与技艺协同统一的发展体系

(1) 坚守本土文化根脉,深化内涵创新表达。在视觉化创新与传播过程中,牢牢保留民间工艺核心文化基因,杜绝文化符号的片面拆解与空洞化使用,将地域民俗文化、历史记忆与民族精神深度融入现代视觉设计,实现外在形式创新、内在文化正统的良性发展格局。

(2) 平衡视觉表达与技艺传承的关系。在适配现代传播、优化视觉呈现的同时,坚守手工技艺的独特价值与不可替代性,通过短视频拆解、直播演示、专题科普等方式,全方位展示复杂工艺的制作流程与技艺难点,让大众认知视觉美感背后的工艺价值与匠人精神,全面提升作品审美深度。

(3) 深耕地域特色资源,规避同质化发展困境。立足不同地域的自然风貌、民俗文化与工艺传统,挖掘专属的工艺创作语言与地域审美特质,在国潮发展大势中保留个体特色,形成多元共生、各美其美的民间工艺发展格局。

(4) 搭建数字化活态传承体系。依托数字技术完成传统技艺的常态化记录、保存与传播,同时培育兼具传统文化素养、精湛手工技艺与新媒体运营能力的复合型传承人才,为民间工艺在视觉时代的可持续发展提供坚实人才支撑。

5 结论

视觉文化的全面普及,为当代民间工艺带来全新发展机遇,同时也带来诸多转型挑战。视觉文化语境下,民间工艺实现全方位时代演进,创作形态从服务生活的实用器物转变为适配传播的

视觉艺术作品,传播模式从传统人际口传升级为数字化全网传播,价值功能从单一生活民俗用途,拓展为视觉审美、文化认同与情感体验多元赋能的全新体系。与之对应,民间工艺审美完成三重核心转型,审美范式从功用主导转向视觉主导,审美内涵从地域民俗特质转向国潮符号表达,审美体验从静态静观品鉴转向动态互动参与,构成当代民间工艺审美升级的核心脉络。

视觉化转型有效提升了民间工艺的现代传播力、市场吸引力与社会影响力,推动传统工艺融入现代生活,收获年轻群体的广泛认同。但转型过程中伴随审美浅层化、创作同质化、文化内涵弱化、核心技艺空心化等诸多现实问题。新时代民间工艺发展需坚守守正创新核心原则,在拥抱视觉文化、优化现代视觉表达的同时,牢牢守住文化根脉与核心技艺,深化文化内涵表达,构建视觉呈现、文化内核、手工技艺三者协同统一的现代发展体系,让民间工艺在视觉时代兼具传播优势与文化底蕴,实现活态、健康、高质量的可持续传承与发展。

参考文献

- [1] 潘鲁生.民间艺术的当代形态及其多元共生性[J].人民日报,2025(02):12-15.
- [2] 费瑟斯通.消费文化与后现代主义[M].刘精明,译.南京:译林出版社,2000.
- [3] 庄睿熙.视觉文化语境下民间工艺的符号化转向[J].当代艺术与设计,2025(3):45-50.
- [4] 李娟.数字媒介赋能民间工艺传播路径创新[J].装饰,2024(7):78-82.
- [5] 方李莉.传统手工艺的当代审美重构[J].中国工艺美术,2025(1):32-37.
- [6] Smith J. Visual Culture and Folk Craft Transformation in the Digital Age [J]. Journal of Folk Art Studies, 2024, 8 (2): 56-63.

艺术品包装设计理念分析——以书画类艺术品为例

王星蕊¹, 孔祥通²

1. 山东农业工程学院, 山东济南, 250000; 2. 曲阜远东职业技术学院, 山东曲阜, 273100

摘要: 本研究旨在深入分析书画类艺术品的包装设计理念, 探讨如何在保护艺术品本体的同时, 提升包装的文化内涵、经济价值和审美体验。通过对国内外相关研究的梳理和市场调研, 结合书画类艺术品的特殊性, 分析了保护性、文化性、经济性、审美性和功能性等包装设计理念在书画类艺术品包装中的具体应用。同时, 提出了新材料与新技术应用、设计风格创新、包装结构创新以及提升包装附加值等创新策略, 旨在为书画类艺术品包装设计提供理论指导和实践参考, 促进书画艺术品市场的健康发展。

关键词: 艺术品包装设计; 书画类艺术品; 设计理念; 创新策略; 文化价值

Analysis of Art Packaging Design Concepts —Taking Calligraphy and Painting Artworks as Examples

Xingrui Wang¹, Xiangtong Kong²

1. Shandong Agriculture and Engineering University, Jinan, Shandong, 250000, China;

2. Qufu Far East Vocational and Technical College, Qufu, Shandong, 273100, China

Abstract: This study aims to deeply analyze the packaging design concept of calligraphy and painting artworks, and explore how to enhance the cultural connotation, economic value, and aesthetic experience of packaging while protecting the artwork itself. Through sorting out relevant research at home and abroad and conducting market research, combined with the particularity of calligraphy and painting artworks, this study analyzes the specific application of packaging design concepts such as protection, culture, economy, aesthetics, and functionality in the packaging of calligraphy and painting artworks. At the same time, it proposes innovative strategies such as the application of new materials and technologies, design style innovation, packaging structure innovation, and increasing the added value of packaging, aiming to provide theoretical guidance and practical reference for the packaging design of calligraphy and painting artworks, and promote the healthy development of the calligraphy and painting art market.

Keywords: artwork packaging design; calligraphy and painting artwork; design concept; innovation strategy; cultural value

0 前言

艺术品作为人类文明的重要载体, 具有极高的历史、文化和艺术价值。书画类艺术品以其独特的艺术表现形式和深厚的文化底蕴, 在艺术品市场中占据着重要的地位。然而, 书画类艺术品

的材质脆弱、易受损, 对包装设计提出了更高的要求。优秀的包装设计不仅能有效地保护艺术品免受物理损伤和环境影响, 还能提升艺术品的价值和品位, 传递文化信息, 增强消费者的购买欲望和收藏兴趣。因此, 对书画类艺术品包装设计

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

理念进行深入研究，具有重要的理论意义和实践价值。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，艺术品市场日益繁荣。书画类艺术品作为艺术品市场的重要组成部分，其交易量和市场价值持续增长。然而，书画类艺术品的特殊性（如纸张、绢帛等材质的脆弱性，颜料的易褪色性等）决定了其对包装的特殊需求。不合理的包装设计不仅无法有效地保护艺术品，还可能对其造成损害，甚至影响其价值。

此外，随着消费者对艺术品包装的要求越来越高，传统的简单包装已经无法满足市场的需求。消费者不仅要求包装具有保护功能，还希望包装能够体现艺术品的文化内涵、提升艺术品的品位，并提供良好的用户体验。因此，对书画类艺术品包装设计进行深入研究，探索新的设计理念和创新策略，对于提升艺术品包装的整体水平，促进艺术品市场的健康发展具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

包装材料与技术研究：重点关注新型环保包装材料的开发与应用，以及防震、防潮、防紫外线等技术的应用，旨在提高艺术品包装的保护性能^[1]。

包装结构设计研究：研究如何通过合理的结构设计，优化包装的缓冲性能和空间利用率，降低运输成本，提高包装的便捷性。

包装设计理念研究：探讨如何在包装设计中融入文化元素、地域特色和品牌形象，提升包装的审美价值和文化内涵。

包装标准化研究：针对不同类型的艺术品，制定统一的包装标准，提高包装的通用性和互换性，降低包装成本。

虽然国内外学者对艺术品包装设计进行了一定的研究，但针对书画类艺术品包装设计的专门研究相对较少。目前的研究主要集中在传统包装方式的介绍和简单改进，缺乏对包装设计理念的

深入分析和创新策略的系统研究。

1.3 研究目的与内容

梳理国内外关于艺术品包装设计的相关研究，总结现有研究成果和不足，为本研究提供理论基础。

分析书画类艺术品的特点与保护需求，明确包装设计的目标和重点。

调研书画类艺术品包装设计的现状，分析传统包装方式的优缺点，了解现代包装设计的趋势。

深入分析保护性、文化性、经济性、审美性和功能性等包装设计理念在书画类艺术品包装中的具体应用。

提出新材料与新技术应用、设计风格创新、包装结构创新以及提升包装附加值等创新策略，为书画类艺术品包装设计提供理论指导和实践参考。

1.4 研究方法与思路

文献研究法：通过查阅国内外相关文献，了解艺术品包装设计的理论基础和研究现状。

市场调研法：通过实地考察和问卷调查，了解书画类艺术品包装设计的市场现状和消费者需求。

案例分析法：通过对国内外优秀书画类艺术品包装设计案例的分析，总结成功经验和设计理念。

理论分析法：运用设计理论和相关学科知识，对书画类艺术品包装设计理念进行深入分析。

本研究的思路是：首先，通过文献研究和市场调研，了解书画类艺术品包装设计的现状和问题；然后，结合书画类艺术品的特点和保护需求，分析包装设计的理念和原则；最后，提出创新策略，为书画类艺术品包装设计提供理论指导和实践参考。

2 艺术品包装设计概述

2.1 包装设计的定义与功能

保护功能：保护产品免受物理损伤、化学腐

蚀和环境影响。

方便功能：方便产品的储运、装卸、陈列和使用。

销售功能：吸引消费者的注意力，传递产品信息，增强购买欲望。

信息功能：标明产品的名称、规格、生产日期、保质期等信息^[2]。

品牌宣传功能：传递品牌形象和文化价值，提高品牌知名度和美誉度。

2.2 艺术品包装设计的特殊性

价值性：艺术品具有极高的经济、文化和艺术价值，因此对其包装的保护性能要求更高。

脆弱性：艺术品的材质脆弱，易受损，需要特别的保护措施。

唯一性：大部分艺术品都是独一无二的，一旦损坏，无法修复，因此对其包装的安全性要求更高。

文化性：艺术品具有丰富的文化内涵，其包装设计也应体现这种文化性，提升艺术品的品位和价值。

2.3 书画类艺术品的特点与保护需求

材质脆弱：书画类艺术品主要采用纸张、绢帛等材质，容易受潮、发霉、虫蛀和撕裂。

颜料易褪色：书画类艺术品所使用的颜料容易受到光照和氧化作用的影响而褪色。

易受物理损伤：书画类艺术品容易在搬运和储藏过程中受到挤压、碰撞和磨损。

防潮防霉：防止纸张和绢帛受潮发霉。

防虫蛀：防止虫蛀对书画类艺术品造成损害。

防褪色：防止颜料受到光照和氧化作用的影响而褪色。

防震缓冲与防压：防止书画类艺术品在搬运和储藏过程中受到挤压、碰撞和磨损。

防紫外线：防止紫外线对颜料造成损害。

2.4 包装设计的基本原则

保护性原则：确保产品在储运和销售过程中不受损害。

经济性原则：在满足保护功能的前提下，尽量降低包装成本。

美观性原则：提高包装的审美价值，吸引消费者的注意力。

实用性原则：方便产品的储运、装卸、陈列和使用。

环保性原则：采用环保材料和工艺，减少对环境的影响。

信息性原则：准确传递产品信息，方便消费者了解产品。

3 书画类艺术品包装设计的现状分析

3.1 传统书画类艺术品包装设计

卷轴包装：将书画作品卷成卷轴，用丝带或棉绳捆扎，然后放入木盒或纸筒中。

锦盒包装：将书画作品放入锦盒中，并在盒内填充丝绸或棉布。

木箱包装：将书画作品放入木箱中，并在箱内填充泡沫或其他缓冲材料。

传统的包装方式虽然具有一定的保护功能，但存在以下不足：

防潮防霉性能差：容易受潮发霉，导致书画作品受损^[3]。

防震防压性能有限：容易在搬运过程中受到挤压和碰撞。

美观性不足：缺乏设计感，难以体现书画作品的文化内涵。

环保性差：木材和丝绸等材料的生产和使用会对环境造成一定影响。

3.2 现代书画类艺术品包装设计

新材料的应用：采用新型环保包装材料，如瓦楞纸板、泡沫塑料、气泡膜等，提高包装的保护性能和环保性。

新技术的应用：采用防潮、防霉、防紫外线等技术，延长书画作品的保存时间。

包装结构的改进：改进包装结构，提高包装的缓冲性能和空间利用率。

设计风格的创新：将现代设计理念融入包装设计中，提高包装的审美价值和文化内涵。

3.3 市场调研与案例分析

包装同质化严重：大部分包装设计缺乏创新，难以体现书画作品的个性和特色。

包装与艺术品脱节：包装设计与艺术品本身的风格和文化内涵不协调。

包装的附加值不高：包装的文化价值和收藏价值没有得到充分挖掘。

通过对国内外优秀书画类艺术品包装设计方案的分析，总结出以下成功经验：

注重保护性：采用高品质的包装材料和技

术，确保书画作品在储运过程中不受损害。

体现文化性：将书画作品的风格和文化内涵融入包装设计中，提升包装的品位和价值。

注重用户体验：设计方便开启和使用的包装结构，提高用户体验。

强调环保性：采用环保材料和工艺，减少对

4 书画类艺术品包装设计理念分析

4.1 保护性设计理念

选择合适的包装材料：采用具有防潮、防霉、防虫蛀、防紫外线等功能的包装材料。

采用合理的包装结构：设计具有缓冲性能的包装结构，减少书画作品在搬运过程中受到的冲击和震动。

控制包装环境：通过使用干燥剂、防霉剂等，控制包装内部的湿度和温度，防止书画作品受潮发霉。

规范操作流程：制定规范的包装操作流程，避免在包装过程中对书画作品造成损害。

4.2 文化性设计理念

提取文化元素：从书画作品的题材、风格、作者等方面提取文化元素，并将其融入包装设计中。

运用传统工艺：采用传统的包装工艺，如丝绸、锦缎、木雕等，增加包装的文化底蕴。

注重细节设计：在包装的色彩、图案、文字等方面注重细节设计，体现书画作品的艺术特色。

传递文化信息：通过包装上的文字、图案等，传递书画作品的文化信息，增加消费者的文化体验。

4.3 经济性设计理念

优化包装结构：通过优化包装结构，减少包装材料的使用量。

选择经济的包装材料：在满足保护功能的前提下，选择价格合理的包装材料。

采用批量化生产：通过批量化生产，降低包装的单位成本^[4]。

提高包装的回收利用率：采用可回收利用的包装材料，减少环境污染，降低长期成本。

4.4 审美性设计理念

注重色彩搭配：运用和谐的色彩搭配，营造美观的视觉效果。

采用精美的图案：在包装上绘制精美的图案，增加包装的艺术感。

运用现代设计手法：将现代设计手法融入包装设计中，提高包装的时尚感和现代感。

注重整体协调：使包装的色彩、图案、文字等元素与书画作品的风格相协调，营造和谐统一的视觉效果。

4.5 功能性设计理念

设计合理的包装尺寸：根据书画作品的尺寸，设计合理的包装尺寸，方便储运和陈列。

采用便捷的开启方式：设计便捷的开启方式，方便消费者取出书画作品。

增加附加功能：在包装上增加附加功能，如防盗功能、展示功能等，提高包装的实用性。

注重用户体验：从用户的角度出发，设计人性化的包装结构，提高用户体验。

5 书画类艺术品包装设计创新策略

5.1 新材料与新技术的应用

环保材料：采用可降解塑料、植物纤维等环保材料，减少对环境的影响。

纳米材料：采用具有防潮、防霉、防紫外线等功能的纳米材料，提高包装的保护性能。

智能材料：采用具有温湿度感应功能的智能

材料,实时监测包装内部的环境状况,确保书画作品的安全。

3D打印技术:运用3D打印技术,制作个性化的包装结构,提高包装的定制化程度。

5.2 设计风格创新

地域文化风格:将地域文化元素融入包装设计中,体现书画作品的地域特色。

现代简约风格:采用简约的设计手法,突出书画作品的艺术价值。

传统复古风格:采用传统的包装工艺和图案,营造古朴典雅的氛围。

跨界融合风格:将不同领域的元素融合到包装设计中,创造独特的视觉效果。

5.3 包装结构的创新

可折叠结构:设计可折叠的包装结构,节省储运空间。

多功能结构:设计具有展示、储存、携带等多功能的包装结构,提高包装的实用性。

模块化结构:设计模块化的包装结构,方便组合和更换^[5]。

悬浮式结构:采用悬浮式结构,减少书画作品与包装材料的接触,提高保护性能。

5.4 提升包装的附加值

文化价值:通过包装设计传递书画作品的文化内涵,提升包装的文化价值。

艺术价值:将包装设计本身打造成一件艺术品,提高包装的艺术价值。

收藏价值:采用高品质的材料和工艺,使包装具有收藏价值。

礼品价值:将包装设计成精美的礼品盒,提高包装的礼品价值。

6 结论与展望

6.1 研究结论

保护性、文化性、经济性、审美性和功能性是书画类艺术品包装设计的重要理念。

新材料与新技术应用、设计风格创新、包装

结构创新以及提升包装附加值是书画类艺术品包装设计的创新策略。

书画类艺术品包装设计应注重保护艺术品本体,提升包装的文化内涵、经济价值和审美体验。

6.2 研究局限性

案例分析数量有限,可能无法全面反映书画类艺术品包装设计的现状。

市场调研范围有限,可能无法准确了解消费者的需求^[6]。

创新策略的实践验证不足,需要进一步的研究和应用。

6.3 未来研究方向

扩大案例分析范围,深入研究不同类型书画类艺术品的包装设计。

加强市场调研,了解消费者对书画类艺术品包装的需求和偏好。

进行实践验证,评估创新策略的有效性和可行性。

研究书画类艺术品包装设计的标准化问题,提高包装的通用性和互换性。

探索书画类艺术品包装设计的智能化应用,提高包装的自动化程度和智能化水平。

参考文献

- [1] 陈思含,李丽君.会计专业本科毕业论文选题的思考[J].科教导刊,2025(14):77-80.
- [2] 赵娅珺,张新词.基于文献计量学的艺术疗愈设计研究热点与趋势分析[J].家具与室内装饰,2025,32(3):22-29.
- [3] 张永祥,朱丹宸,赵磊.研究生毕业论文选题与开题的思考[J].科教导刊(下旬),2018(33):29-30.
- [4] 王党荣,裴朝军.基于地域文化特色的北京老字号食品包装设计研究[J].食品与机械,2025,41(7):243-247.
- [5] 王楠.基于安全理念的产品包装设计[J].艺术评论,2018(8):166-169.
- [6] 梅蕾,王小元.整合包装设计的理念与应用[J].中国包装,2017,37(12):36-38.

