

与大师对话

相

YULINGHUN
XIANGYUE

艺术人生

天津教育出版社

闲话

· 武俊平 / 著

与

相

YULINGHUN
XIANGYUE

艺术人生

天津教育出版社

闲话

· 武俊平 / 著

图书在版编目(CIP)数据

与灵魂相约—艺术人生闲话/武俊平著. —天津:天津教育出版社, 2001

ISBN 7-5309-3367-1

I. 与… II. 武… III. 随笔 — 中国 — 当代
IV. I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 052103 号

与灵魂相约

——艺术人生闲话

出 版 人 杨清文

作 者 武俊平

责任编辑 刘志刚

装帧设计 郭亚非

出版发行 天津教育出版社

天津市张自忠路 189 号

邮政编码 300020

经 销 新华书店

刷 天津新华印刷二厂

版 次 2001 年 9 月第 1 版

印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷

规 格 32 开(850 × 1168 毫米)

字 数 225 千字

插 页 4

印 张 10.25

印 数 1-1000

书 号 ISBN 7-5309-3367-1/C·37

定 价 15.00 元

让我们怀着朝圣者的虔诚去仰望，去追求
人生至高无上的境界——艺术的境界。

内 容 简 介

在这个充满喧嚣和骚动的时代，这是一杯需要你静下心来慢慢品味的清茶。

现代人一味向外逐求，强调的是竞争、拼搏，把人生的目标定位在财富、权力和性的满足上，却忽略了人内心的渴求。

我们发明了那么多滋补的药品，但我们不知道我们的灵魂更需要滋补。

今天，有多少人的灵魂被无聊和空虚所吞噬，有多少人在感叹活得太累，有多少人在放纵中走向堕落！

也许我们无法拯救这些泣血的灵魂，但我们完全可以拯救自己。

本书倡导的艺术人生，就为我们开了这样一剂灵魂的药方。

本书作者认为，人的天性是艺术家，人生的至高境界是艺术的境界。我们不能脱离现实生活，但我们却完全可以超越现实生活，去追求一种“更高的东西”，从而让我们被俗世的功名利禄玷污的灵魂得到净化和安妥。

本书为我们描绘了一幅艺术化人生的全景图。从对宇宙自然

的欣赏和享受，到对生老病死的豁达态度，对人情世故的体味，对爱情与事业的梦想，对一切细小的生活琐事的热情，处处闪烁着人的洞见和智者的超脱。

作者以文化大散文特有的汪洋恣肆的笔调，带领我们领略艺术人生的无限风光。

当你以艺术人生的视角重新审视我们的生活时，你会发出这样由衷的感慨：

——生活原来是如此美好，让我们去好好珍爱吧！

前言

在许多人的心目中,艺术仅仅是一种职业,仅仅存在于美术馆、歌剧院、音乐厅中,仅仅是少数有闲者装饰门面附庸风雅的花瓶。

然而,西方现代艺术大师杜尚却说:“我最好的作品是我的生活。”

拿破仑,一位叱咤风云、彪炳史册的政治家、军事家,却偏偏喜欢以艺术家的身份自诩:“我喜爱权力,但我以艺术家的身份喜爱权力,就像一位音乐家喜爱他的小提琴,在弦上拉出声音、和弦及旋律。”

是的,我们不该把艺术当作精神贵族们在沙龙里的奢侈,不该把它当作生活的小小的点缀,而应该让艺术的精神充满我们生活的方方面面。

按照希伯莱人的观念,整个宇宙就是耶和華的艺术作品。耶和華井然有序地进行艺术创造,先形成宇宙的粗略轮廓,然后精工细作,最终使之达到最完美、最精巧的程度,如同雕刻家完成自己的塑像作品一样。

这是一种充满诗意的象征,它给我们一个永恒的启示:宇宙的精神就是艺术的精神。

人,万物的灵长,宇宙的精华,在他的本性中深藏着美的气韵、艺术的因子。

然而,随着文明的积垢愈来愈深,人的这种艺术的天性却受到

了威胁。我们越来越工于计算,但我们的感悟力、想像力却在退化;我们越来越追求外在的奢侈和虚荣,但我们的内心世界却日渐贫乏;我们的触角延伸到了宇宙空间,但我们的灵魂却被囚禁在贪欲的牢笼里……陶渊明那种“采菊东篱下,悠然见南山”的飘逸难觅了,苏东坡那种“与清风明月为友”的旷达难寻了。

要想使人类从这种困境中挣脱出来,必须重新确认人的艺术家身份,唤醒人的艺术天性,张扬艺术的自由精神和创造精神。

艺术的精神是自由的精神。卡西尔曾说:“艺术乃通往自由之道,它是人类心智自由的过程,而这,正是一切教育之真正和最高目的。”人类不正是凭借其艺术想像力的自由飞翔不断从必然王国到自由王国吗?

