

艺术纵横谈系列专著

杨力斌 著

中外艺术论探微

艺术是一个涉及多种学科、内容十分宽广的领域，这些学科相互紧密联系又具有各自不同的修养内涵。中外的艺术家与美学理论家，因为各自接受的文化艺术教育、风俗习惯、品鉴欣赏与观察选择的角度不一样，对艺术精神的认识是不相同的。

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

“艺术纵横谈专著系列”之三

中外艺术论探微

杨力斌 著

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外艺术论探微/杨力斌著. —西安:陕西人民出版社,2013

ISBN 978-7-224-10867-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①艺术理论—研究 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 241763 号

中外艺术论探微

作 者	杨力斌
出版发行	陕西出版传媒集团 陕西人民出版社 (西安北大街 147 号 邮编:710003)
印 刷	西安市建明工贸有限责任公司
开 本	890mm × 1240mm 16 开 18.25 印张
字 数	400 千字
版 次	2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-224-10867-5
定 价	48.00 元

前言

艺术是现今社会上时髦的议论话题，但艺术并不是谁都能说清楚的事情；而是一个涉猎学识内容十分宽广的领域，是艺术哲学、艺术思想、艺术精神、艺术人品、艺术审美、艺术思维、艺术技巧、艺术自然等方面综合能力的展现，也是相互紧密联系的内容，又彰显出各自不同层次的修养境界。不同时代与不同国家、地区的人们，因为接受的文化艺术教育、风俗习惯与审美意识等方面的熏陶不一样，所以对艺术论述的内容也是不相同的。

—

艺术创作是作者思想观念、艺术精神、审美意识与技巧方法等的综合展现，而不仅仅是技巧方法的表现；画家，并不是一个只会埋头画画的人，或绘画方面的专家，真正意义上的画家属于艺术家，是善于意象审美与意象思维活动感知的思想者，也是具备腹有诗书气自华的专家，而不是一个重复劳作的画匠。因而，一切从事艺术创作者，不应该只熟悉艺术专业方面的技巧表现方法、形式，应该建立起自己深厚的文化艺术修养底蕴积淀。

艺术蕴含哲理，哲学是“爱智慧者，爱美者，诗神和爱神的顶礼者”。（柏拉图）中外有关艺术思想、艺术精神、艺术审美与表现形式的叙述内容是很多。那么，中外艺术思想的修养内涵究竟是什么呢？中外艺术精神的共性与个性化区别究竟在哪里呢？这正是本书重点叙述的内容，也是作者多年研究性读书学习桑榆偶感的部分积淀。

当我们纵观世界文化艺术发展的历史，就知道在“中西文明之间存在着一种密切的交流”，历史上“不同文明之间的交流，过去常常被证明是人类文明进步的里程碑”〔1〕。（伯特兰·罗素）因而，我们采用现代比较学思维方式，来对应地梳理出中外艺术论有关艺术哲学思维、艺术思想观念、艺术思维活动、艺术审美意识、艺术精神内涵、艺术自然表现等方面的修养内容，无疑是一件具有很大启示作用的好事情。

艺术、艺术哲学是一个涉及内容十分广泛的话题，有关《艺术哲学》方面的著作也是很多的，至少在有关艺术哲学叙述方面，就分别有丹纳与奥尔德里奇撰写的两种书名同为《艺术哲学》但内容却完全不同的版本。丹纳撰写的《艺术哲学》，重点在于分析、解读文艺复兴时代欧洲绘画艺术创作中心为什么在意大利兴起发展的时代背景，以及当时意大利很多造型艺术家成长与代表作品创作的情况。而奥尔德里奇撰写的《艺术哲学》，主要叙述艺术美学方面的审美经验、艺术内涵、艺术谈逻辑与各种艺术作品的情况。丹纳倾向于解读艺术哲学创作的背景与作者的创作思想及情趣内涵，而奥尔德里奇

〔1〕中共重庆市委宣传部，等。读点经典：第21辑〔M〕。重庆：重庆出版社，2011：42。英国伯特兰·罗素是近代哲学家、数学家与社会活动家，1950年诺贝尔文学奖获得者。

则倾向于从艺术哲学理念与艺术逻辑角度来解读艺术与艺术品的特性本质，两位美学家都彰显出自己不同的观察视角，不一样的分析、解读的侧重点。

哲学是一件容易令人感到十分空蒙而头痛的思想观念，尤其对哲学领域没有浓厚兴趣的人和从事书画艺术创作的作者在阅读哲学著作时，往往更容易陷入一种枯燥无味的迷蒙之中；而阅读文学艺术方面的著作就不会产生这样的状态，你会感到其中有一种无法抗拒的诱惑力在吸引着我们去阅读，哪怕是阅读艺术哲学方面的著作，也同样会出现这种情形。

哲学是知识阶层与上层建筑领域的智慧，是一种理性的观察经验与思想方法的逻辑学，也是一种用两分法认识世界的辩证法学说，更是一种神思畅想激烈争论的思辨学说。国外的哲学著作蕴含玄妙精微的哲理，仿佛就是将社会上各种简单的现象阐述为高深莫测；而艺术著作却是一种智者娓娓道来的文化艺术审美意识情感倾述，将社会上各种复杂的现象，以一种通俗易懂、深入浅出式的简单话语叙述出来。哲学理论的特点是运用枯燥隐晦的话语去分析、解读社会现象，艺术理论却是直接深入人的心灵世界去分析、解读社会现象。