从贤臣到圣人：周公形象在先秦典籍中的建构与演变

李思滢

鲁东大学，山东烟台，264000

摘要：周公作为周初关键政治人物，其形象在先秦典籍中经历了层累式建构与系统性演变。西周时期的青铜器铭文与早期史官文献，将其塑造为定乱安邦、建制立规的实干贤臣；春秋以降，随着礼乐秩序松动与诸子思潮兴起，周公形象被逐步赋予道德属性，成为兼具政治智慧与伦理典范的理想臣子；战国时期，儒家学派进一步升华其地位，通过对其事迹的阐释与重构，使周公完成从贤臣到圣人的身份跃迁，成为衔接上古圣王与孔孟之道的文化符号。本文以先秦不同阶段的核心典籍为研究对象，结合出土文献（青铜器铭文、清华简等）与传世文献互证，梳理周公形象演变的脉络与阶段特征，剖析形象建构背后的政治需求、思想潮流与文献书写策略，揭示周公形象从历史人物向文化图腾转化的内在逻辑。

关键词：周公；先秦典籍；形象建构；圣人化；礼乐制度

From a virtuous minister to a sage: The construction and evolution of the image of Duke Zhou in pre—Qin classics

Siying Li

Ludong University, Yantai, Shandong, 264000, China

Abstract: As a pivotal political figure in the early Zhou Dynasty, the image of Duke of Zhou underwent a layered construction and systematic evolution in the pre-Qin classics. Bronze inscriptions and early historiographer documents from the Western Zhou period portray him as a practical and virtuous minister who stabilized the country and established institutions and regulations. From the Spring and Autumn period onwards, with the loosening of ritual and musical order and the rise of various philosophical trends, the image of Duke of Zhou was gradually endowed with moral attributes, becoming an ideal minister who combines political wisdom and ethical norms. During the Warring States period, the Confucian school further elevated his status, interpreting and reconstructing his deeds to facilitate Duke of Zhou's transition from a virtuous minister to a sage, thus becoming a cultural symbol that bridges the ancient sage-kings and the teachings of Confucius and Mencius. This paper takes core classics from different stages of the pre-Qin period as the research object, combining unearthed documents (bronze inscriptions, Qinghua bamboo slips, etc.) with extant documents for cross-validation. It sorts out the evolution trajectory and stage characteristics of Duke of Zhou's image, analyzes the political needs, ideological trends, and literary writing strategies behind the image construction, and reveals the inherent logic of Duke of Zhou's image transformation from a historical figure to a cultural totem.

Keywords: Duke of Zhou; Pre-Qin Classics; Image Construction; Sainthood; Ritual and Music System

1 引言

为西周王朝的开国元勋与制度奠基者，其事迹贯穿周初政局的核心环节——辅佐武王伐纣、摄政

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

平定三监之乱、营建洛邑、分封诸侯、制礼作乐，最终致政成王，为“成康之治”奠定基础。《尚书·大传》以“一年救乱，二年克殷，三年践奄，四年建侯卫，五年营成周，六年制礼乐，七年致政成王”概括其一生功绩，成为后世认知周公的原始蓝本。然而，周公的形象并非一成不变的历史实录，而是在先秦数百年的文献书写与思想阐释中不断被重塑、丰富与升华^[1]。

顾颉刚先生提出的“层累地造成的古史说”指出，时代愈后，传说中的中心人物愈放愈大。周公形象的演变恰是这一理论的典型例证——从西周时期青铜器铭文中记载的东征主帅、殷遗安置者，到春秋文献中兼具忠勇与智慧的辅政贤臣，再到战国儒家笔下集大德、大功、大治于一身的圣人，其形象随社会需求与思想潮流不断调整，最终脱离具体历史情境，成为承载政治伦理与文化理想的符号。近年来，清华简、郭店楚简等出土文献的问世，为厘清周公形象的原始面貌与演变轨迹提供了新的史料支撑，使我们得以在传世文献与出土文献的互证中，更清晰地窥见先秦时期周公形象建构的复杂过程^[2]。

2 西周时期：实干贤臣形象的奠基与原始书写

西周是周公形象的奠基时期，这一阶段的文献以青铜器铭文（金文）与《尚书》中的周初八诰、《逸周书》部分早期篇章为核心。此类文献多产生于周公所处时代或西周中晚期，记载具有较强的纪实性，尚未经过后世思想的系统性重构，所呈现的周公形象以实干功绩为核心，是一位兼具军事决断力、政治执行力与制度设计能力的王朝贤臣，尚未被赋予过多道德光环^[3]。

2.1 青铜器铭文中的周公：战功卓越的执政者

西周早期青铜器铭文是研究周公形象的第一手史料，虽记载简略但保留了其原始面貌。目前与周公直接相关的西周金文不多，核心围绕东征平叛与安置殷遗两大事迹，凸显其王朝执政者作用^[4]。

现藏于美国的周公东征方鼎，铭文记录周公

亲自率军征伐东夷，攻克部落，凯旋后在周庙献祭并赏赐下属，印证了《尚书·大诰》中周公东征的记载，塑造出战功赫赫的军事领袖形象。禽簋铭文以伯禽视角记载成王伐盖侯时，周公为之谋划，伯禽因功受赏。两件铭文对东征领导者记载有差异，方鼎强调周公为统帅，禽簋突出成王主导地位，这并非历史事实矛盾，而是作器者身份不同导致叙事侧重不同，方鼎作器者为周公家臣，以周公为核心；禽簋为伯禽所作，需强调王权威，周公处于辅佐地位，这也说明西周早期周公形象服务于现实政治秩序，尚未成为独立道德符号^[5]。

西周中期史墙盘铭文补充了周公安置殷遗民的功绩，印证了“周公相王室以尹天下”的说法，说明其在武王时期就负责东方事务与殷遗安置，为政权稳定奠定基础。何尊铭文与清华简《系年》记载互证，间接凸显周公在营建洛邑、建立分封与监国制度中的核心作用，完善了其政权稳固者形象^[6]。

2.2 周初八诰中的周公：天命叙事的建构者

《尚书》中的周初八诰（《大诰》等八篇）是周公摄政时期的诰命文献，多为周公亲撰或口述，是研究西周早期政治思想与周公形象的核心文本。与侧重功绩记载的金文不同，八诰中的周公形象更具政治智慧与思想高度，核心任务是借“天命”话语建构周王朝合法性，确立治国理政准则^[7]。

《大诰》是周公东征前发布的诰命，旨在说服诸侯与贵族支持平定三监之乱。周公以“天命”为核心，强调周的统治合法性源于文王受命，自己摄政东征是遵从天命与文王遗志。这种话语赋予东征神圣合法性，塑造了周公“天命继承者”与“文王遗志践行者”的形象。文中对周公称谓多为“周公若曰”，既体现其摄政权威，又恪守臣子身份，凸显其作为贤臣的政治分寸感^[8]。

《康诰》《酒诰》《梓材》聚焦于周公对卫康叔的训诫，展现其治国导师形象。周公以血缘亲

情拉近与康叔距离,反复强调“明德慎罚”“敬德保民”的治国理念,要求康叔效法文王之德治理殷遗民。这既体现周公对统治秩序的思考,也构建了“以德治国”准则,为后世周公形象道德化埋下伏笔。不过,此处的“德”更多是治国策略,目的是稳固周王朝统治合法性,核心仍服务于政治现实^[9]。

《逸周书》中的《世俘》《克殷》《度邑》等篇章,补充了周公在伐纣、营建洛邑等事务中的作用,进一步强化了其贤臣形象。

2.3 西周时期周公形象的核心特征

综合西周金文与早期文献记载,这一阶段的周公形象具有鲜明的时代特征:其一,形象核心是实干功绩,涵盖军事、政治、制度设计等多个领域,无抽象道德拔高;其二,身份定位是周王朝的核心执政者与贤臣,始终在“君臣名分”的框架内行事,其权威源于天命、文王遗志与摄政身份,而非个人道德魅力;其三,文献书写具有强烈的现实政治属性,无论是金文的功绩表彰,还是诰命的天命叙事,均服务于周王朝的政权稳固与秩序建构。这一原始形象为后世周公形象的演变提供了坚实的历史基础,后世对周公的所有重构与升华,均以其周初功绩为核心依据^[10]。

3 春秋时期:贤臣形象的丰富与道德化萌芽

春秋时期,周王室衰微,礼乐秩序松动,“礼崩乐坏”的社会现实促使士人阶层开始反思政治秩序与伦理规范。这一阶段的典籍(《左传》《国语》《诗经》等)对周公的记载逐渐增多,在继承西周实干贤臣形象的基础上,进一步丰富其事迹细节,并开始赋予其道德属性,周公形象从“功绩型贤臣”向“德才兼备型贤臣”转变,道德化萌芽初步显现。

3.1 《左传》《国语》中的周公:礼乐秩序的象征者

《左传》《国语》作为春秋时期的史传文献,记载了大量春秋各国的政治活动与思想言论,周公作为周初礼乐制度的奠基者,被频繁提及,其

形象与礼乐秩序紧密绑定,成为衡量政治合法性与道德正当性的标杆。

《左传》中对周公的记载多与分封制度、礼乐规范相关,凸显其作为制度奠基者的地位。《左传·僖公二十四年》记载富辰谏周襄王时称:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、邴、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也;邰、晋、应、韩,武之穆也;凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之胤也。”此处明确将分封制的创立归功于周公,认为周公鉴于管叔、蔡叔叛乱的教训,通过分封同姓宗族,构建了“亲亲尚恩”的政治屏障,维护周王室的统治。这一记载既补充了周公分封的历史背景,也将其功绩与“亲亲”“蕃屏周室”的政治伦理结合,赋予其制度设计以道德合理性。

《左传》中还多次以周公的礼乐制度作为评判诸侯行为的标准。如《左传·文公十八年》记载鲁国季文子驱逐莒仆时,引用周公“制礼作乐”的原则,强调“先君周公制周礼曰:‘则以观德,德以处事,事以度功,功以食民。’”此处将周公制定的周礼视为永恒的道德与政治准则,周公本人也成为礼乐秩序的象征——遵循周公之礼便是合乎道德与正义,违背则是失序与僭越。这种叙事方式使周公形象超越了具体历史人物,开始成为一种文化符号,其道德属性与制度权威相互强化。

3.2 《诗经》中的周公:功被后世的贤臣典范

《诗经》作为西周至春秋时期的诗歌总集,其中部分篇章(尤其是《周颂》《鲁颂》)对周公的功绩与德行进行了歌颂,虽篇幅简短,但情感真挚,展现了春秋时期人们对周公的尊崇,为其形象的道德化提供了情感基础。

《周颂·清庙》是祭祀文王的乐歌,其中“济济多士,秉文之德。对越在天,骏奔走在庙。不显不承,无射于人斯”,虽未直接提及周公,但《毛诗序》认为此诗“祀文王也。周公既成洛邑,朝诸侯,率以祀文王焉”。若依此说,这首诗的

创作与周公营建洛邑、率诸侯祭祀文王的事迹相关，间接歌颂了周公“继文王之业”的功绩与忠诚。《鲁颂·閟宫》则直接歌颂周公与鲁公的功绩：“王曰叔父，建尔元子，俾侯于鲁。大启尔宇，为周室辅。乃命鲁公，俾侯于东。锡之山川，土田附庸。”诗歌记载了成王册封周公长子伯禽于鲁，使其为周室藩辅的事迹，既彰显了周公的功绩与王室对其的信任，也强调了周公后代“为周室辅”的责任，将周公的个人功绩与宗族荣耀、王室兴衰绑定，塑造了功被后世、忠诚不二的贤臣典范。《小雅·伐木》虽非直接颂周公，但其中“嘤其鸣矣，求其友声”的互助理念，被后世士人与周公“封建亲戚、协和诸侯”的举措相联系，进一步丰富了其仁厚贤明的形象特质。

3.3 春秋时期周公形象的道德化特征

相较于西周时期，春秋文献中的周公形象呈现出鲜明的道德化转向：其一，形象内核从“实干功绩”向“德功兼备”延伸，西周文献侧重记载周公的军事、政治实绩，春秋文献则在肯定功绩的基础上，将其行为与“忠”“仁”“礼”等道德观念绑定，使其成为礼乐伦理的践行者与象征者；其二，叙事功能从“记录历史”向“规范现实”转变，周公不再是单纯的历史人物，其言行与制度设计成为春秋士人评判政治得失、规范诸侯行为的标尺，服务于礼乐秩序重构的现实需求；其三，阐释空间逐步扩大，士人阶层基于自身思想立场，对周公事迹与思想进行合理阐释，如将“耀德不观兵”归于周公，使形象开始脱离原始历史语境，具备初步的思想符号属性。这一转向为战国时期周公形象的圣化奠定了伦理与文本基础。

4 战国时期：圣人形象的最终确立与思想升华

战国时期，礼崩乐坏加剧，诸侯争霸激烈，诸子百家争鸣不休，思想文化领域进入空前繁荣阶段。儒家学派为构建自身伦理体系与政治理想，将周公视为衔接上古圣王与孔孟之道的关键人物，通过对其事迹的系统性重构与思想阐释，

赋予其“大德、大功、大智”的圣人特质，使其完成从贤臣到圣人的身份跃迁。同时，其他学派虽对周公态度各异，但也间接推动了其形象的传播与固化，最终使周公成为先秦思想史上公认的圣人典范。

4.1 儒家典籍中的周公：圣道传承的核心符号

儒家学派以“克己复礼”“仁义道德”为核心，周公作为周初礼乐制度奠基者，被逐步塑造成圣人形象，确立在儒家思想中的核心地位。

《论语》开启周公圣化进程。孔子尊崇周公，“梦周公”将其视为道德理想化身，承载上古圣王之道，其制礼作乐构建理想秩序。孔子还把周公的“德”与“礼”作为核心追求，肯定其对前代礼乐的继承革新，将其制度设计上升为“圣道”体现。虽未直接称周公为“圣人”，但已将其置于圣人序列边缘，为后世圣化铺垫。

《孟子》强化周公道德圣人属性，将其与尧舜等并列，构建圣道传承谱系。孟子以“仁义”阐释周公，将其塑为“仁政”开创者，肯定其战功背后的“为民”初心，赋予道德正当性，还塑造其勤于政事、心怀天下的圣人品格。

4.2 出土文献对周公圣人形象的佐证与补充

战国时期的出土文献（清华简、郭店楚简等），虽非专门记载周公事迹，但部分篇章对周公的评价与传世儒家文献形成互证，进一步印证了其圣人形象在战国时期的广泛传播与确立。清华简《金縢》与传世《尚书·金縢》内容大致相同，记载了周公为武王祷疾、愿以身代死的事迹：“周公乃为三坛同墠，为一坛于南方，北面，周公立焉。植璧秉珪，乃告大王、王季、文王。史乃册，祝曰：‘惟尔元孙某，遭厉虐疾。若尔三王是有丕子之责于天，以旦代某之身。予仁若考能，多材多艺，能事鬼神。乃元孙不若旦多材多艺，不能事鬼神。乃命于帝庭，敷佑四方，用能定尔子孙于下地。四方之民罔不祗畏。呜呼！无坠天之降宝命，我先王亦永有依归。今我即命于元龟，尔之许我，我其以璧与珪归俟尔命；尔不许我，我乃屏璧与珪。’”这一事迹凸显了周公

对武王的忠诚与为天下牺牲自我的大德，与儒家典籍中周公的道德圣人形象完全契合，说明这一形象在战国时期已形成共识，并非后世儒家凭空建构。

郭店楚简《成之闻之》则从政治伦理角度阐释周公事迹，称“天降大常，以理人伦，制为君臣之义，作为父子之亲，分为夫妇之辨。是故小人乱天常以逆大道，君子治人伦以顺天常。周公反天子之位，而天下不称逾者，其义也”，为周公摄政致政的行为赋予“顺天常、合人伦”的道德内涵，与《荀子》《礼记》的阐释一脉相承，进一步强化了其圣人形象的合理性与权威性。

4.3 其他学派对周公形象的态度与间接塑造

战国时期其他学派虽以自身思想为核心，对周公的态度各异，但也从侧面推动了其形象的传播与固化。道家学派对周公的政治行为持批判态度，《庄子·大宗师》称“周公旦治天下，鲁有仲尼，楚有老聃，齐有稷下，各有其道”，认为周公制礼作乐虽有成效，但仍未脱离“有为”之道，不符合道家“无为而治”的理想。但这种批判恰恰说明周公形象在战国时期的影响力，道家需通过批判周公来彰显自身思想的独特性。法家学派重视法治，轻视礼乐，对周公的礼乐制度持否定态度，《韩非子·五蠹》称“明主之国，无书简之文，以法为教；无先王之语，以吏为师”，将周公的礼乐制度归为“先王之语”，视为过时的治理手段。但法家对周公“定乱安邦”的执政能力并未否定，其批判仅聚焦于思想与制度层面，反而从侧面印证了周公作为政治人物的历史地位。

