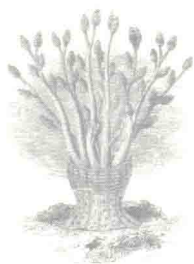

艺术人文教育概论

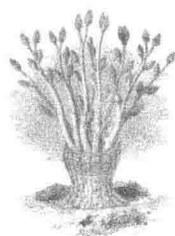
李明等/著

文化的教育，其目的不是个体生存需要和尘世幸福，而是直面永恒的生命意义。人文素养就是一种直面永恒生命意义的教育。

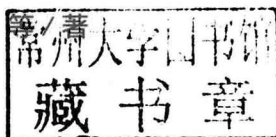

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

艺术人文教育概论

李明

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书共分八章,探讨艺术与人文教育的内涵、本质与范畴,分析古今中外的艺术人文教育思想,介绍在实际教学过程中开展艺术人文教育的经验,并对现行的艺术人文教育制度进行反思,提出下一步发展的建议。

图书在版编目(CIP)数据

艺术人文教育概论 / 李明等著. —上海:上海交通大学出版社,2016

ISBN 978-7-313-13785-2

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术教育-概论 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 222120 号

艺术人文教育概论

著 者: 李 明 等

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 韩建民

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

字 数: 176 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-13785-2/J

定 价: 35.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 9.75

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告 读 者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0769-85252189

上海视觉艺术学院基础教育学院
艺术人文教育课题组

顾 问：汪天云 谢海泉

成 员：李 明 潘端伟 后 盾
高俊华 程 昭

引 论

近年来,“艺考”持续升温,艺术院校成为许多考生的首选。相信大多数艺术生都希望自己在未来能成为一名艺术家。艺术院校,是为社会培养和输送艺术人才的地方,是未来艺术家的摇篮,也是莘莘学子在老师指导下学习艺术知识、领略艺术真谛、潜心艺术创造的学术殿堂。在这里,艺术生们将接受系统而完整的艺术教育,向着自己的艺术梦,迈出坚实的步伐。

艺术教育是高等教育体系中的专业教育,是培养艺术人才的综合、复杂工程。国家文明富强离不开艺术大发展,民众生活安康才会去追求更多艺术享受,社会对艺术人才的需求必将日益旺盛,因此,艺术人才的培养质量,将直接关乎国家和社会生活的方方面面。先不论培养“德艺双馨”优秀艺术人才的长远目标,就从人才自身安身立命的需要和当前社会对人才的基本预期来看,无论什么样的高级专业人才,除了其所掌握的专门知识、技能外,首先必须是一个无害于社会而有益于人类大群的正常人。在“全球化”、“地球村”的今天,自然也应当是懂得作为一个现代人的权利和义务的现代社会的公民。看似并不高的要求,但在我们的实际生活中,也并非个个“专业人才”都能做到。

教育的首要职责是培养人才。人才的首要标志是有益于人类大群,能够为人类美好的生活贡献出一己之长。一个人的综合素质,是家庭教育、社会教育、学校教育等长期共同作用的结果。人的素质、涵养、教养、学养、素养、气质、内涵、品质、品德、才华等的高下,表现在日常社会生活言行的细节方面。学校的专业教育,只是人才培养的一种主要途径。而要真正培养出能奉献社会的高素质艺术人才,以人格塑造为核心,以人文教化为己任的学校艺术人文教育工作,自然使命崇高、责任重大。

中国古代儒家的教育,本质上是一种“人文教育”。如孔子教育弟子,始终以“志于道,据于德,依于仁,游于艺”(《论语·述而》)为其宗旨。志于道者,要立志高远,以探索真理大道为终极理想,属于理想信念教育;据于德者,要立德为本,以道德之自我完善为安身立命之根本,属于道德品质教育;依于仁者,要依从良知,以扩充大爱于人类为日常行为准则,属于广义的生命自然教育;游于艺者,要掌握技能,以浑然忘我之情怀进入创造之境,属于专业与创新教育。教育原则重在理想、道