虽然中国老子《道德经》等古典哲学思想著作言简意赅，高深莫测，但古代哲学家从谈自然界现象进而延伸到叙述自己的思想哲学观念，却易使人进入一种由彼及此的循序渐进有序的深思畅想之中。而国外哲学家在叙述自己的思想哲学观念时，却游离在一些虚构而没有生命力的词语中，给人展现的是一些空蒙枯燥的哲理。国外哲学著作容易给人一种纯粹高深的理论研究印象，面对的是没有生命力及情感的逻辑思维世界，哲学家们只是停留在人文社会科学的上层建筑进行思想理论研究，而不是很快地切入主题内容论述社会文化艺术人生之道的“始中终”^{〔1〕}哲学思想观念。这就是中国古典哲学思想著作与国外哲学家思想著作的重要区别，前者在一种循循善诱中论述出无数深奥玄微的道理，后者却是一些空蒙玄妙、曲折深邃的专用术语，这也许是中外哲学家的文化艺术思维方式不一样的缘故。

在中外艺术创作中，既长于理论研究又善于实践创作者凤毛麟角，但这不应该成为画家等艺术家随便放弃理论学习的理由。很多画者和心存认识误区的人们，都不愿意长期进行自我艺术实践与理论两方面的深层次学习积累，却迫切渴望自己早日成名成家；由此形成国内当代书画界普遍存在重视动手表现能力，而轻视书画艺术与艺术美学等理论修养积淀。

尽管一个人长期致力于理论与实践创作，并不一定会成为一个有所作为的艺术家；但一个人轻易地放弃理论与实践创作，形成一种只会动手创作能力，同样不会具有成为一个杰出艺术家的综合修养高起点气质。

艺术创作并不是一种公式化的简单因果关系，其中的因素是复杂的；一个人善于思考领悟、善于思维妙悟，尤其是善于意象思维活动感知，将会起到难以估量的巨大作用。艺术的耕耘者往往就是艺术的寻道者与殉道者，在这里任何犹豫的思想、彷徨的态度都于事无补，任何妄图走捷径速成的想法都是错误的。当然，如果你只想做一个满足

〔1〕马南邨. 燕山夜话 [M]. 北京: 北京出版社, 1979: 15. 《左传》曰: “君子之谋也, 始中终皆举之, 而后入焉。” 哲学家和思想家都注重事物发展的“始中终”, 诗人、画家等艺术家则关注事物发展的典型时段。

于一得之功的普通画家或艺术家，是用不着永无止境追求艺术精神的。

如何克服画家等艺术家身上客观存在的不足之处，每个作者都有自己不同的看法；这些话题说起来很简单，做起来却很艰难。但唯有真正地达到一种理论与实践高品位修养的境界，我们才有可能具备多创作一些优秀画作、少画一些千篇一律缺乏深层次修养的画作的状态。

须知，“无论对一切理论思维多么轻视，可是没有理论思维，就会连两件自然的事实也联系不起来，……轻视理论显然是自然主义地，因而是不正确地思维的最确实的道路”^{〔1〕}。（恩格斯）既然我们知道艺术作品是作者文化艺术精神的综合修养表现形式，而不仅仅是技巧表现的流露，但却不愿意深入地认识其中的思想精神实质内容，以便扩大自己的眼界，提高艺术欣赏与创作的审视、品鉴能力，这岂不是一件自相矛盾、急功近利的怪事？

艺术创作门类不同，但一个人要想深入学习书画艺术的创作方法，想真正地提高自己正确地分析、认识与品鉴书画艺术作品内涵的能力，首先就得学会看懂书画作品中蕴含的无数修养内涵情趣。如果我们连一幅画作的意境内涵、个性特点、笔触技法、色彩修养等内容高低水平与雅俗状态都看不出来，稀里糊涂地乱画一气，乱说一通，又如何能够提高自己鉴赏绘画艺术的能力水平？又如何能够创作出优秀的传世画作来呢？

我们在对书画家作品欣赏的过程中，如果不愿意流于世俗化地一味溢美时弊，也不愿意肤浅地陷入一种简单的泛泛而谈，那么，潜心致力于深入中国传统文化与书画艺术理论的读书学习之中，自然成为提高自己较为准确品鉴书画艺术能力的唯一选择。无论偏重于哪一个方面的追求，每位作者都应该在观察生活、审视生活、感悟生活、认识生活，进行艺术再现生活的过程中，逐渐地建立起自己艺术创作的风貌格调特点。

二

劳动创造了物质文明的崭新世界，劳动也创造了精神文明与艺术文明的新世界。人类对艺术的认识，不是凭空产生出来的，而是在劳动之余追求精神物质文明中产生出来的，并且经历一个漫长的不断衍变升华的过程。中国古代对艺术的认识同样如此，起初处于一种萌芽似懂非懂的状态，继而随着社会物质生活与文化生活的提高而得到逐渐的升华。秦汉以前古人有关艺术的这些认识，散见于各种文论、诗论等众多著作中。孔子、老子是思想家，而不是艺术家，他们阐述出来的主要是有关思维意识活动与哲学观念方面的内容。但是，当我们从孔子、老子、庄子等前辈圣贤哲人零星散乱的话语内容，以及历代理论家的众多文论、史论、诗论、书论与画论中，还是可以清楚地领略古时人们在社会文化生活中的艺术思想、审美意识与欣赏水平，以及这些前辈智者非同寻常的素朴艺术思想与美学理念等，及其对历代艺术创作、品鉴产生出来的巨大启示影响力作用。

