

EXISTENCE AND IMAGE
EXISTENTIALISM ON THE IMPACT OF CONTEMPORARY ART
MENG JIAN DONG

存在与图像

孟剑东 著

SEU 2640842

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

EXISTENCE AND IM
EXISTENTIALISM ON THE IMPACT OF CONT
MENG JIAN DONG

B086
54

存在与图像

孟剑东 著

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

策 划：李立江
责任编辑：祝平凡
特邀编辑：张如荣
装帧设计：万象设计
责任校对：柴伟斌
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

存在与图像/孟剑东著.
—杭州：中国美术学院出版社，2010.5
ISBN 978-7-81083-960-0

I. 存... II. 孟... III. 油画-作品集-中国-现代
IV. J. 223

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第072369号

存在与图像

孟剑东 著

出 品 人：傅新生
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002
<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
印 刷：杭州恒力通印务有限公司
版 次：2010年5月第1版
印 次：2010年5月第1次印刷
印 张：12.5
开 本：850mm×1168mm 1/16
印 数：0001-1000
ISBN 978-7-81083-960-0
定 价：88.00元

引言

人的存在，就是自己创造自己。

——让·保罗·萨特

在上世纪第二次世界大战后，西方的文化艺术界普遍的开始关注和探讨战争对人类的伤害和影响，关于人类自身的存在及生命意义的思考研究也成为一些学术界的热门话题，存在主义思潮的影响在欧洲艺术界开始大肆蔓延。超现实主义、表现主义、达达主义纷纷登场，在不断突破和超越传统的同时，将艺术创作的关注点不断拓展到社会生活的各个领域。而局部国家地区自身繁乱复杂的社会政治纷争，让人们对社会政治关注性强的艺术创作需求大增。一些拥有国际影响力的艺术家群体如德国表现主义画家、墨西哥壁画家（包括中国版画、漫画家）更是直接把绘画用作政治斗争的手段，创作了大量反映社会生活和政治的作品，试图通过艺术创作来改变和干预人们的政治立场。法国巴黎作为当时的现代艺术中心，聚集着大批勇于探索、试图通过不断发展创新全新的艺术形式来反映生活的优秀艺术家和艺术大师，他们的艺术实践和理论深深地影响着世界各地的年轻艺术家，并且延续至今。

笔者认为，我们有必要对存在主义的基本理念及学术思潮所影响与涵盖的领域进行一定的梳理与研究，特别是对当代艺术的持续影响，人文主义关怀及对生命意义的思考是全世界迄今为至一直讨论与思索的主题。这对当下中国的现实意义大为重要，在对主流意识形态表示怀疑的当代社会，则变得更加迫切。

什么是存在主义？存在主义的核心思想、基本理念及后世影响变成本书着重介绍的基本思路。

存在主义一词的 *existentia*，意为存在、生存、实存。存在主义哲学论述的不是抽象的意识、概念、本质的传统哲学，而是注重存在，注重人生。但也不是指人的现实存在，而是指精神的存在，把那种人的心理意识（往往是焦虑、绝望、恐惧等低觉的，病态的心理意识）同社会存在与个人的现实存在对立起来，把它当作唯一的真实的

存在。

存在主义哲学提出了三个基本原则：其一是存在先于本质，认为人的“存在”在先，“本质”在后。“首先是人的存在、露面、出场，后来才说明自身。”所谓存在，首先是“自我”存在，是“自我感觉到的存在”，我不存在，则一切都不存在。所谓“存在先于本质”，即是“自我”先于本质，也就是说，人的“自我”决定自己的本质。其二是“世界是荒谬的，人生是痛苦的”。认为在这个“主观性林立”的社会里，人与人之间必然是冲突、抗争与残酷，充满了丑恶和罪行，一切都是荒谬的。而人只是这个荒谬、冷酷处境中的一个痛苦的人，世界给人的只能是无尽的苦闷、失望、悲观消极，人生是痛苦的。穷人是如此，富人也如此。其三是“自由选择”。这是存在主义的精义。存在主义的核心是自由，即人在选择自己的行动时是绝对自由的。它认为人在这个世界上，每个人都有各自的自由，面对各种环境，采取何种行动，如何采取行动，都可以做出“自由选择”。“如果存在确实先于本质，人就永远不能参照一个已知的或特定的人性来解释自己的行动，换言之，决定论是没有的”“人是自由的。人即自由。”萨特认为，人在事物面前，如果不能按照个人意志作出“自由选择”，这种人就等于丢掉了个性，失去“自我”，不能算是真正的存在。萨特的存在主义哲学不仅是存在主义文学的思想核心，而且成为后现代主义文学各个流派的思想基础。