德、人格、心理、专业知识与技能等方面。儒家教育培养出来的人,则是理想的“君子”或“士”。《大学》更是开宗明义,认为彰显天地万物和人性中的光辉品德,使民众弃旧图新,自强不息,日新又新,最后臻于人格充实、道德完善的至善之境,乃是大学之道。以修身为主,通过“格物致知”,也就是研究世间万事万物之理,而成为“诚意正心”之人,即惟有思想纯正、意念中正,不自欺,不欺人,为人忠诚、诚挚、诚实、诚信、诚恳,才可呵护培育出自身光明磊落、正直无私的胸怀。“修身”是人生永远的大事。只有把自己修炼成人了,才有可能去影响他人,此所谓“己欲立而立人,己欲达而达人”。“自觉”方能觉人,自度方能度人。“己所不欲,勿施于人”。修身可以了,即可去“齐家”,家齐才可谈得上治国,国治而后天下平。这种教育,终极理想是平天下,但现实要求却是先去修身,先争取做一个道德完善、接近完美的人,而后才可谈论其他功业。这依然是值得我们今天深切反思的人文教育思路。即如西方之古希腊,其教育亦重在“公民”与“全人”教育。

教育从根本上言,无非教人做人、做事、求道、为学。这也就是前贤所说教育之人统、事统、道统、学统。近代西方由教会衍变之大学,其自始注重“博雅”教育亦是。只是自工业革命以来,人类思想、知识、文化、风习大变,教育渐渐偏向“事统”与“学统”,也即主要教人如何做事,学习知识。知识教育、专业教育遂变为现代大学之首要任务。民国时期我国高等教育,尚存古代太学或书院教育之遗风,又借鉴西方现代大学教育理念制度,强调学术自由、兼容并包,重在学生人格、人品之培育,如北大、抗战时期西南联大等校,英才辈出。新中国成立后,高等教育学苏联,文理分科,距“全人”教育愈远矣。自二十世纪末,高等教育倡导素质教育,然高校主要以专业知识教育为主,忽视人文教育的倾向与现实,并未得到根本改观。

最近几年发生于大学生当中的杀人、投毒等恶性事件,更是突显了高校人文、道德教育的缺失,向教育界敲响了警钟。这些年一些高校越发重视素质教育、通识教育、通才教育、人文教育,开设人文艺术类选修课程,邀请中外名师为学生授课,加大人文类课程在整个课程体系中的比重,丰富各种人文讲座内容等,收效肯定有一些,不能轻易抹杀,但真正的教育效果如何,却也不容乐观。从全社会讨论“小悦悦事件”和“跌倒老人扶不扶”等社会新闻的现实语境里,人们不难感到:现在以提高国民综合素质、改善人文道德状况为主的教育,是多么必要和迫切,真可谓“任重而道远”。

人文素质教育的关键是全人教育,核心是人格教育,重点是道德教育,其他诸如生命教育、审美教育、文化教育、历史教育等,都应围绕人格教育这个中心展开。通才教育还不是真正意义上的人文教育,通识教育如果离开了人格教育,也不能算真正意义上的人文教育。人文教育,就是以人类的文明、文化为空气,让学生自由地呼吸其中,自觉接受古今中外圣贤的熏陶,体悟人格的魅力、文化的价值、文明的

理想,最终体现为一个人日常的言行。一个有人格和尊严的文明的人,他人生的全部意义和价值在于他作为一个“人”的真正意义和价值的实现。正如伟大的爱因斯坦所说,看一个人有无价值,主要是看他为人类真正奉献了多少,而不是看他的名气、地位、权力、财富。有学者批评中国现在的一些名校,是在培养非常势利的、推崇世俗“成功学”的精致的个人主义者,真是一针见血。这是高等教育的悲哀,值得当下从事教育工作的所有教师深刻反思。

人文教育的重要,似无需赘言。然而现在许多人亦接受了很多年的人文教育,为什么还接二连三出现让全社会痛心疾首的恶性事件呢?为什么人们依然感觉某些所谓“成功”“专业人才”的为人品质、道德品行、人文情怀、综合素质并不高呢?有才无德,或“有文化没素质”、“有知识没教养”之类的感叹,还经常挂在国人嘴边。当然,造成目前社会上一些人,甚至个别在校大学生人格扭曲、素质低下、道德沦丧、冷漠自私,甚至做损人不利己之事等状况的原因是多方面的。但我们若静心从“人文教育”这一角度找原因,还是能发现许多问题之所以产生的症结。比如:当前中国教育急功近利,单纯追求“跨越式发展”和与“国际接轨”,重专业、知识教育而忽视基础教育、人文教育,社会普遍认可接受的文化、精神、信仰、理想价值逐渐缺失,基础教育、人文教育的教学方法有待改进等。人文教育绝非一劳永逸之事,但“吃一堑,长一智”,及时发现问题,对症下药,总结经验,终究是改善现状、逐步解决问题的方法。

