

Art and ultimate concern

黄纬华 著

艺术与终极关怀

河南人民出版社

Art and ultimate concern

黄纬华 著

艺术与终极关怀

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术与终极关怀/黄纬华著. - 郑州:河南人民出版社,
2008.10

ISBN 978 - 7 - 215 - 06574 - 1

I. 艺… II. 黄… III. 人生哲学—研究 IV. B821

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 118845 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 郑州美联印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 18.75

字数 466 千字

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

定价:38.00 元

前 言

《艺术与终极关怀》，旨在透过中国艺术所内含的民族精神，来研究艺术与人和现实社会的关系及人生意义的问题，力图在马克思实践生成论人类学的思想和中国艺术精神互补统一的基础之上，探求艺术如何对人类及历史的终极问题的思考和最高指向。

在西方，哲学思想对终极性的思考，一直是处在人与客观自然对立的状态中进行的，它所追求的客观事物之“真”，脱离了人的生存本质的存在，而它所追求的上帝价值本体存在又是虚幻的，是科学知识所无法证实的，因而西方传统的思想对终极性的追问，脱离了对人的追问，这是由西方传统思想知识论与价值论的二元割裂所形成的。进入近代和当代社会，西方思想家一直在寻找这种二元对立的弥合之路，康德的弥合是不成功的，但最终把人的价值判断引进了他的思考之中。黑格尔建立了一个庞大的体系来解决这一问题，但他的绝对理念的抽象性却离开了人的生存的具体性，从而不能完成这一历史使命。西方近、当代出现的生命哲学、直觉主义、存在主义、现象学都力图摆脱这一历史性难题，把对人的终极性问题凸显在自己的思想体系中，但都因其脱离了对人的实践性、历史性思考，从而落入到先验主观判断之中。马克思在总结西方思想成果的基础上，从实践性、历史性和价值性的角度来探讨终极性的问题，马克思把人放在现

实的基础上,肯定物质生产和物质生活的基础地位和决定性的意义,探讨了人与自然、人与社会及人自身之间的关系,并把人的历史看做是社会运动的过程,是自然史和人类史相互联结共生的过程,是人的生存的自我展开和自我超越的过程,因而马克思把人的本质力量的全面占有和实现作为人类社会的根本目的和人的生存的最高意义。应当指出,马克思的终极性思考,给人类提供了一种意向性追求,它把一种理想的目标作为基于现实而又超越现实的某种悬设,来反思、否定人的现实生存,去追求实现一种更为理想的生存,使人在现实与理想之间,保持一种不断打破平衡的运动张力,向着真善美相统一的方向生成、运动和发展。

终极性问题应当包括终极存在、终极认识和终极价值及意义的问题,这些问题的指向应当全部是人的生存这一根本问题,它要探讨人生在世的历史与现实问题,去思考探讨人与自然、人与社会及人的身心之间如何达到和谐统一的关系问题,去思考如何解决、超越这些互相对立的矛盾冲突,从而实现感性与理性、主体与客体、现实与理想、此岸与彼岸的有机统一。终极价值和终极意义不是对超然于此岸世界的彼岸世界的遐想,不是对超然于人类历史活动之外抽象的理想王国的遐想,而是通过对人的终极生存的确认和对人的本质阐释,为人类的生存寻找安身立命的根本基础和最高支撑点,并在此支撑下,为人类寻找一个思想和行为的根据、标准和尺度,来判断、说明、评价和规范人类的全部思想和行为。终极价值的意义关注的是人应当做什么和人希望什么的问题。

由于马克思是从“类”的角度来探讨人的外在环境问题的,因而不可能深入到人的内在心灵,去探讨个体的人在价值实现的过程中如何超越身心之间的冲突,从而展现人的丰富的内在情感。而对这一重大问题的探求,却十分深刻地体现在中国民族文化精神的内核——儒、道、释的思想及中国艺术精神之中,这就为东西方文化精神的互补并最终展现人的终极性问题提供了最大的可能性。