墨家学派主张“兼爱”“非攻”，对周公东征平叛的行为持保留态度，但认可其“利天下”的初心，《墨子·兼爱下》称“昔者周公旦，朝读书百篇，夕见七十士，犹恐不足”，肯定周公勤于政事、心怀天下的品格。各学派的不同态度，使周公形象突破儒家思想范畴，成为战国思想争鸣的重要议题，进一步扩大了其影响力，最终促成其圣人形象的广泛认同。

5 周公形象演变的动因与文化意义

先秦时期周公形象从实干贤臣到道德圣人的演变，并非偶然的文本建构，而是特定历史语境下政治需求、思想潮流与文献书写策略共同作用的结果。这一演变过程不仅反映了先秦社会的变迁与思想的发展，更塑造了中国传统文化中“圣人”的核心范式，具有深远的文化意义。

5.1 形象演变的核心动因

政治合法性建构的现实需求。西周初期，周公作为核心执政者，其形象的书写直接服务于周王朝的政权稳固——通过强调其东征平叛、营建洛邑、分封诸侯的功绩，以及遵从天命、辅佐成王的忠诚，构建周王朝取代殷商的合法性，同时确立周初的政治秩序。春秋时期，周王室衰微，诸侯僭越频发，士人阶层通过重塑周公形象，将其与礼乐秩序绑定，以周公之礼作为评判政治合法性的标准，试图挽救礼崩乐坏的社会现实。战国时期，儒家学派将周公圣化，构建起“尧、舜、禹、汤、文、武、周公”的圣道传承谱系，其目的在于为自身思想体系寻找历史依据，同时为诸侯争霸背景下的社会治理提供理想范式，以周公的圣人之道论证儒家思想的合理性与权威性。

思想文化发展的内在推动。先秦时期思想文化从“天命神权”向“人伦道德”逐步转型，西周时期的核心思想是“天命”，故周公形象聚焦于“承天命、定基业”；春秋时期“敬德保民”思想兴起，士人开始关注人伦道德，周公形象随之被赋予“忠”“仁”“礼”等道德属性；战国时期儒家思想逐步成熟，“圣人”理念成为核心追求，周公作为礼乐制度的奠基者，自然被纳入圣人序列，其形象也完成从“人”到“圣”的升华。这种演变与先秦思想文化的转型轨迹高度契合，是思想发展在人物形象建构中的具体体现。

5.2 形象演变的文化意义

构建了中国传统文化中“圣人”的核心范式。周公圣人形象的形成，确立了“圣人”需兼具“大德、大功、大智”的标准——大德体现为

忠君爱民、自我牺牲的道德品格，大功体现为定乱安邦、建制立规的历史功绩，大智体现为承前启后、治国理政的政治智慧。这一范式深刻影响了后世儒家对圣人的认知，如孔子被尊为圣人，正是因为其兼具道德典范、思想传承与政治理想，与周公范式一脉相承。

奠定了礼乐文化与政治伦理的核心基础。周公制礼作乐的事迹的被不断阐释与升华，使礼乐制度从单纯的政治制度转化为承载人伦道德、社会秩序的文化核心。后世中国传统文化中的“礼义廉耻”“君臣父子”等伦理规范，均源于周公的礼乐思想，周公形象成为礼乐文化的精神象征，深刻影响了中国古代社会的政治结构与伦理体系。

形成了历史人物符号化的文化传统。周公形象从具体历史人物向道德圣人、文化符号的转化，开创了中国传统文化中“以历史人物承载思想理想”的传统。后世诸多历史人物（如孔子、孟子、诸葛亮等）均被不同时代的人们重构与符号化，成为承载特定思想、伦理与政治理想的文化图腾，这种传统对中国传统文化的传承与发展具有重要意义。

6 结论

先秦时期周公形象的建构与演变，是一部与先秦社会变迁、思想发展同步的文本重构史。西周时期，金文与早期诰命文献奠定了其实干贤臣的原始形象，核心是定乱安邦、建制立规的政治功绩；春秋时期，史传文献与诗歌将其形象与礼乐秩序绑定，道德化萌芽显现，成为德才兼备的贤臣典范；战国时期，儒家学派通过系统性阐释与重构，赋予其圣人属性，使其完成从贤臣到圣人的身份跃迁，成为连接上古圣王与孔孟之道的核心文化符号。

这一演变过程并非对历史事实的背离，而是不同时代基于自身政治需求、思想潮流与文化理

想，对周公事迹进行的合理阐释与价值重塑。周公形象的最终确立，不仅构建了中国传统文化中“圣人”的核心范式，奠定了礼乐伦理与政治文化的基础，更形成了历史人物符号化的文化传统，对后世中国思想文化、政治伦理与社会秩序产生了深远影响。从贤臣到圣人，周公形象的演变，本质上是先秦时期人们对理想政治、高尚道德与文化秩序的不断追求与探索的缩影。

参考文献

- [1] 吴玖瑾.图与文：汉画像石中周公民俗形象的移入[J].苏州教育学院学报,2025,42(05):51-57. DOI:10.16217/j.cnki.szxbsk.2025.05.007.
- [2] 国家社科基金项目简介“周公”形象衍变与汉代政治文化关系研究[J].咸阳师范学院学报,2022,37(03):121.
- [3] 刘光胜,陈以凤.克绍文武：走出周公遮蔽的成王形象——以清华简《厚父》为中心的考察[J].孔子研究,2022,(02):119-130+160.
- [4] 刘义峰.《金縢》周公人物形象的演变[J].寻根,2021,(06):13-16.
- [5] 吴玖瑾.新生與共存：《帝王世紀》中的周公傳說重構[J].中国文化,2021(02):347-358.
- [6] 田戔.庄存与对周公形象的重构[J].古籍整理研究学刊,2021(03):55-61+110.
- [7] 杨兆贵,曹娜.先秦思想总结视域下的周公形象——论《吕氏春秋》对周公的评论[J].天中学刊,2019,34(05):109-116. DOI:10.14058/j.cnki.tzxk.2019.05.019.
- [8] 郭晨晖.先秦时期周公形象的演变[J].史学集刊,2017(02):120-128.
- [9] 陈春保.周公形象的塑造与早期儒家话语的建构[J].孔子研究,2011(05):91-98.
- [10] 李建雄.清华简所见周公史料考辨——以《金縢》和《系年》为中心的探讨[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2020,42(03):73-80.

论庄子自然美学观与孔子诗教文学观之差异

谭慧敏

长春理工大学文学院，吉林长春，130022

摘要：庄子与孔子是中国先秦思想史上极具代表性的思想家，思想学说深受时代环境影响，既折射出春秋战国之际的社会现实、士人心态与政治理想，也深刻塑造了后世的文学观念与审美传统。在梳理儒道思想生成背景的基础上，从时代语境、核心观念、审美取向及后世影响等方面展开比较，探讨以孔子诗教观为代表的儒家文学观与庄子为代表的崇尚自然的道家文艺美学观之间的差异，并揭示其所蕴含的文化意义。

关键词：庄子；孔子；自然美学观；诗教文学观；差异

On the Differences Between Zhuangzi's Aesthetic View of Nature and Confucius's Literary View of Poetry Education

Huimin Tan

School of Literature, Changchun University of Science and Technology, Changchun Jilin 130022, China

Abstract: Zhuangzi and Confucius are highly representative thinkers in the history of pre-Qin Chinese thought. Their philosophical doctrines were deeply influenced by the historical context of their times, reflecting the social realities, the mindset of the literati, and the political ideals of the Spring and Autumn and Warring States periods, while also profoundly shaping the literary concepts and aesthetic traditions of subsequent generations. Building upon an examination of the historical context in which Confucian and Daoist thought emerged, this paper conducts a comparative analysis across the dimensions of historical context, core concepts, aesthetic orientations, and influence on subsequent generations. It explores the differences between the Confucian view of literature—represented by Confucius' poetic education—and the Daoist aesthetic view of literature and art—represented by Zhuangzi's reverence for nature—and reveals the cultural significance inherent in these differences.

Keywords: Zhuangzi; Confucius; natural aesthetic view; poetic education and literary view; difference

春秋战国时期，诸子蜂起，百家争鸣。各家学派纷纷聚徒讲学、著书立说，表达治国理政的观念和对于社会人生的看法，其中，儒家和道家对后世的影响尤为深远。

儒家思想的形成与西周礼乐文化传统密切相关。春秋时期，随着王官之学下移和私学兴起，掌握礼乐文献与教育职能的士人群体逐渐活跃，

并在孔子那里形成较为系统的思想学说。孔子是儒家学派的创始人，以“仁”和“礼”作为社会行为规范，形成了一整套的思想理论体系。道家学派的创始人是春秋末期的老子，而到了战国时期，庄子则成为该学派最具代表性的思想家。道家思想向内求索，为现实人生寻找着一种美学的超越，深刻影响了中国古典文学中崇尚自然、追

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

求空灵与精神超越的审美传统。

1 时代背景差异

庄子生活于战国时期，身处诸侯纷争、社会动荡的历史环境。即使生活穷苦，庄子依旧鄙弃富贵功名，力图在乱世中保持独立人格，追求逍遥无待的精神自由。庄子的自然美学观正是在这样的背景下应运而生，追求自然超脱，倡导人回归到自然本真状态，在顺应自然与超越外物中获得精神安顿。以庄子为代表的道家美学崇尚自然，认为万事万物都处于自然的状态才是最理想或者说是最美的状态，这种文艺美学观对后世文人的精神结构、审美趣味与文学创作产生了深远影响。

孔子所处的春秋时期，正面临着礼崩乐坏的局面，原有的社会秩序和道德规范逐渐瓦解，诸侯僭越、以下犯上等违背周礼的行为屡见不鲜。孔子一生致力于恢复周礼、重建社会秩序，提出了“克己复礼”^[1]的观点，期望通过道德约束和礼仪规范，让社会回归到井然有序的状态。孔子的文学观紧紧围绕礼教展开，认为文学应当承载起教化民众、引导人们遵循礼仪规范的责任，期望借助文学来实现社会的安定和谐，在遵循礼教的过程中塑造良好的品德修养，进而推动整个社会的良性发展。出于对社会现实与礼乐秩序的深切关怀，孔子聚徒讲学、批评时弊、阐述政见、整理文献，试图通过儒家礼乐思想重建社会秩序。孔子文学思想以诗教为核心，强调文学的伦理教化功能及其政治文化意义。以孔子诗教观为代表的儒家文学观，既体现了春秋时期士人的现实关怀，也深刻影响了后世文学观念与审美传统。

2 核心观念差异

庄子认为天道自然无为，所以，“无以人灭天，无以故灭命”^[2]，应该顺应自然的发展规律，

不能够用人为的力量去改变它。庄子提出“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美，而达万物之理。是故至人无为，大圣不作，观于天地之谓也”^[3]。“大美”是庄子所认为的最全最完整最高境界的美。在此基础上，庄子提出“天籁”^[4]“天乐”^[5]说。庄子把天地之间的声音分为三种：吹奏丝竹管弦叫做“人籁”，风经过所引起的万物之声叫做“地籁”，完全的自然之声叫做“天籁”，不需要凭借谁的力量而自然产生，也被称作“天乐”。关于悟“道”的方式，庄子提出要“虚静”。在体悟人世间的玄妙“大道”时，必须摒弃外界的一切干扰，比如功名利禄、生老病死、情爱纠缠，做到无欲无求，忘却周围的一切，静心感受。《庄子·大宗师》说：“堕肢体，黜聪明，离形去知，同于大道，此谓坐忘”^[1]。“坐忘”即“虚静”，物我两忘才能体“道”。

孔子的文学观以“诗教”为核心，强调诗歌在君子人格养成、伦理教化和社会秩序建构中的作用。《论语·阳货》云：“人而不为《周南》《召南》，其犹正墙面面而立也与？”^[2]《周南》《召南》居《国风》之首，多涉及婚恋、夫妇、人伦与风化等内容，体现了儒家所重视的伦理规范和情感节制。孔子借此说明《诗经》对于启发心志、陶冶性情和引导行为具有基础意义。《论语·泰伯》所谓“兴于诗，立于礼，成于乐”^[3]，进一步揭示了孔子由诗、礼、乐共同完成君子教育的思想路径。诗能够激发情志，使人获得审美与道德的启发；礼能够规范行为，使个体在社会关系中确立合宜的位置；乐则通过和谐的情感熏陶，使人格修养趋于完善。因此，孔子论诗并非单纯讨论文学本身，而是将诗歌纳入儒家人格教育和礼乐教化体系之中。孔子还从社会功能层面概括《诗》的价值，即“兴、观、群、怨”^[4]。“兴”

重在感发志意，“观”重在观察风俗政治与社会现实，“群”强调沟通情感、凝聚群体，“怨”则体现诗歌委婉表达不满、发挥讽谏作用的可能。

庄子的自然美学观核心在于追求自然之美，强调顺应自然、回归自然，认为自然是最高之美，一切应遵循自然的本性和规律，反对人为的雕琢和造作。《逍遥游》中的鲲鹏形象展示了超越狭小经验世界的宏阔想象，但鲲鹏仍有所待，并非庄子自由的最终形态。庄子借此层层推进，指向摆脱外物役使、超越功名利害的精神逍遥。孔子的诗教文学观以“仁”和“礼”为价值基础，重视文学的审美感染力，更强调其伦理教化和社会调节功能，对后世儒家文学观念产生了深远影响。如果说孔子是“知其不可为而为之”^[5]的逆风执炬者，那庄子就是“知其无可奈何而安之若命”^[6]的自由论者，是“不治而议论”的隐士，自觉地站在社会的边缘，享受生命的无所拘束。

3 审美标准差异

庄子的审美出发点是自然本性，力求超越世俗的种种束缚，回归到自然本真的状态，去追寻一种自由自在的审美境界。在庄子看来，天地万物都有着其天然的、未经人为雕琢的美，这种美是自然而然存在的，不需要外界去刻意附加什么或者改变什么。庄子在《逍遥游》中描述鲲鹏时，展现出鲲鹏凭借自然赋予的力量，“背若泰山，翼若垂天之云”^[7]，在九万里高空自由翱翔，从北冥迁徙至南冥，不受世俗观念、规矩的羁绊，完全按照天性活动，这一形象所寄托的正是庄子追求自由、顺应自然的审美理想，也体现出庄子对自然状态下本真之美的崇尚。庄子主张“无以人灭天，无以故灭命，无以得徇名。谨守而勿失，是谓反其真”^[1]，强调人们不应凭借自身的意愿去破坏自然赋予万物的天性，要守护住自然的本真，这深刻反映出其以自然本性为审美

出发点的观念。庄子崇尚自然、朴素、纯真的审美风格，追求一种“天地有大美而不言”^[2]的精神境界，注重事物的内在本质和自然本性，反对华丽的修饰和外在的形式。庄子笔下的“真人”，具有朴素纯真的品质，不事雕琢，顺应自然。庄子主张超越情感的束缚，追求一种平静、超脱的心境，反对人为执著对生命的束缚，提倡“喜怒哀乐不入于胸次”^[3]。庄子在妻子去世时，鼓盆而歌，表现出对生死的超脱和对情感的超越。庄子的文学思想所展现的审美精神，构成了中国古典美学的重要支柱，着眼于美与真的统一，淳朴自然是为美，体现出美是纯粹的，无功利的观点。

孔子的诗教观以社会伦理和礼乐秩序为重要依据，强调审美活动与道德教化之间的密切关联，文学艺术更多地是被当作一种实现社会和谐、培养理想人格的工具。儒家思想深植于美与善的和谐统一之中，极力推崇“尽善尽美”^[4]的至高境界。孔子的文学精神体现出明确的政教关怀，试图通过诗、礼、乐的教化功能重建礼乐秩序。与此同时，儒家的诗教观念，对文学作品的形式规范与艺术技巧尤为关注，它强调诗歌应展现出“温柔敦厚”之美，要求诗人在抒发情感时务必委婉含蓄，既要契合道德规范，又要遵循礼仪之要。孔子评价《关雎》“乐而不淫，哀而不伤”^[5]，恰如其分地体现了儒家对诗歌情感表达适度性的审美追求。儒家诗教观倡导通过诗歌来宣泄情感的同时，也提倡要对情感进行巧妙的引导和规范，避免其陷入无度放纵的境地。儒家诗教观在保留文学情感丰富性的同时，也赋予了其更为深刻的道德内涵与规范力量。

4 对后世影响的差异

庄子的文艺美学以“自然”与“逍遥”为核心，重在超越功利束缚，追求精神自由与生命本真的展开。庄子在寓言“庖丁解牛”^[6]“轮扁斲轮”^[7]中，并非单纯描写技艺，而是借技进于

道,揭示顺应自然、体悟大道的生命智慧。《逍遥游》所呈现的理想境界,也不是脱离现实的幻想,而是摆脱外物役使、超越功名利害后的精神自由。庄子美学对后世文学产生了深远影响,尤其启发文人重视自然意境、生命体验和个体精神的表达。山水田园诗中清远、空灵、淡泊的审美风格,与庄子崇尚自然、物我相融的思想具有内在关联^[8]。陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,王维“空山新雨后,天气晚来秋”的清幽,皆体现出人在自然中获得精神安顿的审美追求。尤其在魏晋以来社会动荡、士人失意的历史语境中,庄子思想为文人提供了超越现实困境、安顿生命情怀的重要精神资源。

孔子重视文学的政教功能与社会效用,认为诗歌不仅具有审美价值,更承担传达伦理观念、涵养人格修养和维护礼乐秩序的作用。《诗经》在先秦常用于外交辞令和赋诗言志,体现诗歌参与政治交往与社会表达的功能。孔子追求的并非单纯审美境界,而是借诗、礼、乐的共同教化,使个体修养与社会秩序相互贯通,达到人伦和谐、社会有序。以孔子为代表的儒家诗教观在后世不断发展,并在汉代经学化、制度化过程中与国家意识形态结合,深刻影响中国古代文学观念,引导文人重视文学的社会责任和伦理价值,形成忧国忧民、讽谏时政、教化人心的创作传统,杜甫诗歌即体现了这一传统的延续。但儒家诗教在历史发展中也有僵化、教条化倾向,礼教秩序过度强化时,个体情感表达和审美自由可能受到压抑。因此,对孔子诗教观应兼顾其伦理教化价值与历史局限。

总体而言,庄子自然美学观与孔子诗教文

学观在时代背景、核心观念、审美标准及后世影响等方面存在显著差异。孔子诗教以“仁”“礼”为价值基础,强调文学的伦理教化、政治关怀和社会调节功能,体现儒家积极入世的精神;庄子美学则以“自然”“逍遥”为核心,重视个体生命的精神自由与审美超越,体现道家超越功利、顺应自然的思想取向。二者一入世、一超越,一重教化秩序,一重生命自由,构成中国古代文学思想中相互补充的两种传统。这种差异并非简单对立,而是共同丰富了中国文学的精神内涵。儒家诗教强化了文学关注现实、承担社会责任的传统;庄子美学则拓展了文学表现个体情感、自然意境和精神境界的空间。二者共同影响中国文人的价值选择与审美创造,也为后世文学形成兼具现实关怀与超越精神的品格提供了重要资源。重新审视二者的差异及其互补关系,有助于理解中国古代文学思想的复杂性与生命力。

参考文献

- [1] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2015.
- [2] 蔡尚思.孔子思想体系[M].上海:上海人民出版社,1982.
- [3] 郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,2016.
- [4] 陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2009.
- [5] 孙以楷.道家与中国哲学:先秦卷[M].北京:人民出版社,2004.
- [6] 袁行霈.中国文学史[M].北京:高等教育出版社,2014.
- [7] 郭保红.论庄子的文艺美学观[J].芒种,2012(12):123-124.
- [8] 许晓华.论庄子崇尚自然的审美理想[D].苏州大学,2007.

