

新世纪中国绘画理论与中国画创作美学研究系列丛书

艺术与人类文明

Art and Mankind Civilization

主编 施荣华

云南出版集团公司
云南美术出版社

civilization

mankind

主
编
施
荣
华

艺术与人类文明

Art and Mankind Civilization

新世纪中国绘画理论与中国画创作美学研究

系列丛书

云南出版集团公司
云南美术出版社

mankind

civilization

图书在版编目(CIP)数据

艺术与人类文明 / 施荣华主编. —昆明: 云南美术出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-80695-820-9

I. 艺… II. 施… III. 艺术史—研究—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第211882号

责任编辑: 诸 芳

责任校对: 缪 伟 梁 红

装帧设计: 高海燕

新世纪中国绘画理论与中国画创作美学研究系列丛书

艺术与人类文明

施荣华 主编

出版发行: 云南出版集团公司
云南美术出版社(昆明市环城西路609号)

印 刷: 云南国浩印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.5

字 数: 220千

版 次: 2008年12月第1版

印 次: 2009年1月第1次印刷

印 数: 1~1000册

ISBN 978-7-80695-820-9

定 价: 38.00元

编 委 会

主 编：施荣华

副主编：韩 萍 杨 晓 杨 洪

编写人员

(按姓氏笔画排序)

马嘉阳	甘 宁	刘 煜	杨 洪	杨 晓
杨 琛	余 玲	何 浩	沈建鑫	林自栋
岳 静	施荣华	高海燕	韩 萍	

序

人类文明是一个不断超越的过程，它的全部活动可以用求真、求善、求美来概括。艺术诞生于人类求美的需要与意志，植根于人类的集体无意识，经由社会记忆，借助有形、无形，有象、无象的形式，以仪式、庆典、文本、口承、梦幻、神话的方式嬗递至今。在这个意义上，艺术发达程度是衡量文明的尺度。

对世俗境遇的突破与超越，实现人生境界的根本转变，这是艺术的显著特点。艺术发展虽呈现出生生不息、无边际、无止境的势头，仔细审视却有一个无形的终极目标，以此作为超越的内驱力，在驱动艺术发展的同时，也限制着超越过程中可能产生的盲目冲动，为超越提供秩序和框架，使之理性化、合理化。这个终极目标，简言之，就是“走向文明”。随着艺术由原始到成熟的演进历程，这个目标愈发显得清晰而有约束力。超越与终极构成艺术活动的一种有机张力，艺术的超越因此不会成为抽象的超越。可以说，艺术体现出既超越又终极，既当下又永恒的丰富性。

人受制于自然，也受制于同样外在于人、不由人自主调控的社会。同时，人有对自我存在的敏感，不论他的外在躯体还是内在灵魂，都能自觉到作为独立生命的确切存在，以及因作为生命而先天具有的生的欲求和死的痛苦。前者使人自卑于自己的渺小、无能，后者则培养出人的自我中心主义，如此巨大的反差和冲突造就了人自古至今存在的焦虑与生的苦恼，人类为超越、解脱这种焦虑与苦恼发明出艺术。

艺术的超越不以信念为核心，其关键在于想象力的发动。“精骛八极，心游万仞”，“观古今于须臾，抚四海于一瞬”，“思接千载，视通万里”，都是对想象所达到的超越现实时空的极致境界和主体的自由状态所作的“逍遥游”式的描述。想象能生成思想和表象，这思想超出任何特定的概念域，这表象没有一个概念能与之相契合，因此没有言语能完全企及。想象力给人以自由的确证，是主体性在审美领域的表现，在判断力的构成中占据着重要的地位。在康德看来，优美是想象力的自由超越与悟性的规律限制间的平衡、协洽关系，崇高则是想象力的自由超越与理性的规范间的紧张、缓和关系，这两种关系同时也表明各种直观表象与诸概念范畴间的调适。可见，想象作为悟性与理性的中介，可以统合经验与超验、沟通天与人，使人自由，而这种自由是连同审美愉悦之情在超越有限状态中一并实现的。在叔本华看来，人生即苦。苦难的源头是生存意志的盲目冲动，人卷入意志的无尽洪

流，又强烈地感受到这种冲动无法满足。所幸，这种苦可以通过艺术的方式得以解脱。在面对审美对象时，比如全身心地欣赏一段音乐或一幅美术作品，我们暂时成为无欲无我的静观的纯主体。这就是艺术推动文明发展的力量。