中国艺术所内含的民族精神,其动力指向,也是对人的终极问题的深刻思考。这一思考首先表现在中国思想文化的内核——儒道释思想及其美学理想中。儒家以“仁”学为出发点和最高目标,来实现社会的最高理想和人生的最大价值,这种对人生境界和人格修养的追求,内在地规定了儒家的审美理想,那就是实现人与社会之间的关系和谐。道家以“道”为自然和社会的本源及最高目的,追求一种“自然无为”的天然之理想美,无论是老子的“无为而无不为”的宇宙自然之“道”,还是庄子的逍遥于“无何有之乡”的自由精神,其追求的审美理想就是实现天人之间的关系和谐。中国佛教中禅宗把“佛性”作为自己追求的最高境界,而追求的过程关键是让人的心觉悟,这种觉悟是一种人的精神生活的心理平衡与满足,旨在超越人所处的现实人生的苦海而达到一种宁静平和的状态,因而禅宗追求的是一种身心和谐的审美境界。由儒家、道家和禅宗所追求的人际关系和谐、天人关系和谐和身心关系和谐,实际上直接而深刻地对应着人的本质问题和人的终极意义问题,它们所思考的是理想的自然状态、理想的社会状态和理想的个人精神状态,这种状态的实现旨在为人类寻求一个理想王国和精神家园,为人们寻找安身立命和处世生存的基点和目标,因而是对终极性问题的思考。

这种终极性的思考也深刻地表现于中国艺术的理论实践和发展历程中,如在中国艺术的意境理论中,天、地、人的和谐统一是艺术追求的最高境界,这个境界是客观万有物象对人的生命情感的显现和无限意义的昭示,它不仅为人的生存提供了一种家园之感,也为人追求理想的王国提供了一种精神的参照系和运动升华的动力。在中国的诗词艺术中,抒发生命精神的“情”与表现伦理道德、社会秩序的“礼”的冲突与纠缠,一直贯穿在中国诗词的理论、创作实践的发展历程中,尽管两种艺术观念的出发点各异,但其走向却是对人的问题的根本追问,并最终实现了双方的统一。在中国的戏曲艺术中,它的高度凝练的虚拟化和程式化的艺术表达方式,使其抒情表意的功能

更为突出、含蓄,它的“起承转合”的大团圆式的叙事方式又适宜戏曲的教化功能,这无疑是对人的情感和伦理道德美妙探寻。在中国的绘画书法艺术中,生命情感的显现是通过线条的运动并创造出艺术形象来完成的,线条艺术的节奏性、自由性和规律性特征,直接表征着人的自由美、秩序美和创新美等审美感悟,它表达和凝结着人们的人生态度和情感生活的全部内容,由于线条艺术是高度抽象的,因而使得中国绘画书法艺术的表意性和象征性更为突出,它是人的生命情感的象征符号。在中国的园林建筑艺术中,人的生命情感的显现是建立在自然天成的审美思想基础上的,它们所呈现出的质朴自然之美凸现的是人与自然的和谐精神,而园林建筑显示出的秩序之美、自由之美和宁静之美,更是对宇宙自然、社会人生、生命形态所蕴涵的无尽意义的敞亮与升华。总之,从中国的诸门类艺术中,我们看到的是一种中国艺术精神,这种精神显示出一种对天人关系、人际关系和身心关系的深刻思考与终极关怀。这种思考与关怀是在中国民族精神尤其是儒道释的思想基础上进行的,因而更具有不同于西方艺术对自然人人生诸问题的思考的特征。

无疑,马克思关于人的终极问题的实践性、历史性思考,与中国艺术精神所呈现出的自然性、情感性智慧的统一,和谐地构成了人的内在性与外在性的全部内容的丰富性,东西方文化思想的交会与碰撞,为人的本质的全面占有和人类理想王国的实现提供了一种意向性的追求和理想的悬设,为人类的实践生存活动提供了一种动力,也为艺术的发展提供了新的方向,因而具有非常重要的意义。而在中国,对终极性问题的研究,主要是从两个方面来进行的,一是在汲取西方当代思想成果的基础上开展对人的问题的思考,从而拓宽了人们的视野;一是在回归中华民族原创思维基点之处的探索中,寻找人赖以生存的支撑点和展现人的丰富内在性。将两个方面的思考融会贯通起来进行研究,也刚刚开始,而将东西方思想文化特征贯通起来研究人的终极性问题,也是一个人类性的难题。因而,本著试图在这