本书旨在通过对存在主义的基本解读，以及“存在”对于当代艺术的若干个案的解析，从而来重新思考当下中国油画创作与发展的方向与脉络。希望能把存在主义理念作为当代艺术发展的根本加以诠释，相信一定能对当下这个观念混杂、物欲横流、歧义多变的时代起到一定的、根本的指导意义。

PREFACE

Human Existence, Is To Create Themselves.
——Jean Paul Sartre

After World War II in the last century, Western culture, the arts of common concern and the start of the war damage and human impact on human existence and meaning of life itself of a number of academic research has become a hot topic, there is ideological trend of big European art began to spread. Surrealism, Expressionism, Dadaism have on stage and breaks the tradition in the same time, the focus will be art continued to expand to all areas of social life. The local countries and regions themselves complex social and political disorder complicated disputes Social and political concern to people in the arts and strong demand. Some countries with influential artists of international groups such as the German expressionist painter, Mexican mural painting at home is directly used as a means of political struggle, created a large number reflects the social and political work, trying to change through artistic creation and intervene in people's political position. Paris, France as a center of modern art at the time, gathered a large number of bold exploration, trying to continue to develop innovative new form of art to reflect life's best artists and masters of their art practice and theory from around the world deeply influenced the young artists, and continues to this day.

I think we need the basic idea of existentialism and the influence of academic ideas and areas covered by some kind of comb and research, especially the continuing impact of contemporary art, humanistic care and thought on the meaning of life is so far around the world was to have been the subject of discussion and reflection. This is much practical significance in China today the importance of doubt in the mainstream ideology of contemporary society, the more urgent.

What is Existentialism? The core idea of existentialism and the basic concepts into the book focuses on the basic idea.

Existentialism term existentia, meaning there, survival, and deposits. Existentialism is not discussed in the abstract sense, the concept of the nature of traditional philosophy, but the focus there and pay attention to life. But the reality is not that people there, but to the existence of the spirit, the sense that the psychological (often anxiety, despair, fear and other low-sensation, morbid psychological sense) with the reality of social existence and the existence of personal antagonism up

to it as the only true existence.

Existentialism makes three basic principles: first, existence precedes essence, that the people “being” the first place, “nature” in the post. “First, human existence, appearance, appearances, and later shows itself.” The so-called presence, first of all “self” exists, is “the existence of self-feeling.” I do not exist, everything is nothing. The so-called “existence precedes essence”, that is “self” precedes essence, that is, people’s “self” to determine their nature. The second is “The world is absurd, life is painful.” That in this “subjective tradition” of society, Inevitable conflict between people, struggle with the cruel, ugly and full of crimes, everything is absurd. But people just this ridiculous situation of a painful cold person, the world’s people can only be endless boredom, despair, pessimistic, life is painful. Is so poor, the rich also do so. The third is “free choice.” This is the essence of existentialism. The core of existentialism is free, that people choose their own actions are absolutely free. It believed that people in this world, everyone has their own freedom, in the face of various environmental, what action to take, how to take action, can make a “self-By the choice of”. “If there is indeed prior to the essence of who can never refer to a known or specific nature to explain their actions, in other words, determinism is not “that” man is free. One that is free.” Sartre believes that in the face of things, if not in accordance with the individual will make a “free choice”, a person who throws away the personality, loss of “self” and can not be real existence. Sartre’s existentialist philosophy is not only the existence of ideological core of literature, but also a post-modern literature based on various schools of thought.

This book aims to basic interpretation of the existential and the “existence” of contemporary art for a number of cases of analysis, thus to rethink the development of contemporary Chinese oil painting and the direction and context. Hoped to existential philosophy as fundamental to the development of contemporary art interpretation, I believe that this concept can present mixed, materialistic, ambiguity plays a certain changing of the times, the basic guide.