人们对艺术的含义叙述出各自不同的话语内容，“艺术就是感情”，罗丹如是说。艺

〔1〕中共重庆市委宣传部，等。读点经典：第26辑〔M〕。重庆：重庆出版社，2011：8。恩格斯，德国思想家、哲学家，马克思主义创始人之一。

术家笔下的色彩是一个十分丰富的倾向性感情世界，是一种文化艺术的修养表现形式。尽管中外的艺术家说的话内容不一样，但展现出来的艺术情感是相同与相近的，并彰显出无限诱人的玄妙精微的魅力。

我们无论是阅读国外美学理论家奥尔德里奇《艺术哲学》、米盖尔·杜夫海纳《美学与哲学》、玛克斯·德索《美学与艺术理论》、卡洛琳·M·布鲁墨《视觉原理》、丹纳《艺术哲学》等有关艺术美学方面的著作，还是阅读国外《罗丹艺术论》《安格尔论艺术》、德拉克罗瓦《论美术和美术家》、康定斯基《论艺术精神》、约翰·基西克《理解艺术——5000年艺术大历史》等艺术论方面的著作，以及中国古代理论家顾恺之、宗炳、王微、谢赫、张怀瓘、张彦远、郭熙、苏轼、董其昌、石涛、沈宗骞、刘熙载等人有关书画艺术方面的著作，都会不同程度地感受到艺术美学理论深邃玄妙的修养内涵；即使阅读当代美学理论家宗白华、朱光潜、俞剑华、李泽厚、徐复观等人的著作，也会使人进入一种兴奋激动的状态之中。古文难懂，国外哲学家观念难懂，当代白话文易懂，其中既有修养，也有习惯等文化差异情况。中国人熟悉自己的常用语言叙述是一种文化认同感。

中国绘画的创作一直强调意在笔前的“中得心源”妙趣，语出唐代张璪提出“外师造化，中得心源”。可见艺术创作并不仅仅是师大自然造化之功，实际上是包含以前辈画家为师之后，再以大自然为师物象造化的内涵；外师造化的关键在于每个人自我思维感悟的“中得心源”，作者心里有才是真有，心里无都是虚空。画家个人观察社会自然物象后，心灵上产生出绘画创作的主观悟性及意趣内涵，是艺术家人文感知认识自然物象的一种独领风骚的性质。

在画家等艺术家的眼中，自己所描写创作出来的对象永远是具有特殊美感的，也是无法重复的。因为艺术家有着复杂的情感世界，每位艺术家所站角度不同，领悟到的审美活动感知情趣与意识境界不一样，创作出来的艺术品自然也就不同。美是艺术家充分地再现自然物象的一种艺术表现形式，但“美不是一种观念，也不是一种模式，而是存在于某些让我们感知的对象中的一种性质，这些对象永远是特殊的”^{〔1〕}。艺术作品中美的魅力正是在于这里，它不可能产生于一种完全相同的艺术美学思想观念，也不可能是一种相同的有意识与无意识进行简单复制的固定模式；即使画家笔下描绘一幅完全相同的作品，在物象的形态、笔触和色彩等技巧表现方面也不可能完全一样。如果画家不是这样作画，就容易混同于画匠似不动脑筋的千篇一律的复制之中，流于自降艺术格调的世俗化时弊了。

具有五千年悠久历史的中国传统文化艺术博大精深的宝库中，蕴藏着无数还没有被人们认识、发掘出来的思想哲理智慧；而国外现代艺术、艺术美学与比较学等崭新理论从更加科学化、系列化、标准化等方面展现出缜密的思维逻辑能力与巨大的艺术生命力。当我们运用国外现代艺术、艺术美学与比较学等崭新理论视角方法，去深入阅读、分析、研究中国高深玄微的灿烂文化艺术思想著作时，就会领略到中华先哲们叙述出来的艺术精神妙趣与意境，并通过我们的不懈努力准确地注释、解读出来，并使得我们民

〔1〕〔法〕米盖尔·杜夫海纳：《美学与哲学》〔M〕，北京：中国社会科学出版社，1985：19。

族宝贵的文化艺术思想精华，在新时代重新绽放出更加光彩夺目的思想哲理智慧光芒。

中国文化艺术蕴含十分广阔的包容性、消融性和拓展性特点，“崇尚知识的价值，是中国的传统”^{〔1〕} 47。（伯特兰·罗素）古今的中国人都具有虚心向别的国家和民族学习的勤奋进取精神。我们在深入研究中外艺术论时，既要注意尊重国外现代艺术美学理论的系统化、科学化、哲理化研究思路的长处，还要进行消化吸收的学习，只有“吸收其精华，才能对我们的身体有益，决不能生吞活剥地毫无批判地吸收”^{〔1〕} 10（毛泽东），同时也无须妄自菲薄我们

中华民族的优秀文化艺术精神理念。当我们阅读了更多反映中外古今文化艺术精髓思想理念的文论、诗论、画论、书论之后，就会在深入了解国外艺术美学论述理念的同时，更加清楚地知道博大精深的中国传统文化影响下产生出来的一切艺术表现形式，也是世界艺术精神领域中的一朵奇葩。

我们生活在现代科技文化带来的日益丰富发达的新生活中，有关中外艺术思想、艺术精神、艺术美学等理论与实践的探索研究，早已走下高高在上的神坛，成为我们社会生活中处处可见的平常事情。但绘画等艺术创作取得成功的因素是多方面综合修养的结晶展现。