些思想成果的基础上,为艺术如何揭示人的本质特征的丰富性和全面性寻找出一个新的生长点。

本着这样的目的,本著对《艺术与终极关怀》这一跨学科的问题作以定位:首先,把马克思关于人的生存问题的思考作为研究的支撑,以实践生成论人类学的思想为基点,广泛吸收人类历史和思想史上关于人的问题的先进思想,把对人的终极性问题的关怀与思考放在艺术尤其是中国艺术的中心位置和焦点上面,来显现和揭示中国艺术所具有的独特内蕴及其对人类的意义;其次,由于这一问题是一个跨学科的问题,因此决定了我们研究要以辩证唯物主义的整体观、辩证观、发展观为方法论依托,从哲学、美学、宗教、文艺学、文化人类学等学科多角度多层次地来综合研究。同时,为突出中国艺术内在意蕴的独有特征,将在中国和西方的思想文化及文学艺术的对比中来凸显中国艺术精神及其本质特征;再次,由于终极性问题面对的是艺术本质与人的本质关系问题、艺术真理问题以及艺术的最终目标等问题,而对这些问题的阐释又是透过中国艺术所内含的民族精神来进行的,所以,本著不求全面、系统、完整地建构一个自圆其说的独立体系,而是试图从不同的学科角度和层面对终极性问题进行审视与观照,在这一根本问题的统摄下,去揭示艺术面对的一系列实际问题,并从中寻找出深层的意蕴。最后,本著将采用现象学方法与思辨方法有机结合的方法,面向中国艺术现象本身,从我们这个时代所形成的视角对中国艺术进行思辨地分析和梳理,这种分析是与人的本质状态即人的丰富的生命情感活动状态关联在一起的,即通过对中国艺术所内含的民族精神揭示,来寻找人合理地生存的历史意义。其研究方法不是从理论到现象的自上而下的研究,也不是从现象到思辨的自下而上的过程,而是二者的有机结合和统一。

本著研究分为四个部分。

第一部分是基础理论探讨,主要研究艺术本质与人的本质关系问题,通过人在自然性、实践性、历史性的发展过程中对自我本质的

把握来阐释艺术如何实现全面占有人本质的问题；通过对当前人类思想领域内不同真理观的分析，来揭示艺术如何在生活、形式和情感相统一的活动中生成真理形态；通过艺术如何审视和反思人类生活世界、并为人类寻找生存的意义和提供精神家园诸问题的揭示，来表述艺术希望做什么和可以做什么；通过艺术所追求的最高目标的揭示，来寻找艺术如何探寻现实与理想、有限与无限、感性与理性及内在与外在诸矛盾冲突的超越之路；通过对现实社会精神状态的关注，揭示艺术如何走进最高境界，实现艺术人生化。

第二部分回归到中国艺术所依附的思想基点之处，探寻中国传统文化的思想内核儒家和道家及禅宗思想所呈现出来的艺术精神、诗性精神，揭示其思想内核所具有的终极指向性，从中领悟孔子“仁”学思想的博爱精神、道德之思以及呈现出的和谐之美；体察老子“道”的本体深含的对自然人生的深切关怀和庄子“游”的思想所张扬的个体自由精神；最后，通过对中国传统文艺理论意境范畴中“天、地、人”三者关系的静态描述和动态描述，揭示艺术如何引导人进入一个圆融、统一、和谐的审美之境。