“三言”性别话语的叙事生成与审美表征

张梦晓

长春理工大学, 吉林长春, 130022

摘要: “三言”以市井婚恋、家庭纠纷与伦理冲突为主要叙事内容, 是考察晚明性别关系和通俗小说艺术机制的重要文本。作品中的性别话语是在传统礼教、宋明理学与晚明市民审美的共同作用下生成, 其中女性形象既受贞节伦理与家族秩序规训, 又在情感表达、才智展现和主动行动中显露女性主体意识。通过对“三言”性别话语的文化生成、叙事机制与审美表征进行分析可见, 作品中的女性人物命运、故事母题、叙事评价、空间意象和情理冲突, 共同构成了复杂的艺术结构, 呈现出礼教规训与人情表达并存的审美张力。

关键词: “三言”; 性别话语; 女性形象; 叙事伦理; 审美表征

The Narrative Formation and Aesthetic Representation of Gender Discourse in Sanyan

Mengxiao Zhang

Changchun University of Science and Technology, Changchun Jilin 130022, China

Abstract: Sanyan is centered on urban love affairs, family disputes, and ethical conflicts. It is therefore an important text for examining gender relations in the late Ming dynasty, as well as the narrative and aesthetic features of vernacular fiction. The gender discourse in these works is shaped by the combined influence of traditional ritual ethics, Song-Ming Neo-Confucianism, and late Ming urban aesthetic taste. Female characters in Sanyan are constrained by the ethics of chastity and the family order, yet they also demonstrate a degree of female agency through emotional expression, intellectual ability, and active participation in the plot. An analysis of the cultural formation, narrative mechanisms, and aesthetic representations of gender discourse in Sanyan shows that female characters' destinies, story motifs, narrative judgments, spatial imagery, and conflicts between emotion and moral order together create tension between ethical discipline and human feeling.

Keywords: Sanyan; Gender Discourse; Female Images; Narrative Ethics; Aesthetic Representation

1 性别话语的文化生成

1.1 礼教秩序与女性定位

冯梦龙《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》(以下简称“三言”)性别话语的生成, 根植于传统礼教对男女关系的秩序规定。中国古代社会以宗法家族为基本结构, 性别角色被纳入伦理

秩序规范之中。男性多被赋予家族延续、社会交往和公共权力承担者的身份, 女性则主要被限定于婚姻、家庭与贞节伦理之内。贤妻、节妇、烈女等称谓, 既是道德评价, 也是古代叙事文学反复塑造的女性类型。

在“三言”中, 礼教秩序构成女性人物评价

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

的重要尺度。许多女性的价值需要通过守节、顺从、持家、护礼等行为获得承认，而女性个体才能、情感意志并不作为价值评判的主要标准。女性一旦进入婚姻关系，其身体、情感和名节便被纳入丈夫、家族和社会舆论的共同监督之中，女性个人的爱情、欲望与苦难被转化为礼教秩序中相对容易被忽视的方面。

从艺术理论角度看，礼教秩序参与了人物塑造和情节建构。贤妻节妇多被塑造成端庄、坚忍、克制的形象，越轨女性则常被置于情欲、欺骗、惩戒等戏剧性情境中，其形象具有更强的冲突性。礼教规范由此成为小说内部的结构力量，它规定人物的价值，也制造情节推进所需要的矛盾。

1.2 理学观念与叙事规训

宋明理学强化了对情欲的道德约束，也加深了女性书写中的伦理压力。理学重视天理与人欲之辨，在性别关系中具体表现为对女性贞节、顺从和身体控制的强调。至明代，女性贞节已不只是个人品德问题，还与家族名誉、社会风俗和伦理教化相联系。文学作品在表现女性情欲时，往往需要面对严格的伦理规范。

“三言”中大量故事体现了这种理学化的叙事规训。守节女性通常获得赞扬、补偿或神异化处理；突破传统婚姻秩序的女性，则多以死亡、报应、悔罪、惩罚等方式收束。这类结局是小说在叙事结构上对伦理秩序的服从和强化。即使作品在情节过程中表现出对女性遭遇的同情，最终仍常通过道德判断完成秩序补偿。

这种规训并未削弱作品的艺术复杂性。相反，许多故事的审美张力正产生于叙事评价与人物描写之间的差异。叙事评价要求女性服从伦理，具体描写却使女性的痛苦、智慧、欲望和挣扎获得可感形式。作品在观念层面趋向规训，审

美层面使读者产生同情，结局层面维护传统秩序，过程层面细摹人情。读者接受道德判断的同时，也会被人物的遭遇所触动。

1.3 晚明情欲与市民审美

晚明商品经济发展，城市生活活跃，市民阶层的审美趣味逐渐进入文学叙事。话本小说贴近日常生活，能够容纳婚恋、欲望和世俗人情等内容，因而成为表现性别关系的重要文体^[1]。

冯梦龙重视“情”的价值，“三言”中大量故事也围绕男女之情展开。这里的“情”并非一概被否定，而常被表现为真诚、执着、富有人性温度的力量。一些女性虽不完全符合礼教标准，却因真情、聪慧和行动能力获得审美吸引力。她们或主动追求爱情，或在困境中自我救赎，或凭借智慧改变命运。此类书写表明，“三言”并未完全受制于规范话语，而是在礼教秩序之外保留了对世俗人情和个体生命的关注。

从艺术理论层面看，晚明情欲观念改变了人物形象的生成方式，也改变了故事的审美重心。女性不再只是贤妻、节妇、烈女等道德符号，也可能成为情感主体、行动主体和欲望主体。她们既承担家庭伦理，又显露个体生命意愿；既受制于礼教评价，又在具体情节中展现才智、勇气与情感力量。这使“三言”的女性书写超越了单一教化功能。作品既保持通俗小说劝善惩恶的叙事传统，又通过细致的人情描写呈现市民文学特有的生动性、世俗性和审美复杂性。

2 性别话语的叙事机制

2.1 人物命运的伦理安排

“三言”的性别话语首先通过人物命运的安排获得叙事形态。小说中的女性人物并非只是情节推进中的个体角色，她们的遭遇往往承担着伦理判断和价值示范的功能。对于符合礼教规范的

作者简介：

张梦晓（1999—），女，山东临沂人，长春理工大学文学院中国语言文学专业在读硕士，研究方向为古代文学。

女性，作品多采用肯定性叙事。她们或守节不移，或含辛茹苦，或在危难中维护丈夫、家庭与名节，最终得到表彰、补偿或圆满结局。这类叙事的艺术重心，不在于单纯展示女性苦难，而在于通过苦难考验女性德行，使人物命运成为伦理秩序合法性的证明。女性的痛苦因此被赋予道德意义，忍耐、贞顺和牺牲被转化为可被赞美的美德。

与之相对，对于突破礼教规范的女性，小说则常采用惩戒性叙事。女性情欲一旦越出婚姻边界，便容易引发家庭失序、名节损毁、社会谴责乃至死亡结局。此类安排并非偶然的情节选择，而是叙事伦理对女性身体和情感的规训。值得注意的是，小说对男性越轨和女性越轨的处理并不对等。男性的风流、游冶有时被轻描淡写，甚至被纳入才子风流的叙事趣味；女性的越轨却常被提升为家庭危机和伦理危机。由此可见，“三言”中的人物命运是在性别权力结构中展开的。命运安排既是情节发展的结果，也是性别秩序在小说艺术结构中的具体呈现。

2.2 故事母题的性别功能

“三言”中大量故事依托固定母题展开，如才子佳人、离散重逢、红杏出墙、女鬼恋情、烈女守节等。不同母题对应不同的性别叙事，也决定了女性人物在故事中的行动空间和价值。

才子佳人母题中，女性多凭美貌、才情与真情进入审美视野。部分女性能主动表达爱慕，参与情节推进，甚至在婚恋选择中表现出一定判断力，显露出较为鲜明的主体意识。女性情感虽可被书写，但私情若不能转化为婚姻，便难以获得叙事认可。红杏出墙和失节叙事中，小说借奸情、败露、惩罚等情节，呈现礼教对女性身体与欲望的规训。女性欲望一旦越出婚姻边界，便往往被叙事转化为家庭、名节和社会秩序危机。此类母题冲突集中，戏剧性较强，常以秘密暴露、身份败坏等方式制造紧张效果。女鬼恋情一类母题中，由于女鬼脱离现实身体和社会身份的约

束，情感欲望表达较为直接。种种母题均显示出“三言”性别书写中规范与欲望交错并存的艺术特征^[2]。

2.3 叙事评价的艺术调节

明代拟话本常借入话、诗词、评语、结尾劝诫等形式介入叙事，引导读者理解人物行为与故事因果。这些叙事评价是“三言”性别话语生成的重要环节，涉及女性贞节、情欲、婚姻等问题时，此类评价常常带有教化意味。

许多故事在价值判断上批判女性越轨，情节展开中却写出她们的真情、才智、困境与苦衷。读者接受故事结局时，也可能对女性人物产生理解和同情。叙述声音试图给出道德判断和评价，人物形象和故事情节却给读者带来不同的思考。“三言”的性别话语是在叙事过程中不断生成和调节的结构。规范性话语提供伦理框架，非规范性话语则借人物行动、情感描写和细节铺陈保留人情经验。这使“三言”既延续劝善惩恶传统，又形成超出简单教化的艺术表现力^[3]。

3 性别话语的审美表征

3.1 女性形象的类型变奏

“三言”中的女性形象具有多样化的类型特征，大体可见贤妻、节妇、才女、情女、女鬼、妓女、商妇等。贤妻、节妇承载礼教理想，才女、情女突出情感价值，女鬼、妓女、商妇等形象则常处于礼法边缘。此类形象并非固定的道德符号，节妇并不只是贞节伦理的典范，其守节背后常包含孤独、痛苦和生存压力；才女、情女并不只是爱情叙事的工具，她们在表达真情、追求婚姻和改变命运时，往往显露出一定的主体意识；妓女、商妇等边缘女性虽处于社会评价的低位，却常具有更强的行动能力、生活经验和处世智慧。

从艺术理论角度看，“三言”的女性形象生成于类型化与个性化之间。类型化使人物具有明确的伦理位置，个性化则使人物摆脱单一观念的限制。她们的哭诉、等待、选择、反抗，使抽象

的性别规范转化为具体的艺术形象。读者面对这些女性时,获得的并不只是善恶判断,也包含对命运处境的理解、对情感经验的共鸣和对人物复杂性的审美感受。女性形象的类型与变奏,由此成为“三言”性别话语审美表征的重要方式。

3.2 空间意象的性别象征

空间是“三言”性别话语的重要表现形式。闺房、庭院、墙、寺庙、街市、旅途、店铺等场景,不只是故事背景,也常常带有性别象征意义。传统闺房象征女性被安置的内部空间,街市和旅途则意味着女性走出家庭秩序后的风险与机遇。

闺房空间常与贞静、等待和约束相关。女性被安置于闺房之内,意味着其行动受到家庭秩序和礼法规范的限制。庭院、花园仍属家庭内部,又常成为男女相遇、情感萌动和欲望生成的场所。花园中的相遇,使被压抑的情感获得短暂释放。同时,墙的意象尤为关键。女性一旦跨越现实或象征意义上的墙,便意味着从规训空间进入欲望空间。寺庙空间也具有反讽意味,本应象征清静超脱,却常成为欲望、欺骗或奇遇发生之地。空间意义的反转,显示出“三言”借空间结构表现人性复杂,增强了性别话语的艺术表现力。

3.3 情理冲突的审美张力

“三言”性别话语最核心的审美结构,是情与理的冲突。“理”指礼教规范、夫权秩序和道德判断;“情”则指个体欲望、真实感受和生命冲动。二者在作品中既相互冲突,又相互依存。

许多“三言”故事都采用“过程放情、结局归理”的结构。小说在情节发展中充分展示女性的情感、痛苦和欲望,使故事具有动人的人情味,但到结尾处,又通过婚姻、惩罚、死亡、报应或旌表等方式恢复秩序。这使作品既能满足市民读者对传奇、情欲和人情的阅读期待,又能保持伦理上传统规范。

这种情理张力正是“三言”的艺术魅力所在。它既不是彻底反礼教的文学,也不是单纯维护礼教的说教文本,而是在二者之间形成作者矛盾又真实的性别思考。性别话语的艺术性,正体现在这种矛盾之中。女性的情感被允许表达,却不一定被完全承认;礼教秩序最终获胜,却无法完全遮蔽人物生命的真实。由此,“三言”在通俗叙事中形成了深层的审美张力。

4 结论

总体来看,“三言”的性别话语在人物塑造、情节组织、空间安排和叙事评价中得以体现。传统礼教和理学观念为作品提供了规范框架,使女性行为不断受到贞节、婚姻和夫权秩序的评判;晚明市民文化和重情观念又使女性的情感、才智与欲望获得了表达空间。

从艺术理论角度看,“三言”的重要性正在于它把性别观念转化为具体的审美形式。人物命运体现伦理安排,故事母题组织性别冲突,叙事评价调节道德判断,女性形象呈现生命经验,空间意象象征性别边界,情理冲突则形成作品核心的艺术张力。“三言”既记录了晚明社会性别秩序的稳定形态,也显露出这一秩序内部的矛盾。它让女性被规范,也让女性发声;让礼教获得结论,也让人情在过程中展开。正是这种矛盾,使“三言”成为理解明代通俗小说艺术机制和古代性别文化的重要文本。

参考文献

- [1] 黎荔.论“三言二拍”中的女性主义意识[J].绵阳师范学院学报,2019,38(12):96-99+116.
- [2] 刘果.“三言”性别话语研究[M].北京:中华书局,2008.
- [3] 罗宗宇.如何做实文学的性别话语研究——兼评《〈三言〉性别话语研究》[J].湖南大学学报(社会科学版),2010,24(04):163+161.

中国书法整体提升的真正内核和发展途径

胡卫东

北京远方传媒有限公司书画院, 北京, 100000

摘要: 中国书法是中华优秀传统文化的核心载体, 是兼具技法审美、精神内涵与文化属性的独特艺术形式。在数字化、全球化的当代语境下, 书法艺术面临书写实用功能弱化、创作同质化、传承断层、文化内核消解等现实困境, 其整体提升与可持续发展成为亟待解决的时代命题。本文以历史脉络为基础, 解构中国书法整体提升的真正内核, 明确其以汉字本体为根基、以笔墨技法为载体、以人文精神为灵魂、以道艺合一为终极追求的本质逻辑; 结合当代书法发展的现实挑战, 从教育传承、创作革新、学术支撑、传播赋能、生态构建五个维度, 系统提出书法艺术整体提升的实践路径, 旨在推动书法回归文化本真、实现守正创新, 在新时代完成传承文脉、彰显文化自信的时代使命。

关键词: 中国书法; 整体提升; 文化内核; 技道合一; 发展路径; 守正创新

The Core and Development Path of the Overall Improvement of Chinese Calligraphy

Weidong Hu

Beijing Yuanfang Media Co., Ltd. Calligraphy and Painting Academy, Beijing 100000, China

Abstract: Chinese calligraphy is a core carrier of China's excellent traditional culture and a unique art form integrating technical aesthetics, spiritual connotation and cultural attributes. In the contemporary context of digitalization and globalization, calligraphy faces practical dilemmas such as the weakening of practical writing functions, homogenized creation, inheritance gaps and the dissolution of cultural core. Its overall improvement and sustainable development have become an urgent issue of the times. Based on historical context, this paper deconstructs the true core of the overall improvement of Chinese calligraphy, clarifying its essential logic rooted in Chinese characters, carried by brush and ink techniques, embodied in humanistic spirit, and pursuing the unity of Dao and art. Combined with the realistic challenges of contemporary calligraphy development, it systematically proposes practical paths for the overall improvement of calligraphy from five dimensions: educational inheritance, creative innovation, academic support, communication empowerment and ecological construction. The aim is to promote calligraphy to return to its cultural essence, achieve inheritance and innovation, and fulfill the mission of inheriting cultural context and demonstrating cultural confidence in the new era.

