

浙江省高校公共艺术教育精品课程教材

高长江 \ 著

YISHU YU RENWEN XIUYANG

艺术

与人文修养

- 第一章 / 艺术与人文修养
- 第二章 / 艺术的人文原型
- 第三章 / 艺术与人的发展
- 第四章 / 艺术与生命优化
- 第五章 / 艺术与生活品质
- 第六章 / 艺术与人生境界

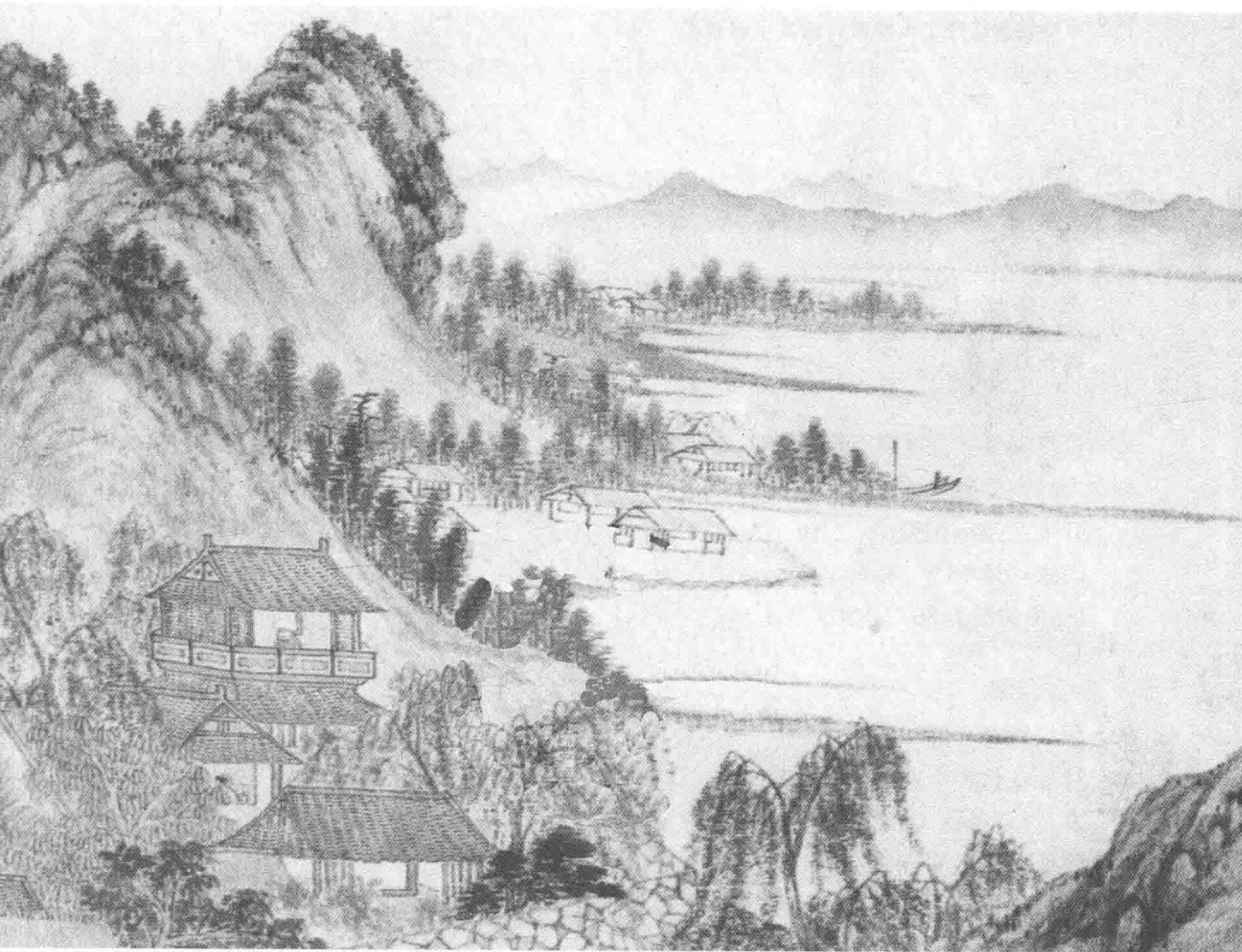

吉林出版集团 吉林出版 吉林出版

浙江省高校公共艺术教育精品课程教材

艺术与人文修养

● 高长江\著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术与人文修养 / 高长江著. — 长春 : 吉林大学出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5677-8202-0