第三部分将对中国诸门类艺术进行分析，揭示其内涵的思想意蕴和对终极性的追寻问题，诸如中国诗歌所体现出的诗性精神和哲理之思，中国戏曲通过程式化和虚拟性的象征实现与时代生活的有机结合，中国书法绘画以线条来表达人类的情感以及园林建筑所追求的人与自然的和谐和人性化的特征，都是在人的终极关怀这一中心问题的统摄下来进行描述的。

第四部分将对艺术的最终发展方向提出看法，针对当代出现的艺术是否走向终结的争论，试图将西方思想的最高成果马克思的实践生成论人类学和中国思想的智慧结合起来，找出艺术是否会走向终结的结论，并把终极性问题作为艺术不断运动、生成、发展的目标与动力，寻找出这一最终答案。

总之，本著表达如下的思想：其一，马克思的实践生成论人类学

揭示的人类生命及其本质的实践性、历史性、价值性,是人生成本体运动的根本规律,也是揭示人类为什么需要艺术和艺术对人类有什么意义的根本出发点和最终目的,它表现为对人的终极关怀。其二,中国民族文化精神的内核——儒道释思想及其中国艺术精神,从人的丰富的内在情感出发,展现出的天与人之间、社会与人之间、人的身心之间的和谐统一,与马克思实践生成论人类学思想相结合,有机地构成了人的本质特征的丰富性、全面性和深刻性。其三,从人类性的意义上说,艺术的本质与人的本质是相通和相同的,而艺术是通过想象和虚构来表现人类生活和揭示人性的,因而展现人的本质的丰富性、全面性和深刻性,就构成了艺术所赖以生存、发展的根本动力和最终方向,所以说,人的生存历史没有终结,艺术也就不会终结。

由于本著的研究基点是建立在西方思想与东方智慧的交会之处,并在东西方文化思想的碰撞中显现中国艺术内在意蕴的独特之处,并最终揭示人的本质特征的丰富性及全面性,这就构成了本课题的难点:它没有一条现成的道路可供通行,而只能是一次尝试,在尝试中来达到以下几个方面的目的:一是期望解决艺术与人的生存方面的几个切实问题,为艺术创作者和接受者丰富内在精神、完善自我,实现艺术的自觉提供一种参考;二是力求促使人们在以物质性为基础的生活世界中,多一点诗意,多一点心灵的向往与想象;三是通过终极性的追问,促使人们把握寻找精神的追求目标与提升的动力。这些目的的实现,也许是本著价值之所在。

目 录

前言	1
第一章 艺术与生命的理想形态	1
第一节 生命活动的理想形态	4
第二节 生命活动理想形态的基础	11
第三节 生命活动理想形态的实现	23
第四节 生命活动理想形态的历史性境遇	32
第二章 艺术与真理	42
第一节 几种真理观	43
第二节 艺术表达真理的几种方式	45
第三节 实践论基础上的艺术真理观	52
第四节 多视角互补统一的艺术真理观	59
第五节 在统一中实现自身的艺术	67
第三章 艺术何为	70
第一节 思索人类的困惑	71
第二节 批判审视世界图景	75
第三节 寻找人类的精神家园	80
第四节 追问生存的意义	86
第五节 通向澄明之境	90

第四章 儒家的终极追寻	95
第一节 原始儒家对人的深切关怀	97
第二节 传统儒家的分化	112
第三节 儒家与西方思想	123
第四节 儒家与艺术	139
第五章 老子的诗哲之思	144
第一节 对“道”的终极之思	145
第二节 “无”的内在特性	150
第三节 体“道”抱“德”与人生道途	157
第四节 生存的智慧与诗意	166
第五节 结语	175
第六章 庄子的诗性精神	178
第一节 《逍遥游》:自由精神的张扬	180
第二节 《齐物论》:万物平等与“道通为一”	190
第三节 《养生主》:沉降的精神与再期待	200
第四节 《人间世》:诗意的沉沦与“大道”的智慧	204
第五节 《德充符》:精神升腾与“德”之圆满	212
第六节 《大宗师》:“道”之途与“道”之境	221
第七节 《应帝王》:人世间的理想之境	240
第八节 结语	247
第七章 禅宗的身心和谐之道	250
第一节 禅宗思想的基础与环境	252
第二节 禅宗的身心和谐之思	261
第三节 禅宗思想的特定意义	277
第四节 禅宗的思想智慧	287
第八章 中国古典诗歌的原动力	290
第一节 作为原动力的“道”	291
第二节 显现为诗性精神的“道”	293

