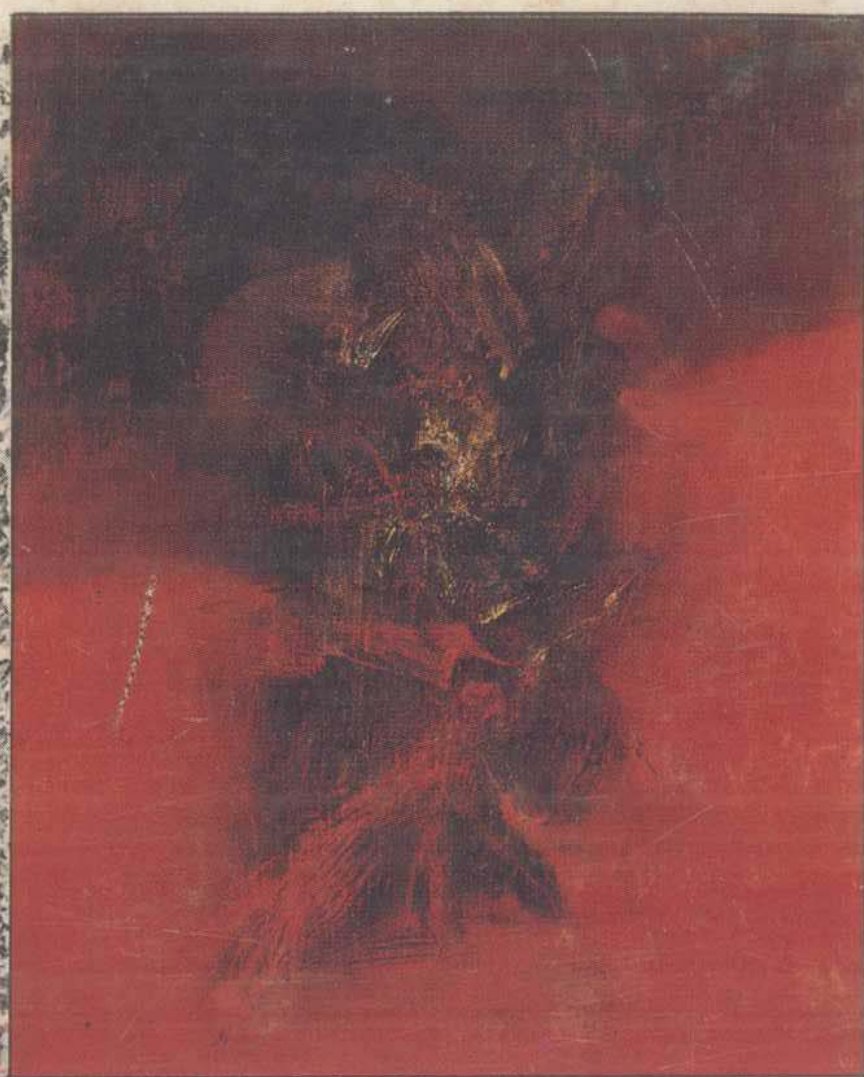

中西 文化掇英

湖北美术出版社

中西 文化掇英

张延风 著

湖北美术出版社

责任编辑:余 澜 谢鸿辉
装帧设计:贝 加
终 审:贺飞白

鄂新登字 06 号

中西文化掇英
张延风 著

*

湖北美术出版社出版发行
湖北美术出版社印刷厂印刷

*

787×1092毫米 1/36 9印张 180千字
1993年2月第1版 1993年2月第1次印刷
印数:1—1000册 定价:8.50元
ISBN 7-5394-0350-0/J·342

序

东方文化、西方文化如日月经天，照耀着人类文明之路；如江河行地，浇灌着民族生命之花。

天下之事，分久必合，合久必分。东西文化自源头涌出后，遂分道扬镳，各奔东西。但是历史的九溪十八涧却暗暗把两大文化体系沟通。时至今日，东西文化争相靠拢，大有汇合之势。

