

艺术·哲学·至美

Art · Philosophy · Ultimate Beauty

Li Houxia

DIXIE W PUBLISHING CORPORATION U.S.A.
美国南方出版社

艺术·哲学·至美

李厚遐 著

责任编辑：向 辉

版面设计：侯国强

© 2025 by Houxia Li

Published by
Dixie W Publishing Corporation
Montgomery, Alabama, U.S.A.
<http://www.dixiewpublishing.com>

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher. The only exception is by a reviewer, who may quote short excerpts in a review.

本书由美国南方出版社出版
· 版权所有 侵权必究 ·
2026年1月 DWPC 第一版

开本：210mm x 148mm
字数：58千字

Library of Congress Control Number
美国国会图书馆编目号码：2025951432

国际标准书号 ISBN-13：978-1-68372-793-4

李厚遐 作者简介

李厚遐，女，1963年，中国四川（祖籍湖北），大学本科，美国国家油画丙烯画协会会员，中国传统文化诗书画协会理事，中国国际艺术家协会理事，国家一级美术师，香港特别行政区文学艺术界联合会美术家协会会员，四川省美术家协会会员，中国翰林院艺术家协会会员，翰林院文化艺术中心及北京翰林书画院书画艺术研究员，中国国家公务员。

毕业于中央美术学院中国画学院高研班，国家画院唐秀玲现代重彩工作室，中国包装装潢设计大学，北京大学，四川大学，成都大学。

- 油画作品《无题》荣获第二届国际艺术展（美国）《决赛入围者奖》；
- 油画作品《无题》入选《俄罗斯莫斯科国立奥斯特洛夫斯基博物馆、俄罗斯莫斯科州国立大学、当代油画联合展“虹”》
- 油画作品《灯红酒绿》荣获法国视觉艺术大赛《决赛参赛者奖》；
- 油画作品《灯红酒绿》2022年入选中韩建交30周年韩国济州西归浦市国立艺术中心等举办的《绵延当代艺术展》；
- 油画作品《罗密欧（太阳神）与朱丽叶（大摆裙）：他们的爱情在天地间永恒》荣获美国国家油画丙烯画协会会员大赛《会员展作品入选奖》；
- 油画作品《罗密欧（太阳神）与朱丽叶（大摆裙）：他们的爱情在天地间永恒》入选《俄罗斯莫斯科国立奥斯特洛夫斯基博物馆、俄罗斯莫斯科州国立大学、当代油画联合展“虹”》
- 油画作品《我们的世界》荣获《首届世界艺术大赛中国赛区优秀奖》；

- 油画作品《极品土地爷》2022年入选中韩建交30周年、韩国济州西归浦市国立艺术中心等举办的《绵延当代艺术展》；
- 油画作品《都市人家》2022年12期《四川市场监管》发表；
- 中国画作品《人物写生》2016年6期《市场监管论坛》发表；
- 油画作品《蒙娜丽莎2018维纳斯：以各自原有的尺寸在362年后合而为一》荣获2023全国“翰林书画艺术展”第一届书画评选大赛“银奖”；
- 绘画作品《转变》荣获法国艺术基金会第五届国际美术家协会最佳艺术家大赛《最佳艺术家竞赛参与证书》。
- 中国画工笔作品《设计师》入选2022年瑞士赫尔维公开赛；
- 中国画写意作品《我和你》入选2022年瑞士赫尔维公开赛；
- 中国画写意作品《刚柔之韵》入选《全国书画名家精品展作品集》；

- 中国画工笔作品《唱支山歌给党听》荣获中国诗书画名家精品展铜质奖杯；
- 中国画书法作品《文字联唱》入选中国诗书画研究院、四川省美术家协会、四川绘画艺术院举办的四川绘画艺术院画展；
- 中国画写意作品《虎韵》入选《中国诗书画研究院、四川绘画艺术院、中国四川嘉州画院联合巡展作品集》；
- 中国画工笔作品《青花情结》入选四川省美术家协会《四川省首届花鸟画大展》作品集。

序章

当宇宙将人类最美的形态定义为“功能”的容器，我目睹所有被歌颂的爱情与美丽背后，都刻印着文明赖以生存的冰冷医学逻辑，而灵魂成长的代价，竟是必须亲手撕裂自身最纯粹的部分。