有的画家素描、色彩基本功很好，但对文化艺术思想、审美等综合修养素质处于一般化水平；由此形成自己观察生活、认识生活与再现生活的驾驭能力太浅薄了，就无法画出好作品。有的画家重复画似曾相识的程式化作品。如果这类画家能静下来，潜心地读一些有关艺术美学理论的书籍，尤其是有关中外绘画构成、笔法与色彩等方面的内容，才会走出世俗低谷状态。有的画家画出一些好作品后，就处于盲目创作的停滞不前状态。使人看了他的很多新作品后，内心的激情不如几年前那么高涨，很多不理想的作品还令人产生了一些忧虑。尽管这些画家一直执著于对绘画艺术追求的勤奋精神，是令人敬佩的，也曾经创作了很多的优秀作品。但一个画家在成名与名气大了之后，长期被淹没在世俗化吹捧的包围声中，在绘画创作上继续前进的步子明显地放缓了，就会出现严重退步的倾向。

画家加强艺术美学理论的阅读，是一种开拓眼界与意象思维想象力方法，阅读中外优秀画作，也是一种重要的学习；尤其是加强对现代构成设计理念、现代艺术表现与西画技巧的学习吸收、融会贯通之后形成自己的画法，是一种与时俱进的重要学习。一个画家对现今时代艺术审美观念的重新确立程度如何，是自己取得绘画创作上突破的关键。只有当画家的美学思想意识进入高品位欣赏阶段，才有可能画出来与过去完全不同的好作品。

当你认真地阅读《中外艺术论探微》之后，将使我们通过多角度、多方面观察认识艺术创作的方法，从而获得更多有益的启示，以便更好地开动自己的意象思维活动能力，拓展出新时代中国绘画等艺术创作融贯中西艺术精神与艺术创作方法长处的新思路。

深入研究中外艺术美学论述，就像在攀登一座巍峨雄伟的文化艺术大山，这是一个

〔1〕中共重庆市委宣传部，等。读点经典：第21辑〔M〕。重庆：重庆出版社，2011。

十分艰难的学习探索过程；不能为之，却又不得不为之，这是新时期历史赋予我们文化人的神圣使命。倘若我废寝忘食地反复修改所撰写出来有关中外艺术思想、艺术精神与艺术审美等方面的探微论述，能够对众多喜欢中外艺术作品的爱好者、追随者以及年轻诗人、画家等艺术家朋友们起到抛砖引玉的作用，我将感到莫大的荣幸与愉悦。

杨力斌

2009年3月2日初稿于山城陋室

第一章	中外艺术哲学思维概述	(1)
一、	艺术哲学思维初探	(2)
1.	艺术哲学的认识理念	(2)
2.	艺术哲学的审美理念	(10)
二、	艺术美的表现概念	(16)
1.	国外艺术美的表现概念	(17)
2.	中国艺术美的表现概念	(23)
第二章	中外艺术思想修养漫谈	(30)
一、	艺术的产生与修养演绎	(31)
1.	艺术的产生与发展简述	(31)
2.	从综合技艺到艺术的完善	(37)
二、	哲学家、艺术家思想综述	(43)
1.	各抒己见论述艺术	(43)
2.	艺术的不同观念与表现	(51)
第三章	中外艺术思维活动观照	(60)
一、	艺术思维修养的浅谈	(60)
1.	艺术思维修养浅谈	(61)
2.	艺术思维形象初探	(70)
二、	艺术思维情感与作用	(77)
1.	艺术思维活动的情感	(77)
2.	艺术思维活动的生发	(83)
第四章	中外艺术思想意识综述	(90)
一、	艺术思想意识漫谈	(91)
1.	中国艺术神明意识浅谈	(91)
2.	国外艺术思想意识感知	(97)
3.	艺术思维的无止境追求	(102)
二、	艺术思想理念的异同	(108)
1.	中国艺道结合的理念	(108)
2.	国外论艺术思想精神	(114)
第五章	中外论艺术精神修养内涵	(120)
一、	论艺术精神专著比较	(120)
1.	中外艺术精神概论差异	(121)
2.	中外艺术精神内涵差异	(127)
3.	中外艺术精神感知差异	(133)

二、论艺术精神表现比较	(139)
1. 中国论艺术精神表现	(140)
2. 国外论艺术精神表现	(146)
第六章 中外艺术意象构成美感	(154)
一、艺术意象的构成妙趣	(154)
1. 中国艺术精神的意象内涵	(155)
2. 中国画审美意象的表现	(161)
3. 国外意象思维活动简述	(167)
二、艺术异想的浪漫妙趣	(174)
1. 中国艺术精神臆想美感	(174)
2. 国外艺术精神的异想美感	(181)
第七章 中外艺术自然审美感知	(189)
一、自然艺术交融的美感	(189)
1. 师大自然造化艺术之美	(190)
2. 人加自然的艺术之美	(198)
二、艺术自然之美的魅力	(206)
1. 天然去雕饰的神逸妙趣	(206)
2. 自然之子的审美妙趣	(213)
第八章 中外艺术品位与人品	(220)
一、艺术品位彰显人品	(221)
1. 中外艺术家的审美思想品位	(221)
2. 中外艺术家的品质展现	(231)
二、批评家的眼光和责任	(243)
1. 书画艺术品鉴浅谈	(243)
2. 任重道远的批评家	(249)
参考文献	(256)
图例	(261)
后记	(277)
新的起点	
——杨力斌“艺术纵横谈专著系列”简介	(282)

第一章 中外艺术哲学思维概述

哲学,在人们眼里是极其神秘的上层建筑领域思维意识辩证法学说,仿佛是一件与艺术完全不沾边的事情。其实,无论我们怎么去看哲学、分析哲学、认识哲学和解读哲学,哲学的本质内容,就是一种运用思维辩证法的智慧思想观念,从主观和客观上多角度来观察事物、分析事物、认识事物各种现象的方法,也是一种理性思维的经验和富于逻辑哲理方法的归纳性总结。哲学这些基本的方法与道理,同样也可以延伸发展为一种以艺术哲学方式观察事物、分析事物、认识事物的审美思想观念。