Keywords: Chinese Calligraphy; Overall Improvement; Cultural Core; Unity of Skill and Tao; Development Path; Upholding Tradition and Seeking Innovation

0 引言

中国书法历经三千余年演进, 从甲骨文的契刻古朴、金文的凝重雄浑, 到篆隶的规整灵动、

楷行草的挥洒自如, 早已超越文字书写的实用范畴, 成为中华民族独有的艺术门类与精神符号。它以汉字为依托, 以笔墨为媒介, 将创作者的学

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

识修养、心性品格、审美追求熔铸于点画线条之间,实现了“技”与“道”、“形”与“神”、“艺”与“文”的完美统一,是中华美学精神的集中体现,也是世界艺术宝库中独一无二的瑰宝。

进入新时代,随着国家对中华优秀传统文化传承发展的高度重视,书法被纳入国民教育体系,书法展览、书法培训、文创传播等活动日趋活跃,书法艺术迎来了前所未有的发展机遇。但与此同时,快餐化、功利化的社会风气也渗透至书法领域:部分创作者重技法轻文化、重形式轻内涵,陷入临摹复制、风格同质化的窠臼;大众对书法的认知停留在“写字好看”的表层,忽视其背后的文化底蕴与精神价值;数字化冲击下,传统书写习惯逐渐淡化,书法传承的群众基础面临弱化风险。这些问题直指书法发展的核心矛盾:脱离内核的技法堆砌、背离传统的盲目创新、缺失文化的形式狂欢,无法实现书法艺术的真正提升。

基于此,本文摒弃“重技法、轻内核”“重创新、轻传承”的片面认知,回归书法艺术的本质规律,厘清书法整体提升的核心要义与内在逻辑,结合当代社会语境探索可落地、可持续的发展路径,为书法艺术的正本清源、高质量发展提供理论支撑与实践参考。

1 历史溯源:中国书法的演进逻辑与内核雏形

中国书法的发展始终与中华文明的进程同频共振,其艺术形态、审美追求、精神内核的形成,是文字演变、文化积淀、哲学思想、时代精神共同作用的结果。梳理书法的历史脉络,是解构其真正内核、把握发展规律的前提。

1.1 文字根基:书法的本体依托

汉字是书法的生命载体,书法的诞生与发展,始终建立在汉字的演变与成熟之上。殷商甲骨文是汉字的雏形,也是书法的源头,其契刻线条刚劲简率、布局错落天然,已具备朴素的审美意识;两周金文线条圆润浑厚、结体规整庄严,承载着礼乐文明的精神内核,开启了书法“以字

载道”的传统;秦代小篆统一文字,线条匀净修长、法度严谨,确立了书法的形式规范;汉代隶书破圆为方、化繁为简,波磔分明、古朴大气,完成了汉字从古文字向今文字的转变,为书法艺术的全面繁荣奠定基础;魏晋南北朝时期,楷书、行书、草书趋于成熟,王羲之将行书推向极致,《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,实现了书写技法与文人精神的深度融合,标志着书法从实用书写向纯艺术的转型。

纵观历史,汉字的本体属性从未改变,始终是书法不可动摇的根基。无论书法的形式如何创新、风格如何演变,都不能脱离汉字的结构规律与表意属性,这是书法区别于其他抽象艺术的核心边界,也是其内核形成的第一重逻辑。

1.2 哲学浸润:书法的精神底色

中国传统哲学是书法精神内核的思想源头,儒家、道家、佛家思想的交融,塑造了书法的审美追求与精神境界。儒家思想赋予书法“文以载道”的伦理属性,强调“书为心画”,将书法品格与人品修养绑定,追求“中和之美”,主张技法严谨、格调高雅、中正平和,体现修身立德、达济天下的人文追求;道家思想赋予书法“道法自然”的审美境界,倡导“无为而无不为”,追求线条的自然灵动、章法的虚实相生、意境的空灵悠远,反对刻意雕琢、法度僵化,强调“天人合一”的艺术状态;佛家思想赋予书法“空灵顿悟”的精神内涵,追求简约淡泊、宁静致远的意境,让书法成为心性修行、自我观照的方式。

三大哲学思想的融合,让书法超越了单纯的视觉艺术,成为中国人精神世界的表达载体。以哲学为魂、以心性为核,成为书法内核的第二重逻辑,也是书法历经千年而不衰的精神密码。

1.3 文人赋能:书法的品格升华

魏晋之后,文人阶层成为书法创作的主体,彻底完成了书法从“实用书写”到“艺术创作”的升华。文人书法家将诗词文赋、史学哲思、人生阅历融入书法创作,提出“神采为上,形质次之”的核心审美标准,让书法不再是简单的笔

墨技巧,而是学识、修养、品格、情怀的综合呈现^[1]。王羲之的潇洒飘逸、颜真卿的雄浑刚正、苏轼的旷达洒脱、黄庭坚的奇崛灵动、徐渭的狂放不羁,每一位书法大家的风格,都与其人生阅历、文化修养、精神品格高度契合,真正实现了“字如其人”。

文人阶层的赋能,让书法形成了“技为表、文为里、心为核”的完整体系,文化修养与精神品格的统一,成为书法内核的第三重逻辑,也是书法艺术格调高低的核心评判标准。

2 本质解构:中国书法整体提升的真正内核

书法的整体提升,绝非单一的技法精进、风格创新或传播推广,而是本体、技法、精神、境界四位一体的系统性升华。脱离内核的提升,只是表面的形式改良;唯有守住核心本质,才能实现书法艺术的高质量、可持续发展。结合历史逻辑与艺术规律,中国书法整体提升的真正内核,可拆解为四个层层递进、不可分割的维度。

2.1 根基内核:坚守汉字本体,守住书法的身份边界

汉字是书法的“根”,坚守汉字本体,是书法整体提升的第一前提,也是书法艺术不可突破的底线。书法的所有技法、审美、意境,都建立在汉字的结构、笔画、表意属性之上,脱离汉字的笔墨游戏,即便视觉效果再新奇,也不再是真正的中国书法。

当代书法创作中,部分创作者盲目追求“视觉冲击”,刻意扭曲汉字结构、拆解汉字笔画,甚至脱离汉字进行抽象笔墨创作,陷入“非汉字书法”的误区,本质上是对书法本体的消解。书法的整体提升,首先要回归汉字本体:尊重汉字的造字规律、结构规范与表意功能,在坚守汉字本体的前提下优化笔墨、创新章法,既不僵化保守、拘泥于古,也不背离本源、盲目求异。唯有守住汉字根基,才能守住书法的独特身份,避免书法艺术在创新中迷失方向。

2.2 载体内核:锤炼笔墨法度,夯实技道合一的基础

笔墨技法是书法的“体”,是精神内涵的表达载体,锤炼精湛、纯正的笔墨法度,是书法整体提升的核心支撑。书法的点画、线条、结字、章法、墨法,是经过千年积淀形成的完整法度体系,是历代书法家智慧的结晶,也是书法艺术审美价值的直接体现。

“技近乎道”,没有精湛的技法,再深厚的文化内涵、再高远的精神追求,都无法通过笔墨呈现。但书法的技法锤炼,绝非机械的临摹复制、单纯的技巧堆砌,而是“由技入道”的过程:既要精准掌握笔法、字法、章法、墨法的核心规律,做到点画精准、结字严谨、章法和谐、墨色多变;更要在技法锤炼中理解法度背后的审美逻辑与精神内涵,摆脱程式化、同质化的书写,让技法成为表达心性的工具,而非束缚创作的枷锁。当代书法创作的同质化问题,根源就在于重“技”轻“道”,只临摹外形、不领悟内核,最终陷入“千人一面”的困境。因此,书法的整体提升,必须以纯正技法为载体,实现“技精于专、道融于技”。

2.3 灵魂内核:传承人文精神,筑牢书法的品格根基

人文精神是书法的“魂”,是书法艺术格调与生命力的核心来源,传承中华人文精神,是书法整体提升的本质核心。书法从来不是孤立的视觉艺术,而是与诗词、文赋、史学、哲学深度融合的文化载体,是创作者人文修养、精神品格、家国情怀的集中表达。

历代书法经典,无一不是“文”与“书”的完美结合:《兰亭序》是文采与书法的双绝,承载着文人对自然与人生的感悟;《祭侄文稿》以笔墨抒悲愤,彰显着忠烈刚正的家国情怀;《寒食帖》以书法写心境,体现着旷达超脱的人生态度。这些经典之所以流传千古,核心不在于技法的极致,而在于笔墨中蕴含的人文精神与人格力量。

当代书法发展的最大痛点，就是人文内核的缺失：很多创作者只会写字、不懂文史，只重笔墨、不修心性，作品内容要么重复经典诗词、要么堆砌无意义的文字，作品有“形”无“神”、有“技”无“魂”，毫无格调与生命力可言。书法的整体提升，本质上是人文精神的回归与升华：书法家必须夯实文史功底、提升人格修养、涵养家国情怀，让书法成为人文精神的表达载体，实现“书文合一、人书合一”，这才是书法艺术真正的灵魂所在。

2.4 终极内核：践行道艺合一，实现天人合一的境界追求

道艺合一是书法的“终极追求”，是书法整体提升的最高境界，也是中国书法区别于世界其他艺术的核心特质。“道”是自然规律、哲学精神、人生境界的总和，“艺”是笔墨技法、艺术创作、审美表达的载体，道艺合一，就是将自然之道、人文之道、心性之道，完全融入笔墨创作之中，实现创作者、笔墨、汉字、意境、自然的高度统一。

从“技”的精进，到“文”的积淀，再到“道”的升华，是书法提升的完整路径。书法的最高境界，不是刻意的技法炫耀、不是刻意的风格营造，而是“无意于佳乃佳”的自然状态：笔墨挥洒随心而不逾矩，意境营造空灵而不空洞，既符合法度规律，又彰显自然灵性，既承载人文精神，又表达自我心性。这是历代书法家追求的终极目标，也是书法艺术永恒的生命力所在。

综上，中国书法整体提升的真正内核，是以汉字本体为根基、以笔墨技法为载体、以人文精神为灵魂、以道艺合一为终极追求的四位一体体系。四者层层递进、相辅相成，缺一不可：无根基则书法不存，无载体则内涵难显，无灵魂则格调低下，无境界则格局狭小。唯有坚守这一核心内核，才能推动书法艺术实现真正的、系统性的整体提升。

3 现实审视：当代中国书法发展的困境与内核缺失的危机

在新时代机遇与数字化挑战并存的背景下，当代书法发展取得了显著成就，但也暴露出诸多深层次问题，本质上都是内核坚守不足、传承创新失衡导致的。这些困境直接制约着书法艺术的整体提升，必须直面并破解。

3.1 创作层面：重技轻文，同质化与低俗化并存

当代书法创作进入了空前活跃的阶段，展览数量增多、参与人群扩大，但创作质量却面临严峻挑战。其一，技法同质化严重，大量创作者以国展为导向，机械临摹热门风格、套用固定章法，只追求外形的相似、不追求内核的领悟，导致展览作品“千人一面”，缺乏个性与灵魂；其二，人文内核严重缺失，创作者普遍存在“重技法、轻文化”的问题，文史修养不足、心性修炼欠缺，创作内容空洞、格调低俗，无法通过笔墨传递精神内涵；其三，盲目创新乱象丛生，部分创作者为博眼球，刻意追求怪异风格、扭曲汉字本体、滥用视觉特效，陷入“为创新而创新”的误区，背离了书法的艺术规律与核心内核^[2]。

3.2 教育层面：传承断层，技法教育与文化教育脱节

书法教育是书法传承的基础，当前书法教育已纳入中小学义务教育体系，但教育体系仍存在明显短板。其一，中小学书法教育流于形式，部分学校缺乏专业书法教师、课程设置不足，将书法课简化为写字课，只教笔画规范、不教文化内涵，只重书写工整、不重审美培养，无法让学生理解书法的核心魅力；其二，专业书法教育失衡，高校书法专业重技法训练、轻学术培养与人文教育，学生技法功底扎实，但文史哲修养不足，对书法史、书论、传统文化的认知浅薄，难以成长为“文技兼备”的书法人才；其三，社会培训功利化严重，大量社会培训机构以考级、参赛为目的，速成式教学、套路化训练，完全忽视书法内核的传承，加剧了书法传承的断层危机。

3.3 传播层面：认知表层化，大众审美与文化认同不足

书法的整体提升，离不开大众的文化认同与审美支撑，但当前大众对书法的认知普遍停留在表层。其一，审美认知片面化，大众普遍将书法等同于“写字好看”，只关注书写的工整规范，无法理解笔墨线条的审美价值、章法布局的意境之美、作品背后的文化内涵，对高水平书法作品的鉴赏能力不足；其二，文化认同弱化，数字化时代，键盘输入取代手写，大众书写习惯淡化，对汉字与书法的情感联结减弱，很多人将书法视为“老旧艺术”，缺乏主动了解、传承的意识；其三，传播内容碎片化，新媒体平台上的书法传播，多以技巧展示、书写过程为主，极少涉及书法内核、文化内涵、历史脉络的深度解读，无法引导大众树立正确的书法认知。

3.4 学术层面：支撑薄弱，理论研究与创作实践脱节

学术研究是书法发展的理论支撑，当代书学研究虽有进步，但仍无法适配书法整体提升的需求。其一，研究内容碎片化，大量研究集中于技法解析、作品考证，对书法内核、精神传承、当代发展的系统性研究不足，理论深度欠缺；其二，理论与实践脱节，书学研究多局限于学术圈内，无法有效指导创作实践，创作者不重视理论学习，理论研究者不了解创作实际，二者形成壁垒；其三，经典传承研究不足，对历代书论、书法经典的内核挖掘不够，无法为当代书法创作提供清晰的传承指引，导致创作迷失方向。

4 实践路径：新时代中国书法整体提升的系统策略

坚守书法核心内核，破解当代发展困境，推动书法艺术整体提升，是一项系统性工程，必须坚持守正创新、固本培元、文技并重、全域赋能的原则，从教育、创作、学术、传播、生态五个维度，构建全方位、多层次、可持续的发展路径。

4.1 固本培元：构建“文技双修”的全周期书法教育体系

教育是书法传承的根基，唯有重构书法教育体系，实现技法教育与文化教育的深度融合，才能从源头守住书法内核、培养合格的书法人才，夯实书法发展的群众基础。

第一，完善中小学书法基础教育，回归“启蒙与育人”本质。中小学书法教育要摒弃“写字应试”的误区，将汉字文化、书法历史、审美启蒙、人文熏陶纳入课程体系：既要教授基本书写技法，培养规范书写习惯；更要讲解汉字演变、书法经典、传统美学，让学生理解书法与中华文化的关系，从小树立对书法的文化认同。同时，加强专业书法教师培养，将书法素养纳入教师考核体系，配齐配强书法教育师资，让书法课真正落地见效。

第二，优化高校专业书法教育，坚守“文技兼备”的培养目标。高校书法专业要打破“重技轻文”的培养模式，重构课程体系：强化书法史、古代书论、古典文学、历史哲学、中华美学等核心课程，提升学生的人文底蕴与理论素养；技法教学要从“临摹模仿”转向“内核领悟”，引导学生理解经典作品的精神内涵与法度逻辑，而非单纯复制外形；同时加强创作实践与学术研究的结合，培养兼具创作能力、学术能力、人文修养的复合型书法人才^[3]。

第三，规范社会书法培训，引导“非功利化”传承。加强对社会书法培训机构的监管，杜绝速成式、套路化、功利化教学，引导培训机构回归书法传承本质，将技法教学与文化讲解相结合，反对以考级、参赛为唯一目标的畸形培训。同时，面向社会大众开展公益书法讲座、文化沙龙，普及书法内核知识，提升全民书法素养，让书法成为大众修身养性、传承文化的生活方式。

4.2 守正创新：引领“魂形兼备”的书法创作高质量发展

创作是书法艺术的核心载体，推动书法创作回归内核、实现守正创新，是书法整体提升的核

心环节。必须引导创作者坚守本源、涵养心性、深耕传统、适度创新，创作出有根基、有内涵、有格调、有时代性的经典作品。

第一，坚守传统本源，夯实创作根基。引导书法家树立“深耕传统”的创作理念，深入研习历代书法经典，精准把握笔法、字法、章法、墨法的核心法度，领悟经典作品中的人文精神与审美境界，杜绝浅尝辄止、机械临摹。只有吃透传统、守住内核，才能摆脱同质化困境，实现“入古出新”，而非无源之水的盲目创新。

第二，强化人文修养，筑牢创作灵魂。明确“书品即人品”的创作准则，引导书法家跳出笔墨小天地，深耕古典文学、历史哲学、传统美学，提升人格修养与家国情怀，将人生阅历、文化思考、时代感悟融入创作。坚持“文辞为先、书法为后”，杜绝无意义、无内涵的文字堆砌，让创作内容与笔墨风格高度契合，实现“书文合一、人书合一”，让作品有灵魂、有格调、有生命力。

第三，坚持理性创新，契合时代精神。书法创新必须坚守“不脱汉字本体、不丢笔墨法度、不离文化内核”的底线，摒弃怪异化、低俗化、噱头化的伪创新。创新的核心，是将传统笔墨语言与当代时代精神相结合：在坚守法度与内核的基础上，结合当代审美需求，优化章法布局、丰富墨色变化、融入时代情感，让书法作品既传承传统精髓，又彰显时代气息，实现“笔墨当随时代”的艺术追求。