我问过地球的智者：“你们见过上帝吗？见过真佛吗？”

回答是寂静，随后，两个字在虚空中浮现：“没有。”

“那你们为神祇塑造的万千法相，从何而来？”

智者的声音如同风拂过古老的岩层：“我们看遍这星球上的生灵，飞鸟、游鱼、走兽，无一物比人类的形态更美。于是，我们撷取人类最美的形象，加以塑造。”

然后，维度开口说话了。

三维的声音浑厚，带着金石的回响：“我寻遍这星球上的男子，见到了至美的形貌——米开朗琪罗的‘大卫’。他不仅凝聚了男性的阳刚之力，更精准诠释了其‘向外索取，养家糊口’的医学功能。”

二维的声音清越，如同薄冰相击：“我寻遍这星球上的女子，见到了至美的姿态——卡巴内尔的《维纳斯的诞生》。她不仅展现了女性的阴柔之韵，也清晰解读了其‘向外付出，生儿育女’的医学功能。”

三维继而冷然道：“男子若空有阳刚之美，却无养家糊口之能，终不过是尊需人供奉的‘祖宗’。”

二维亦淡然回应：“女子若徒具阴柔之美，却无生儿育女之能，终究只是个拖累他人的‘累赘’。”

它们达成共识：美的皮囊，必须与美的实质——那支撑种族存续的功能——相匹配，方是由内而外的完整，是人类在荒芜中相互依存的唯一基石。

我转而仰问宇宙：“你们既造人类，为何偏要让两个在截然不同家庭中成长，带着无数差异与棱角的个体，去结合，去组建新的家庭，从而制造无穷无尽

的摩擦、误解与烦恼？为何不让他们在最初的家庭里，安稳度过一生？”

宇宙的意念洪流般涌来，不带丝毫情绪：“为了成长。肉身的孱弱需要磨砺，灵魂的蒙昧需要觉醒。安逸，是永恒的坟墓。”

此时，一维开口，它的声音纤细如丝，却穿透所有维度的屏障：“我寻遍这地球上被描绘得最多，也最难描摹的情感——爱情。最终，我找到了曹雪芹笔下的贾宝玉与林黛玉。那是剥离了所有世俗功能与利益交换的，纯粹的‘痴’。”

我不禁追问：“为何这般极致的纯爱，独独诞生于中国？”

宇宙的回音，指向了苍茫大地：“中国的疆域，与世上许多大国相仿。然而，在这片相近的土地上，唯独中国养育了十四亿之众，他国人口，连其零头也难以企及。

“这片土地孕育出的文明，其生存的底色，是‘吃苦耐劳’，是‘忍辱负重’。

“于是，中国人写诗，将澎湃凝练为几行平仄；

饮高度烈酒，在灼烧中寻求片刻超脱；品清茶一盏，于苦涩回甘里默想人生。

“而另一边，他们写绵长的小说，铺陈故事的逻辑；饮低度酒精，维持松弛的交谈；啜饮咖啡，获取持续的热情。

“这些外在文化属性的沉淀，无不是为了平衡内在那无时无刻不在累积的、巨大的生存压力。因此，宇宙的意念在此处微微停顿，仿佛强调一个被深深隐藏的秘密，中国人的浪漫，从不张扬外显，它是藏在骨子里的。是深埋于冻土之下，等待春雷的根芽。”

话音落下，星海沉寂。而我看见，那被定义为“美”的人体，那被颂扬为“纯”的爱情，其下奔涌的，是更为浩瀚、更为沉默的暗流。一切答案，似乎都已给出，却又引向了更深、更远的迷惘。

目录

第一部：雕塑艺术	001
一、古希腊时期（公元前 8 世纪 - 公元前 1 世纪）	003
1. 古希腊雕塑的艺术性（公元前 8 世纪 - 公元前 1 世纪）	003
《石境天启》	004
第一卷：古风的觉醒	004
第二卷：和谐的巅峰	005
第三卷：真实的升华	007
2. 古希腊雕塑的哲学性（公元前 8 世纪 - 公元前 1 世纪）	009
《石谕：人神之间》	009
第一卷：秩序的晨光	009
第二卷：比例的圣殿	010

