

艺术

Art
Dialectics

辩证法

中国智慧形式

Chinese Wisdom Forms

□ 姜耕玉 著

艺术
Art
Dialectics

辩证法

中国智慧形式

Chinese Wisdom Forms

□ 姜耕玉 著

 高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

YISHU BIANZHENGFA.....ZHONGGUO ZHIHUI XINGSHI

图书在版编目(CIP)数据

艺术辩证法:中国智慧形式/姜耕玉著. —北京:
高等教育出版社,2012.3
ISBN 978-7-04-033665-8

I. ①艺… II. ①姜… III. ①艺术哲学-辩证法-研
究生-教材 IV. ①J0-02

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第272606号

策划编辑 梅咏
责任编辑 梅咏

封面设计 王凌波
版式设计 杜微言

责任校对 胡美萍

责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

咨询电话 400-810-0598

社址 北京市西城区德外大街4号

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

邮政编码 100120

<http://www.hep.com.cn>

印 刷 北京中科印刷有限公司

网上订购 <http://www.landraco.com>

开 本 787mm×960mm 1/16

<http://www.landraco.com.cn>

印 张 27.25

插 页 9

版 次 2012年3月第1版

字 数 370千字

印 次 2012年3月第1次印刷

购书热线 010-58581118

定 价 58.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 33665-00

序 一

吾敏感又先天愚笨，对于兴趣点的理论思考与研究，不会一蹴而就，须有一个反复、不断拓进的过程。在这些年的读书与创作中，艺术辩证法某些尚未得到很好解决的问题，每每萦绕脑中，还会冒出火花。

譬如，对阴阳问题，书中虽列为艺术辩证法的古老母题，但大多还是停留在哲学层面上的描述，未能很好融入艺术创造之中。去年又读了《周易》，则有了新的认知，作为立天之道、立地之道的阴阳刚柔，是宇宙世界之母，对于人类和地球的存在，具有永恒的意义。任何艺术都离不开这一古老而现代的自然与人类存在的根基。可以说，阴阳刚柔是自然宇宙与人类世代相承的基因，依附或浸染于艺术辩证法形式结构之中。易象的符号性、非指向性，具有丰富的再释性。包括宋人所绘太极图，由一条环形线与两个对称的黑白点，构成黑白互回的阴阳鱼，其图十分简洁，却抽象而寓意深刻，不由使人想起半坡彩陶上的鱼纹图案。这一古老的智慧形式，切入艺术创造的形式（形象）的意义或意蕴，启发我们更深入地去理解艺术辩证法形式范畴。

那些伟大的作品，正如谢林曾指出的，具有无意识的无限性，艺术家在自己的作品中除了表现自己以明显的意图置于其中的东西之外，仿佛还合乎本能地表现出一种无限性，而要完全展现这种无限性，是任何有限的知性都无能为力的。艺术创造可以在自觉与不自觉之间出现奇迹，艺术理论却不同，如果对于陌生的领域，尚未获得认知的深刻，就不可能有理论的自觉，这大概就是“形象大于思想”的缘故。不过，哲学以其抽象形式的包容性，具有超越知性的可能。艺术辩证法范畴，显示着艺术哲学形式的功能，任何发生的与可能发生的艺术奇迹，都蕴涵其中。只是要真正能够把握它，并非容易。不是仅仅在理论上去把握它，

而是要凭借解读作品,凭借形象创造的实证或个案分析,去理解和把握它。艺术辩证法的要素,发生并包裹于艺术创造及奇迹发生的过程中,同样需要从这一过程中获取理论的显影。艺术辩证法原理固然具有普遍性,但在具体作品里,在独特的艺术创造过程中,其形式又有独特的表现及底蕴。这不仅与作家、艺术家的艺术的兴趣和崇尚及个性追求有关,也折射着他者的哲学精神、灵魂诉求及存在方式。也只有深入到伟大的作品里,艺术辩证法形式才富有理论生命与灵性,才会油然而生起一种对它的虔诚。艺术辩证法理论的激活与发展,大概也是从这一角度获得理由与可能性。