如果说，生命的有限性及由此而来的苦难是世俗世界必须跨越的一极，那么，实用功利性及由此带来的不自由是必须超越的另一极。艺术谋求对其而言有正价值的功利，宽泛地说，即精神功利，而超越实用功利、物质功利。艺术又具有调节情绪与整合群体的功能：在纷乱现实的无数不确定性中，为人提供精神的确定性和秩序，缓解人的“在”的焦虑及生的苦恼，树立永无止境的奋斗目标，创造经营群体生活的凝聚力。从存在论角度，艺术确证主体存在的意义和自尊。在情感层面，艺术给人以审美愉悦或快感。

如何使艺术研究和艺术教育科学化，并使之真正成为推动社会文明发展的巨大力量？这是本书作者思考的另一个问题。艺术有时处在一种尴尬境地，它体现着艺术家的创造冲动与欲望，以及某种程度上非理性的精神结构。艺术家往往突破禁忌甚至逻辑思维的限制，由内到外落拓不羁。从某种意义上说，艺术是人类心灵最充实、最丰富的自我表现和表达。然而，艺术这种体验型、感受性的表现方式经常不是建构、营造，而恰恰是超越和挑战着可资交流和对话的公共理性及其话语工具。

不过，艺术杰作往往建立在丰富、深广的内外体验，甚至深邃的理性思考之上，这种现象表明艺术与科学互动、互证的可能性。众多冠之以艺术理论、艺术美学之名的论著也一再挑明艺术的理论存在形态。把艺术这个人类自有史以来越来越反叛的“浪荡子”驯化，收纳到人类似乎无所不包思想和文化系统中一直是众多艺术理论家心仪已久的目标。西方文艺复兴时期出现了众多“巨人”型的艺术家，他们艺术思想和实践的场域以超出艺术本身的力量冲击并融入人类的其它思想文化系统。如果说这个时期艺术和理论的联姻是自发的，或者说现实地勾结在一起，那么自20世纪以来这种联姻更具有了观念上的意向性。艺术家们在讨论和重新界定艺术的定义时，把这种理论思辨形而下地甚至行为地贯彻在具体的艺术实践活动中。在丰富艺术领地、扩大艺术边界的同时，对“艺术是什么”甚至“美究竟是什么”做出各自的承诺、否定或拒绝回答。如果一个艺术家只能出具一系列或大或小、或多或少的作品，而不能指出自己的作品之所以为艺术品而不是商品或日用品的根据所在，或者它在整个艺术与人类文明图景中所处的位置，对于他来说这不能不算一种缺憾。当杜

桑把小便器以“泉”的标题提交给蓬皮杜艺术博物馆时，当沃霍尔把现成的肥皂盒提供给公众时，或当莫里斯对他的作品《祈祷》加上否定其艺术性质的宣言时，艺术不仅变成了一种先锋和挑战，而且也成为一种可视、可触的理论和观念。

艺术属于人文社会科学的范畴。社会科学和人文科学的名目，说到底西方的舶来品。“社会”按照中文的意思是“聚社会饮”，是对祭祀灶神过程中或完结之后所进行的群体性狂欢活动的一个形象的描述，从词源上看是一个土生土长的有数千年文明积淀和集体记忆的概念。“人文”一词出自《易传》，“关乎人文，以化成天下”，是天、地、人三才所透露出的条理和脉络，渗透着天、地、人三合一的精神。对西方成熟理性思想来说，这应归为前科学和神秘主义，是一个从起源上说不符合西方科学精神的概念。这个“人文”和西方的“humanities”不可能完全吻合或对等。那么，我们谈的艺术到底应该是西方意义上的以科学方法和科学思维为构架和支持的一个学科系统，还是“原始返终”，如上述按其中文字面意思去理解的一个思想系统呢？或者是这两种根本异质、异源之物的嫁接或融合？如果是后者的话，是否仅仅是简单的以西方成熟的、已梳理出规范与秩序的概念、范畴、术语去“翻译”、解释、改写、硬套中国由来已久的文化模式、风俗习惯、思维路径。比如，如何诠释“天人合一”、“气韵生动”或“道”等等。在艺术问题上，我们面临的，仍然是全盘西化抑或保存国粹这类由东西方文明交流、冲突所带来的抉择困境。这是中国艺术的当下处境，也是本书作者力图以自己的方式加以解决的问题。

面对西方艺术的狂飙突进，我们似乎落后了，但是本书作者并没有忘记另一个艺术系统的存在，那就是中国古代艺术。其中，涌现出大量渗透着更多天地灵气的精品和富有文化蕴藉的大师。这些精品和大师们与中国古代哲学思想、文化内涵间有着天然的血缘关系，他们不仅实践着也以自己的言论总结和创造性地发挥着古代哲学、美学思想并形成了自己的系统。在这种传统中，出现了大量书论、画论、乐论乃至园林、工艺的论著。晚近的艺术大师，如徐悲鸿、齐白石、吴冠中等人，也以条理清晰的语言传达自己的艺术体验、技法和观念，显示了深刻的洞识和人文学养。