4.3 理论赋能：强化“知行合一”的书学研究 with 学术支撑

书学研究是书法发展的理论指引，必须深化系统性、内核性研究，打破理论与实践的壁垒，为书法整体提升提供坚实的学术支撑。

第一，深化书法内核与传承体系研究。聚焦书法的汉字本体、笔墨法度、人文精神、道艺境界等核心命题，系统梳理书法传承的历史脉络与内在规律，挖掘历代书论的当代价值，构建完整的书法内核理论体系，为书法创作、教育、传播

提供清晰的理论指引。

第二，推动理论与实践深度融合。搭建书学研究者与创作者的交流平台，鼓励理论研究者深入创作一线，结合创作实际开展针对性研究；引导创作者重视理论学习，从书学研究中领悟传统精髓、明确创作方向，让理论研究服务于创作实践，让创作实践反哺理论研究，实现知行合一。

第三，加强当代书法发展问题研究。针对当代书法创作同质化、创新乱象、传承断层等现实问题，开展针对性、对策性研究，剖析问题根源、提出解决方案，引导书法行业正本清源、回归本真，推动书法行业健康有序发展。

4.4 全域传播：打造“深度共情”的书法文化传播格局

提升大众对书法的文化认同与审美能力，是书法整体提升的群众基础。必须打破碎片化、表层化的传播模式，构建多平台、深层次、沉浸式的书法传播格局，让书法内核深入人心。

第一，深化书法文化内涵传播。摒弃单纯的技法展示、书写直播，依托新媒体平台、纪录片、书籍、讲座等载体，深度解读书法经典、历史脉络、文化内核、审美逻辑，让大众理解书法的“技”与“道”、“形”与“神”，提升大众书法鉴赏能力与审美水平，树立正确的书法认知。

第二，创新数字化传播形式。借助短视频、直播、VR/AR、数字博物馆等数字化手段，打破时空限制，让书法经典“活起来”：通过数字技术还原书法创作过程、拆解经典作品内核、打造沉浸式书法体验，让大众直观感受书法的魅力；同时，推动书法与新媒体艺术、视觉设计适度融合，用年轻化、时代化的语言传播书法文化，吸引年轻群体关注与喜爱。

第三，推动书法生活化传播。打破“书法是高雅艺术、脱离大众”的认知误区，推动书法融入日常生活：将书法元素融入文创产品、空间设计、品牌视觉、公共艺术，让书法走进大众生活；开展社区书法活动、亲子书写体验、公益书法课堂，让大众在实践中感受书法的乐趣，重建手写习惯与书法情感联结，让书法成为全民文化

生活的一部分。

4.5 生态构建：完善“多方协同”的书法发展保障体系

书法的整体提升，需要政府、行业、社会、创作者多方协同，构建健康、有序、可持续的书法发展生态，为书法传承发展提供全方位保障。

第一，强化政策与制度保障。持续加大对书法传承发展的政策支持，完善书法教育、书法研究、文艺创作的扶持政策，加大对经典传承、人才培养、公益传播的资金投入；规范书法展览、赛事、评审体系，建立以“内核坚守、格调高低、文化内涵”为核心的评审标准，摒弃功利化、形式化的评审导向，引导创作健康发展^[4]。

第二，强化行业自律与规范。书法行业协会要发挥引领作用，加强行业自律，规范行业行为，抵制低俗创作、功利化教学、虚假宣传等乱象；搭建行业交流平台，开展经典研习、学术研讨、公益传承等活动，引领行业回归书法本真，坚守文化内核。

第三，推动跨界融合与国际传播。坚守书法内核的前提下，推动书法与文创、设计、影视、数字艺术等领域跨界融合，拓展书法的应用场景与生命力；同时，依托书法这一中华文化核心符号，推动书法国际传播，向世界讲好中国书法故事、中华文化故事，让书法成为跨文化交流的桥梁，彰显中华文化自信。

5 时代价值：坚守内核推动书法整体提升的深远意义

在中华民族伟大复兴的时代背景下，坚守书法核心内核、推动书法艺术整体提升，绝非单纯的艺术传承问题，更具有深远的文化意义与时代价值。

从文化传承角度，书法是中华优秀传统文化的核心载体，坚守书法内核，就是守护中华文化的基因密码，传承中华美学精神与人文精神，让中华优秀传统文化在新时代薪火相传、生生不息。

从育人铸魂角度，书法是修身养性、立德树人的重要载体，“文技双修”的书法教育，能够培

养大众的审美能力、文化素养、人格修养，践行社会主义核心价值观，实现以文化人、以艺育人的目标。

从文化自信角度，书法是中华民族独有的艺术瑰宝，是中华文化辨识度的重要标志。推动书法整体提升、走向世界，能够向世界展现中华文化的独特魅力，增强民族自豪感与文化自信心，为中华民族伟大复兴提供精神支撑。

6 结论

中国书法的整体提升，从来不是单一的技法精进、形式创新或传播推广，而是坚守核心本源、实现系统性升华的过程。其真正内核，是坚守汉字本体的根基、锤炼笔墨法度的载体、传承人文精神的灵魂、追求道艺合一的境界，这是书法艺术历经千年而不衰的生命密码，也是新时代书法发展必须坚守的根本准则。

当代书法发展面临的所有困境，根源都在于内核的缺失与背离。唯有回归本真、固本培元，构建“文技双修”的教育体系、引领“魂形兼备”的创作方向、强化“知行合一”的学术支撑、打造“深度共情”的传播格局、完善“多方协同”的生态体系，才能破解发展难题，推动书法艺术在守正中创新、在传承中升华。

新时代的书法人，必须肩负起传承文脉、铸魂育人的时代使命，以敬畏之心坚守传统内核，以创新之心契合时代精神，让书法艺术既保留千年文脉的厚重底蕴，又绽放新时代的光彩，真正实现“传承千古文脉，彰显时代精神”的永恒价值。

参考文献

- [1] 邱振中. 书法的形态与阐释[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011.
- [2] 人民日报. 走出书法创作同质化窠臼[N]. 人民日报，2025-11-16
- [3] 振濂. 中国书法美学史[M]. 杭州：浙江人民美术出版社，2017.
- [4] 中华人民共和国教育部. 关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[Z]. 2017.

从平面方形字到立体方块字

张弘驰

黑龙江还龙文化艺术传媒有限公司，黑龙江哈尔滨，150026

摘要：汉字作为中华文明传承数千年的核心载体，被世人冠以“方块字”之称，可千百年的书写传承与教习实践，却始终陷入二维平面的认知桎梏，将汉字异化为仅有外形方正的“方形字”，彻底割裂了汉字与中华本源思维的内在关联。本文立足中华传统文化根脉，从中国人与生俱来的方块思维切入，溯源河图洛书中蕴含的立体数理逻辑，拆解立方体六面阴阳推演六十四卦的传统基因密码，阐释六个四棱锥同心聚合、中宫土位统摄全局的立方体核心结构，以此为根基辨析“方形字”的认知误区与实践弊端，论证三维立体“方块字”才是汉字的本源形态。同时深入剖析方块字书写中“中宫聚气、单字立骨、篇章筑城”的气韵格局，阐明中宫统摄对汉字稳定性、精气神的核心作用，最终完成从平面方形字到立体方块字的认知革新，并展望这一理论在书法教育、文化传承、实践应用中的广阔前景。本文旨在还原汉字的立体本质，激活中华传统思维的当代价值，为书法艺术回归本源、传统文化创新性发展提供全新的理论支撑与实践路径。

关键词：方块思维；中宫统摄；方块字；书法精气神

English Translation From Flat Square Characters to Three-dimensional Cube Characters

Hongchi Zhang

Heilongjiang Huanlong Culture and Art Media Co., Ltd, Harbin Heilongjiang 150026, China

Abstract: As the core carrier of Chinese civilization inherited for thousands of years, Chinese characters are known worldwide as "cube characters". Nevertheless, thousands of years of writing inheritance and teaching practice have long been confined to two-dimensional cognition, reducing Chinese characters into mere flat square-shaped scripts and severing their inherent connection with the original Chinese thinking. Rooted in the essence of traditional Chinese culture, this paper starts with the innate cube thinking of the Chinese nation. It traces the three-dimensional mathematical logic embodied in the River Map and Luo Shu, decodes the traditional cultural genes that derive the Sixty-four Trigrams through yin-yang evolution on six sides of a cube, and illustrates the core cubic structure formed by six quadrangular pyramids converging concentrically with the central earth position governing the whole system. On this basis, the paper identifies cognitive misunderstandings and practical drawbacks of flat square characters, and demonstrates that three-dimensional cube characters represent the original form of Chinese characters. It further analyzes the artistic vitality pattern of cube character writing, featuring vital energy gathering at the center, skeletal shaping of individual characters and layout construction of whole passages, and expounds the decisive role of central governance in maintaining the stability, spirit and verve of Chinese characters. The study ultimately realizes the cognitive transformation from flat square characters to three-dimensional cube characters, and forecasts broad application prospects of this theory in calligraphy education, cultural inheritance and practical use. It aims to restore the three-dimensional essence of Chinese characters, revitalize the contemporary value of traditional Chinese thinking, and offer brand-new theoretical support and practical approaches for the origin restoration of calligraphy art and innovative development of traditional culture.

Keywords: Cube Thinking; Central Governance; Cube Characters; Spirit and Verve of Calligraphy

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

0 引言

汉字的诞生与发展,始终与中华民族的思维模式、文化基因深度绑定,是中华文明的活态化石。从仓颉造字的古老传说,到甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书的形体演变,汉字始终保留着“方整均衡”的核心特质,“方块字”也成为其专属称谓。然而令人遗憾的是,自传统书法启蒙教育兴起以来,九宫格、米字格等平面教习工具占据主导,世人逐渐将汉字的“方块”特质简化为纸面二维平面的方形轮廓,把汉字视作平铺于纸面上的图形符号,形成了根深蒂固的“方形字”认知。这种认知偏差,让书法书写沦为单纯的笔画临摹、外形模仿,写出的汉字松散单薄、有骨无魂,既无法展现汉字的结构之美,更丢失了背后承载的中华思维与文化底蕴。

事实上,中华民族的本源思维从不是平面线性的,而是立体均衡的方块思维,这一思维的源头可追溯至河图洛书——中华文脉的数理与哲学根基。河图洛书从来不是简单的平面图案,而是蕴含三维空间、核心统摄、多维均衡的立体逻辑模型,由此衍生出的“六面分阴阳、二的六次方成六十四卦”,更是刻在每个中国人骨子里的文化基因。从结构本质来看,真正的方块字,是以六个四棱锥同心聚合形成的立方体为原型,以中心中宫土位为核心聚力点,具备长、宽、高三维体量的立体文字,而非平面方形字所能涵盖。

本文将从中华本源思维出发,层层拆解方块字的文化根基、结构逻辑、书写价值,彻底厘清方形字与方块字的本质区别,打破千年平面认知的惯性,还原汉字的立体本源。同时结合书法实践,论述方块字书写对汉字气韵、格局、精气神的提升作用,探索这一理论在当代书法教育、文化传播中的落地方式,让汉字书写回归“技道合

一”的本源,让中华传统思维通过文字书写实现当代活化。全文立足文化根脉、聚焦结构本质、兼顾实践应用,力求为汉字艺术理论研究填补空白,为传统文化传承贡献全新视角。

1 中国人的本源基因：方块思维与立体文化根基

1.1 河图洛书：中华立体方块思维的源头活水

要读懂汉字的本质,必先读懂中华民族的思维模式;要读懂中华思维,必先溯源河图洛书。河图与洛书,是中华文明最古老的文化符号,被尊为“宇宙魔方”“文脉源头”,是易学、五行、数理的根基,更是中国人立体方块思维的最初源头。长久以来,多数人将河图洛书视作平面的数理图案,仅关注其数字排布规律,却忽略了其核心的立体逻辑与中心统摄思想,这也是后世汉字认知陷入平面误区的重要原因^[1]。

河图以“天一生水,地六成之;地二生火,天七成之;天三生木,地八成之;地四生金,天九成之;天五生土,地十成之”为核心排布,洛书以“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五居中央”为九宫格局,二者共同凸显了“中心为核、八方均衡、三维共生”的核心逻辑。河图洛书的中心点位,是整个数理体系的核心与重心,如同宇宙的轴心,统摄四方、承载万物,所有数字、符号均围绕中心排布,形成内外呼应、上下均衡、前后对应的立体空间结构,而非单一平面的线性排列。这种“以中为尊、多维共生、立体稳态”的思维模式,从文明起源之初,就深深烙印在中华民族的基因之中,成为中国人看待世界、构建器物、创造文字的底层逻辑。

汉字的创造,正是这一思维模式的完美体现。古人造字,观天象、察地理、法自然,天地

万物本就是三维立体的存在，文字作为万物的符号化表达，自然不可能是扁平的平面图形。河图洛书的立体思维，决定了汉字从诞生之初，就具备三维立体的结构基因，“方块”的本质是立体立方体，而非平面方形。可以说，没有河图洛书的立体思维根基，就没有如今的方块汉字，这是汉字与西方线性文字最本质的区别，也是中华文明独有的文字特质。

1.2 六面阴阳与六十四卦：刻在基因里的数理密码

中华传统文化的核心是阴阳平衡、数理相生，这一理念与汉字的立体方块结构高度契合，而立方体六面分阴阳、二的六次方推演六十四卦，更是将这一文化基因展现得淋漓尽致，成为方块字结构的数理支撑。

立方体是三维空间中最均衡、最稳定的立体形态，天然具备六个独立立面，这六个立面并非孤立存在，而是两两相对、分属阴阳。古人认为，天地万物皆分阴阳，阴阳相生相克、互为依存，立方体的每一个立面都有对应的阴阳属性，前后为阴阳、左右为阴阳、上下为阴阳，六面三对阴阳，形成完整的阴阳平衡体系。依照传统易学数理，单一事物分阴阳为2种形态，六个立面的阴阳组合，便是2的6次方，恰好等于64，这正是六十四卦的数理源头。六十四卦是中华易学的核心，涵盖天地万物的变化规律、人文处世的哲学智慧，是中华民族对宇宙人生的高度凝练，而这一宏大的数理体系，竟与立方体的六面阴阳完全契合，足以证明立体方块结构，是中华传统文化的天然载体^[2]。

汉字作为承载中华文脉的核心符号，其结构必然暗合这一数理基因。真正的方块字，以立方体六面为结构框架，六面对应天地四方、阴阳六合，笔画的开合、长短、聚散，皆暗合六十四

卦的变化规律，一字之内，藏天地阴阳之理，含万物变化之机。而平面方形字，仅取立方体一个立面的平面形态，彻底舍弃了六面阴阳、六十四卦的文化内涵，如同截取冰山一角，完全丢失了汉字的文化根脉。这种数理基因的缺失，让方形字沦为无魂之形，唯有回归立体方块结构，才能让汉字重新承载起中华传统的数理智慧与文化密码。

1.3 方块思维 vs 平面思维：中华文字的特质根基

纵观世界文字体系，主要分为拼音文字与象形文字两大类，西方拼音文字以线性、平面为核心特质，这与其线性思维、分析思维密不可分；而中华汉字以方块、立体为核心特质，根源在于中华民族独有的方块思维。两种思维模式的差异，决定了文字形态的本质不同，也造就了汉字独一无二的艺术价值与文化价值。

西方思维偏向线性、平面化，注重逻辑分析、线性推导，反映在文字上，便是字母的线性排列、一维延展，仅注重语音表达，无结构美感、无立体形态。而中国人的方块思维，核心是“中心统摄、多维均衡、立体共生”，看待事物不局限于单一平面，而是立足核心、兼顾四方，追求三维空间的稳态与均衡，这种思维反映在建筑上，便是故宫、四合院的中轴对称、四方合围；反映在器物上，便是方鼎、方樽的立体规整、中心沉稳；反映在文字上，便是方块字的中宫聚气、六面均衡。

这种方块思维，是中华民族独有的文化特质，也是汉字区别于其他文字的核心根基。千百年来，中国人以方块思维造字、用字、练字，本应让汉字的立体特质代代传承，却因后期教习工具的简化、认知的固化，逐渐陷入平面思维的误区，将汉字异化为方形字，这是对中华思维的背离，也是对汉字本质的误读。唯有重新唤醒骨子

里的方块思维，跳出平面局限，才能真正读懂汉字、写好汉字，让汉字回归本源的立体形态。

2 方块字的核心结构：六四棱锥同心与中宫统摄

2.1 立方体的构成：六个四棱锥的同心聚合

真正的方块字，其结构原型是标准立方体，而立方体的核心构成逻辑，是六个四棱锥（金字塔）以同一中心点同心聚合，这一结构是汉字立体形态的核心支撑，也是其稳定性、精气神的来源。

四棱锥形似金字塔，是三维空间中极具稳定性的单体结构，锥尖尖锐、锥底方正，重心向下、聚力向心，单个四棱锥便具备“稳固扎实、聚力不散”的特质。而立方体由六个完全相同的四棱锥组成，六个四棱锥的锥尖精准交汇于立方体的正中心，锥底则分别构成立方体的六个立面，形成“六锥同心、合围成立”的完整结构。这种结构并非简单的拼接，而是深度的聚合共生：六个四棱锥共享同一个核心重心，彼此相互支撑、相互制衡，缺一不可，最终形成内外均衡、上下对称、六面规整的立方体，这是三维空间中最完美、最稳定的结构形态。