上海视觉艺术学院“艺术人文教育课题组”所做的工作,就是立足目前高等艺术院校在人文教育方面所面临的现实和未来发展问题,根据我们多年来从事艺术人文教育工作的探索实践,试图表达出站在一线人文教育讲坛的教育者对当前艺术院校大学生进行人文教育的历史体悟、现实观察、教育理念、教学方法等粗浅意见和看法,以求其友声,深望同道重视和研讨这一颇具价值的问题,共同将艺术人文教育工作提升到一个新水平、新境界。

教育的根本目标是培养人、造就人。这个接受了教育的“人”,已不同于此前没有受过教育的那个“人”。那么,这个“人”又是一个什么样的“人”呢?我们认为,如果一个人接受了基本的高等人文教育,至少应当成为一位“人文”意义上的人。所谓“人文”意义上的人,应该包含两层基本含义:一是这个人不同于没有受过教育的人,他虽然也是一个普通人,但他已经是具备了一定的知识文化的普通人,我们可以称之为文化人、知识人、文明人等,即他已成为“文”的人;二是这个人所具备的相关知识文化及技能等,永远不能脱离“人”这一根本目的,也就是知识是为人自身服务的,人是知识的目的,知识、文化具有“以人为本”的特质、要求,即他所掌握的文已经成为“人”的文。故而,“人文”教育的两翼就是“人”和“文”。离开了“人”,文不能更好地“使人成其为人”,这个“文”毫无意义和价值;失去了“文”,人也就沦为自

然、本能、功利的行尸走肉,不能实现文化或文明意义上的人的本质,人也就不能成为真正意义上的人。人文教育的根本意义在于使一个人成为文化意义上的真正的人,使人类的所有知识和文化成果成为造福于人类生活和生命个体的智慧源泉。人类自古至今的所有教育形式,无论是知识教育、专业教育、技能教育、社会教育等,其最根本的基础在于人文教育。“人文”是所有教育的方向和目标,偏离了人文宗旨的教育,是单向度的教育,是非生命的工具化教育,是把人作为手段的异化教育,不符合教育呵护人性于全,培养“完整的人”、文化人、文明人的教育的终极目标。亦因此,现代以学科、专业领域划分的不同高等院校,都不可能忽视对培养对象进行适当而必要的人文教育。当然,重视人文教育并不是就要偏废专业知识教育,只有人文教育与专业教育齐头并进,才可能培养出真正眼光远大、具有人文情怀、技能精湛、造福人类的栋梁之才。

由于人生命的有限性和人类知识积累的无限性之间的矛盾,现代高等教育突出专业教育以培养社会所需人才,是可以理解的。然而“物极必反”,现代以专业构建的教育体系,在实践中也暴露出自身的局限与不足。许多娴熟掌握专业知识技能的受教育者,却在竞争日益激烈、社会人际关系错综复杂的现实生活面前茫然无措,甚或为一己之私“一失足成千古恨”,令人扼腕,不但不能施展其专业才能,而且连做一个普通人的可能都丧失了。近年国内外频现的发生在高校校园中的举世震惊的一些事件,已经能够充分说明:当前高等教育的价值导向和教育理念与方法是存有偏颇与不足的。我们的教育过分强调了知识和技能的获得,却忽视了人性和文化的维度。受过高等教育的某些人身上所发生的事,甚至超出了人们的想象。狭隘的功利追求和世俗流行意识的诱导,使得人们对一个人是不是成才和人生是否成功的评价标准也出现了错乱和混淆。一些古今中外人类都普遍认可的真、善、美的为人品质,比如良知、诚实、善良、诚信、爱、尊重生命、坚忍不拔、责任、勇敢等,往往被人忽略,而金钱、权力、社会地位、物质占有的多寡等,却成为衡量一个人在社会上“成功”与否的标尺。整个社会弥漫着急功近利的浮躁之气,甚至莘莘学子也受社会风气的影响,多选择能立竿见影见实效的热门专业,以能否找到好工作为选择专业的标准,导致一些学科愈益边缘化,有的学科专业甚至寡人问津。人们追逐看得见的利益,却忽视了精神和文化对生命滋养的重要性。