古希腊时代,当艺术家在表现各种美的形式时,经常遇见一些自己短时间无法弄清楚的问题,往往去请教拥有智慧头脑的哲学家。于是,在古希腊人眼里,哲学家就是一些富于智慧思想修养的人,也是具有良好教育与爱美思想的人,由此使艺术与哲学建立起一种源远流长的千丝万缕的联系。在古希腊历史上最早出现富于智慧的人,是苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德三位著名的先哲,而在中国历史上最早出现富于智慧的人,则是伏羲、文王、孔子、老子、庄子等先哲,这些中外的圣贤之辈都是思想家、哲学家,而不是艺术家。尽管中外这些富于智慧的圣贤之辈,在叙述自己的思想观念时,也会不同程度地涉及艺术美学方面的话题,但未重点谈论这方面的内容,而是偏重于从思想家、哲学家所处的观察角度,宏观地叙述艺术美学方面的有关话题内容。

艺术是一个涉及十分广泛的思想意识创作领域,从事艺术创作为主体的艺术家,通常用诗意的浪漫形象和可视画面来表现社会上的各种现象。而在哲学家、美学理论家中,有的运用辩证法哲理的观察思维,以及对事物发展“始中终”的必然因果逻辑等方法,来论述解读艺术家与作品中的各种情况;有的则从视觉原理、审美理念、空间遐想等方面来论证阐述艺术上的各种现象;有的则两方面内容兼而有之。但他们说的都是一件事情,只是每个人的观察不同,认识角度和叙述的方法不一样而已。

现在世界上的哲学与艺术哲学理论范畴流派众多,名家辈出,哲学思想观念内容也十分的丰富,归纳起来有这样两大类哲学范畴:一大类是反映各种思想意识形态领域方面的哲学,另外一大类就是反映各种视觉艺术美学领域的艺术哲学,又称为艺术美学。

在中国五千年悠久古典哲学思想理念的影响下,产生出来的中国文化艺术富于独特观察自然、审视自然、认识自然、艺术再现自然的审美意识理念,使得传统诗文书画由此产生出来虚实、阴阳和明暗等相辅相成的灵动节奏美感,形成一种人文认识上独具艺术哲理的情趣和意境魅力。我们说中国书画作品中含有哲学修养内涵,有的作品偏重于视觉美学形态的艺术哲学,有的作品偏重于思想意识形态的哲学观念,有的作品两者兼而有之。

无论我们怎么称谓艺术哲学和艺术美学,它们都是运用哲学的逻辑论证方法来分析、解读艺术家与艺术作品中所蕴含的深层次美学修养内涵。因而,本章节分别就艺术哲学思维初探、艺术表现美的概念两个方面的内容,运用比较学方法梳理出一些中外有关的概述,以便使读者清楚地从艺术哲学的逻辑思维理念、分析判断方法中获得更多有益的启示。

一、艺术哲学思维初探

人们所处的社会存在与其接受的文化教育、生活环境、风俗习惯等,必然会影响自我思维方式的形成。鉴于国内外人们长期接受的文化艺术、审美意识、风俗习惯等社会生活多方面主体内容不同,对艺术哲学形成的思想观念认识也是完全不一样的。有的是观察、分析的角度不同,有的是思维论述的观念方法不同,有的是约定俗成的审美意识,有的是作者的偏爱,有的是自然养成的习惯,这些差异都是正常的。

1. 艺术哲学的认识理念

国内外艺术家无论从事艺术创作实践,还是从事艺术理论研究,都离不开对艺术哲学、艺术美学、艺术心理学等方面理论著作的学习。艺术家首先是思想者,是一些具有自我思维和感知能力的人,而不是进行工匠式的简单重复批量生产劳动,艺术家读书、研究和广泛的交流,是为了打开自己的心智眼界,使自己尽可能站得高,看得远。

国外学者叙述艺术哲学方面的著作很多,丹纳与奥尔德里奇撰写的《艺术哲学》,是两部书名相同而内容却不一样的著作。丹纳著写的《艺术哲学》,重点在于解读文艺复兴时代欧洲绘画艺术创作中心在意大利兴起发展的特定时代背景,以及意大利达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗等文艺复兴杰出造型艺术家从事创作必然形成的情况;而奥尔德里奇著写的《艺术哲学》,主要进行艺术美学方面的哲学意识理念、审美经验与艺术逻辑方面的分析。两本书各有自己不同的观察视角及不一样的分析、解读、论述侧重点。我们阅读丹纳《艺术哲学》与奥尔德里奇等人有关《艺术哲学》基本概念的论述,可以了解到很多不同的艺术哲学理念方面的审美经验、艺术规律、逻辑思维能力和思辨判断方法。

哲学偏重于对整个社会生活中事物的思辨认识,艺术哲学则偏重于对艺术表现形式方面事物的思辨认识。美学是艺术哲学上的一个重要的分支领域,现在有的理论家也称艺术哲学为艺术美学。无论是称之为艺术哲学,或是艺术美学,往往都是紧密地围绕艺术方面的话题展开的审美思维与审美意象思维内涵、形式方法等众多的论述。