油水似的混合，不过是貌合神离；全盘西化，不过是拾人牙慧。

浩荡太空，阴阳两极相撞，倾其所有，尽其精华，在惊天动地的爆炸中化为新天体。东西方文化的真正融合也应如此。

女娲补天，有彩石坠地；赫拉哺婴，有乳汁化雨。艺海拾贝者得石，玩之再三，极力从石纹中透视出鱼龙变幻；深山寻宝者饮泉，上下求索，期望从水脉中洞察沧海桑田。

愿千万追花者掇英采华，酿造出沁人心脾的人类文化之蜜。

目 录

文化溯源

楚文化与世界古文化比较三题

比较中的发现

法国当代文人心态

巨人的生命意识

赵无极和米肖

左拉和印象派

疾风知劲草

法国当代雕塑管窥

致广大 尽精微

读陈建中的画

罗丹巴尔扎克塑像评析

中法艺术思想的嬗变与现代艺术的兴起

汇入大海的巨流

雨果与司汤达风格比较

李贺与兰波文学风格初探

法国当代诗歌浅谈

论超现实主义

萨特美学思想

梅洛——庞蒂美学思想

杜夫海纳美学思想

面向社会 面向未来

文化溯源

在历史的进程中，人类古老文明有的中断了发展，例如古代埃及和古代两河流域文化；有的被异族文化所吞没，如古代波斯文化。只有少数几个延续下来。举世公认最完整、最发达、影响最大的文明巨流是以古希腊、罗马文化为起源的西方文明和以华夏文化（黄河、长江流域）为主的东方文明。这两大文明有各自独特的发展道路，在数千年的漫长岁月中凝聚、定型和成熟，并且和社会的政治演变、民族的性格与气质结合在一起，形成有机的多层次的整体。

古代希腊文化大约产生于公元前三千年，和华夏文化几乎同时诞生。以克里特和迈锡尼文化为代表的青铜时代（公元前 2100——1125 年）大约和夏商（公元前 2033——1066）处于同一历史阶段。那时，原始公社制已经解体，奴隶制产生，国家正在形成。

克里特文化的代表是米诺斯王宫。这座占地

两公顷的庞大而复杂的建筑群有大厅、卧室、剧场，还有迂回曲折的柱廊和仓库。考古学家还发现了大批表现生活和生产场面的精美壁画和雕刻品。其中，有一妇女画像，面容秀美，身材袅娜，服饰华丽，美术史家称之为“巴黎妇女”。这些艺术品体现了希腊文化的现实主义风格。

夏和商也有宫室，可惜都已毁灭。因为砖木结构的建筑物经不住自然和动乱的破坏。象米诺斯王宫和希腊卫城那样宏伟的古代石质建筑在商周文化遗址中几乎找不到。可是，考古学家从墓葬中发掘出大量铜器和玉器。其中司母戊大方鼎重一千四百多斤。这说明已有相当发达的采矿业、冶金业和铸造业，而那时希腊人还远未达到这个水平。又如商朝的风柱铜罍，造型复杂，设计巧妙，器具外表遍布蟠龙纹及饕餮纹。据李泽厚分析，这些纹形从图腾演变而来，其狰狞凶猛的形状有震慑人心的权威力量，是神权和政权的代表。在商青铜器中很少有希腊古文化中那种轻松、欢快、写实的风格，相反，占统治地位的是神秘、威严、庄重的象征风格，由此可见，两大文化的差别此时已见端倪。

公元前十世纪到公元前二世纪是华夏文化不断发展、壮大的时代。春秋战国（公元前 770——221 年）的烈烈烽火铸炼出构成中华民族脊骨的政治制度、社会结构、民族气质以及文化艺术。华夏文化以后虽有很大发展，但基础却是在此时奠定的。

公元前十一世纪到公元前四世纪是希腊文化

发展、壮大、成型的时代。灿烂的古希腊文化，在公元前八世纪至公元前四世纪达到繁荣的顶点。古罗马继承并发展了希腊文化，把这一古老文化推进到公元后的几个世纪。

如果把这两个古代文明的文学和艺术稍加比较，其巨大的差别是显而易见的。

古希腊有丰富优美的神话和史诗。篇幅浩瀚的《荷马史诗》是古希腊神话和史诗的光辉代表，它们不但生动形象地反映出古代人民的宇宙观和美好愿望，而且构成希腊艺术的“土壤”，“它们还继续供给我们以艺术的享受，而且在某些方面还作为一种标准和不可企及的规范。”（《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论文艺》，人民文学出版社，1958年版，第59页）