人文学科本身即有“无用之大用”的特点,虽不能很直接看到其实用效果,但其本身所包含的丰富的道德、人格、理想、文化、精神、信念、审美等价值判断与智慧启迪,却会“润物细无声”地作用于人的终生,安妥人的身心,影响人们生活道路的选择,使人成为完整的人、丰富的人,成为有灵性的生命、有意义的存在。偏重知识技能传授的专业教育,尤其是知识领域切割细密、自足性较强的专业教育,若教育过程只以追求“智慧”、知识和技能为主,而忽视对学生的人格、品德塑造,最后只能培

养知识专才和技术工匠,却很难造就出真正人文意义上的人才。一个人格卑劣、缺乏道德伦理约束和基本人性的“专家”,其专业技能越高,对人类社会的危害越大。虽然人类任何时候都无法避免与客观存在的“假、丑、恶”较量,但设若我们培养的人才,能更多具备“真、善、美”的精神象征力量和人格感召力,而不是轻易倒向世俗社会“假丑恶”一边,人类赖以生存的这个世界,难道不会变得更加美好?专业教育应当以人文教育为底垫,才会使所培养的人不偏离人性基础——真善美的轨道。事实胜于雄辩,现实已经给了我们沉重的教训让我们认识到,偏废人文教育而仅仅强调专业教育,这样的高等教育是畸形的,是必须改善的。目前,国家一直在大力倡导重视素质教育、通识教育、基础教育和人文教育,但这些教育的实效如何,还应当接受时间和实践的检验。

艺术院校的人文教育,本身就是需要永无止境不断探索的育人艺术。艺术院校以培养艺术人才为己任,人文教育在专业艺术人才教育体系中占有十分突出而重要的位置。如前所述,在中国古代最伟大的教育家孔子看来,“艺”是不应脱离“道”、“德”、“仁”而孤立存在的。“艺”最终是为了体证“道”,因此须以“德”为根基,以“仁”为依据。艺术是人的本质力量的对象化,是人类文明的结晶,是人类情感记忆和体验的选择与表现,是人类追求自由与真善美的确证,是人类精神与灵魂不朽的印迹,是人类情感与审美文化的最微妙传达。人类创造艺术,人类研究艺术,人类离不开艺术。艺术生命是人类永恒的精神生命、文化生命。艺术的薪火需要代代相传,艺术的高峰需要永无止境的登攀。“江山代有才人出”,一时代必有一时代之艺术家。在“全球化”、“地球村”的今天,中外文化交流频繁,各种艺术观念交流激荡,艺术创新不仅是时代的呼唤,也是一个国家文化软实力的重要体现。艺术人才的选拔与培养,不仅仅是家庭、社会和艺术院校的事情,也是关系到国家和民族未来长远发展的重要战略。作为为社会培养输送艺术人才的高等艺术院校,我们培养的学生将来如何才能成为真正的艺术家,成为时代热切呼唤的具有艺术创造能力的人才,成为人格品德高尚、艺术技巧精湛的艺术从业者,就需要艺术院校的教育者和受教育者,正视和思考当下艺术教育中的种种现实问题。而人文教育,作为培养“全人”教育的根本和基础,就更不能在艺术教育中缺席。

艺术院校的人文教育,应当秉持什么样的教育理念,才能更好地发挥其在艺术人才培养中的独特作用?艺术院校人文教育的课程设置和教学目标,怎样才能更具针对性地和艺术专业人才培养目标补充、对接,促进艺术生人文综合素质和专业技能的有效提升?艺术院校人文教育的重点应该落在什么上面?艺术院校人文教育应采用何种方式方法?这些都是艺术院校人文教育工作者需要着力思考和解决的课题。

自然,艺术院校的人文教育,是一个需要不断探索和实践的课题,不可能毕其

功于一役。在有限的时间里,我们不可能尽善尽美地解决所有问题。我们只是以一颗真诚的,对广大艺术学子负责任的心,对我们所从事工作的一种热爱,在一种使命感与探索欲的推动下,尝试思考与总结我们在艺术院校从事人文教育工作的理论探索和实践,以期得到同行呼应,彼此借鉴、学习、提高,共同努力,把艺术人文教育工作做实做好,不辜负学子求知求艺的热诚,也使我们每一位人文教育工作者在“学而不厌、诲人不倦”的教书育人工作中,最大限度地发挥聪明才智,迸涌出对艺术人文探索和艺术人才培养的无限热情,使我们的生活更充实、更诗意、更艺术,更有价值意义和光彩,更无怨无悔。