原来写作本书的意图,免不了带有借西方现代理论得以贯通的穿凿之痕。这次修订,做了调整与修补,着力于中国古代原创性理论的发掘。在对中国古代艺术辩证法资源的开发与整合中,彰显其优质因子,从追本溯源中揭示其本性和特质,彰显其独具理论生命的中国元素。研究中国古代文论,诚然要借助现代审视的目光,以从现代西方艺术哲学与中国先哲们(易经、老庄、禅宗等)思想的贯通中,得以激活或照亮,然而,其旨是对中国古老智慧的新大陆的发现,亦如哥伦布发现美洲新大陆,而中国艺术理论的新大陆的崛起,也是对西方世界的照耀。那种总以西方理论来小心求证,而刻意为之,难免给人以银样镗枪头之嫌。

面对先哲们的言说,面对一位位艺术大师的作品,来不得半点矫情与浮躁。只有静下心来倾听,才会有跨越历史时空的心灵对话。今人说“庄周梦蝶”式的境界,似乎不可思议。其实,对处于生存困境中的现代人来说,作为“庄周梦蝶”式的乌托邦,美丽的“胡蝶”离我们并不遥远,依然在向我们亲昵地舞蹈。

姜耕玉

辛卯年初秋 于南京中华门外

序 二

当我还是执迷于文艺创作的青年时，就崇尚“艺术辩证法”的字眼，一见相关文章，非读不可。因为那时我从表现技巧上认知艺术辩证法的奇妙性、深邃性，认为只有艺术高手，才会谈论它，运用它。认识和掌握艺术辩证法，似乎成了打开艺术迷宫的钥匙。20世纪70年代后期，我在利用业余时间阅读和研究《红楼梦》时，被曹雪芹高超绝伦的辩证艺术技巧所吸引，便有意进行这方面的思考和探讨。在《红楼梦》众多人物纠葛中，曹雪芹十分擅长于“注此而写彼”，即人们常说的“一石二鸟”。《红楼梦》原名《石头记》，它的第一个读者脂砚斋在点评中所说“一击两鸣法”、“一笔作两三笔者”，戚蓼生称之为“石有三面佳处，不过一峰”。这类形象比喻，深入揭示了艺术操作中辩证技法的契机。这个契机，就是艺术所表现的人物或事物之间的关联及转化的关键。大凡艺术的行家里手，在创作中总是要抓住这种“关联”，描绘表现对象的个性及主要特征，取得“却于阿堵（眼睛）一处之四面”（金圣叹评点《西厢记》语）的艺术驾驭能力。这种卓著的艺术表现力或艺术功效，正是造成作品的艺术魅力的重要原因之一。

然而，真正从理论上进行艺术辩证法研究，就不单单是艺术技巧的问题，而且是艺术的原理性建构，是对艺术经验的智慧的揭示。它需要从哲学、美学的背景中，从中西思维方式及文化背景的比较中，从艺术形象创造的特点和规律等方面，加以考察和论证。犹如长江黄河，一泻千里或烟波浩渺，仅是表象，只有将它们置于雪山的源头与大海的归宿的整体之中，方能洞彻其奥秘，展示其特色和魅力。

当进入这个课题研究，走向和探寻中国哲学、美学背景时，我不由自主地留恋于《易》、老庄、禅宗等源远之渊。先哲们在守护人的本真的

基点上独树一帜哲学智慧的旗帜，至今仍伟大地飘扬，向世界展示着独特的魅力。惟这样的大智慧，才孕育了阴阳之道、有无之境、言(象)之表、抑扬之法四大艺术辩证形式的母题，以其特有的本原性与囊括性，提供了开启众多艺术辩证形式范畴的可能性，闪现着不可磨灭的艺术生殖力的光芒。