对艺术哲学理论与实践这两个方面的学习及对思辨知识能力的深入研究,是我们从事绘画艺术创作与艺术美学理论研究的必修课,也是我们建立深厚文化艺术修养积淀的坚实基础。哲学家、艺术哲学家和美学家是从事思想意识理念研究工作的思想家,画家、诗人、作家等艺术家,也是善于对事物展开深层次思维与意象思维活动的思想者,有很多还是善于对事物展开独特思维与审美意象论述的学者。于是,哲学家在论述艺术哲学,画家、诗人、作家等艺术家也在叙述艺术哲学,他们面对一个相同的课题,却善于从不同程度运用思维辩证法,注重于从不同的观察角度来认识思考艺术这一深邃内容所表现出来的迷人而玄妙的魅力。

艺术哲学、艺术美学与造型艺术理论是一个十分广阔的天地,范梦《艺术美学》是一本通俗地介绍这方面内容的著作;米盖尔·杜夫海纳《美学与哲学》,玛克斯·德索《美学与艺术理论》,鲁道夫·阿恩海姆《艺术与视知觉》,卡洛琳·M·布鲁墨《视觉原理》,瓦·康定斯基《论艺术精神》,托马斯·E·沃特伯格《什么是艺术》,列夫·谢苗诺维奇·维戈茨基《艺术心理学》,朱光潜《西方美学史》,乃至无数中外理论家的艺术美学著作,将使我们

在阅读感悟中逐渐地走进艺术这个迷人的领域,引导我们慢慢地了解艺术、喜欢艺术、热爱艺术,并帮助我们去认识领略更多有关艺术之所以深奥玄妙的魅力所在。每个理论家都有自己与众不同的观察视角与分析叙述,我们在书中将结合章节需要进行叙述。

当我们在寻找哲学和艺术哲学思想源头时,无不追溯到古希腊时代。古希腊的柏拉图认为人世间“爱智慧者,爱美者,诗神和爱神的顶礼者”^[1],就是哲学家,也是达到教育最高成就的人。柏拉图这种认识哲学的基本概念,论述出三方面的主要修养内涵:

(1)追求爱的智慧者,或者说具有智慧思想意识观念,善于运用智慧思维活动来观察自然、审视自然、认识自然事物的人们,是富于智慧思维头脑的哲学家。

(2)追求爱美的智者,或者说那些具备审美思想意识理念,并且能够从一切自然物象中发现与感悟到美的事物的人们,是仁者爱人、智者爱美的哲学家。

(3)追求诗神和爱神的顶礼膜拜者,宛如诗神那样富于浪漫畅想,又如爱神那样执著追求“真善美”思想观念与情感理念的人们,是具有浪漫思维意识的哲学家。

可见柏拉图叙述哲学是一种思想者的智慧,是一种通俗易懂的解读哲学思想和富于哲理的方法,使哲学的思维理念走下了远离社会大众的神坛,由空蒙、宽泛的因果、特性、要因等逻辑推理的干巴巴术语,演变为人们熟悉的带有深厚情感的话语叙述;在贴近自然生活、触摸人的情感的同时,也使人们知道哲学并不是什么神秘的思辨哲理与逻辑思维哲理,只是一种智慧者的思想,或称为爱好者的思想智慧。

艺术家的健康成长源于对自身的思想智慧表现能力进行最大限度的开启,在不断升华提高的过程中,使自己成为一个富于思想智慧、善于开动思维活动脑筋的人。人的思想“智慧引导一切形成的事物,不论是天然的还是加工的。这种智慧到处都是。假定艺术家的智慧会引导作品并对无论什么事物都能做出充分的解释,智慧就在艺术中体现。但是在艺术家身上体现的智慧是化身于自然中的智慧,它不是由法则构建,而是一个统一体”^[2](普罗提诺语)。柏拉图从哲学方面来叙述人的思想智慧之美,普罗提诺从艺术方面来谈论人的思想智慧美感,两位古代哲学家的侧重点不同,都彰显出一种思维哲理智慧意识的理念。

中国远古时期善于思维活动的智慧者是伏羲,接下来是周文王。伏羲演绎八卦,是描写《易》文化的始创者,周文王是《周易》的完成者,孔子写《十翼》,是解读阐述《周易》的最后完善者。周文王所写《周易》与孔子所写《十翼》,合称《易经》,成为中国古代六经之首。如果说在2500多年前,古希腊的智慧者是苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德三位闻名世界的大哲学家;那么,中国同时代的智慧者是孔子、老子与庄子等蜚声国内外的思想家。中国古典哲学家十分注重自然发展的规律,往往由观察、叙述自然物象生存之道延伸到思想之道、处世之道、治国之道,倡导并奉行“天人合一”的思想观念。

苏格拉底基本上没有流传下来自己撰写的著作,孔子却撰写了解读《周易》的《十翼》;苏格拉底与孔子这两位中外思想的智慧巨人最令人深感有趣的地方,在于他们更多的文

[1] 朱光潜. 西方美学史[M]. 北京:人民美术出版社,1979:47-48. 柏拉图,也称帕拉图,古希腊哲学家,也是西方文化最伟大的哲学家、思想家之一。朱光潜,现代美学家、文艺理论家,北京大学教授,是我国现代美学的开拓者和奠基者之一。

[2] 阿斯特里德·费兹捷勒. 艺术箴言录[M]. 上海:上海人民美术出版社,2009:18. 普罗提诺,罗马时代哲学家。

化思想观念并不是自己写出来的,而是由他们的得意学生整理出来的。

中国是世界上唯一具有五千年一直没有断代的、多方面的、宝贵的文化艺术遗传的国家,这是中国人对世界文化艺术最伟大的贡献,也是我们引以为骄傲的事情。但国外近代哲学、艺术哲学、艺术美学、艺术心理学、文艺比较学等众多学科领域建立起来的一整套科学化、规范化、系统化、标准化等新的研究方法与思维意识领域的最新成果,又是我们应该认真学习、汲取的生机勃勃的不竭智慧思想源泉。