艺术的自由是创造的自由,人只有通过创造性活动才能得到自我的解放,人性的光芒只有在创造中才能闪现出来。无论是工作、结婚成家、抚养子女,还是绘画、歌唱、舞蹈,都同样可以成为我们的艺术创造。人生的全部魅力都蕴涵在创造的乐趣中。

在人的所有创造性活动中,我们真正创造的是灵魂。

一个好的建筑师,把他的全部情感都投注在一砖一瓦中,当一座大楼像纪念碑一样耸起的时候,他的灵魂也得到了一次升华。

一个上等的厨师,在烹出一盘美味佳肴的同时,他的灵魂也得到了美化。

有的人宁可去费力地洗衣服而不愿用省时省力的洗衣机,吸引他的是冲、洗、晒这个过程引发的美妙幻想。

一个深谙人生之道的人,能把最普通的家居生活变为生动的艺术创造。一位天文学家说:“在我们日常的家务和做园艺的体悟中,只要我们注意,就会发现精神也会流动和说话。”

艺术人生,就是灵魂的创造。

艺术人生,就是带着灵性去生活,成为自己生活的艺术家。

让我们与灵魂相约!

目 录

前言

..... 1

第一章 人的天性是艺术家

..... 1

造物主最得意的艺术品..... 2

人是审美的动物..... 5

艺术造就了人的伟大..... 12

古希腊的酒神精神..... 17

中国文化的礼乐精神..... 24

第二章 我们时代的病与痛

..... 34

第三章 艺术化人生俯瞰·····	95
我们怎样堕落成痞子·····	87
我们为什么缺乏爱·····	80
贪婪给我们带来了什么·····	72
我们为什么活得累·····	65
现代人的个性在哪里·····	56
我们为什么冷漠无情·····	47
我们为什么无聊和空虚·····	41
我们怎样走向迷途·····	35

到塔西提寻找什么·····	96
艺术是人生最高的价值·····	107
人生极点皆艺术·····	113
疯一点,傻一点·····	122
瓦尔登湖:尘世的天堂·····	133
第四章 拥抱自然 ·····	144
在自然的大社区做人·····	145
灵性的源泉·····	149
和谐的体验·····	155

平凡中的神奇····· 161

谁最会享受自然····· 167

第五章 自我的灯塔····· 177

我很了不起····· 178

面对真实的自己····· 185

生活在此刻····· 193

生命的超越····· 202

第六章 爱：一生的课程····· 215

想说爱你不容易····· 216

爱在使用中增色·····	221
爱在行动中成长·····	227
情爱·生命的巅峰体验·····	235
第七章 工作就是作诗·····	245
率性而行才是真·····	246
把工作当作游戏·····	253
创造生命的欢喜·····	258
第八章 美在单纯·····	266

金钱是一种工具·····	267
简化生活·····	272
悠闲的境界·····	278
第九章 人生的旋律 ·····	286
人所具有的都具有·····	287
活出四季之美·····	292
最后的节日·····	304

第一章

人的天性
是艺术家

你在寻觅，我在寻觅，大家都在寻觅，我们的精神家园在哪里呢？

有人以为“回归自然”就是回归家园，然而，今天还有多少堪称自然的处女地供我们安居？即使如梭罗那样在瓦尔登湖畔自耕自食、自得其乐的浪漫主义者，找到了一片没有污染、远离喧嚣的乐土，最终也还是要返回人类社会的。像高更那样把生命完全奉献给艺术，最后在塔希提岛上终其一生的人，在我们这个世界毕竟是罕有的。

有人想回到欧洲的中世纪，那的确是一个相对平静而安宁的时代，在厌倦了现代文明的嘈杂和混乱之后，遥想一个夏日的傍晚，在一个古城堡里，伴着烛光读骑士小说，的确让人想入非非。但这种美感往往是遥远的时间距离赋予我们的。如果今天把一个现代人抛入中世纪，让他过那种与世隔绝、波澜不惊、千篇一律的生活，用不了多久，他就会发疯的。

有人把田园牧歌的农业社会当作自己理想中的家园，不知有汉，无论魏晋，鸡犬之声相闻，老死不相往来，那又是何等的淳朴、安谧，但即使陶渊明也不相信人间是否有这样的“桃花源”，何况，这只是文人的一厢情愿，至于田中劳作的农民，只要看看他们佝偻的身影和疲倦的面容就够了。

现代人已经习惯了向外寻找，向外用力，而几乎遗忘了，在我

们内心，在我们的灵魂深处，有一片更为广阔的天地。

世界上只有两种东西是无限的，无边无际的：一个是我们置身于其中的宇宙，另一个是我们内心的灵魂世界。

寻找家园，实际上就是安妥我们的灵魂。

寻找家园，就是听从发自我们灵魂最深处的召唤。

寻找家园，就是清除掉文明给我们的灵魂蒙上的厚厚的尘土，让我们自然、真诚、鲜活的天性充分显现、展示出来。

那么，人的天性是什么呢？

人的天性是艺术家。

造物主最得意的艺术品

人是大自然的产物，而大自然是造物主按照美的原则塑造的。在古希腊人的词汇中，世界的意思就是美。

一个人即使沦为乞丐，但只要他还有一颗感悟自然的心，他就不会失望，他就依然是富足的。

宇航员在遨游太空时，看到无数金光灿烂的星系统着自己的轨道有条不紊地运行，组成一幅雄浑壮美的图景，岂能不生发无比的敬畏之情？

就是在我们看来充满了冷静和理智的大哲学家康德，也不能不为宇宙的这种惊心动魄的美而感叹：

“有两种东西，我们对它们的思考越是深沉和持久，它们所唤起的惊奇和敬畏就会越来越大地充溢我们的心灵，这就是繁星密布的苍穹和我们心中的道德律。”