将这一结构对应到汉字上，每一个方块字，都是一个微型的立方体：六个四棱锥的聚合结构，对应汉字笔画的上下、左右、前后、内外延展；锥尖交汇的中心点，对应汉字的核心重心；锥底的六面，对应汉字的外形轮廓。汉字的每一笔、每一画，都依附于这一六锥同心的立体结构，笔画的起收、走向、长短，都围绕中心重心排布，绝非平面方形字那样随意平铺。这种结构，让汉字从纸面“立”起来，拥有了三维体量感与立体支撑力，彻底摆脱平面的单薄与松散。

2.2 中宫为土：五行视角下的核心统摄逻辑

在六四棱锥同心聚合的立方体结构中，六个锥尖交汇的中心点，便是中宫，对应中华五行哲学中的“土”元素，这是整个汉字结构的灵魂核心，也是方块字“中宫统摄”理念的根源^[3]。

五行哲学是中华优秀传统文化的核心世界观，认为万物由金、木、水、火、土五种元素构成，五种元素相生相克、均衡共生，而土居中央，承载四方、统摄万物，是五行的核心与根基。土的特质是沉稳、厚重、包容、稳固，如同大地一般，承载万物生长，维系四方平衡，这与立方体中心点的作用完全契合：中宫土位，是汉字的重心所在、聚力所在，如同大地承载万物，承载着汉字所有笔画的延展与排布，是汉字结构稳定、气韵饱满的核心保障。

在方块字书写中，中宫统摄的核心作用体现在三个方形：其一，聚气不散，所有笔画均向中宫靠拢，

形成“中宫收紧、八方舒展”的格局，避免笔画松散外扩；其二，重心稳定，中宫作为核心重心，让汉字整体平稳端正，不偏不斜、不歪不垮，如同建筑有了稳固的地基；其三，气韵贯通，中宫连接所有笔画，让笔画之间气息相连、彼此呼应，形成完整的气韵整体，而非孤立的笔画拼接。

反观平面方形字，没有明确的中宫核心，笔画无聚力、无重心，如同没有地基的建筑，看似方正，实则摇摇欲坠，毫无沉稳之气。唯有坚守中宫土位的统摄作用，才能让汉字具备灵魂与根基，这是方块字区别于方形字的核心逻辑，也是五行哲学在汉字书写中的完美应用。

2.3 立体稳态：方块字结构的天然合理性

从结构力学与美学角度来看，方块字的立方体结构，具备天然的合理性与优越性，远胜于平

面方形字的二维结构，这也是汉字历经数千年演变，始终保留方块形态的根本原因。

在三维空间中，结构的稳定性取决于重心与支撑面，立方体六四棱锥聚合的结构，重心精准位于中心中宫，六个立面均匀受力，形成全方位的立体支撑，无论从哪个角度看，都具备均衡的稳定性。这种稳定性，反映在汉字上，便是“端庄稳重、大气均衡”的美学特质，契合中国人“立身中正、行事稳当”的处世理念。而平面方形字仅有长、宽二维，无纵深、无立体支撑，重心漂浮不定，结构极易松散歪斜，只能依靠刻意对齐维持外形，无法实现内在的稳定。

同时，方块字的立体结构，完美契合自然万物的形态规律。天地间的万事万物，皆是三维立体的存在，汉字作为象形表意文字，本就是对自然万物的符号化模仿，自然要遵循立体规律。比如“山”字，模拟群山的立体形态，方块字结构能展现出山峦的高低、纵深、厚重，而方形字只能画出平面轮廓；“人”字，模拟人的立体身形，方块字结构能展现出人的立身中正、顶天立地，而方形字只能画出扁平线条。

可以说，方块字的立方体结构，是中华思维、五行哲学、自然规律、结构力学的完美结合，具备无可替代的天然合理性，是汉字的本源结构；而方形字，只是对这一立体结构的平面化简化与误读，违背了汉字的结构本质。

3 千年认知误区：平面局限下的方形字困局

3.1 方形字的本质：二维平面的仿形文字

方形字，是千年以来世人对汉字的片面认知产物，其本质是二维平面层面的仿形文字，仅截取了方块字立方体一个立面的平面轮廓，舍弃了所有立体结构、核心重心与文化基因，把汉字简

化为仅有“方形外形”的平面图形。

方形字的形成，与传统书法教习工具的局限密切相关。古代书法启蒙，为了方便初学者把控笔画位置，逐渐发明了九宫格、米字格、田字格等平面格子，这些格子的初衷是辅助定位，却逐渐演变为汉字结构的标准范式。九宫格将平面方形九等分，仅划分平面区块；米字格在九宫格基础上增加对角线，仅辅助斜向笔画；田字格更是简化为平面四分格，所有格子都局限于纸面二维空间，仅关注笔画在平面上的位置对齐，完全忽略了汉字的立体结构与中宫重心。

久而久之，世人便形成了“汉字就是平面方形”的认知，练字只追求笔画在平面上的匀称、对齐、方正，不再关注汉字的内在结构与重心聚力，方形字就此取代方块字，成为主流认知。这种认知，让汉字从“立体的文化符号”沦为“平面的书写图形”，彻底丢失了本源的结构之美与文化之魂。

3.2 方形字书写的核心弊端：散、软、无魂

长期以方形字的认知书写汉字，会带来三大核心弊端，让书法书写陷入低效、无魂的困局，这也是当下很多人练字多年，却依旧写不好字的根本原因。

其一，结构松散，无聚力感。方形字没有中宫核心统摄，笔画如同无缰之马，随意平铺、外扩涣散，没有向心聚力的意识，写出的汉字看似笔画齐全，实则松松垮垮、毫无紧凑感，如同散落的积木，无法形成完整的整体。

其二，笔画绵软，无骨力感。方形字局限于平面书写，笔画仅在纸面上平行延展，无立体的提按、顿挫、纵深，缺乏支撑力与骨力，写出的笔画绵软无力、轻薄漂浮，如同纸片一般，没有汉字应有的厚重感与力量感。

其三，气韵空洞，无精气神。方形字仅有

外形，无灵魂、无气韵，既没有中宫聚气的贯通感，也没有

立体结构的体量感，更没有文化基因的承载感，写出的汉字呆板、僵硬、毫无生气，只是机械的笔画拼接，没有艺术美感与精神内核，可谓“有其形而无其魂”^[4]。

这些弊端，让传统书法书写陷入了“机械临摹”的死循环：初学者反复模仿笔画外形，却始终抓不住核心，练字效率极低，即便写得外形工整，也只是“匠气十足，毫无神韵”，无法体会书法艺术的真正魅力。

3.3 认知偏差的成因：传统教习的平面惯性

方形字的千年认知误区，并非偶然形成，而是传统书法教习的平面惯性、文化传承的断层所导致，主要体现在两个方形。

一方形，教习工具的简化误导。古代识字率较低，书法启蒙多为民间私塾，为了降低教学难度、快速规范字形，逐渐简化了汉字的结构教学，放弃了复杂的立体结构讲解，仅用平面格子辅助定位。这种简化虽降低了入门门槛，却也误导了后世认知，让平面书写成为惯性，逐渐遗忘了汉字的立体本源。

另一方形，文化思维的传承断层。河图洛书、五行哲学、易学数理等传统核心文化，在后世传承中逐渐变得晦涩难懂，仅留存于学术研究与少数文人之间，未能融入日常书法教习。普通人练字，只学技法、不学文化，只重外形、不重本源，逐渐丢失了支撑方块字的立体思维与文化基因，最终陷入平面认知的误区。

这种认知偏差，不仅影响了书法书写的质量，更割裂了汉字与中华优秀传统文化的关联，让汉字沦为单纯的书写工具，失去了其作为文化载体的核心价值，亟需通过认知革新予以纠正。

4 气韵与格局：从方形字到方块字的书写升华

4.1 中宫聚气：方块字精气神的核心来源

书法艺术的核心，不在于笔画的工整，而在于气韵与精气神，而方块字的精气神，恰恰来源于中宫统摄的聚气之力，这是方形字永远无法企及的高度。

“气”是中华美学与哲学的核心概念，书法之气，是汉字的灵魂与生命力。在方块字书写中，中宫土位作为核心重心，如同人体的丹田，是聚气、行气的核心，所有笔画的起笔、行笔、收笔，皆以中宫为出发点与归宿点，气息从中心生发，贯穿每一笔画，最终回归中心，形成“气聚中宫、贯通八方”的完整循环。这种聚气之力，让汉字不再是孤立的笔画，而是有气息、有生命力的整体，具备了“精、气、神”三重内核。

精，在于笔画的精准凝练，中宫统摄让笔画长短合度、疏密均衡，无冗余、无散漫；气，在于气韵的贯通流畅，中心聚力让笔画彼此呼应、气息相连，无停顿、无阻隔；神，在于神韵的灵动端庄，立体结构让汉字沉稳厚重、灵动舒展，无呆板、无轻浮。三者兼具，方块字便有了灵魂，写出的汉字端庄而不呆板，舒展而不散漫，厚重而不笨拙，尽显中华书法的气韵之美。

而方形字无中宫、无聚气，笔画气息断裂、零散空洞，自然无精气神可言，这也是方块字与方形字最本质的艺术差距。

4.2 单字立骨：三维结构下的汉字体量感

书法讲究“单字立骨，篇章立势”，单字的骨力与体量感，是书法艺术的基础，而这一骨力与体量感，正来源于方块字的三维立体结构。

方形字仅有二维平面，无纵深、无支撑，如同一张薄纸，毫无体量感，写出的单字单薄、漂

浮，没有骨力支撑；而方块字以六四棱锥聚合的立方体为结构，具备长、宽、高三维体量，笔画不再是平面线条，而是具备厚度、深度、支撑力的立体骨架，如同建筑的梁柱，横竖支撑、彼此制衡，让单字具备了坚实的骨力与饱满的体量感。

这种体量感，让单字从纸面“凸显”出来，不再局限于平面，而是拥有了空间层次：笔画的提按顿挫，体现出立体的粗细、厚薄、远近；笔画的聚散开合，展现出内部的空间与纵深。写出来的单字，如同立体雕塑一般，厚重、饱满、有棱角、有层次，远观端庄大气，近看细节饱满，尽显汉字的结构骨力之美。

无论是楷书的规整、行书的灵动，还是隶书的沉稳、草书的奔放，只要依托方块字的立体结构，单字便能立骨、有体量，脱离平面的单薄；若局限于方形字，即便笔法再娴熟，也终究是平面线条的拼接，无骨无魂，难成佳作。

4.3 篇章筑城：方块垒砌的雄浑书法气势

单字是方块，篇章便是由无数方块垒砌而成的“文字城墙”，这是方块字书法独有的格局与气势，也是方形字篇章无法比拟的^[5]。

在方块字篇章布局中，每一个单字都是一个稳固的立体方块，如同城墙的方砖，方正、稳固、厚重；字与字之间、行与行之间，彼此呼应、错落均衡，如同方砖层层垒砌、横竖咬合，最终形成一道坚实厚重、雄浑大气的文字城墙。这种气势，端庄、稳重、恢宏、开阔，既契合中华优秀传统文化的“中庸均衡”之美，又展现出中华民族沉稳大气、包容万物的精神气度。

观传统书法佳作，无论是颜真卿的楷书，还是王羲之的行书，其单字皆有立体方块之骨，篇章皆有城墙垒砌之势，沉稳厚重、气势恢宏，这正是暗合了方块字的立体结构逻辑；而当下诸多

书法作品，单字松散、篇章凌乱，根源便在于陷入了方形字的平面误区，无单字之骨，自然无篇章之势。

方块字的篇章布局，不追求刻意的整齐划一，而是追求“均衡中的灵动，沉稳中的变化”，每个单字都是独立的立体方块，却又彼此关联、气息贯通，如同城墙坚固而不呆板，灵动而不散乱，这种格局与气势，是中华书法的最高境界之一，也是方块字独有的艺术魅力。

5 认知革新的时代价值与实践路径

5.1 书法教育革新：打破平面教习，回归本源练字

从方形字到方块字的认知革新，对当代书法教育具有颠覆性的指导价值，能够彻底打破传统平面教习的局限，构建高效、本源、有文化内涵的书法教学体系^[6]。

当下书法教育，无论是少儿启蒙还是成人精进，依旧沿用九宫格、米字格等平面工具，陷入“机械临摹、低效练字”的困境，很多孩子练字多年，依旧字迹潦草、结构松散。而方块字理论，为书法教育提供了全新的方向：摒弃单纯的平面定位教学，从本源思维、立体结构入手，先让学习者理解汉字的立方体结构、中宫统摄逻辑，再进行笔画练习，做到“先明理、后练字”。

依托六四棱锥同心聚合的结构，设计专属立体练字格，直观展现中宫核心、六面结构，引导学习者以中宫为重心，把控笔画的聚散、延展，快速掌握汉字的立体结构与重心稳定，大幅提升练字效率。同时，在教学中融入河图洛书、五行哲学、六十四卦等传统文化知识，让学习者不仅学会书写技巧，更读懂汉字背后的文化基因，实现“练字、明理、修心”三位一体，契合当代美育教育“立德树人、文化传承”的核心要求。

5.2 传统文化活化：传统思维的当代通俗表达

方块字理论，是中华传统思维与文化基因的通俗化、大众化表达，能够让晦涩的传统文化走出学术殿堂，融入日常书写，实现当代活化。

河图洛书、五行哲学、易学数理等传统核心文化，因其理论晦涩、专业性强，普通大众难以理解，逐渐形成传承断层。而方块字理论，以汉字书写为载体，将复杂的立体思维、中心统摄、阴阳数理，转化为直观的结构认知与书写技巧，普通人通过练字，就能潜移默化地感受中华方块思维、五行均衡的智慧，无需钻研深奥的理论，就能触摸到中华文明的核心根脉。

这种活化方式，兼具实用性与文化性，既满足了大众写好字的现实需求，又实现了传统文化的传承与传播，让文化传承不再是空洞的口号，而是融入日常的生活实践。同时，也能增强大众的文化自信，让国人重新认识汉字的独特价值与中华思维的博大精深，推动传统文化创新性发展。

5.3 多元应用拓展：文化与实践的双向闭环

方块字理论的价值，不仅局限于书法教育与

文化传承，更能延伸至文创设计、品牌文化、修身养性等多领域，形成“文化传承 + 实践应用”的双向闭环。

在文创领域，以方块字立体结构、中宫统摄为核心，设计原创立方体线框线条习字格（图1）、练字垫板、文房器具等文创产品，兼具实用性与文化性，区别于传统文创产品，具备独特的差异化优势；在品牌文化领域，方块字的沉稳、均衡、中正特质，可融入品牌视觉设计、文化理念，打造兼具中华美学与文化底蕴的品牌形象；在修身养性领域，方块字书写强调中宫定心、沉稳聚力，练字的过程也是修心的过程，能够帮助人们摒弃浮躁、静心凝神，契合当代人缓解焦虑、修身养性的需求。

同时，依托线上平台传播方块字理论，打造书法知识 IP，能够让这一理念快速覆盖全国，吸引更多人关注汉字本源、传承传统文化，形成“理论传播 + 教育教学 + 文创产品 + 文化传播”的完整生态，实现文化价值与实践价值的双向共赢。

立方体（线框结构线条）习字格

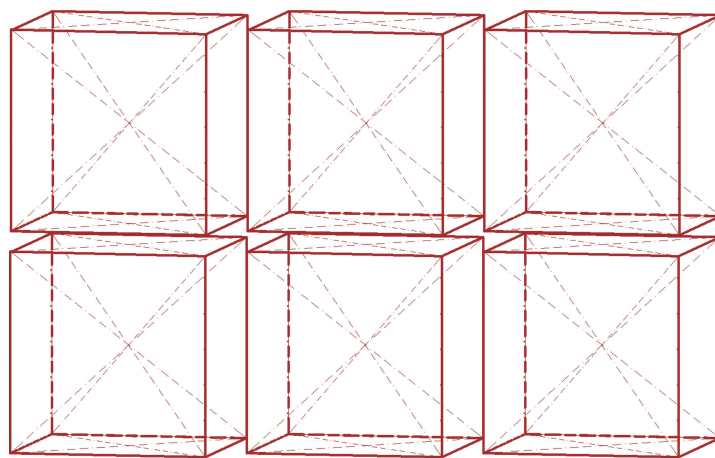

图1

6 未来前景：方块字理论的传承与延展

6.1 文化传承前景：成为汉字文化研究的新视角

从方形字到方块字的认知革新，填补了汉字结构理论研究的空白，未来有望成为汉字文化、书法艺术研究的全新视角，推动汉字理论体系的完善。

过往汉字研究，多聚焦于形体演变、笔法技巧、历史传承，较少从本源思维、立体结构、文化基因的角度，解析汉字的本质。方块字理论立足中华文脉根基，结合数理、哲学、美学、结构力学，重新定义汉字的本质属性，为汉字研究提供了全新的维度，能够推动学界重新审视汉字的结构价值与文化价值，梳理汉字从立体本源到平面误区的演变历程，完善汉字文化研究体系。

同时，这一理论也能推动中华传统思维与当代艺术理论的融合，让中华方块思维、五行哲学，在当代艺术理论研究中焕发新的活力，提升中华文字文化在世界文化体系中的话语权与影响力，让汉字艺术真正走向世界。

6.2 实践发展前景：全民练字与文化传播的双向赋能

在实践层面，方块字理论未来具备广阔的发展空间，能够实现全民练字与文化传播的双向赋能，形成全民参与、全民传承的良好格局。

随着国家对传统文化、美育教育的重视，书法进校园、书法进社区已成趋势，方块字理论凭借其高效、易懂、有文化内涵的优势，能够快速融入校园美育、社区文化活动，成为全民练字的核心指导理论，帮助大众快速写好汉字，提升全民书写水平。

同时，依托新媒体平台，方块字理论能够实现碎片化、通俗化传播，让更多人了解汉字的立体本源，打破千年认知误区，形成“人人懂方块字、人人写方块字”的社会氛围。在此基础上，衍生出的文创产品、书法课程、文化活动，能够持续推动传统文化传播，让汉字文化、中华思维代代相传，实现“以字载道、以文化人”的终极

目标。

7 结论

汉字从来不是二维平面的方形字，而是三维立体的方块字，这是中华民族方块思维、河图洛书立体基因、五行中宫哲学、易学数理密码共同铸就的本源形态，是中华文明独有的文化瑰宝。千年以来，因教习工具的局限、文化传承的断层，世人陷入方形字的认知误区，让汉字丢失了立体结构与文化灵魂，书法书写也沦为机械的平面仿形。

从方形字到方块字的认知革新，是对汉字本质的溯源，是对中华传统思维的唤醒，更是对书法艺术本源的回归。方块字以六个四棱锥同心聚合为结构，以中宫土位统摄为核心，聚精气神、立骨塑形、筑城成势，既具备天然的结构合理性，又承载着深厚的文化内涵，其艺术价值、文化价值、实践价值远超方形字。

这一认知革新，不仅能够推动当代书法教育打破困局、实现高效练字，更能让晦涩的中华优秀传统文化实现当代活化，增强国人的文化自信。未来，方块字理论必将在书法教育、文化研究、实践应用中持续落地生根，让汉字回归立体本源，让中华文脉通过笔墨书写代代传承，让这一独属于中华民族的文字瑰宝，在新时代焕发更加璀璨的光芒。

参考文献

- [1] 李学勤.河图洛书探源[M].北京：商务印书馆，2020.
- [2] 刘大钧.周易概论[M].北京：中华书局，2018.
- [3] 张其成.五行哲学与中华思维[M].北京：中国文联出版社，2021.
- [4] 陈振濂.中国书法美学[M].北京：人民美术出版社，2019.
- [5] 邱振中.书法的形态与阐释[M].北京：北京大学出版社，2022.
- [6] 王宁.汉字学概要[M].北京：北京师范大学出版社，2020.