当代艺术的一个最大文化特征，是它表明自身存在的“现实”意义。它由大众的共同“需要”为前提，这样“当代艺术”才被“抛入了我们的现实生活之中”。

◎ 存在主义思潮至于当代艺术的影响

存在主义思潮之链

一直以来，笔者想要阐述存在主义至于当代艺术创作的影响，看来必须先阐明存在主义的基本理念及现实存在于各个人文领域的意义，然后才能结合当代艺术的创作发展进行相应的分析与研究，从而更好的来指导我们的艺术创作与艺术实践。那么我们先来谈谈什么是存在主义？存在主义又称生存主义，当代西方哲学主要流派之一。这一名词最早由法国有神论的存在主义者马塞尔提出。存在主义是一个很广泛的哲学流派，主要包括有神论的存在主义、无神论的存在主义和存在主义的马克思主义三大类，它可以指任何以孤立个人的非理性意识活动当作最真实存在的人本主义学说。存在主义以人为中心、尊重人的个性和自由，认为人是在无意义的宇宙中生活，人的存在本身也没有意义，但人可以在存在的基础上自我造就，活得精彩。

一、基本概述

公认的存在主义先驱为索伦·奥贝·克尔凯郭尔和弗里德里希·尼采。其后还有列维·斯特劳斯、马丁·海德格尔。让-保罗·萨特、安德烈·马尔罗、西蒙娜·德·波伏瓦、阿尔贝·加缪等哲学家。

存在主义在二战后约1945—1955年成为西方思想界的主流学说，其后则逐渐冷淡，但它对后现代主义等思潮的影响还在持续。

二十世纪的四十年代以前，在西方的存在主义者始终可以分为两个阵营，这两个阵营都大量使用一些相同语意的术语，他们共同描述了人生是不能被证明有什么永恒价值的、人生是不可能自行脱困的、是荒谬的、被抛弃的甚至是场灾难。这一些无神论的存在主义者，以加缪为一个极端突出的方式表达出他们的心志；他们决定接受现象世界中没有上帝存在的这个事实，选择做一个诚实而孤独的人，而不是陷入不知道究竟是人创造了造物主或反之的循环论证当中。存在主义者对虚无根源的判断便是两派论者的差异所在，有神论的存在主义者延用了全部无神论存在主义者的说法，并提出结论说：正

目录

引言

缘起

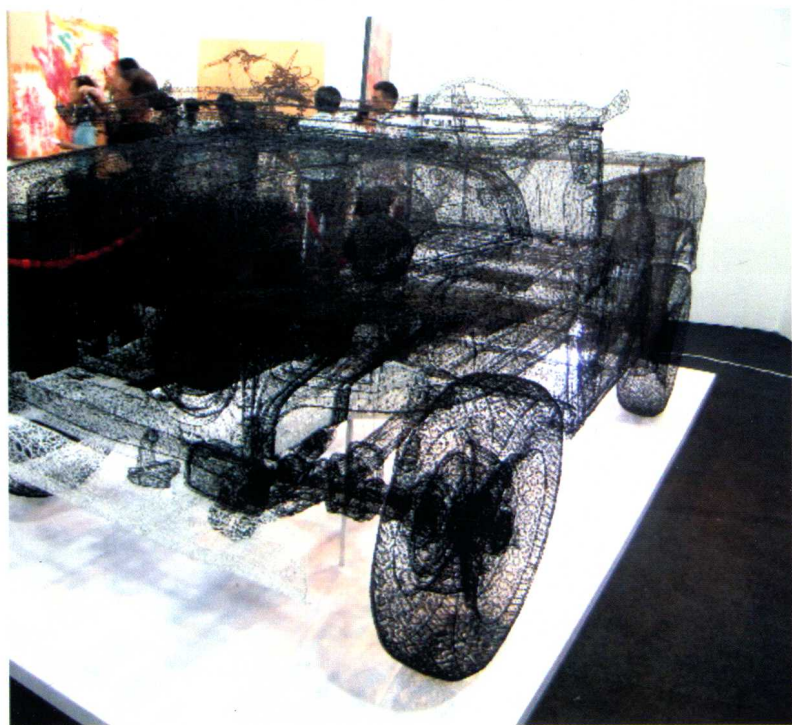
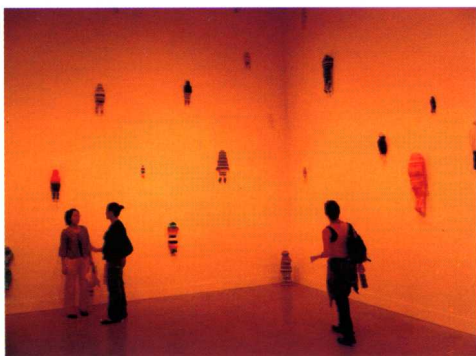
- 1存在主义思潮至于当代艺术的影响/1
- 2存在主义思潮至于文学等领域的影响/14
- 3海特格尔谈存在至于绘画的澄明/16