目 录

第一章 艺术与艺术教育	1
第一节 何谓艺术	1
第二节 艺术的本质	4
第三节 艺术的范畴	8
第四节 艺术教育的内涵与外延	10
第五节 艺术教育的目标	12
第二章 艺术与人的创造	14
第一节 艺术创作与人类情感	14
第二节 艺术创作的文化之根	16
第三节 艺术与人类创造本能	19
第四节 在创造中实现人的本质	22
第三章 人文与人文教育	25
第一节 人文的概念与内涵	25
第二节 人文教育及其意义	30
第三节 中国人文教育的现状及原因	32
第四节 人文教育的目标	37
第五节 人文教育的内容与方法	38
第四章 中国传统与人文教育	42
第一节 “六艺”与人文教育	47
第二节 儒家思想与人文教育	49
第三节 道家思想与人文教育	59
第四节 国学与当代大学生的人文教育	68

第五章 欧美的人文教育思想	105
第一节 欧美人文教育思想管窥	105
第二节 苏格拉底的艺术思想	107
第三节 柏拉图的艺术教育思想	108
第四节 亚里士多德的艺术与人文教育观点	111
第五节 卢梭的艺术人文教育思想	113
第六节 康德论艺术与天才	116
第七节 黑格尔的艺术观	119
第六章 艺术院校的人文教育	121
第一节 人文教育在艺术院校的地位和作用	121
第二节 艺术院校人文教育基础课程的设置	122
第三节 艺术院校大学语文与人文素质教育	124
第七章 深化艺术与人文教育改革	127
第一节 对现行艺术教育制度的反思	127
第二节 对艺术人才成长规律的思考	129
第三节 营造更有利于艺术人才培养的人文环境	130
第四节 艺术院校人文师资建设的思考	132
第八章 面向世界与面向未来	134
第一节 经济全球化与中外艺术教育面临的机遇与挑战	134
第二节 读图时代的艺术与人文	135
第三节 高科技时代的视觉艺术创新	137
第四节 文化产业与视觉艺术人才的培养模式	138
第五节 在探索中稳步提高艺术院校的人文教学水平	139
主要参考文献	141
后记	143

第一章

艺术与艺术教育

第一节 何谓艺术

“什么是艺术？”对于一名艺术从业者，或者一名学习艺术类专业的学生来说，这似乎是一个不是问题的问题。但真要把这个问题回答清楚，似乎也并不容易。事实上，从古至今，不同的时代，人们对“艺术”的理解可以说五花八门。时至今日，我们依然很难说什么就是艺术，而什么就一定不是艺术，艺术和“非艺术”之间的界限并不明显。

在日常生活里，我们经常会用到“艺术”这个词，比如我们说一个人很懂得“生活的艺术”，或者说一个人充分掌握了“语言的艺术”、“为人处世的艺术”，等等。那么，这些是不是我们要讨论的“艺术”呢？显然不是，因为这些关于“艺术”的概念，要么是说一个人很会享受生活，要么是说一个人很善于与他人进行语言交流，或者很懂为人处世之道，这些“艺术”用的都是艺术一词的引申意义，而非它的本义。那么，究竟什么才是原本意义上的“艺术”的概念呢？

有人会说，画画是艺术。的确，古今中外，历代绘画大师的杰作都称得上是艺术精品。但是，孩子的涂鸦之作呢？这能够称为艺术吗？显然，很多人并不赞同。当然有人会说，当孩子的涂鸦之作达到了“一定水平”的时候，也能够称其为艺术。那么，这个孩子的涂鸦要到什么水平才能够称为艺术呢？也许有人会说，如果一幅画让人感受到了美，那它就是艺术。艺术和“美”相关，这总没错了吧！——其实，这也不尽然。因为在中外历史上，“艺术”一词曾被赋予的涵义并不单单与美相关。比如在西欧，历史上就有“艺术”和“美的艺术”之分，直至18世纪才明确了“美的艺术”的概念，给这个词赋予了现代的含义。所以，我们需要先对艺术概念的起源作一番简单的梳理。