艺术形式也是生命精神形式。辩证艺术形式开拓了直觉思维能力与艺术表现的内涵。它不仅仅造成“功能性”的“场”——不是“物”，是效力系统，同时更在于“创造一种新的关系，一种‘我’与‘实在’，‘主观’方面与‘客观’方面唯一的关联”(卡西尔语)。亦如《老子》第十一章中关于因有用无的一段话，被美国建筑大师赖特运用到建筑设计中，“无”一旦变成因“有”之用，就被予特定指向的意蕴。也可以说，伴随“有无相生”的功能性效应，本身就意味着有了一种“关联”。这种看不见的生命精神的底蕴的存在，容易被艺术欣赏者所忽略。

本书旨趣在于对中国艺术智慧形式的理论建构，即艺术辩证法的经验性描述。从古代中国直观体悟的经验思维与20世纪初西方现代艺术经验方法的契合中，进行对古代艺术辩证法的资源的开发的现代阐释。艺术创造领域中矛盾关系纷繁庞杂，笔者不可能面面俱到，主要是抓住相反相成的基本规律——艺术辩证法的核心，侧重对常见的、具有代表性的艺术辩证范畴进行描述。不同范畴，既有各自特定的属性，又有互通性。本书注重从古人对经典作品的评点中发掘辩证的要素与艺术的妙谛，从艺术实践的发展和现代艺术经验中引证和拓展艺术辩证法的理论内涵。

如果把艺术辩证法体系喻为一座曲径通幽、深邃绮丽的经典园林建筑，那么要把它营构和打造成功，一是靠木石结构——理论的支撑，二是靠艺术感觉和审美能力，对独特的园林布局中各个景点的特色及其精妙之处的发掘或包蕴。艺术辩证法理论因此而显得有骨架、有血有肉。我力图在这两个方面作出努力，然而，笔力有限，艺(理)海无涯。我有过进入这种体悟的理想状态的兴奋，也有囿于言辞的尴尬。

中国艺术智慧形式，直接切入艺术创造的真谛。一对对艺术辩证

形式范畴的效力系统,具有特别活跃的暗示能,构成对艺术潜能开发的最大限度的可能性。艺术家进入这种辩证思维的创造境界,标举艺术直觉经验的宽度和深度,并有获得新异奇特的艺术发现和对生命情感信息的原始量的包容的可能性,包括那种微妙的不可言说的东西,都能嵌入到欣赏者的意会或默契之中。

作为艺术学科的认识论和方法论,艺术辩证法有利于深化对艺术原理和规律的理解,克服对复杂的理论问题与艺术现象的观察、认识的片面性、简单化;作为艺术思维科学,艺术辩证法则有助于激活想象力、创造力,特别是逆向思维,极大地发挥创新的意识和能力;作为直觉与美的科学,艺术辩证法则有益于培养人们艺术感觉与对美的感受力,有可能使对艺术与美的感觉由迟钝变得敏锐、由单一变得丰富、由肤浅变得有深度。

博大深邃的艺术之海中的睿智老人,正在向我们招手哩!

姜耕玉

2005.11.17

于南京望江楼

序 三

滕守尧

西方人重思辨,对艺术作抽象的宏观描述,如谢林、丹纳的艺术哲学,黑格尔的美学论著。中国人重感悟,对艺术作经验的直观描述。20世纪初,西方经验方法的兴起,人们对于“艺术即经验”(门罗语)的认同,标举经验方法具有现代科学方法不可代替的存在意义。尤其是艺术创造理论,或者说艺术的内部规律,都离不开切入艺术形象创造实践的经验思维和经验方法。艺术辩证法诉诸艺术体验与艺术创造过程,也更多地依赖于直觉感悟与经验方法。这种艺术辩证法的精妙理论,往往是艺术经验的积淀或升华的火花。从这一角度观察,中国具有直观悟性经验思维的悠久历史,形成了得天独厚、蕴藏丰富的艺术智慧资源。中国古代艺术辩证法,突出体现了东方悟性的经验方法的重要价值。如何把古籍中包含艺术辩证观点的散论评点、片言只语搜集撮合起来,置于现代经验方法和科学方法的语境中进行研究,实现艺术辩证法的经验性理论建构,确是一项意义重大的开拓性工作。姜耕玉教授的新著《艺术辩证法》,正是在这方面作出了切实的努力。这项研究课题不仅涉及的理论面广,同时需要对艺术的感受能力,因而具有较大的难度,姜耕玉却知难而进,产生出今天的成果。