古代希腊的诗歌作为文学创作的主要体裁（公元前八——六世纪）曾达到很高水平。这些诗歌包括抒情诗、讽刺诗、哲理诗。抒情诗中还包括爱情诗、田园诗、颂诗。

从公元前五世纪开始，戏剧在雅典获得空前繁荣。城邦政府直接组织和管理戏剧的创作与演出。剧场是半园形的砌有阶状座位的露天广场，可以容纳数以万计的观众。雅典对于入场的公民还发放一种观剧津贴，政府对戏剧的热心扶植可谓空前绝后。希腊的古典戏剧有悲剧和喜剧，有的热情歌颂反侵略战争，有的以嘻笑怒骂的形式涉及严肃的社会政治问题，有的借神话探索人生、命运和人的解放。作品反映出社会冲突的震波，笔锋

触及到人生的重大问题。

希腊的古典雕刻达到了当时现实主义的艺术顶峰。雕刻家主要为神和运动竞技优胜者立像。由于希腊人把神看作是理想的、完美的人，因此神像也力求表现为逼真生动的人的形象；运动员的纪念像要求更真实刻划健美的人体。这就使希腊雕刻逐渐走上了完美表现人体的现实主义道路。著名雕刻家米隆的《掷铁饼者》，亚历山德罗斯的《维纳斯像》，就是光辉的典范。

希腊在哲学和科学上也取得惊人的成就，涌现出许多伟大的哲学家，出现了许多哲学派别。亚里士多德是古希腊学问的集大成者，他不但在哲学，而且在历史、政治、文艺理论及物理、动物、植物、生理和医学等方面，皆有精深造诣。此外，还有大批数学家、天文学家、医学家、物理学家等在各自领域作出了杰出的贡献。恩格斯高度评价古希腊人，认为“他们的无所不包的才能与活动保证了他们在人类发展史上为其他任何民族所不能要求的地位。”（《自然辩证法》，人民出版社，1962年版，第26页）

古代中国也有神话，见于《山海经》等古籍中。但远不如古希腊神话那么系统完整。楚国巫风盛行，屈原取巫歌，借神话，作《楚辞》，把中国古代文学发展到新的阶段。但《楚辞》绝不是如《奥德赛》那样的史诗。古代汉民族文化没有成熟史诗是一个非常奇特的现象。因为几乎所有的古老文明都有规模宏大的史诗。史诗不发达，导致戏剧不发

达。春秋战国时期，中国只是在宫廷里有小规模的话剧表演，既无剧场，也无专业的剧作家。演员（即伶人）即兴表演，虽说有针砭时弊之意，但其广度和深度绝不能和古希腊相比。

华夏文学中最为发达的是散文和诗赋。诸子百家著书立说，虽重在谈论政治，阐明哲理，但其中包含寓言、故事、神话、隐语。语言优美，修辞典雅，结构精巧，形成古代文学特有的警策、凝炼的风格。这一点又是古希腊文化所欠缺的。几乎从有文字之日起，古人就很重视诗歌的创作和收集。史官兼作诗歌。周朝定期派人下乡采风，逐级上报，一直送到天子朝廷，修正章句，配以音乐，给天子演奏后，传播四方。这样有计划地大规模发展诗歌创作，也是人类文化史上的奇迹。

哲学、科学、技术、医学、史学等方面，希腊和华夏文化春兰秋菊，各有千秋。华夏文化培育出孔子和老子这样的大哲学家、大教育家。孔子办教育是当时世界上的创举。其规模之大，方法之严谨，是希腊所望尘莫及的，但古希腊培养出欧几里德和阿基米德这样伟大的科学家群体也是华夏文化所没有的。这些特点对东西方文明的发展产生不可估量的影响。

在艺术上，华夏文化在音乐上达到极高水平。音乐已不仅是娱乐的手段，而且是修身养性、通天应神、安邦定国的重要途径和标志。所以，音乐在古文化中占有极重要的地位。随县擂鼓墩编钟充分显示出古人深刻的乐理知识和高超的铸造工

艺。在这些青铜器上出现的各种花纹和造型具有极强的装饰性、抽象感和象征风格。春秋战国没有象希腊那样的人体艺术，这并不是说在绘画和雕刻中没有人像。这些人像高度地抽象化，不但人像，就是鸟兽鱼虫、龙凤山川、日月风云也夸张变形，随着器具的形状而改变。

