

杨晓阳的艺术思想:大美为真 写意铸魂

鸿蒙初开 197×640cm

袁思陶

以“大美术、大美院、大写意”为核心理念,以形、神、道、教、无五字哲学构建东方美学体系,杨晓阳深耕“丝路创作”四十年,在美术教育、理论建构、社会美育、文明互鉴与智能时代创新领域形成系统性实践,其思想价值与艺术贡献,为做好中国式现代化进程中的文化建设工作提供了重要范本。

五阶递进,构建体系

杨晓阳的艺术思想植根中华文脉千年肌理,以“大美为真”为终极美学纲领,构建起“形一神一道一教一无”五阶递进的东方美学哲学体系,实现了从技法层面向哲学本体论的跨越。

“形”为艺术之基,主张以具象形态为载体承载精神内涵;“神”为艺术之魂,强调超越形似追求气韵生动,接续谢赫“六法论”中“气韵生动”的核心要义;“道”为艺术之根,融汇老庄“天人合一”与儒家“文以载道”,将艺术创作与宇宙本源、人文精神相贯通;“教”为艺术之用,确立艺术“以育人、以文化人”的社会伦理价值;“无”为艺术之境,吸纳禅宗“空性”思想,追求虚实相生、有无相生的审美境界,抵达东方艺术的最高精神维度。

他以丝绸之路为精神母题,四十载笔耕不辍,将西部山川的雄浑气象、多民族文化的交融特质、丝路文明的历史厚度熔铸于创作,打破传统水墨的写实边界,走向意象化、多维化、书法化的现代大写意范式。

其创作并非对丝路景观的简单复刻,而是以哲学思辨提炼文明本质——在笔墨挥洒间,将自然之“形”、生命之“神”、天地之“道”、人文之“教”、精神之“无”融为一体,让作品成为东方美学哲学的具象化表达。这一思想体系,既坚守中华优秀传统文化的精神根脉,又融入当代审美格局,为中华优

秀传统文化的创造性转化、创新性发展提供了哲学层面的理论范本。

大美为公,美育惠民

杨晓阳的美学思想超越个体创作范畴,形成了覆盖社会各阶层、各领域的美学价值体系,成为涵养国风、凝聚共识的精神力量。

在美学本体层面,他倡导“大美为公、美育惠民”,主张美学从美术馆的象牙塔走向城乡生活的每一个角落。其美学思想以民族审美为根基,反对低俗化、同质化的审美倾向,推崇雄浑正大、诗意温润的东方美学品格,为当代社会树立了健康的审美风向标。

在社会实践层面,他将写意精神融入城乡建设、公共空间营造、文旅融合与乡村振兴,让艺术成为连接人与自然、人与社会、人与文化的纽带。

从乡村公共艺术的创作,到城市公共空间的美学设计,再到文艺赋能乡村计划的落地,杨晓阳以美学实践推动社会审美素养的提升,助力形成崇美、向善、守正、创新的文明氛围。更重要的是,他的美学思想承载着文化认同的功能,通过对丝路文明、民族文化的艺术表达,强化国民对中华优秀传统文化的认同感与归属感,为构建和谐社会、增强民族凝聚力提供了坚实的美学支撑,这正是美学服务社会、滋养精神的核心价值所在。

“技术”转向“精神”

杨晓阳提出的“大美术、大美院、大写意”办学纲领,并非单纯的教育理念革新,而是以哲学思维构建的全民美育生态体系,实现了美术教育从“技术培养”到“精神塑造”的根本转变。

在教育哲学层面,该纲领打破传统美术教育的学科壁垒,主张“大美术”整合绘画、

雕塑、设计、建筑、书法等多元艺术门类,以整体美学思维培养学生的审美素养;“大美院”则倡导教育主体的多元化,让美术教育走出校园,融入社会文化生态;“大写意”则强调教育的核心是培育艺术创作的精神内核,引导创作者以写意精神表达生命体验与哲学思考。

在教育实践层面,他在西安美术学院、中国国家画院任职期间,推动学科融合、院馆共建与社会美育体系化建设,构建起覆盖校园、社区、乡村的美育网络。其教育理念始终围绕“以育人、以文化人”,将中华美学哲学、丝路文明基因与时代审美教育深度融合,不仅为美术行业培养了兼具专业能力与人文素养的人才,更让美术教育成为滋养心灵、塑造人格、传承文脉的公共文化服务。这一实践为“新时代学校美育工作”提供了可复制、可推广的理论与实践双重范本。