既然哲学与艺术哲学都展现出一种智慧者思想意识修养的循序渐进关系,那么,无论我们从事绘画艺术实践创作,还是从事书画艺术美学理论创作,都应该做到既要注意阅读学习那些直接分析、解读绘画艺术方面的著作,也要注意阅读学习与绘画艺术有着密切联系的哲学、艺术哲学、艺术美学、美学与哲学等方面的著作,这样才能够更好地认识、理解艺术表现形式风格的复杂性、多样性和独特个性,去深入了解艺术的丰富想象力、意象思维能力与技巧不同表现的综合能力。

人类社会有两大赖以生存的文明财富,一种称为物质文明,另一种称为精神文明。一切艺术作品只是展现出人类在不同时期思维活动感知的思想精神、审美意识修养理念与技巧的综合表现,或者称为精神文明领域的集中展现。历代的诗人、作家、画家等艺术家之所以能够创作出无数流芳百世的优秀作品来,是因为这些艺术家都是有着智慧思维头脑的人,都是善于读书学习、善于广泛开展思维活动感知与善于思考归纳总结的人。

人们在景仰无数前辈思想家、哲学家与艺术家的同时,也都渴望自己具有像前辈巨人那样富于艺术思维与审美意象修养的智慧头脑。须知,任何一位思想家、哲学家与艺术家都非天生的,而是通过后天努力学习、锻炼培养,才逐渐地成为一位胸怀远大抱负的智慧型伟人。一个人坚持不懈地刻苦读书学习,深入地展开思维与意象思维活动,大胆地从事更多的实践创作活动,才有可能使自己逐步地走进艺术那迷人的领域。

艺术哲学与艺术创作是深邃而玄妙的,也没有一条平坦的大道可以随意而舒适地走进。在阅读学习这方面著作时,首先不要将中外有关艺术、艺术哲学、艺术美学方面著作论述的内容看得过于玄妙神秘,最好将它们都当做是一些引导我们如何在艺术中体现出富于智慧头脑的有益思路,或者看成是开启我们心灵上如何将自然物象升华为艺术再现物象之美的入门金钥匙,这就是一种直接感观式进行艺术哲学方面阅读学习的方法。

智慧者往往是善于开动脑筋的思想家,也是一些有着独立思想意识见解的人,由此形成哲学家、艺术哲学家和美学家的审美思想意识修养都具有千差万别的不同论述。当我们阅读中外有关这方面的著作时,就会看见无数带有不同观察角度论述的见解。画家、诗人、作家等艺术家是艺术创作的实践者,他们叙述艺术哲学的思维方式偏重于从事艺术创作上的主观感性理念方面认识;而哲学家、艺术哲学家和美学家是艺术理论的研究者,他们论述艺术哲学的思维方式偏重于从事艺术创作上的客观理性观念方面认识。

早期的哲学家、理论家和评论家在分析、品鉴、叙述艺术作品有关审美意识理念等综合修养内涵时,有的人谈哲学智慧,有的人说艺术智慧,有的人解读美的智慧,大家站的角度不同,使用的文字话语不同,产生出一种各抒己见的广泛思维活动。

当代人谈美学,源于1750年德国鲍姆嘉通创立了美学新学科,开设了有关美学方面的课程,并进行了深入的系统研究,出版了《美学》一书,从而使得美学成为正式的学科,有了独立的研究体系。尽管鲍姆嘉通论述的美学与当代美学并不完全相同,但他毕竟是划时

代的开创者。有学者指出美学体系仍然属于哲学领域的重要分支。对此,托马斯·E·沃特伯格指出:

自18世纪人们开始用哲学思想探讨艺术问题以来,“美学”一词一直作为“艺术哲学”的同义词使用。〔1〕

可见当代理论家和评论家在分析、品鉴、叙述艺术作品的审美意识理念等综合内涵时,使用美学与艺术美学等称谓只是近代社会的事情,它是艺术哲学领域发展到较高阶段的必然结果。鲍姆嘉通只是美学与艺术美学领域的伟大开创者,国外更多的哲学家、美学家与艺术家成为美学与艺术美学领域的不断完善者、拓展者。因而,我们无论用美学还是用艺术哲学来阐述、品鉴艺术作品的修养内涵,都是正确的。

波德莱尔就对谢那瓦尔和德国哲学艺术派提出比较尖锐的批评,“根据谢那瓦尔和德国派的观念,什么是哲学的艺术呢?就是一种企图代替书籍的造型艺术,也就是一种企图和印刷术比赛教授历史、伦理和哲学的造型艺术。的确,历史上有些时期,造型艺术被用来描绘一个民族的历史档案及其宗教信仰”〔2〕。这段文字中涉及哲学的艺术、哲学的造型艺术和造型艺术几方面不同的内涵,在此,我们简略地梳理了解一下有关的内容。

在人类开始对原始生活状态进行某些简略记事活动时,使用亦书亦画的图像方式来记录当时生活的主要情况。无论我们怎么去看人类早期这些简略图写迹象的记事方式,他们充其量只是一种原始鸟兽形态图像的记述形式,并不是比较完善的能够称为造型艺术的表现形式。其中蕴含古人崇拜自然的思维理念,渴望像某些自然物象一样自由自在生活的意识,或者借自然万物的形象来叙说自己想表达的感知物象等众多内容占据了很大一部分;人类真正意义上产生造型艺术作品,是视觉艺术、诗文艺术、舞蹈艺术等各种艺术的表现形式趋于更加完善之后的事情。