境域

- 4存在主义影响下的后现代绘画片境/20
- 5存在主义影响下的中国具象表现绘画/60

实践

- 6徜徉于自由/70
- 7存在主义对我创作的现实意义/74
- 8中国当下文化虚无主义背景下的思考/77
- 9当代油画创作语境下的若干思考/150
- 10后记/159

是因为人类离开了他们的造物主，所以才会陷入这种莫名的虚无感当中，人生的价值也因此只有在与造物主的联合当中才能体现出来。

二、有神论的主张

有神论的存在主义（存在主义神学）：存在主义神学有表现两种型态，第一种表现在强调（或称为）的学说，该学说主张：是落在现象世界以外的位格，并且人类的认知能力仅仅止于存在着的这个现象世界，换言之，上帝是人类不可能认识的对象，他永远不会成为人类认识活动的客体。这宇宙若有一位造物主，他就必定会是一位“永远的主体”，倘若上帝与受造物并存于这个世界并且沦为人类观察的对

象，那么这一位就必然不是上帝。这种存在主义神学有它明显的渊源，尤其是透过影响而完成的教父时期神学。

第二种存在主义神学的表现在于强调我们应该同情“生而为人”这种无可施为之处境上。简单说这就是经凯尔凯郭尔与再提出以后影响的存在主义之精神内容。

虽然这些有神论的存在主义者基调都是从人离开造物主以后的虚无感出发，论述人要如何得到救赎、找回完整的自己或是达到一种精神的升华；但除此之外，他们的神学内容也就此南辕北辙、分道扬镳了。存在主义神学家几乎多是基要真理的反对者，而他们也没有成为一个严谨的论述集团、提出过什么缜密的体系来。存在

主义神学家对“原罪”、“教仪”跟“是否整本《圣经》都是由所启示的？”等等的问题往往表现出很大的弹性，可以说他们只特别关心在这一系列的问题上——甚至在这一个重要的问题上也因为有本体论的这把保护伞而显得相当滑头，存在主义神学也因此是个不容易界定其内涵的学说。另外，基于存在主义本质上是一种对人类处境的关怀，换言之，它的内容也与多所重复，故而在探讨时使用人文主义视野的也会被看做是本派论者。这点不可不细察。

三、无神论的主张

无神论的存在主义：尼采是个真正的无神论的存在主义者。他认为，对宗教的信仰必然导致“奴隶道德”的产生。首

先，宗教宣扬的超凡世界大大地削弱了人类控制世界的意愿；其次，宗教的信仰必然在人的头顶套上了罪恶的枷锁，人因而失去实现意愿的自由以及表达直觉的本性。总之，宗教阻止了人类本能的自然表现。因此，他认为没有任何宗教是正确的，宗教是堕落的力量，充满着腐败的成份。尼采便高呼：“上帝死了。”尼采马上发现了，在上帝死了以后，人类又该何去何从呢？这就发现了人类的存在危机。

对于人类的存在危机，尼采认为解决的方法就是“超人”。人类只有通过创造更高级的人，即“超人”，才能得以实现自我拯救。

四、存在主义的贡献者

十九世纪：

克尔凯郭尔与尼采：(Kierkegaard) 和尼采 (Friedrich Nietzsche) 被公认为是最早具有存在主义倾向的哲学家，他们提出了存在主义的许多基本命题，虽然两者都不以存在主义 (Existentialism) 命名自己的学说，有时甚至很难判定他们在作品中对二十世纪真正的存在主义究竟持什么态度。