首先来看中国古代。在古代汉语里，“艺”字原本指的是种植，也就是我们如今说的园艺，而随着汉语的演变，这个字的含义也有了极大的丰富。在春秋时期，儒家要求学生掌握“六艺”，也就是六种基本才能：礼、乐、射、御、书、数。其中既有音乐、书画这样属于当今艺术范畴的，也包括数学这样属于科学范畴，骑马射箭这些属于军事范畴，或是礼仪方面的内容。可见，中国古代的“艺”，并不是指今天的艺

术,而是指技艺。

无独有偶,在古希腊,当时的“艺术”也和手工艺、技艺甚至科学所属同类,之间并不加以区别。古希腊人常用缪斯女神来概说艺术,她们是宙斯和记忆女神的女儿,一共有九位,分别掌管历史、音乐和诗歌、喜剧、悲剧、舞蹈、抒情诗、颂歌、天文、史诗。这里面,也只有一部分和我们今天所说的艺术相关,而今天我们看来显然归属于艺术大家庭的绘画、雕塑、建筑这些视觉艺术,却都被排除在缪斯女神掌管之外。到了古罗马时期,出现了所谓“自由艺术”的概念,我们今天使用的“艺术”一词就源自当时的拉丁文词语“art”,只不过当时的自由艺术还是不同于今天我们所说的艺术概念。自公元4世纪开始,欧洲高等教育的标准课程被定为“七艺”,其中有三门较为低等,即文法、修辞和逻辑,另四门则较为高级,分别是算数、几何、天文和音乐。

归纳一下,我们看到:在古时候,艺术的概念和今天非常不同,实用的技艺与非实用的艺术尚未具体区分开来。许多今天被当作科学、技术的东西,当时都被归入了艺术名下;而很多今天我们视为艺术的东西,当时却未获得适当的名份。虽然无论在古代中国还是古代西方,都留下了大量至今仍被称颂的艺术佳作,但却没有关于审美的系统概念。不过分析以上对于艺术的种种分类,都有一个共同特点:**艺术是人的活动,人的创造,由此将艺术和大自然的造化相区别。**有学者指出:因为当古代的思想家面对杰出的艺术作品并为之倾倒时,他们尚不能把这些作品的审美性质从知识、道德、宗教和实践的功能内容中区别出来,以至于他们无法用一种审美性质作为标准把关于美的艺术集合起来,而只能把它们和科学、技术的内容归为同类。

在中世纪,人们在古罗马的七种自由艺术之外,又加入了七种手工艺艺术,我们今天所理解的艺术被分别归入了这两大门下。音乐和诗歌是学校里的教学科目,因而属于艺术门类,地位比较高。而从古希腊开始就一直受到忽视的绘画、雕塑、建筑等造型艺术,因为从业者只需要像药剂师、木匠、泥瓦匠那样在工匠师傅的指导下,在作坊里以学徒的身份边干边学就行了,所以都被划入了手工艺艺术门类。这种状况一直到文艺复兴时期才有所改变。

文艺复兴是人类文明史上科学、文化、艺术发展最辉煌的时期,艺术与科学技术相统一的“艺术”观念在这一时期也达到了顶峰,涌现出了达芬奇、米开朗基罗、丢勒等一批既是艺术大师,又是科学家或工程师的人物,不但创造出了卓越的艺术作品,还在科学发明、工程技术上取得了巨大成就。而在这一时期出现的另一个重要现象,就是造型艺术地位的上升。达芬奇把造型艺术的地位从手工艺艺术提高到了自由艺术,甚至把他最为推崇的绘画提高到超过诗歌和音乐的高度,而与数学等学科联系起来。绘画、雕塑、建筑这些造型艺术此时有了一个新的名称,叫做“图画

艺术”，这个概念日后也成为了“美的艺术”概念的原型。得益于伟大时代的这些大师们，自古就寄人篱下的造型艺术的地位从此有了翻天覆地的变化，原本连技术都包括在内的“art”一词在后世经常只被用在美术身上，甚至在很多西方著作里，“art”指的仅仅是美术的一个门类——绘画。