艺术的简略并不一定就是简单。尽管人类早期运用简略的绘制来反映当时作者思维活动的亦书亦画的图像痕迹,并不理想完美,却依然能够表现出不同民族的文化艺术修养、风俗习惯、宗教信仰与文明历史痕迹,这是人类思维觉悟萌芽时期。在人类文字还没有完全成熟的初期阶段,当时的文字只是一些亦书亦画的图像符号表现形式,可以称为文字的萌芽形态,也可以称为原始萌芽状态的造型艺术。在我们还没有发现远古时期更多完整文字记载历史的时候,当时人们流传下来的某些亦书亦画的造型艺术图画表现形式,也是一些带有原创思维绘画意味的作品,确实可以从一个侧面反映出一个民族在特定时代的生活方式、生存方法、文化艺术、宗教信仰、风土人情、爱好习惯等方面的情况,以及某些哲学理念的雏形思想萌芽。

随着人们对文字、造型艺术等表现形式的完善之后,文字成为一种比造型艺术更为详尽、准确记载人类在不同时期复杂情况的历史档案文献;绘画也演变得能够更好地表现作者与人们社会生活的思想观念、审美意识等形态,真正意义上的造型艺术才产生出来。人类在文化艺术上发展的轨迹,是使用原始文字刻符记事在前,而作为反映思想审美意识的

〔1〕〔美〕托马斯·E·沃特伯格. 什么是艺术〔M〕. 重庆:重庆大学出版社,2011:7. 鲍姆嘉通,德国著名美学家,世界美学的奠基人。沃特伯格,美国学者、理论家。

〔2〕〔法〕波德莱尔美学论文选〔M〕. 郭宏安,译. 北京:人民文学出版社,1987:383. 波德莱尔,法国诗人、艺术理论家,法国象征派诗歌的先驱。谢那瓦尔,德国美学家。

造型艺术在后。因此,造型艺术可以对文字记载的人类历史档案起到一些辅助性的补充说明,却无法取代文字在记载人类各方面历史情况时详尽而准确的精妙作用。

哲学的艺术,既是论述哲学的一种很巧妙的处理方法,也是艺术哲学中的一种智慧的思想观念。“任何好的雕塑、好的绘画、好的音乐都会引起它们各自想要引起的感情和梦幻。然而,推理、演绎,那是书籍的事。所以,哲学的艺术是向着人类童年所必需的那座形象化的一种倒退,如果它要严格地忠实于自己,它就不得不把它想要表达的一句话中所有的形象一一画出来。”^{〔1〕}这是波德莱尔认识哲学艺术的思维方式,也侧面叙述出雕塑、绘画、音乐等感情表现的作用。

艺术家创作出来的一切艺术作品,都会使人在观看时产生出程度不同的感悟情趣和梦幻般的共鸣呼应;艺术只是充分地表现出无数的自然物象与社会生活物象,并不证明自然物象与社会生活物象形成的因果关系发展,这是艺术家与艺术作品应该发挥出来的巨大作用。而对于自然物象与社会生活物象的形成等因果关系,那是哲学家需要深入研究推理、演绎的事情,也是哲学理论书籍应该关注叙述的重点。

人类童年时期认识自然生活、社会生活的形象化,就是一种没有任何思想束缚的亦文亦画的记事方式。我们对于波德莱尔这段话叙述的观念,可以从以下几方面去认识理解。

(1)人类的童年是一种没有任何思想束缚的无知无畏状态,童年所产生的、必需的那些形象化特点,就是一种没有任何条条框框约束的丰富想象力。

(2)波德莱尔作为法国象征派诗歌的先驱,表现出现代派诗歌鼻祖自身的艺术思想意识理念。读者最好能够结合当时法国社会上流行的哲学艺术时代背景等情况去认识理解。

(3)此时,波德莱尔指的是人类初期那种质朴纯真的思维认识理念,不是思想观念上的通常感知倒退,而是倡导哲学的艺术应该围绕作品表现特点,去追求一种没有任何思想束缚的、更加开放的广阔思维模式。

当我们纵观世界艺术发展史,就会清楚地看见无形中流露出来的艺术审美意识与设计理念,基本上沿袭着删繁就简、由简入繁、由繁入简等不断循环发展的轨迹。但新的简洁并不是对早期与过去的简单重复,而是站在更高审美意识理念上的精华浓缩,也彰显出一种返璞归真的思想观念与审美意识理念。

我们应该知道艺术的哲学与哲学的艺术,是两个完全不同的论述课题,也是两个不同的学术研究领域。哲学的艺术,泛指在哲学研究中要注意运用更为合理的理念、准确的论证、科学的分析等方法,来论述事物发生过程中的哲理;简略地说,是偏重于阐述哲学逻辑思维领域的艺术。艺术的哲学,泛指在艺术研究中要注意运用哲学的逻辑思维、因果分析、审美理念等方法,来解读艺术创作过程中的一切主题内容;简略地说,偏重于阐述艺术美学思维领域的“始中终”过程。但在人类社会早期,哲学的艺术与艺术的哲学还未形成完整的独立学科时,这两个领域也曾经有过某些相互交叉、交融一体叙述的情况。

艺术的哲学与哲学的艺术是涉及多领域的比较复杂的问题,无论是某些看似简洁的

〔1〕〔法〕波德莱尔美学论文选〔M〕. 郭宏安,译. 北京:人民文学出版社,1987:383.