东西方文学和艺术的差别还可列举很多，但根据以上的基本事实，探索这些差异的成因则是更为重要更为有趣的课题。

首先提出一个被人们多次议论的问题：为什么古代华夏艺术（这里指佛教艺术传入中国之前的华夏艺术）里没有古希腊艺术那样的裸体人像作品？

“有些研究家认为希腊人所以画人体，就是因为那时有裸体运动员，举行奥林匹克运动会，还有酒神节，男的不穿衣服，裸体出入；在斯巴达，女子也不穿衣服参加体育竞赛，等等。这个说法是对的，不过只说了一半道理。”（邵大箴：《传统美术与现代派》第76页）即使“这一半道理”中，还需要深入研究。为什么希腊人习惯于裸体，他们难道没有汉民族那样对人体的羞耻感？

首先，气候的作用不容忽视。希腊气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，所以希腊人穿着简单，一块长布裹身，甚至半裸体也行。习惯成自然。希腊对裸体不但容忍，而且发现人体是那样灵敏，稳定；人的形体肌肉是那样的饱满和有韧性，尤其是女人体的肤色，在一定的光线下，色调变幻是其他物

体所不能代替的。

古代汉民族主要生息在黄河流域。这里是大陆性气候。春有风沙，冬有严寒。奴隶和穷人常常在冬天冻死。在这样恶劣的气候条件下裸体和半裸体是不可能的。古代人没有裸身的习惯。生活习惯影响道德观，中国人认为赤身露体是可耻的。欣赏人体美被认为是大逆不道，人体艺术没有存在的基础。

另外，古代希腊人很重视自己的身心健康，男子要经常锻炼身体，体魄健壮的人被认为是美的。全国定期举行盛大的运动会，优秀的运动员是希腊人崇拜的英雄。甚至连女子为了生育健康的后代也必须锻炼身体。在举国一致的气氛中，健康的人体很自然成为艺术家歌颂的对象。

希腊人能够研究和表现人体美的另一个重要原因存在于社会结构之中。“要知道希腊人如果没有比较开明的政治制度，比较健全的社会机构，比较民主的空气和相对的创作自由，他们便不可能取得文化艺术的高度繁荣，也不会培养出如此高度的审美能力和艺术创造力，当然更不会有如此纯真而又成熟的艺术创造。”（邵大箴：《传统美术与现代派》第76页）

希腊诸国以城市为中心，称为“城邦国家”，中国的国家以疆土为中心。希腊是奴隶制国家，而战国七雄是带有奴隶制残余的封建制国家。前者在奴隶主和自由民中长期实行民主制，社会公民享有较多的思想和行动自由。由于奴隶的劳动，相

当一部分自由民有较充裕的时间和精力从事艺术、科学和哲学研究。后者实行的是与宗法制度相结合的中央集权制，不要说在农民中，就是在统治阶级内部，甚至在统治集团内部也从未实行过民主制。人自降生以后一举一动都必须遵守“忠君”、“孝亲”、“敬祖”的原则。文艺创作也必须遵循这些原则。例如古代艺术家铸造的青铜器无论形状还是大小都有严格的等级规定。不同身份的人只能用不同的器具，如果违反，便有造反的迹象。音乐也有极强的政治性。孔子甚至认为有“亡国之音”。在这种情况下，歌颂人体美的艺术是不为统治者所容的。孔子说：“唯小人与女子为难养也。”在如此蔑视妇女的社会里，表现女性人体美的艺术怎么能生根呢？

希腊实行民主政治，虽然受益的是奴隶主阶级，但自由民也获得参政的机会，这就为发挥人的聪明才智创造了条件。在希腊，人（当然不包括奴隶）的地位是相当高的。在希腊神话里，神实际是人的化身，神有人的感情，也有人的弱点。人也可以有神所缺乏的智慧和品德。希腊人敬神而不畏神，信神而不蔑视人。他们的泛神宗教和神话结合在一起，贯穿着乐观、开朗的人道主义精神。在文学发展中，高度发达的神话串联起来就成了史诗，史诗被搬上舞台就成了戏剧。由此可见，丰富优美的神话促进了史诗和戏剧的繁荣。

华夏文化中史诗和戏剧的不发达也和宗教与神话的特点有关，在原始社会时期，人们也信仰过

多神论，也一定有很多神话流传。中国人在商周以后，宗教概念反而淡薄了。泛神论变成了天命论。“天”不同于“神”，它没有具体的形象和行动。它是至高无上的精神，是宇宙万物运行变化的规律。中国哲人对天道进行广泛深入的研究，提出了各种宇宙观，开创了百家争鸣的繁荣局面，促进了散文的发展，导致史诗的衰败。