对于艺术辩证法的经验性描述,有利于发挥东方学者的悟性。这种悟性得益于中国哲学,特别是老庄哲学。而艺术的悟性还依赖于直观的体验和感觉。中国古代评点家、鉴赏家大多都通艺术,懂创作,或本身就是艺术家。姜耕玉具有诗人的造诣和敏锐的艺术感觉。可以说,他是凭借诗性认识与诗性体悟而潜入艺术辩证法的理论建构,从体

验和感悟艺术创造的妙谛中,寻求艺术实践与哲学、美学背景的遇合。如书中第二章揭示的艺术辩证形式的四大母题:“阴阳之道”、“有无之境”、“言(象)意之表”、“抑扬之法”,真正实现了哲学、美学、艺术的贯通,把艺术凝练提升到哲学的高度。这说明,理论家一旦具有“艺术眼”,就能准确地把握辩证艺术规律,避免和克服让哲学思辨遮蔽艺术的奥妙的倾向。

这部著作对艺术辩证法的理论建构,自成一体,表现出了特有的理论敏感和创新意识。书中对于古代艺术辩证法的资源的运用,并不是一般的材料搜集和观点整合,而是从中国文化背景中,从中西方辩证法的不同的思维方法中,发掘其特点和优势,并从实现资源开发的现代性的理论转变中,侧重进行经验方法的艺术辩证法的理论建构。给人印象尤深的是关于阐述艺术创造中辩证规律的“一”论与“三圆”论。钱锺书先生在《管锥编》中曾有过“一”与“圆”的说法,姜耕玉则从艺术创造过程的体验、形象、结构、意境等基本命题出发,系统地提出了艺术过程的整体辩证范畴和规律,从而有机地将“一”与“圆”纳入艺术辩证法理论框架的显赫位置。对“一”与“圆”的理论阐发和张扬,正是这部《艺术辩证法》的特色的展示。

实现古代艺术辩证法向现代的转化,也是一种激活,促使每一对艺术辩证范畴具有现代艺术的理论价值和应用价值的可能。这部书的艺术辩证法建构,总体上看是“活”的,充满艺术理论的生机,毫无古板气、枯燥感。作者既流连于对古籍中那些包裹艺术的真谛妙语的洞幽烛微,又执意立足于现代艺术理论的前沿进行观察,努力运用科学方法、现代艺术原理、现代美学、艺术心理学、现代艺术方法等,激活古代艺术辩证法。如阴阳之道,似乎离现在已很遥远,但书中发掘的“阴阳两极——对称的美学”、“阴阳互生——圆的整体”,无疑又近在眼前。书中以现代心理学与现代审美心理机制观照“有无相生”,认为“格式塔心理学为‘有无相生’的艺术辩证形式的母范畴提供了有力的心理学根据”,并以格式塔心理学对不完全的“形”造成的审美心理效果的独特解释,具体描述了中国艺术中的“空白”,即“无”的部分、“虚”的部分存在