第三卷：命运的狂澜	012
第四卷：中和的极境	013
3. 古希腊雕塑的至美性（公元前 8 世纪 - 公元前 1 世纪）	014
《石谕：至美的朝圣》	014
第一卷：秩序的初啼	014
第二卷：黄金的圣殿	015
第三卷：衣褶的史诗	017
第四卷：动态的永恒	018
第五卷：克制的辉煌	019
二、古罗马时期（公元前 1 世纪 - 公元 4 世纪）	021
1. 古罗马雕塑的艺术性	022
《石鉴：真实之镜》	022
第一卷：权力的面孔	022
第二卷：痛苦的史诗	023
第三卷：石上的史诗	024
第四卷：骑手的沉思	025
2. 古罗马雕塑的哲学性	027
《石鉴：真境之旅》	027
第一卷：理性的边界	027
第二卷：秩序的重量	028

第三卷：命运的绳索	029
第四卷：和谐的密码	030
3. 古罗马雕塑的至美性	032
《石谕：至美巡礼》	032
第一卷：真实的锋芒	032
第二卷：秩序的韵律	033
第三卷：张力的平衡	034
第四卷：永恒的凝望	036
第五卷：和谐的圣殿	037
三、中世纪时期（公元5世纪-14世纪）	039
1. 中世纪雕塑的艺术性	040
《石谕：神圣的阶梯》	040
第一卷：秩序的圣言	040
第二卷：石头的温情	041
第三卷：重量的升华	042
第四卷：先知的力量	043
2. 中世纪雕塑的哲学性	045
《石谕：天梯之上》	045
第一卷：审判的镜鉴	045
第二卷：圣灵的共融	046
第三卷：圣徒的望道	047

第四卷：圣母的桥梁	048
3. 中世纪雕塑的至美性	050
《石谕：天光阶梯》	050
第一卷：神圣的刻度	050
第二卷：象征的秘境	051
第三卷：共生的诗篇	052
第四卷：悲悯的辉光	053
四、文艺复兴时期（14世纪-16世纪）	055
1. 大卫雕像的艺术性：	
一尊觉醒的巨人，一曲人性的赞歌	056
《石魂：觉醒的刹那》	056
第一卷：蓄势的宇宙	056
第二卷：完美的隐喻	057
第三卷：决断的眉头	058
第四卷：公民的觉醒	059
2. 大卫雕像的哲学性：男性美的精神史诗	061
《石魂：存在的锋芒》	061
第一卷：石中的觉醒	061
第二卷：意志的波涛	062
第三卷：抉择的刀刃	063
第四卷：人的尺度	064

3. 大卫雕像的至美性：	
意志的丰碑，生命的史诗	066
《石谕：巅峰的寂静》	066
第一卷：蓄势的宇宙	066
第二卷：超验的肉身	067
第三卷：决断的史诗	068
第四卷：索取的圣殿	070
尾声：人的颂歌	071

第二部：油画艺术

一、油画起源与早期文艺复兴（15 世纪 -16 世纪初） ..	075
1. 早期文艺复兴油画的艺术性	076
《画境：曙色之门》	076
第一卷：镜中天地	076
第二卷：海浪的诗篇	077
第三卷：银币的启示	078
第四卷：沉睡的净土	079
2. 早期文艺复兴油画的哲学性	091
《画境：人文曙光》	091
第一卷：镜中圣约	091

第二卷：海浪启蒙	082
第三卷：银币天平	083
第四卷：沉睡净土	084
3. 早期文艺复兴油画的至美性	086
《灵途：与神曲同行》	086
二、盛期文艺复兴与威尼斯画派（16 世纪）	093
1. 盛期文艺复兴与威尼斯画派油画的艺术性 ..	094
《东方启明录：与文艺复兴大师的三夜谈》 ..	094
第一夜：色彩迷宫	094
第二夜：筋骨殿堂	095
第三夜：灵光熔炉	096
2. 盛期文艺复兴与威尼斯画派油画的哲学性 ..	098
《灵光三重奏：与文艺复兴哲人的对话》	098
地狱篇：理性的迷宫	098
炼狱篇：感性的渡口	099
天堂篇：灵光的交响	100
3. 盛期文艺复兴与威尼斯画派油画的至美性 ..	101
《至美三重阶：与文艺复兴圣徒的朝圣》	101
第一阶：形骸之狱	101
第二阶：光色之川	102
第三阶：灵明之巅	103