我们所处的时代是一个稳定和发展的时代，也是一个阵痛和颤动尚未止息的时代。在20世纪初和20世纪末两次关于人的知识与信念的震荡、变革

中，被压抑了数千年和数十年的知识分子政治伦理批判精神的能量以近乎于反常的渠道和方式，大批量、大规模地在知识界获得了两次程度不一但实质和方向相同的短时释放。当尘埃两次落定之后，艺术的春天似乎真的来了。毕竟，这个春天不再是一个狂热的季节，经过多次精神、肉体的东西方式洗礼及否定之否定的修炼，艺术在人类文明的图景中会变得更加清晰，正像本书所呈现的那样。

参与撰写本书的诸君，与我共事多年，亦师亦友。施荣华教授引出“艺术与人类文明”这一议题，诸君互相磋商，达成共识，展露各自独到的艺术观和多年积淀的艺术素养，形于文、传于世，启迪后学，不仅难能，而且可贵。我深知，在繁重的教学、科研压力下，诸君完成此书实属不易。“如琢如磨，如切如磋”，“星星之火，可以燎原”，这既是艺术与人类文明的写照，也是诸君的写照。是为序。

李 立

2008年9月于云南师大文明新村

目
录

序	李立
引 言	2
一、艺术促进人类文明的美学研究	5
(一)艺术的起源与文明的开启	7
1. 彩陶与青铜器	8
2. 音乐与舞蹈	10
3. 书法与绘画	13
(二)艺术教育促进人类文明的进程	15
1. 艺术教育的性质	15
2. 艺术教育的特点	18
3. 艺术教育的目的	19
(三)艺术美感是推动文明社会发展的特殊力量	21
二、艺术促进人类文明的社会心理学研究	26
(一)艺术产生和发展的心理学基础	26
1. 人类基本心理功能对艺术产生发展的作用	26
2. 人格心理因素对艺术产生发展的作用	28
3. 社会心理因素对艺术产生发展的作用	30
(二)人类文明发展进程中社会心理的变化历程	31
1. 从劳动生活中的技艺到“艺术”产生的美感心理 需要	31
2. 早期中西方艺术哲学思想中的心理意识	31
3. 封建社会艺术思想反映的社会心理现象	33
4. 逐渐完善的艺术与艺术形式的内在心理联系	34
(三)艺术促进人类文明发展的基本形式及心理效能	37
1. 艺术产生发展的心理动力是推进人类文明发展的 思想源泉	37
2. 艺术家非智力因素对艺术流派和社会文明产生的	

个性化影响	39
3. 作为艺术活动客体的观众或是欣赏者的心理状态与文明的 心理再现	40
三、声乐艺术与人类文明的进程	42
(一)中国古代传统声乐艺术	44
1. 远古时期民族声乐艺术	44
2. 周至汉时期的民族声乐艺术	45
3. 三国至隋唐时期的民族声乐艺术	48
4. 宋至清朝的民族声乐艺术	49
(二)传统声乐向现代民族声乐转变时期	51
1. 学堂乐歌与群众性演唱歌曲	52
2. 抒情咏怀的艺术歌曲与新歌剧	53
3. 流行时代小曲与民歌、小调	54
(三)民族声乐艺术的发展与成熟	55
1. 民族声乐进入专业音乐学院、团体	56
2. 民族声乐歌曲与民族歌剧艺术	56
3. 民族声乐歌曲与歌剧	59
4. 学院派民族声乐	60
四、器乐演奏艺术与人类文明	63
(一)传统音乐的发展与近现代乐器的制作和运用	64
1. 传统音乐的发展	64
2. 近现代乐器制作和运用	66
(二)中国近代新音乐文化的兴起和发展	68
1. 新教育模式的形成	69
2. 早期钢琴的教学与演奏活动及创作	71
3. 近代钢琴作品的创作	72