第三节	诗性精神与终极关怀·····	305
第四节	中西方诗学思想的差异性·····	320
第五节	中国诗性精神的言说·····	329
第九章	中国戏曲的符号形式与情感象征·····	334
第一节	中国戏曲的特性·····	334
第二节	抒情与写意:主体精神的高扬·····	339
第三节	虚拟与程式:生命情感的象征·····	349
第四节	整体性综合:在统一中创造·····	360
第五节	中国戏曲的审美理想·····	366
第六节	中西方戏剧的差异性·····	374
第十章	中国书画艺术的内在精神·····	382
第一节	中国书画艺术产生的内在根源·····	383
第二节	中国书画艺术的本质特征·····	386
第三节	整体性思维中的书画范畴·····	395
第四节	时空中的书画之“道”·····	405
第十一章	中国园林建筑的意蕴·····	413
第一节	中西方园林建筑艺术的不同特征·····	413
第二节	原始宗教中的原创意识·····	417
第三节	儒家的礼乐规范·····	425
第四节	道家的天然无为·····	433
第五节	禅宗的空灵虚静·····	443
第六节	中国园林建筑的精神历程·····	454
第十二章	意境中的“天”、“地”、“人”·····	461
第一节	问题的提出·····	461
第二节	地:直观中的“万有物象”·····	464
第三节	人:生命情感的显现·····	468
第四节	天:无限意义的启示·····	475
第五节	活的灵境:天、地、人的统一·····	481

第十三章 人类艺术的历史性境遇 ·····	485
第一节 东西方艺术产生的异同性·····	485
第二节 西方思想精神的人类性意义·····	488
第三节 中国最高精神的终极追问·····	505
第四节 人类艺术的历史性境遇·····	528
第十四章 人类艺术的终极走向 ·····	534
第一节 艺术与生存·····	534
第二节 由哲学的终结到人的终结·····	537
第三节 艺术的终结之后·····	547
第四节 多元思想融合的可能性·····	553
第五节 人类艺术与人类生存的互动整合·····	569
第六节 人类艺术的终极走向·····	581
后记 ·····	586

第一章 艺术与生命的理想形态

人类艺术的产生与人类的生存发展命运是密切相连的。人类从大自然中脱胎而来,同其他动物一样,身上深深地带着大自然先天性的烙印,在与大自然的有机适应性上,人先天地表现着生理上的软弱性,大自然没有赋予人类以特定的器官来适应自然特定的生活,人缺失了在各种不利的自然条件下生存的生理本能,因而形成了人先天的不完善性和未确定性。^①然而,人类要生存发展,就必须以某种方式来补偿自己的先天性缺陷,由不完善走向完善,由不确定性走向确定性,以使自己更好地适应自然,利用自然,从而发展自身。人类补偿自己先天性缺陷的方式就是以自己的意识、思想去理解、思考自身的生存,去理解思考人应该干什么,人应该成为怎样的人,应怎样地去生存,这种思考的结果便形成了人类的文化以及哲学、道德、宗教、科学和艺术等精神范畴。

从某种程度上说,人类形成的诸种精神范畴都从不同角度思考着人与自然的关系,弥补着人类的先天性缺陷,这种种思考都是对人类更好地生存的精神性探索,是对人类生存的终极性关怀,这种关怀