三、巴洛克时期（17 世纪）	104
1. 巴洛克时期油画的艺术性	105
《巴洛克启示录：与暗影圣徒的三重螺旋》	105
第一幕：暗影之狱——	
在卡拉瓦乔的烛火中	105
第二幕：丰饶之海——	
与鲁本斯共舞	106
第三幕：灵光迷宫——	
与伦勃朗夜行	107
2. 巴洛克时期油画的哲学性	108
《暗影的觉醒：与巴洛克哲人的七重对话》	108
第一重：暗室启示——	
在卡拉瓦乔的烛火中	108
第二重：混沌华章——	
与鲁本斯共舞	109
第三重：光影迷局——	
与伦勃朗夜行	109
第四重：镜殿疑云——	
与委拉斯贵支对弈	110
第五重：信仰辩证——	
在怀疑与确信之间	110

第六重：灵光交融——	
东西哲思的和鸣	111
3. 巴洛克时期油画的至美性	112
《巴洛克启示录：与暗影圣徒的三重奏鸣》	112
第一乐章：暗影赋格——	
在卡拉瓦乔的刑房	112
第二乐章：血色协奏——	
与鲁本斯的狂欢	113
第三乐章：珍珠夜曲——	
与维米尔的静默	113
第四乐章：镜殿回旋——	
与委拉斯贵支对弈	114
四、洛可可时期（18 世纪）	115
1. 洛可可时期油画的艺术性	116
《浮华启示录：与洛可可精灵的午后茶会》	116
第一幕：绸缎迷宫——	
在布歇的画室里	116
第二幕：水月镜花——	
与格勒兹的对话	117
第三幕：浮生幻梦——	
提埃坡罗的天穹	117

2. 洛可可时期油画的哲学性	119
《浮世悟道录：与洛可可仙子的五重对话》	119
第一折：锦缎迷境——	
蓬帕杜夫人的茶会	119
第二折：玉壶冰心——	
格勒兹的禅院	120
第三折：霓裳幻境——	
提埃坡罗的云阁	120
第四折：虚实相生——	
镜廊哲思	121
3. 洛可可时期油画的至美性	122
《浮世真境：与洛可可仙灵的五重纱》	122
第一重纱：绸缎里的玄机	122
第二重纱：破壶中的圆满	123
第三重纱：浮云上的永恒	123
第四重纱：虚实间的真谛	124
第五重纱：绚烂后的清明	124
五、新古典主义（18 世纪末 -19 世纪初）	126
1. 新古典主义油画的艺术性	127
《理性三章：与新古典先知的对话》	127
第一章：大理石殿堂	127

第二章：历史之镜	128
第三章：纯粹之境	129
2. 新古典主义油画的哲学性	130
《理性之光：与新古典先哲的星穹对话》	130
第一卷：殉道者殿堂	130
第二卷：英雄的尺度	131
第三卷：纯粹的辩证	132
第四卷：理性的星穹	132
3. 新古典主义油画的至美性	134
《理性朝圣路：与新古典圣徒的三夜书》	134
第一夜：白石的盟约	134
第二夜：青史的镜鉴	135
第三夜：纯粹的辩证	136
六、浪漫主义（19 世纪初 -19 世纪中期）	137
1. 《维纳斯的诞生》：	
女性美的艺术性巅峰凝练	138
《美之觉醒：与维纳斯的三重对话》	138
第一重：潮汐的韵律	138
第二重：肌理的密语	139
第三重：觉醒的刹那	140
2. 《觉醒之海：与维纳斯的哲学夜谈》	141

第一幕：被凝视的祭坛	141
第二幕：生命意志的悖论	142
第三幕：规训的技艺	142
3. 《美之涅槃：与维纳斯的终极夜话》	144
第一幕：数学的赋格	144
第二幕：色彩的叛逃	145
第三幕：永恒的悖论	145
第四幕：东方的回响	146
终章：美的涅槃	147
第三部：中国文学	149
一、中国先秦时期（远古 - 公元前 221 年）	151
1. 先秦文学的艺术性	152
《东方巡礼：与先秦诸子的星河对话》	152
第一重：诗之流域	152
第二重：辞之天问	153
第三重：文之道境	153
2. 《道境巡礼：与先秦哲人的天穹对话》	155
第一境：仁爱云阶	155
第二境：天道漩涡	155