华夏民族的宗教观的改变有许多复杂原因。首先，是社会结构方面的原因。“西周进入封建制度社会，按照尊卑、亲疏、贵贱、长幼、男女等差别，制定出表现等级制度的礼。……礼可以巩固统治者的地位，作用比鬼神刑罚更大。”（范文澜《中国通史简编》第一编第 190 页）尊礼文化既然对统治阶级更有利，它逐步代替尊神文化也就成了历史的必然。

封建的土地关系和宗族血缘关系也是汉民族宗教观淡薄的原因。范文澜说：“宗法与土地的分配法关系如此密切，因而不论是统治阶级或被统治阶级，祖宗崇拜在意识形态里占住一重要位置，公认孝道是最高的道德，任何宗教所崇拜的神和教义都不能代替祖宗崇拜和孝道。这是历史上汉民族特征之一，宗教在汉民族不能生深根，宗法是起了抵抗作用的。”（范文澜《中国通史简编》修订本第一编第 39 页）

希腊位于地中海之滨。地中海风平浪静，便于航行。爱琴海港湾众多，海岛星罗棋布，利于海上贸易。希腊半岛群山林立，可耕地少，不利于农业，

适于种植林果,发展畜牧业。温和的气候使林木渔业有稳定的产量,使希腊人比较容易生存。丹纳在《艺术哲学》里介绍,希腊人只要几片面包,一个葱头、一块鱼或烤肉,再加上大量的水果、奶制品和葡萄酒就能活得很健康。另外,通过海上贸易希腊人也容易获得食品。优越的自然环境产生两个后果:一是希腊人用在生产上的时间和精力较少,许多自由民从俗务中摆脱出来,有大量时间和充沛精力从事科学、艺术、宗教和哲学活动。这些文化活动的愉悦性多于功利性,因此,希腊的“纯”科学和“纯”哲学比较发达。二是希腊人能离土经商,开展海外贸易。贸易促进手工业的发展,使整个经济活跃起来。商业和贸易在希腊经济中占举足轻重的地位。可以说希腊城邦国家是以商立国。

汉民族繁衍生息在华北平原和黄土高原。平坦的地势适宜发展农业。中国东部濒临浩瀚无边的太平洋,没有较近的海上邻国,海上贸易困难重重。西部和北部被沙漠和高原所围,与邻国开展陆上贸易也很困难。这样的地理环境使中国人不得不重农轻商。

黄土高原和华北平原由于战乱和过分开垦,植被严重破坏,水土流失严重,气候恶劣,灾害频繁。尤其黄河长年泛滥,给农业造成巨大困难。中国人不得不全力以赴解决温饱问题。国家以农为本,战争以争城夺地为目标。政治家、学者注重发展农业,悉心研究土地政策和赋税粮租制度。变法、改革也以土地问题为中心。总之,谁抓好了农

业，谁就站稳了脚跟。中国人一心务农和治国，无暇四顾，养成务实的习性。文人学士钻研的多是治国之策。他们在各国游说，为的是实现自己的政治抱负，很少有人进行“纯”科学、“纯”哲学研究。

在古希腊，商业经济破坏了曾经存在的氏族关系。经商要求有冒险的勇气和个人奋斗的精神，经商要求人充分发挥聪明才智，经商要求自由，在金钱面前“人人平等”。所以在希腊，自由民和工商业奴隶主有民主自由的强烈愿望。正是他们推动统治者建立了奴隶制基础上的民主制，促进了希腊文化的繁荣。

古代中国的统治者为了管理好辽阔的国土，发展农业，稳定社会，建立了完整的统治体系。政权和宗法结合，君权、族权和夫权并用。社会每一成员按照尊卑、亲疏、贵贱、长幼、男女等差别固定在一定的社会地位上。每个人在关系网中必须安分守己，各尽其职。中国人缺少民主自由的思想，有浓厚的忠孝节义的责任感。在古华夏文化中，艺术、文学反映出森严的等级制、强烈的政治功利性和宗法思想。诗是为了“言志”，文是为了“治国”，乐是为了“安邦”，史是为了“鉴世”。这些特点构成汉民族文化的特有风格。特别是诗歌中饱满的爱国主义热情。

综上所述，可以得出这样一个因果关系：地理环境和气候条件决定经济类型，经济类型决定政权体制和生活方式，政权体制和生活方式决定文化特征和民族气质。反过来，文化特征和民族气质