他们专注于人的处境 (Human Experience) 而不是活得真实，他们认为后者并没有个人经历真实。他们像 (Pascal) 一样，对人在意识上与无意义宇宙的对立进行了研究。不同的是，帕斯卡尔并不认为人的自由意志 (Free Choices) 有什么特别的价值，但和尼采 (尤其是尼采) 却把人

的意志当作一种至高无上的信仰。

克尔凯郭尔的“信心的跳跃”和尼采的“超人学说”都明确界定了“人的自然存在 (Nature Of Their Own Existence)”和“人的本质”的区别。同时，二者的思想对 (Post-modernism) 和极端怀疑主义 (Nihilism) 都有深远的影响，还肯定了克尔凯郭尔对和所作出的贡献。

陀思妥耶夫斯基与卡夫卡：

(Dostoevsky) 与 (Kafka) 是十九世纪最著名的存在主义，陀思妥耶夫斯基所著的《地下组织的记录》(Notes From Underground) 讲述了关于一个无法融入社会的男人的故事，他对自己在社会上的身份不满，并决定创造自己的本质。事实

上，这可以被认为是“存在先于本质”在文学上的表达。陀思妥耶夫斯基创作的许多小说，比如《罪与罚》（Crime And Punishment）还有《克拉马佐夫兄弟》都中肯地表述了存在主义的世界观和，他的存在主义思想可以被称为“有神论的存在主义（Christian Existentialism）”在文学作品中，他既批判社会，又宣扬了皈依基督教，屈从忍让的思想，总体上表现为一种摇摆不定，常常为俄国反动势力利用。

卡夫卡是的文学天才，他的一生短暂而平实，留下了许多优秀的小说作品，作品中，卡夫卡流露出对荒诞世界的不满，无奈等多种十分复杂的情感，开二十世纪荒诞文学之先河。

在作品《城堡》中，卡夫卡描述了这样一个荒谬的世界：城堡近在眼前，公民K到死都无法进入，没人知道K为什么要进入城堡，可K却为了进入城堡四处求人，K只是一个农民，却被城堡莫名其妙地任命为土地测量员。如此种种不一而足，他的作品蕴含着深刻的寓意，至今吸引大批文学爱好者研究，甚至形成了和“红学”齐名的“卡夫卡学”。

二十世纪早期：

二十世纪的最初十年，哲学界涌现出许多存在主义哲学家，他们大多独立工作，但都不同程度地受到受克尔恺郭尔、尼采和陀思妥耶夫斯基影响。

西班牙哲学家Miguel De Unamuno Jugo在其1913年的著作《人类的悲剧意识与民族国家》（The Tragic Sense of Life In Men And Nations）强调了

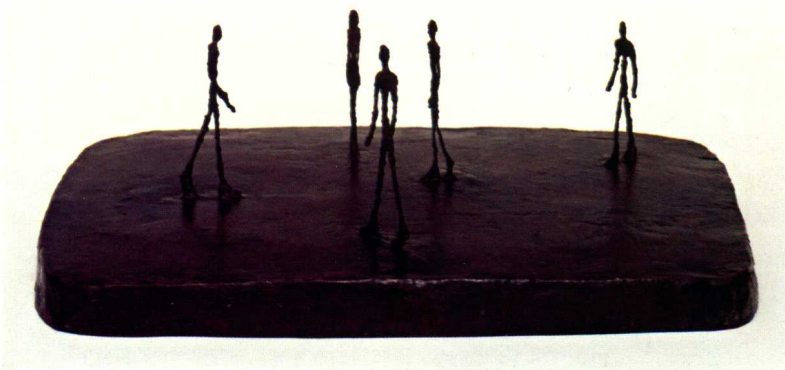
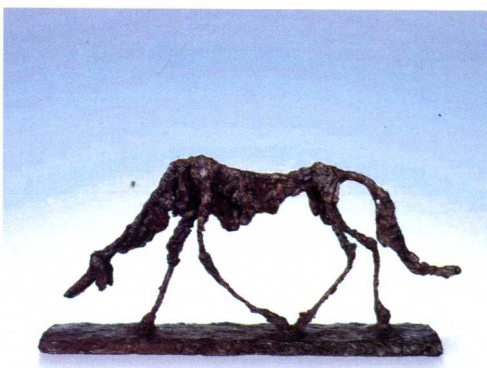
生命的“肉体与本质”（flesh And Bone），反对抽象的以及其他关怀个人信仰的体系哲学。他强调人要保持一种“悲剧意识”（A Sense Of The Tragic）和对宇宙荒谬性的探索，他以塞万提斯所著《堂吉柯德》的主人公堂吉柯德，作为自己的象征。