第三境：齐物星槎	156
3. 《天问之旅：与先秦圣贤的星穹对话》	157
第一重：自然之门	157
第二重：求索之阶	158
第三重：逍遥之境	158
二、秦汉时期（公元前 221 年 - 公元 220 年）	160
1. 秦汉文学的艺术性	161
《天汉巡礼：与秦汉文魄的星穹对话》	161
第一幕：赋海听涛	161
第二幕：史传星图	162
第三幕：诗境人间	162
第四幕：天人交响	163
2. 秦汉文学的哲学性	164
《天汉哲思：与秦汉智者的星穹夜话》	164
第一重：天命之问	164
第二重：人世之思	165
第三重：道境之争	165
第四重：生死之度	166
3. 《天汉星辉：与秦汉文魄的至美邂逅》	167
第一幕：赋曜天河	167
第二幕：史传星芒	168

目录 /

第三幕:诗魂月华	168
第四幕:人格星碑	169
三、魏晋南北朝时期(220年-589年)	170
1. 魏晋南北朝文学的艺术性	171
《竹林星途:与魏晋名士的夜航船》	171
第一夜:风骨星河	171
第二夜:山水境界	172
第三夜:情魄星虹	172
第四夜:志怪星雾	173
2. 魏晋南北朝文学的哲学性	174
《清谈玄夜:与魏晋哲魂的星穹对话》	174
第一境:名教与自然	174
第二境:生死与存在	175
第三境:虚实与真幻	175
第四境:出入与进退	176
3. 魏晋南北朝文学的至美性	177
《风骨星穹:与魏晋名士的至美遨游》	177
第一重:归真之境	177
第二重:风骨之舞	178
第三重:情致之河	178
第四重:玄思之极	179

/ 艺术·哲学·至美

四、隋唐五代时期(581年-979年)	180
1. 隋唐五代文学的艺术性	181
《星穹唐韵:与诗国仙圣的云中游》	181
第一重:初唐气象	181
第二重:盛唐交响	182
第三重:中晚唐幽思	182
第四重:传奇与词韵	183
2. 隋唐五代文学的哲学性	184
《星穹唐韵:与诗国哲人的月下对酌》	184
第一重:青云之志	184
第二重:水火之境	185
第三重:空色之辨	185
第四重:圆融之道	186
3. 隋唐五代文学的至美性	187
《月照千峰:与大唐诗魂的三重邂逅》	187
第一重月门:盛唐气象	187
第二重月门:中晚唐幽韵	188
第三重月门:五代悲欣	188
五、宋辽金时期(960年-1279年)	189
1. 宋辽金文学的艺术性	190
《星槎胜览:与宋辽金文魁的桂华夜话》	190

目录 /

第一折:汴梁星津	190
第二折:杭城月府	191
第三折:幽云星槎	191
第四折:理趣天机	192
2. 宋辽金文学的哲学性	193
《星穹理境:与宋辽金哲儒的桂舟夜话》	193
第一折:天理云阶	193
第二折:性命星河	194
第三折:理欲之辩	194
第四折:圆融月轮	195
3. 宋辽金文学的至美性	196
《星槎梦华:与宋辽金文魄的桂魄夜航》	196
第一折:刚柔星渚	196
第二折:理境云阶	197
第三折:雅俗星河	197
第四折:圆融月轮	198
六、元明清时期(1271年-1840年,至18世纪末)199	
1. 木石盟深,情骨纯然——《红楼梦》中宝黛纯爱的艺术性	200
《灵河梦判:与绛珠同游太虚境》	200
第一折:残荷听雨	200

/ 艺术·哲学·至美

第二折:诗灏星图	201
第三折:葬花秘境	201
第四折:焚稿星烬	202
2. 木石归真:宝黛纯爱中的存在之思与精神救赎的哲学性	203
《灵河证道:与绛珠共勘存在之维》	203
第一幕:存在的迷雾	203
第二幕:本真的交锋	204
第三幕:自由的悖论	204
第四幕:超越的完成	205
3. 木石凝香:至美的三重境界:宝黛爱情的灵魂诗篇	206
《灵河梦鉴:与绛珠同游三境天》	206
第一境:灵河初证	206
第二境:试探真形	207
第三境:诗焚玉永	207
终境:白茫真境	208
尾声	209
后语	210