只要我们还活着，还没有丧失感知美的心，美是随处可见的。即使在墙根下，有一点绿的颜色，阳光照耀着它，它就显得很美丽。看到它，

我们也会感到喜悦。

而大自然最杰出的艺术品却是人。

赫尔德这样赞颂大自然的这一伟大创造：

“大自然在它的一切杰出的作品中，表现得栩栩如生。当大自然在我们世界上升到它的活动的最高峰时，它就创造出一个生物，名叫人，它把一切趋向尽善尽美的法则全部压缩到空间最小、生机却最为活跃的人体之中；至于大自然按照这种法则在它的其它作品中发生作用时，只是部分地零乱地使用它的惊人的力量和无穷的财富。大自然在其它元素里，在水里、空气里乃至地球上一些巨大的有机体里灌注生命力量的时候，需要时间和空间，可是在人身上，它往往是暗示一下这些力量，并且把千百万种力量和感情在人身上都安排得巧妙、协调。因此人不仅作为一切感觉的主体，还作为一个神圣的东西，而在我们这个世界上屹立着，他身上的神性把压缩到人身体里的，寓于他的天性中的各种感觉加以安排、估计和调整。整个大自然从人身上认出它自己的面貌，犹如面对一面活的镜子；它通过人的眼睛去观看，借助人的头脑去思维，凭借人的心胸去感受，使用人的双手去活动、创造。所以世界上的这个最富美感的造物，也必须善于模仿、调整、表现，必须是一个具有诗意、拥有政治头脑的造物。因为人的天性既然仿佛就是大自然的最高艺术，大自然在他身上追求着最高效果，大自然也就必须在人类身上把自己显示出来。”

先让我们看看人体的构造是多么神奇。我们真想不到在我们自己的身上，有那样复杂而又划一的动作！头脑是指挥总部的办公处，里面又分成许多小部分，各司其职。由总部引出一根粗大的电线——脊髓，由这线发出无数的支线，分布成电话网——神经系，来传达总部的命令。此外还有两架电话收音机——耳朵，来收取外部的消息；两架高度自动连续拍摄的摄影机——眼目，来拍照外界的影像。在这一片繁忙之中，还设有两座化学试验处：嗅官和味官；

一个能自动起搏的压缩和吸收器——心脏；一个自动滤清器——肾脏；一个生热器——消化器，常保持着 37 度的温度。人的喉咙好像一架风琴，发出这个世界上最动听的音乐，富有弹性的筋骨像吊桥一样把人体的各个部分沟通连接起来。

艺术的和谐和统一精神在人体的构造上体现得淋漓尽致！

让我们再来观察人体的细部，其精巧和奇妙同样会让我们震惊。

我们认识这个世界首先是通过我们的眼睛。人类眼睛所具有的塑造力量，使得天空、山峦、树木、动物这些基本形态，都以其自在自足的方式令人赏心悦目，而人的欢娱之情则因事物的轮廓、色彩、动作的组合油然而生。眼睛是最好的艺术家。由于它本身结构与光线变化的默契配合，从而产生了神奇的透视效果，这效果组合起所有物体，将其纳入一个色彩绚丽而有明暗反差的眼球。在其中，每一个具体的物件都平淡无奇，但它们一经眼球的组合，就像经过一个艺术大师的精心设计一样，构成了浑圆对称的美景。眼睛的构造同样令人叫绝。人的眼睛好比一架天然的照相机，眼眶和眼睛的六条筋好像照相机的三角架，把眼球固定。在眼眶内，眼皮好像照相机的启闭叶，瞳仁和虹彩好像照相机的光圈和光线调节器，水晶体好像照相机的镜头，网膜神经壁好像照相机的底片，人造的照相机需要人工配合光线，利用人工配合距离，而造物主赐给我们的眼睛却能自动调整距离，调整光度，还能自动洗片、自动显影、自动晒片。大自然供给我们无限的五彩底片，可以日夜免费自用。这位摄影艺术大师把我们一生的记忆都珍藏起来，让我们随时可以回味。

如果说眼睛是一位视觉艺术大师，那么耳朵就是听觉艺术大师。耳朵的外壳仿佛是一个接收器，外耳壳的凹凸不平专为收听来自四面八方的声音，内耳里面有 6000 条丝线，其中最长的半厘米，最短的只有 1/20 厘米。此外还有 18000 个特种细胞，长满了 30 万