(三)音乐文化的新历程	75
1. “人民音乐”思想的确立	75
2. 近代器乐演奏艺术的发展	76
五、音乐教育促进人类文明社会发展	80
(一)音乐教育与人类文明的进步	80
1. 西方音乐教育	80
2. 中国音乐教育	82
(二)音乐教育的重要作用	85
1. 音乐与社会	85
2. 音乐教育的特点和作用	86
3. 音乐社会学及其相关问题	88
4. 音乐教育的社会意义	89
(三)现代音乐教育与人类文明的进步	91
1. 现代教育技术促进音乐教育手段的改革	91
2. 现代音乐教育的形式改革	92
六、西方美术与西方文明	94
(一)西方美术的早期演变	95
(二)西方美术发展的特殊历程	98
1. 文艺复兴:摆脱神权束缚的西方文明与美术	99
2. 世俗的奢华:巴洛克和罗可可美术	102
3. 启蒙运动与西方美术回归现实的大趋势	103
(三)现代与后现代美术	105
1. 前后印象派:现代主义艺术的滥觞	106
2. 自我意志与现代主义美术	107
3. 后现代美术与美国文化的全球性渗透	108
七、中国美术与中国文化	110

(一)“天人合一”	111
(二)“内省与精神性”	115
1. 气韵的范畴	115
2. 韵与气韵	117
(三)“中正和谐”	119
(四)美术和文化的双向建构	120
1. 中国美术对文化的多样性承载	120
2. 民间文化的介入——木刻、工艺	124
3. 特殊形式——书法、篆刻	125
八、美术教育与人类文明	128
(一)点燃人类创造思维,绽放艺术文明火花	129
1. 美术教育的产生与发展	129
2. 美术教育的种类	130
(二)扎根人类历史土壤,呈现社会文明力量	131
1. 美术教育与人类文明紧密相连	131
2. 美术教育在人类文明中的表现	133
(三)拓展艺术世界,开启美育之门	137
1. 美术教育促进世界艺术的融合	137
2. 美术教育的价值	139
3. 美术教育的功能	140
九、西方文明进程中的环境艺术	144
(一)环境艺术的起源	144
1. 古埃及时期	144
2. 古希腊时期	147
3. 古罗马时期	149
(二)环境艺术在西方的曲折发展	152

1. 神圣至上的欧洲中世纪环境艺术	152
2. 文艺复兴带来环境艺术观念的巨大变化	153
3. 中国山水写意园林促成英国风景式园林的产生	158
(三)环境设计计划时代的进步	160
1. 工业革命彻底改变了环境艺术发展思路	160
2. 生态文明促成环境设计新目标的确立	161
十、环境艺术与中国文明的发展	163
(一)农业文明与园林艺术、工艺美术	163
(二)工业文明与艺术设计	165
(三)生态文明与环境艺术设计	167
十一、人类的城市文明	172
(一)古代城市发展及早期人类文明	172
1. 雅典	173
2. 罗马	175
3. 开罗	176
4. 长安	178
(二)近现代外国城市发展在人类文明进程中的特殊意义	180
1. 法国巴黎	180
2. 英国伦敦	182
3. 美国纽约	184
4. 日本东京	186
(三)近现代中国城市发展与人类文明	188
1. 北京	188
2. 上海	190
3. 成都	192
4. 香港	195

十二、舞蹈艺术与人类文明	199
(一)舞蹈艺术的起源、发展历程	199
1. 舞蹈艺术的时间性发展历程	199
2. 舞蹈艺术的空间性发展历程	201
(二)舞蹈艺术在人类文明进程中的重要地位及作用	201
1. 舞蹈艺术“修身”以“治世”的历史作用	201
2. 舞蹈艺术的现代教育功能	203
3. 舞蹈艺术的社会功能	204
(三)舞蹈艺术与社会转型对促进人类文明发展进程的 影响	205
十三、中国现代戏剧文明	208
(一)中国现代戏剧发展	208
1. 民族化进程	209
2. 大众化与精英化	210
3. 商业化与艺术化	211
(二)代表性作品	212
1. 优秀剧作家及作品介绍	212
2. 中国戏剧导演大师	219
(三)中国现代戏剧教育	221
1. 现代戏剧教育的产生	222
2. 现代戏剧教育的发展	222
3. 现代戏剧教育的专业化、正规化	223
参考书目	224
后记	228

人类从远古时代起就有着想要表达自己价值观的文明冲动。文明孕育着艺术，艺术促进了文明。

所谓文明，主要是指人类对自然的防卫和调整人际关系等所累积而造成的结果、制度等的总和。

艺术和哲学是人类精神文明的两座高峰。如果说哲学是人类精神文明理性认识的最高形式，那么艺术则代表着人类精神文明感性认识的最高形式。而哲学是通过美学对艺术产生巨大影响的。

通过探索艺术来展示人类文明发展的轨迹，并以此来分析人类文明所蕴含的信念和价值。艺术能揭示人类情感文明的深层奥秘，艺术能引导人类行为文明的历史进步。

艺术是一方心灵的净土，能平复我们人类内心的浮躁；
艺术是一种交流的媒介，能沟通我们人类文明的信息；
艺术是一个塑形的大师，能铸造我们人类行为的举止；
艺术是一项自由的精神，能敞开我们人类心灵的窗口。