17世纪开始，欧洲文化中心逐渐从意大利转往法国。一方面，随着自然科学的进步和独立，人们意识到建立在知识积累上的科学必须和艺术严格区分开来；另一方面，随着艺术向公众的普及，人们也需要一个能够把形式各不相同，但都具有审美特征的艺术门类统一起来的概念。同时，美与善、艺术与手艺之间的区别也开始被强调。1746年，法国学者巴特（Abbé Batteux）在著作《内含共同原理的美的艺术》一书中明确提出了“美的艺术”的概念，对现代艺术系统的确立起到了重大推动作用。巴特将美的艺术明确为以愉快为目的的艺术，以此与功利性的手工艺术相区别，按这个标准，美的艺术共有五种：绘画、音乐、诗歌、雕塑和舞蹈。除了美的艺术和手工艺术外，巴特又把辩论术和建筑视为既提供愉快又具备有用性的第三类艺术，戏剧则是所有艺术的综合。

通过巴特对于“美的艺术”概念的明确，现代意义上的艺术概念也终于确立了。进入20世纪，现代汉语语境中的“艺术”一词也逐渐得到了明确。在“五四”新文化运动开始后，蔡元培首先运用了“美术”这个术语，其概念还包括诗歌和音乐。后来，中国的文艺界和教育界逐渐把“艺术”和“美术”的概念分离开来，“艺术”是总称，是用不同的形象化手段来反映自然和社会，表现人类情感的一门大人文学科，它包罗了美术、音乐、诗歌、舞蹈、戏剧、电影、书法等，也包括服饰、园林等很大的范围。而“美术”，则专门用来指艺术这个大门类里的一个重要分支，主要是绘画和雕塑。

问题看起来解决了，任何事物或者行为要能够被称为“艺术”，必须满足两个条件：其一必须是人的创造，其二必须和审美相关。艺术虽然和技术区别开了，但仍离不开人通过一定技巧进行的主动创造。大自然创造的风景，蓝天碧海，长河落日，纵然再壮阔再美丽，也不能称为艺术。除非有人用笔把这美景画下来，或用相机拍摄下来，形成的作品才能叫做艺术。艺术作为一种精神生产活动，不同于有功利目的的物质生产，而它与思想、道德等其他精神活动的区别在于它的审美价值，这是艺术最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想，欣赏者通过艺术欣赏来获得美感，并满足自己的审美需要。

按照《辞海》的解释，“艺术”被定义为：人类以感情和想象作为特性的把握世界的一种特殊方式，即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。不过话虽如此，艺术的概念还没有百分之百地得到澄清，因为如果说艺术是审美创造活动，等于是把关于艺术的问题又推给了

“美”——事实上人们对于“什么是美”也始终缺乏一个统一的认识,又如何能明确指出什么是与审美相关的艺术呢?同一件作品,在有的人眼里美不胜收,而在另一些人眼里可能粗陋不堪。在不同的时代,人们对于“美”的认识也不尽相同,如唐代人们以女性肥胖为美,现在人们却以女性骨感为美。更何况从20世纪以来,西方艺术界出现了一大批光怪陆离、被冠之以“现代艺术”名称的作品,其中有一些从任何意义上都无法说它是“美”的。比如1917年,法国人杜尚将一个从商店买来的男用小便器送到美国独立艺术家展览会,要求作为艺术品展出,并给它起了个道貌岸然的名字《泉》,此事也成了现代艺术史上里程碑式的事件。这样的一件“艺术品”,恐怕从古今中外任何一个时代、一个民族的审美观来看都与“美”无关,但却在2004年击败毕加索的《亚威农少女》等作品,被推选为现代艺术中影响力最大的作品。看来,艺术的定义非但没有明确,反而越来越乱了。所以,不光历史上人们对艺术的定义五花八门,从20世纪中期开始,人们越发意识到:给艺术下一个严格的定义是一件非常困难的事情。

第二节 艺术的本质

虽然通过18世纪人们的努力,我们有了现代意义上的艺术概念,但这个意义并没有被很好地界定,对艺术的本质也难有统一的定论。从中国先秦和古希腊开始,给艺术下的定义已有上百种。通过历史上对艺术五花八门的定义,也许我们可以对艺术本质的问题有大致地了解,但还是很难说真正地把握艺术本质。