技术为用,思想为魂

面对人工智能带来的艺术生产与传播范式变革,杨晓阳以清醒的理性与开放包容的胸怀,构建起AI时代艺术发展的哲学认知,为中国艺术在智能浪潮中守住人文根脉提供了核心指引。

他提出“AI是工具,艺术在人心”的核心判断,从哲学层面厘清了技术与艺术的边界。从认识论角度看,AI的本质是算法与数据的集合,能够高效完成资料梳理、素材生成、视觉模拟等基础性创作工作,大幅提升艺术创作的效率,但无法替代人类的生命体验、情感感知与哲学思考——艺术的核心在于创作者对世界的理解、对生命的感悟、对精神的追求,这是AI无法复刻的人文主体性。

从价值论角度,杨晓阳主张艺术家应“善用AI而不依附AI”,以“大写意”的原创精神与人文主体性驾驭技术,让AI服务于文

化想象的实现与传统美学的现代表达。他并非拒绝技术革新,而是强调技术必须回归人文初心,成为艺术创作的辅助手段。在丝路主题创作与数字艺术实践中,他将AI作为辅助工具进行素材整合、视觉推演,同时坚守“形、神、道、教、无”的东方美学哲学内核,推动传统水墨与数字技术的融合共生。

更具理论洞见的是,他在《狼来了》系列文论中,深刻剖析了智能时代美术的发展危机:若艺术创作过度依赖AI,将导致艺术原创性的丧失、人文精神的消解,最终让艺术沦为技术的附庸。这一思辨,直指AI时代艺术发展的核心命题,为中国艺术在智能浪潮中守正创新提供了哲学层面的思考框架,为文化数字化、艺术科技融合发展提供了重要的理论参考。

艺术为媒,文明互鉴

杨晓阳以艺术为媒介,将东方美学哲学与丝路文明精神相融合,构建起文明互鉴的艺术表达体系,践行着文化传播的时代使命。

在文化传播哲学层面,他认为艺术传播的核心并非单纯的作品输出,而是美学精神与文化价值的共鸣。其以丝路艺术为纽带,将中国写意精神与人类共同的审美追求、价值理念相联结,作品巡展海内外,成为不同文明对话的桥梁。作为中国文化艺术发展促进会主席,他整合文艺资源赋能基层文化建设,推动传统美学融入现代生活,让东方美学哲学在跨文化传播中实现共鸣与认同。

其创作与实践,既是对“一带一路”文化交融的艺术诠释,也是对国家文化数字化、国际化战略的积极响应。通过数字技术将丝路艺术、东方美学传播至全球,让世界看到中国艺术的哲学内涵与精神魅力,这正是“十五五”时期文化传播领域以艺术为载体讲好中国故事、提升中华文明国际影响力的核心实践路径。

杨晓阳

1958年出生于陕西西安,教授、博士生导师。1979年考入西安美术学院国画系,1983年毕业,同年考取该院研究生,1986年研究生毕业并留校任教。曾任西安美术学院国画系副主任、主任,1994年任西安美术学院副院长,1995年主持学院工作,1997年任西安美术学院院长。2009年至2018年任中国国家画院院长。

曾任第十二届、第十三届全国政协委员,中国美术家协会第六、七、八、九届副主席,中国文学艺术界联合会全国委员会委员。现任中国文化艺术发展促进会主席、中国文学艺术界联合会全国委员会委员。

系陕西省“三五人才工程”第一层次人选、全国宣传文化系统“四个一批”人才、国家有突出贡献的中青年专家、教育部第三届高等学校教学名师奖获得者。

长期从事美术创作、理论研究与美术教育工作,参与美术学院与画院建设、文化遗产保护、乡村振兴及中外艺术交流等领域工作,策划组织多项重要美术活动。近年来,凭借长期积累的行业管理经验与艺术创作研究成果,主持中国文化艺术发展促进会的社团工作,推动中国美术对外交流、服务“一带一路”建设。

艺术
天地

栏目策划人 程欣

黄河船公 200×138cm

关中正午 190×190cm

雪域 200×190cm