因为，优秀艺术家是人类文明的思想精神和情感世界的拓荒者，优秀艺术作品是人类学习文明与促进文明的典范。

引言

创造性是人类最重要的本质特征。艺术是原始人类最基本的创造性精神实践活动之一。

人类的历史是一个不断向文明演进和深化的过程。文明是人类所识别的宽泛的文化实体，或者说文明是放大的文化，因此，历史的本质是人类文明的历史。《周易》载：“文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”

历史表明，人类主要依靠三大革命动力推动人类文明的发展，即科学技术、文化艺术和哲学。其中的文化艺术革命是一种贯彻人们心灵活动、意识思维、情感思想与日常生活的特殊的精神推动力。人类的文明是根据人类各个时期对客观世界的认知创造出来的。

艺术在本质上是人类的自我表达，它的基本职能是对人类自我意识与文明精神的探索与表现，也是人类一种特殊形式的创造性的实践活动。人类自诞生那天起就对创造揭示性的形象怀有一种本能的偏爱。人类文明的一个显著表现是对自然美的憧憬和再现。人们在惊叹大自然鬼斧神工壮观景象的同时，唤起了一系列的内心感受，产生了抒发情感、表达愿望，把内在美感转化为艺术形象的艺术冲动。艺术创造活动在本质上是一种创造艺术形象的审美活动。艺术揭示人性的本质和情感的价值。艺术作品既是审美创造的产物，又是人类文明意识形态性的审美对象。虽然所有的艺术，本质上都是个人体验的成果，但一切艺术，都能为美化人类生活和拓宽人类文明之路服务。一个国家和民族的艺术是这个国家和民族灵魂可以见得到和摸得着的表现形式。比如，中国的书法和绘画是文化观念的创造物，承载着民族的智慧和文明。书法字形和运笔的审美意象不仅模拟了宇宙大

气、水流旋涡的力学结构，同时也传达了阴阳相推、刚柔相荡的自然法则和文明认知。

人类文明的核心是人类在长期进化发展中形成的具有普遍世界意义的价值标准，而人类普世价值是关于人类福祉的具体的行动准则。自由、公正、民主与和谐这样一些制度范畴不仅是人类文明获取自尊、独立和富裕的手段，同时也是人类精神福祉的组成部分。

国外有学者把世界历史分为六个阶段，即文明的起源、世界历史的古典主义、后古典主义、缩小的世界（1450~1750年）、工业化与西方的全球霸权（1750~1914年）、20世纪的世界历史。^①从空间分布可分为中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、拉丁美洲文明、非洲文明（可能存在的）。^②人类的历史是文明的历史。这一历史穿越了历代文明，从古代苏美尔文明和埃及文明到古典文明和中美洲文明再到基督教文明和伊斯兰文明，还穿越了中国文明和印度文明的连续表现形式。在整个历史上，文明为人们提供了最广泛的认同。

“文明”（civilization）是一个新词，出现得较晚。主要来源于拉丁语“civilis”，含义为“公民的”。这个词由罗马人创造，用以区分以城市为基础的城市文明中作为公民的罗马人自己和处于罗马人的地中海帝国边缘沙漠和森林地带的“低等人”。“文明”一词在18世纪的法国还不太引人注目。1819年前后，“文明”一词开始在西方语言中被用作复数形式，在此之前它一直是单数形式。主要是指某种为所有文明所共享却不可均分的东西：人类的共同遗产。文明的观点是18世纪法国思想家相对于“野蛮状态”提出的。其实，文明是对人最高的文化归类，是人们文化认同的最广范围，人类以此与其他物种相区别。

西方文明的源头和摇篮在古希腊。公元前520~公元前420年，是艺术走向自由与伟大觉醒的希腊化或亚历山大时期。自信的古希腊人热爱生活，关注人类文明，并充满激情地歌颂人类的人体之美。古希腊艺术流传得最广的主要是雕塑。罗马帝国征服了希腊，并在希腊艺术的基础之上发展了古罗马艺术。古罗马的艺术追求真与美，趋向于个人意志的创造，表现出敢于参与世事争胜的气概，

^① 皮特·N·斯特恩斯等著，赵轶峰等译，赵轶峰校，《全球文明史》（第三版，上册），中华书局，2006年4月版，第3页。

^② [美]塞缪尔·亨廷顿著，周琪等译，《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社，2002年版，第29、30页。