人们对艺术的本质最早的认识是“模仿说”,即认为艺术是对现实的模仿。这个观点从古希腊开始流行,而对此起到最大影响的就是柏拉图和他的学生亚里士多德。柏拉图通过著名的“洞穴比喻”对真实世界作划分,真实世界是看不见摸不着的“理念世界”,它才是绝对而永恒的,我们生活于其中的现实世界反倒是不真实的。现实是对理念的模仿,而艺术又是对现实的模仿,所以艺术是“摹本的摹本”是“影子的影子”,“和现实隔着三层”。所以在柏拉图眼里,艺术是低级的,艺术世界也是等而下之的。亚里士多德也承认艺术对现实的模仿性,但和他的老师已经有了很大不同。亚里士多德抛弃了虚幻的“理念世界”,强调了现实世界的真实性,也强调了艺术的真实性。他甚至认为,艺术比现实还要真实,因为艺术不仅可以模仿事物现实中存在的样子,还可以模仿事物应该有的样子。可以说,亚里士多德认为模仿不应当是被动地照抄现实,还应当再现现实,对现实进行理想化的加工。也正因为如此,他认为艺术模仿能满足人的天性,所以人能从艺术中获得快感。显然,这种快感不是来自消极的模仿,而是来自主动的创造,艺术的本质不仅在于反映世界,还在于再现世界,创造世界。“模仿说”对后世的影响非常大,到了文艺复兴时期,莎士比亚还曾说,戏剧家的任务就是拿一面镜子,映照出人世间三教九流各色

人等。但这一观念也有明显的局限性,因为模仿说只适用于在现实世界中有模仿对象的艺术,如绘画、雕塑、文学、戏剧等,而那些相对抽象的艺术形式,比如音乐、建筑、抒情诗、抽象绘画等,在现实中就根本没有用来模仿的原型。

另一种艺术本质观是“表现说”,这种说法在东西方都有悠久历史,汉代的《毛诗序》就有“情动于中而行于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”之说。到了19世纪末20世纪初,西方美学界也流行起了所谓“艺术即表现”的观点,强调艺术应当“表现自我”,克罗齐和科林伍德对这一观点做了最系统的阐述。克罗齐的两个观点——“艺术即直觉”和“艺术即抒情的表现”,强调人在刹那间的直觉和情感体验,认为艺术创造就是在这刹那间在人的内心完成的。相比之下,把这种情感或创造具体表现出来的活动却并不认为是艺术行为,而只是一种实践活动,一种技术。美国当代美学家苏珊·朗格从符号学美学出发,进一步认为艺术是人类情感的符号形式的创造,艺术品就是人类情感的表现形式。

和表现说紧密相关的是艺术的“创造论”,尤其在浪漫主义运动中,艺术被视为天才的创造。现代艺术和前卫艺术摒弃传统艺术形式,追求新奇,更使这种观念为人所认同。有人问毕加索,他那些令人惊叹的作品是如何画出来的,如何用色,如何构图,如何修改。他的回答十分简单:他是随着创作时情感的跌宕起伏的变化来选色作画的,色彩与情感之间有一种内在的关联。康定斯基的看法更是明确,他认为,艺术品是桥梁,它把艺术家的情感蕴含其中,然后再传达给欣赏者,使他们感受到同样的情感。可见,这些现代派绘画大师认同艺术出自个人情感的表现,但和只注重直觉而忽视表现的观念相比,他们同样追求艺术的创造和实践。历史地看,西方美学的发展有一个从模仿再现向表现的转变过程,这个转变也就是从关注艺术与现实的关系,转向关注艺术与艺术家精神世界的关系。

“游戏说”持的是“艺术即游戏”的观点,认为艺术就像生活中的游戏一样,只是生活形式的外观,而非真实的生活本身。德国古典主义美学的开山鼻祖康德就认为,艺术不夹杂任何利害关系,不涉及任何目的,以自由为精髓的艺术是和游戏相通的。席勒则赋予了游戏沟通人类感性和理性,实现完善人性的功能,他认为:“只有当人在充分意义上是人的时候,他才游戏;只有当人游戏的时候,他才是完整的人。”当然,席勒所说的“游戏”并非通常意义上的娱乐游戏,而是一种自由自觉的活动,一种审美的活着艺术的游戏。斯宾塞则指出,由于物质生产力的发展,人们有过剩的精力来从事精神生产,以丰富人们的心灵,人在自由发泄这种过剩精力时获得快感和美感,而艺术和游戏一样都属于这一类精神生产。当然,这个观念的局限性也是很明显的,因为它只显示了艺术和游戏的某些相似性,比如它们都具有无利害、无目的、自由愉快等特征,却无法指明二者间更多的差异。艺术还具有其他社