的合理性,书中称为艺术的“非存在的存在”。书中从语言媒介、艺术媒介的角度,阐释“得鱼而忘筌”、“得意而忘言”(“得意而忘象”),这与禅宗的“不涉理路,不落言筌”相一致。只有“忘筌”(“忘言”、“忘象”),才能获得对“鱼”的浑然一体的领悟,从而真正“得意”。这种在言(象)意关系中突破和超越语言(象)表达中的樊篱,即“言筌”的局限,正为加大艺术形象(“鱼”)的表意(蕴涵)力度,运作现代隐喻、象征手法,提供了可能性。在对古代艺术辩证法的资源的开采中,作者总是小心翼翼地注意保全其原生态,努力发掘和提炼出全部有价值的固有元素。如对老子的“反者‘道’之动”的“反”字,阐释了可能有的两层含义:一为“相反”,对立统一的矛盾因素;二为“返回”,返归本根和无限。前者可以理解为艺术辩证法构成的相反相成的基本规则的最早哲学依据,后者具有艺术的本真性与创造性的精神自由的意义,二者互补,颇能体现艺术辩证法的本质特点。保全古代艺术辩证法的原生性是实现古代艺术辩证法向现代的转变,是相统一的。书中在论述艺术体验中“互反的同化”的心物交融时,重点分析了张璪的“外师造化,中得心源”。作者从考察“心源”的禅宗本义与“造化”的自然本真入手,从与西方现代艺术体验理论的比较中,发掘和发挥了艺术创构中“心源”之深与“造化”之真,“心源”与“造化”之圆融的悟性理论优势,从而达到了现代艺术创造意义上的心物关系的极致。

在艺术创造中,悟性与智性是不可分离的。体悟和建构艺术辩证法的智慧形式,自然也离不开智性。假如作者没有创作实践的智性,单凭学院式的理性,面对神奇的艺术辩证法,恐怕也只能站在门外。艺术辩证法的实践的智性与实用理性,都建立在“用”的基点上。书中在对众多艺术辩证范畴的描述中,涉及绘画、雕塑、建筑、工艺、音乐、舞蹈、小说、戏剧、电影、电视、摄影、书法、园林、装饰等各门艺术实践,说明艺术辩证法具有普遍的艺术应用价值。艺术辩证法的实践的智性,实质上是对艺术创造境界的哲学的提升,是一种艺术综合素质的能力。有了这种综合素质的能力,就有把握具体艺术的高度和深度的可能。例如抑扬之法,欲扬故抑或欲抑故扬,如同“注彼而写此”一样,目的在于

提高艺术的表现力。“大巧若拙”、“绚烂归于平淡”，则是一种炉火纯青、归真返朴的技巧境界，特别能展示东方艺术的特色。众多艺术辩证范畴都贯穿着一个“理”，即相反（辅）相成的艺术哲理，而见诸每对具体范畴，则又有特定艺术层面的实用价值。姜耕玉显然洞察了这个“理”，在对具体艺术辩证范畴的描述中，以特有的睿智的眼光和艺术感悟力，塑造出独特的理论风格。

这本书在艺术辩证法理论的整体性建构中，也吸取了西方现代艺术的经验，如第十一章中对艺术物质形式结构的诸种辩证要素的描述。全书较好地做到了理论的独特性与整体性、传统性与现代性的统一，展示了中国艺术辩证法的特色，却又具有经验方法的普遍意义。当然，这仅是一种比较独特而完整的理论建构，权当艺术辩证法研究的良好开端吧。

2002.5.15

于北京

目 录

第一章 导 论	1
第一节 抽象思辨的科学方法与直觉感悟的经验方法	5
第二节 直觉经验的艺术辩证思维的基本特点	10
第三节 艺术辩证法的经验方法的理论与应用价值	16
第二章 中国智慧形式的特性与古老母题	21
第一节 实践的智性、实用理性与主体悟性	23
第二节 艺术辩证形式的母题之一：阴阳之道	31
第三节 艺术辩证形式的母题之二：有无之境	36
第四节 艺术辩证形式的母题之三：言（象）意之表	41
第五节 艺术辩证形式的母题之四：抑扬之法	47
第三章 相反相成的艺术生成系统	55
第一节 艺术联系的生态整体：“一一尽其灵而足其神”	57
第二节 艺术的潜能与转化：“彼出于是 是亦因彼”	68
第三节 艺术的非存在与存在：羚羊挂角 无迹可求	75
第四章 艺术体验中的“物我同一”：互反的同化	81
第一节 虚静或庄周梦蝶：物我两忘的最高体验境界	83
第二节 神遇一物化：艺术感悟或心物感应的层次	92
第三节 外师造化 中得心源：心物交融的深度	103