^① 兰德曼在《哲学人类学》中指出:自然只完成了人的一半,另一半留给人自己去完成。

的最高目的都是为使人类进入一个自由美好的境界并为此寻找一个最佳的途径与方式。所不同的是,哲学对人类的关怀,是以抽象的、概念的方法来反思人类的生存及其精神现象,从而对人类精神的完整性进行确认;科学则是以量化的、逻辑推理的方式来概括自然现象,凭借对客观规律的认识与把握,来推动人类由必然王国向自由王国飞跃;宗教则是以强烈的情感和信仰支配下的非理性觉悟让人进入一个深刻、持久的快乐情感状态;相比较而言,艺术对人的终极性关怀,则具有明显的、独特的情感性特征,与哲学的抽象方式不同,艺术是以活生生的具象方式来说真理的,与科学的推理方式不同,艺术是以体验的方式来揭示人的情感的,与宗教的被动性、重复性、仪式性情感体验方式不同,艺术是以主动的、创造的、独特的方式表达着人的心理、情感的,与宗教带给人的神秘性、权威性的情感体验不同,艺术所描绘的人生在世状态带给人的是亲切性、平凡性的审美体验,由艺术所形成的审美活动,由于置身在人的现实生存及历史境遇中,因而带给人的崭新境界是个体自由自觉的生命全面展开和人的本质特征全面占有的状态。由于艺术始终担负着怀疑、批判和否定人的生存现实、构想人的生存的理想境界的重任,因而它通过感性形式和情感中介追求着人的内心世界的无限自由性,给人带来了情感上的无限愉悦,因而也可以说,艺术从某种程度上以情感的方式弥补了人类的缺陷,完善了人类的天性,人类的生存命运离不开艺术。

作为从自然生态中进化而来的人类,除了自身所具有的生存本能之外,还具有一种更高的文化属性,这决定了人不但是—种自然生物,而且还是一种文化生物,文化是人类在长期的生命活动中所创造的并凝结了的客观形式,它—经创造出来,就具有外在于人的独立价值,并又反过来影响和创造着人类。所以说人类首先是一种自然存在,这种存在决定了人类的生命活动必须满足生命存在的本能需求;其次,人类的存在又是一种文化存在,文化存在决定了人类要开展认识自然、认识自身的实践性、创造性的活动并确立自身生命存在的意

义;再次,人类的存在又是一种社会性的、历史性的存在,社会性的存在决定了人类要解决好自己在生命活动中相互之间的关系,历史性存在则决定了人类在历史发展过程中文化的无限多样性以及以不同形式为人类生存发展提供的无限可能性;最后,人类的存在又是区别于动物的情感性存在,情感性存在决定了人类在自身的意义生成、价值的实现和本质的全面占有过程中实现一种心理上、情感上的高峰体验,这种体验是人类心理内在的最高需要。

所以,从一定意义上说,人类的自然性存在、文化性存在、社会性和历史性存在及情感性存在几方面的有机统一,才使人真正成为完整的人,才真正敞亮出人的本质特征的全面性与丰富性。而人类的艺术,它的最突出的特征是以感性形式和情感中介追求人内心世界的自由境界,从而给人带来审美上的高峰体验,并满足着人类内在世界的最高需求。同时,由于艺术属于人类的文化范畴,因而它既为人类所创造,也反过来影响和创造着人类。艺术及其审美活动为人类设定的理想境界构成人类的安身立命之所,并以精神性的活动弥补着人类现实活动的不足与缺陷,为人类展开新的生存抉择提供参考和依据,因而艺术的创造活动构成了以实践活动为基础的生命性活动。由于艺术的创造性活动建立于人类生存的生命性活动之上,所以艺术这种人类文化的客观形式,与人类作为自然性存在所具有的本能需求也必然发生着深层的关联,因为人的精神性东西离不开人的物质性需求的支撑,离开了人类生存的最基本的东西,一切精神文化只能成为建立在沙滩上的大厦。

所以,人类的艺术,自从产生以后,就与人类的生存命运紧密相连,艺术首先是以创造性的活动补偿着人在自然属性方面的某种不完善和不确定性;其次是以人的实践生成性为基础,为人类生存的幸福寻找多种可能性;再次,引导人进行一种精神性的体验,去感悟人类创造活动所赋予人类的意义与价值;最后,引导人实现审美式的超越,进入一个理想的、自由的澄明之境。