艺术疗愈视角下高校水彩课程教学改革与内容设计研究

马帅

河南牧业经济学院, 河南郑州, 450046

摘要: 以艺术疗愈为切入点, 通过审美体验、培养创造力等作用下, 能够有效提升高校学生的综合素养。当前国内高校传统水彩课程教学中, 多数课堂教师只注重知识的传播和技法的传授, 却忽视了学生创造性思维的培育, 学生普遍欠缺创新精神。艺术疗愈兼具美学价值与心理疏导功能, 和水彩艺术相得益彰, 恰好能够补齐传统教学的短板。另一方面, 现有水彩教学模式固化、育人维度单一, 也压抑了学生的情感表达, 难以实现心理与精神层面的引导。艺术疗愈兼具美学价值与心理疏导功能, 和水彩艺术相得益彰, 为摆脱传统教学困境提供了新思路。为此, 本文将重点探讨艺术疗愈视角下高校水彩课程教学改革与内容设计研究, 从阐释艺术疗愈的核心概念、应用逻辑及水彩画的疗愈价值, 结合当前我国高校水彩课程教学现状以及痛点, 构建适配高校学生身心发展特点的水彩绘画课程教学体系, 探索技法教学、心理疗愈与美育赋能深度融合的教学路径, 为高校水彩美育教学改革提供理论参考和育人思路。

关键词: 艺术疗愈; 高校美育; 水彩绘画; 教学内容设计

Research on Teaching Reform and Content Design of Watercolor Courses in Universities from the Perspective of Art Therapy

Shuai Ma

Henan University of Animal Husbandry and Economy, Zhengzhou Henan 450046, China

Abstract: Taking art therapy as the starting point, aesthetic experience and creativity cultivation can effectively improve college students' comprehensive literacy. At present, in the traditional teaching of watercolor courses at domestic universities, most teachers merely focus on the imparting of knowledge and techniques while neglecting the cultivation of students' creative thinking, resulting in a general lack of innovative spirit among students. Art therapy integrates aesthetic value and psychological counseling functions, which complements watercolor art perfectly and makes up for the deficiencies of traditional teaching. On the other hand, the rigid teaching mode and single educational dimension of current watercolor teaching restrict students' emotional expression, failing to provide guidance on their psychology and spirit. As a combination of aesthetic value and psychological counseling, art therapy works well with watercolor art and offers new ideas to break the predicament of traditional teaching. For this reason, this paper mainly explores the teaching reform and content design of university watercolor courses from the perspective of art therapy. It first expounds the core concepts and application logic of art therapy as well as the healing value of watercolor painting. Combined with the current situation and existing problems of watercolor teaching in Chinese universities, this paper constructs a teaching system of watercolor courses suited to the physical and mental development characteristics of college students, and explores teaching approaches that integrate skill training, psychological healing and aesthetic education. It aims to provide theoretical references and educational ideas for the reform of watercolor aesthetic education in universities.

Keywords: Art Therapy; Aesthetic Education in Universities; Watercolor Painting; Teaching Content Design

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

0 引言

伴随我国高等教育美育改革持续深化,美育的重要性愈发突出。现代美术教育已然突破了传统学习技艺模式,成为承载人类内在情感、塑造精神世界、外化审美感知的重要文化载体。高校美术类课程不再局限于专业技能培养,其育人功能进一步延伸,涵盖审美塑造、情感涵养与心理调节等多个维度。当代大学生处于身心发展的转型期,心智尚未完全成熟。其中00后已是高校学生主力,该群体普遍抗压能力偏弱。同时受网络环境影响,部分学生存在社交畏缩、自我封闭、个性孤僻等状态,叠加升学、就业、人际竞争等多重现实压力,当代大学生心理健康问题日益凸显。现阶段,高校学生心理健康整体状况不容乐观,学习焦虑、生活烦闷、睡眠障碍等心理与生理问题频发,极端负面事件屡见报道,大学生心理健康已然成为社会各界高度关注的重点议题,亟需高校主动扛起育人责任,探索适配学生身心特点的情绪宣泄渠道与心理疏导载体。水彩画作为高校美术专业及公共美育的核心课程,具备上手门槛低、工具便携、色彩表现力丰富、大众接受度高的独特优势,是极佳的美育与心理融合育人载体。基于新时代美育改革与高校心理育人的双重需求,水彩课程教学亟须顺势革新,以艺术疗愈为核心理念拓展教学内涵,让学生在水彩创作体验中实现审美能力提升、艺术技能积累与心灵状态净化的多元成长,充分发挥水彩艺术的育人价值。艺术疗愈以审美浸润与创造力培育为核心,可以有效赋能学生综合素养发展,是高校新时代美育育人的有效途径。

1 艺术疗愈理论概述

艺术疗愈作为新兴的交叉学科理论,融合了心理学、艺术学以及教育学领域,其以艺术创作为媒介,依托非语言的艺术表达形式,引导个体探索内在心境、完成情感梳理与心理重构,最终实现自我疗愈自我成长的过程。这种疗愈方法超

越了语言沟通的局限性,艺术表达方式更具有多样性,借助绘画、音乐等多元艺术载体,人们可以放下心理防备,将潜意识里的情绪借助创作表达出来。进而缓解心理压力、化解负面情绪、加强自我认知,最终实现身心健康良性发展^[1]。

20世纪中期以来,艺术疗愈开始在西方流行,此后不断向外传播,如今已成为全球通用的心理调适手段。美国艺术治疗师玛格丽特·瑟纳尔作为艺术疗愈的奠基人之一,她认为艺术超越了语言边界,是触碰内心真实思绪的有效途径。西方经过60年专业化发展,建立起完善的行业认证体系,广泛应用于临床治疗、教育等领域,前沿研究聚焦神经科学融合。

2 水彩画在艺术疗愈中的应用优势与价值

2.1 水彩画的艺术特质适配疗愈内核

水彩画是以水媒介,用颜料进行赋彩的艺术表现形式,其灵动自由,水色淋漓,韵味无穷的艺术特质,备受当代人的喜爱,这与艺术疗愈所追求的放松身心、释放压力、自由表达的内核高度契合。不同于油画与版画对专业能力要求高、创作风格偏严谨,反观水彩画,在心理疗愈方面优势十分突出。首先,水彩自带亲民的艺术属性,大众自幼接触的国画同样以水为媒介,大众对水彩接受度高;同时它创作门槛低,上手难度小于国画,无需扎实的造型功底即可尝试,水色交融间变幻丰富、色彩明快,大幅减轻了创作者的心理负担。其次,水彩被视为绘画领域的“轻乐器”,工具便携,画面色调通透清新,搭配撒盐、拓印等基础手法,可形成丰富多变的视觉层次,帮助人们平复焦躁的心境。让人获得身心松弛感。最后,水彩创作中水、色、笔触、干湿效果均可自由把控,无论是写意、写实,还是干画、湿画等创作形式,均可外化内心情绪,成为情感表达的有效媒介。

2.2 水彩画创作过程的心理疗愈机制

在高校水彩绘画与教学的课程设计中,融入艺术疗愈理念对学生的情绪宣泄、心理调适与自

我接纳具有显著的正向作用。水彩创作前期的调色、润纸等准备工序,节奏舒缓、操作轻柔,能够有效平复学生紧绷的身心状态,消解学习与生活带来的紧张感与心理压力。在创作阶段,学生通过色彩、造型进行表达,任由水色自然交融、随性晕染,跳出标准化创作框架,将内心的焦虑、烦躁等负面情绪加以疏导。在教学过程中,结合心理学及艺术疗愈知识,利于学生在绘画过程中梳理心绪、正视情绪,循序渐进地完成心理疏导与自我疗愈^[2]。

同时,水彩创作自带随机性与偶然性,可以引导学生从画面谈到自我认知,进而接纳自身的不完美,缓解自我否定、过度焦虑等心理问题,对大学生健全人格塑造具有积极促进作用。

2.3 高校水彩课程融合艺术疗愈的育人价值

艺术疗愈融入高校水彩课程,不仅是对学生心理健康的关注,而且是对其审美以及创造能力的培养。水彩课程与艺术疗愈的融合,实现了专业教学与育人价值的双重升级。针对美术专业学生,课程侧重引导其在创作中进行精细化构思与合理的色彩把控,能够利用水彩的技法丰富创作内涵,摆脱模板化创作困境,形成个性化艺术风格,提升艺术共情与表达能力;对于高校公共美育学生,水彩创作兼具趣味性与松弛感,既能缓解学业焦虑、陶冶审美情操,也能持续提升学生对美的感知能力,实现身心的放松与舒展。同时,这种融合教学模式创新了高校美育教学形态,破解了传统水彩课程育人单一、学生参与度低的问题,从而在培养其独特的创造能力以及艺术表现性上面提供了全新思路。面向普通美育学习者,

3 艺术疗愈视域下高校水彩课程教学内容设计

3.1 课堂目标的重构

在艺术赋能的理念下,摒弃传统单一的技能型教学目标,转向身心共育的培养模式,构建“技能目标+审美目标+心理目标”三维一体化

教学目标。经过重构的美术教育体系,不在是单纯的技法的学习,将育人重心提升至生命素养培育的层面。在技能目标上,让学生掌握水彩的进本方法,具备水彩绘画的创作能力,在审美目标上,重视学生的多元理解能力与批判性思维,引导学生感知水彩艺术的灵动之美,提升色彩审美、鼓励他们通过艺术鉴赏与创意表,树立个性化审美理念;在心理目标上,依托水彩创作释放学生负面情绪,缓解学业与心理压力,助力学生学会感知情绪、调节心态,塑造积极乐观的心态,达成身心和谐发展的目标。

3.2 搭建分层模块化教学内容体系

为有效的搭建美术课程从专业技法到身心共育的教学目标,结合学生绘画基础与心理需求,采取“循序渐进、由浅入深、技法与疗愈融合”的原则,将课程内容分为基础感知、情绪表达、创意创作、总结升华四大结构,层层递进落实教学目标。

首先,构建基础感知与松弛疗愈教学。教师应营造出自由宽松的良好学习氛围,帮助学生破除技法焦虑,建立适度的放松状态。教学中弱化技法考核,精简理论讲解,重点介绍水彩工具特性、水与色彩的基础关系、简单笔触运用等基础内容。在创作过程中,鼓励学生大胆尝试创新,综合运用各类材料,不必刻意拘泥造型,引导其遵从内心感受开展创作,专注探索水色交融的趣味,卸下心理包袱。同时加强师生交流,及时给予反馈与鼓励,让学生获得尊重与认同感。此外,可融入色彩心理学知识,解读不同色彩对应的情绪内涵,帮助学生感知色彩与内心情绪的内在联系。

其次,进入情绪表达与技法融合教学。在学生掌握基础技法、适应课堂氛围后,在此基础上,课程进入将专业技法与情绪表达深度结合。这一环节设计具有开放性的主题训练如“情绪色彩”“心境笔触”等,引导学生关注当下创作的心情和状态,运用不同的色彩、笔触、构图表达

内心感受。例如,低落心绪可用低饱和色彩与柔润晕染表现,愉悦心情则依靠高饱和色彩、爽利笔触来诠释。同时搭配经典水彩疗愈作品鉴赏,带领学生解读作品背后的情感内涵,逐步提升艺术共情能力。

再次,延深主题创意与深度疗愈。本模块聚焦深度心理疏导与创意能力提升,设置贴合大学生生活与心理状态的创作主题,如“自愈瞬间”“青春心境”“压力释放”“美好期许”等开放性主题,不局限固定的构图范式、色彩搭配与表现形式,教师可积极引导大胆尝试多元绘画技法与艺术表现形式,充分释放创作个性与内心情绪,让作品直击内心、深度梳理情绪、释放心理压力。课堂全程以鼓励式正向教学为核心,遵循循序渐进的原则,效提升其审美能力与思辨能力^[3]。

最后,开展作品分享与心理升华。艺术疗愈的核心,既在于自我表达,也离不开情绪共鸣与自我接纳。学生应对自己的作品进行深度阐释,以作品交流分享的形式,组织课堂小型作品展,让学生自主讲解创作思路、灵感来源、情绪表达等方面,并从多个角度审视自己的作品,不仅从形式上的构思与表现,更是传递出内心的某种情感表达。借助师生互评、同伴交流,大家彼此共情、相互慰藉,实现集体疗愈。同时引导学生复盘引导学生复盘创作前后的心理变化,让作品成为观照自我的一面镜子,帮助学生正视并接纳独特的自我,最终达成身心和谐发展的育人目标。

3.3 构建多元化综合评价体系

在艺术疗愈理念赋能下的美术课程中,课程建设应转变评价模式,摒弃单纯以作品优劣打分的模式,转向关注学生学习过程和情感创作多元化的评价^[4]。以往的评价局限于对作品的完成度,标准较为片面。为此教师评价时不仅可适度考查学生水彩基础技法的掌握程度,更要重点观察其创作投入度、专注力,以及创作过程中情绪疏

导、心理调节的实际效果,不再苛求画面形式的完美。教师引导学生对作品进行阐述,诠释作品所表达的内心情感和思想内核,自主复盘创作体验与心理变化。这种多元化评价弱化功利化考核导向,始终以学生身心成长与综合素养提升为核心,与艺术疗愈的育人初衷高度契合。

4 结语

艺术疗愈与高校水彩绘画课程的融合,是新时代高校美育改革与心理育人融合的重要创新路径,契合“以美育人、以美化人、以美润心”的美育核心目标。水彩画独有的特性与艺术疗愈的育人内核高度契合,相较于传统水彩教学单一的育人模式,该方式可有效关注学生的情感需求,弥补情感培育缺失的教育弊端。该教学模式不仅能够提升学生的水彩专业技能与审美素养,更能为大学生提供常态化的情绪释放渠道,通过艺术治疗的手段为学生实现自我心理疏导和精神慰藉。这一探索不仅为高校心理健康教育提供了可操作性实践模式,还能更加全面地了解学生的内心世界,培养学生健全的人格,为新时代高校美育高质量发展提供有力支撑。

参考文献

- [1] 崔紫晶.引用艺术疗愈融入大学生心理健康教育的实践途径[C]//河南省民办教育协会.2025年高等教育发展论坛创新教育分论坛论文集(下),2025:114-115.
- [2] 方思琳.“艺术疗愈”在高校大学生心理健康教育中的应用研究[J].佳木斯职业学院学报,2024,40(03):82-84.
- [3] 王佳琦.高校美术课程线上线下混合教学改革研究[J].陶瓷科学与艺术,2024,58(04):28-29.
- [4] 郑婷匀,关文欢.艺术疗愈介入高等教育——价值逻辑、现存问题与改进策略[J].艺术研究,2024(05):76-78.

长江文库

综合性学术知识服务平台

· 长江文库 · 智汇知识 · 赋能学术

期刊·图书·古籍·学位论文·地方志·会议文献
覆盖全学科·服务全机构

「长江文库」一个汇聚海量学术资源的综合性知识服务平台。集期刊、古籍、地方志、图书、年鉴、会议论文、报纸于一体，覆盖自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学五大学科。从专业出版服务到公共知识传播，我们连接历史与未来，服务全球学术研究与文化传承。

访问官网：www.cjwk.cn

龙源网APP
「名刊甄选」套餐会员

读杂志, 就上龙源网

可回溯往期杂志, 还可畅享1000多种精品期刊数字内容

【限时活动】订阅「龙源网」app “名刊甄选套餐” 年会员, 可专享 “**第二年会费1元**”

【套餐介绍】套餐内囊括180+种热门杂志

详细杂志清单可扫描右侧二维码了解

【费用说明】首年会费198元/年, 第二年1元, 合计199元

扫码立即订阅

龙源网阅读卡专门针对机构以及企业用户采购使用。内含付费阅读余额可购买龙源期刊网网页端以及移动端相关知识付费服务内容。并享受企业用户采购折扣价。

订卡企业微信