第五章 艺术形象创造：“一”的离异与合一、孕生与增值 —— 113

- 第一节 “一”的形而上的底蕴 115
- 第二节 “一乃文之真宰”——万取一收 以少总多 119
- 第三节 “一”的发现：生中求熟 熟中见新 128
- 第四节 “一”的发掘：因小见大 工细亦阔大 135
- 第五节 一则杂而不乱 杂则一而能多 140
- 第六节 “化一而成絪縕” 146

第六章 中国艺术创造的极致：“三圆”景观 —— 155

- 第一节 悟觉圆：深邃的创造性直觉方式 157
- 第二节 落笔圆：融通流转的自然运化之功 166
- 第三节 意境圆：虚实相生、返虚入浑的创化形态 173

第七章 外形内视：纹质 形神 庄谐 美丑 —— 183

- 第一节 外形内视之一：“文附质” “质待文” 185
- 第二节 外形内视之二：以形写神 离形得似 198
- 第三节 外形内视之三：寓真于诞 谐中见庄 207
- 第四节 外形内视之四：丑中见美 美藏于丑 215

第八章 情境创造：繁简 深显 动静 冷热 —— 225

- 第一节 笔减而意繁 227
- 第二节 秘响旁通 深入浅出 232
- 第三节 以静显动 动中显静 237
- 第四节 冷热相济 乐景写哀 242

第九章 虚幻空间或灵境的创造：超越与真实 —— 249

- 第一节 似幻似真 幻中有真 252
- 第二节 虚实相生 无画处皆成妙境 257
- 第三节 有限中见无限 瞬间即永恒 265

第十章 叙事与节奏：奇正 悲喜 张弛 起伏 ————— 275

第一节 平中见奇 奇中见正 277

第二节 悲喜变幻 为人世情态 283

第三节 一张一弛 起伏相倚 288

第十一章 物质形式结构：对比效果与和谐深度 ————— 299

第一节 墨、色和光：冷与暖 浓与淡 明与暗 303

第二节 线条或动作：曲与直 刚与柔 311

第三节 音乐或对话：高低 强弱 长短 厚薄 317

第四节 艺术布局结构：宾主 远近 藏露 疏密 325

第十二章 技巧或风格：炉火纯青、归真返朴的境界 ————— 339

第一节 大巧若拙 拙处见工 341

第二节 雅中有俗 愈俗愈雅 349

第三节 绚烂归于平淡 古朴即现代 354

附录一 心情魔态几千般

——《红楼梦》对人物感情的辩证形态的刻画—— 365

一、亲不隔疏 366

二、不是冤家不聚头 370

三、幻情浓处故多嗔 374

四、情痴苦泪多 379

五、忍悲强笑 382

六、微密久藏偏自露 385

附录二 一声也而两歌 一手也而二牍

——《红楼梦》人物描写多维功能的辩证艺术规律—— 389

一、注彼而写此 目送而手挥 389

二、似谲而正 似则而淫 392

三、云月二者之间有妙理贯通 397

四、虚实互藏 两在不测 401

五、物体美源于杂多部分的和谐效果 406

主要参考文献 ————— 412

后记 ————— 416

中西方不同的思维方式构成艺术辩证法理论形态的差异性。中国从艺术实践中感悟哲学智慧，西方从哲学的高度鸟瞰艺术。

中国古老的经验思维方式，富有悟性的深刻与直观的自觉。它与20世纪初西方现代经验方法和实验美学互为印证。