另一位西班牙语思想家Ortegay Gasset在1914年出书，认为人的存在，只能被精确定义为孤立个人的存在，他对立于客观世界。他说：“我是我自己和我的境遇”（西班牙语 Yo soy yo y mi circunstancia）。德国哲学家Martin Buber 在柏

林大学（The Universities Of Berlin）完成了他的哲学著作，他在著作中对人的存在进行了深入的探讨。

海德格尔于1927年在E.胡塞尔主编的《哲学与现象学研究年鉴》上刊布了其重要著作《存在与时间》，这部书成为存在主义源出于现象学派的象征性著作。海德格尔在该书的开头就引了柏拉图的这段话：

“当你们用“存在着”这个词的时候，显然你们早就很熟悉这究竟是什么意思，不过我们也曾相信懂得它，但是现在我们却茫然失措了。”他说柏拉图当时指出人人都熟悉的“存在”的意思其实并没有人真

正懂得。这个问题直到两千年后的今天还没有解决，而他就是要来重新提出并解决这个“存在的意义的问题”。

二十世纪早期的其他存在主义哲学家还包括法国的列维·斯特劳斯（Lev Shestov）和俄国的Nikolai Berdyaev。

第二次世界大战后：让-保罗·萨特。是继1929年西方之后降临的又一次致命的灾难。一场荒谬的战争使数千万生灵涂炭，单法国就丧失了57万人。万恶的法西斯给人们心灵上造成了严重的、难以平复的创伤。严峻的现实教育了萨特这一代追求自由与进步的。

在二战爆发前很长一段时间里，萨特

是远离政治的，他对其好友尼赞加入，投身并不以为然。对于“介入”、“行动”这些以后在他哲学中占有重要地位的概念也没有明确的设想，那时，他甚至不参加大选，他早期的作品也都偏重于和，二战刚开始时，他还是以一种相当抽象的，知识分子式的方式去经历即将来临的灾难。但，随着法国的沦陷，他的思想发生了根本性的转折，他不再满足于用一种现象学的方法认识世界，而是强烈渴望一种“介入”的自由，也就是要实践他的哲学思想。

萨特在战争中始终坚定地站在反法西斯战线一边，积极参加抵抗运动，他的立场十分鲜明：反对这场荒谬的战争，反对

法西斯的暴行。他于1939年9月在洛林地区应征入伍，从军途中，他大量阅读克尔恺郭尔与海德格尔的书，写下大量读书札记（这些札记后来以《怪诞战争日记》为名于1983年出版）。不久，萨特被德军俘获，关入德军特莱福第十二集中营。

集中营里的生活给萨特留下了难以磨灭的记忆。在与其他囚犯的共同生活中，他逐渐形成了“社会集团理论”和“他人就是地狱”等重要思想。1941年，萨特以伪造的证明获释，秋天，萨特出版了无神论存在主义的标志性著作《存在与虚无》，这本书为无神论的存在主义奠定了理论基础，书中关于自由的激进观点，更是号召人们勇敢地投入反法西斯战争中。待至1945年，存在主义已经成为西方哲学界的主流思想。

阿尔贝·加缪：阿尔贝·加缪 (Albert Camus, 1913-1960) 法国作家。生于阿尔及利亚的蒙多维。幼年丧父，靠奖学金读完中学，在亲友的资助和半工半读中念完大学并取得哲学学士学位。希特勒上台后，加缪参加反法西斯的抵抗运动，并一度加入法共，后退党。1944年法国解放，加缪出任《战斗报》主编，写了不少著名的论文。

加缪1935年开始从事戏剧活动，曾创办过剧团，写过剧本，当过演员。戏剧在他一生的创作中占有重要地位。主要剧本有《误会》（1944）、《卡利古拉》（1945）、《戒严》（1948）和《正义》（1949）等。除了剧本，加缪还写了许多著名的小说。中篇小说《局外