I. ①艺… II. ①高… III. ①大学生-艺术修养-研究②大学生-人文素质教育-研究 IV. ①J03②G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 284428 号

本书获浙江理工大学教材建设项目资助

艺术与人文修养

高长江 著

责任编辑：张树臣 责任校对：张树臣

封面设计：张赢予

吉林大学出版社出版、发行

长春科普快速印刷有限公司 印刷

开本：787×1092 1/16

2016 年 11 月 第 1 版

印张：18.75 彩页 1-8 字数：400 千字

2016 年 11 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5677-8202-0

定价：98.00 元

版权所有 翻印必究

社址：长春市明德路 501 号 邮编：130021

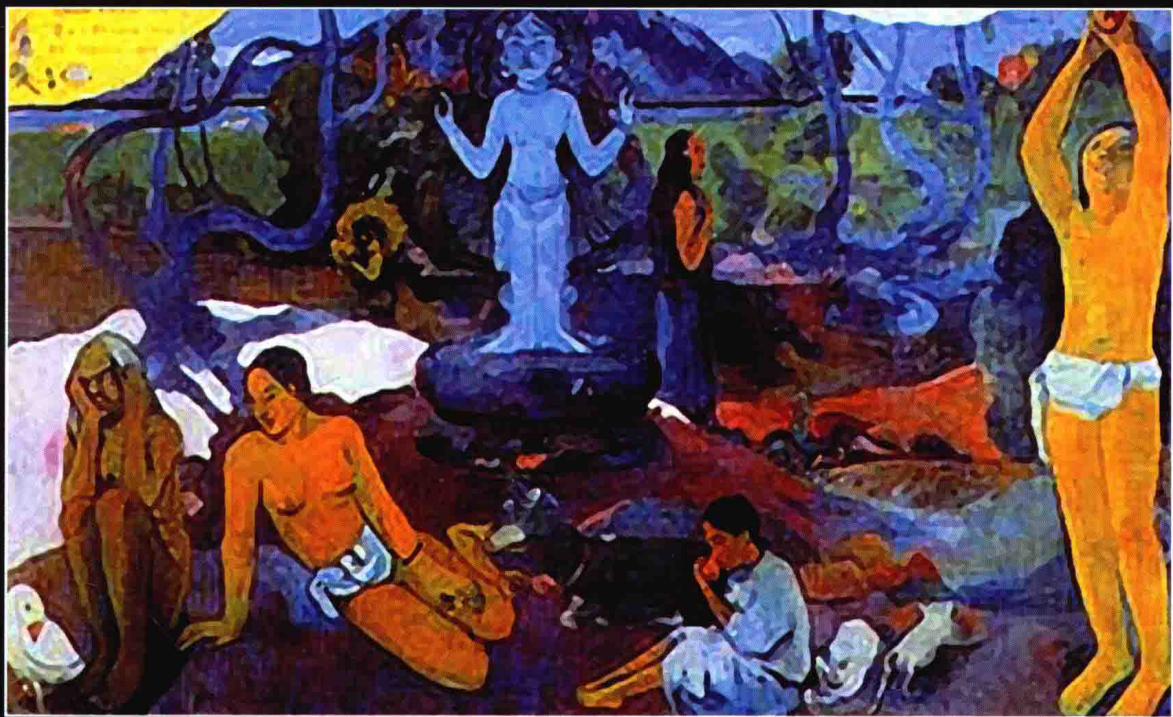
发行部电话：0431-89580026/28/29

网址：<http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

图一 勃鲁盖尔《牧归》

图二 高更《我们从哪里来，我们是谁？》

图三 欧仁·德拉克洛瓦=《雅各与天使摔跤》

图四 拉斐尔《加拉泰亚的凯旋》

图五 土耳其苏莱曼尼耶清真寺

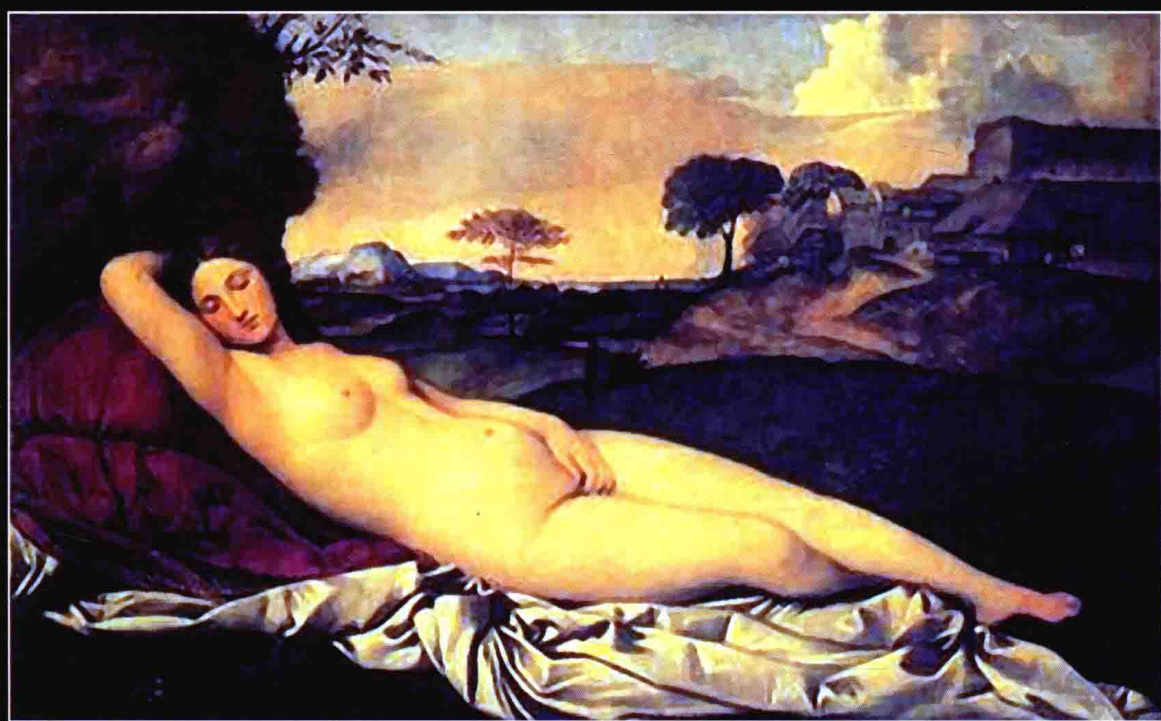
图六 死亡面前的艺术安魂（电影《泰坦尼克号》剧照）

图七 莎士比亚戏剧：《威尼斯商人》剧照

图八 中国北京天坛

图九 乔尔乔纳《沉睡的维纳斯》

图十 爱德华·马奈《草地上的午餐》

图十一

图十二 梵高《盛开的杏花》

目 录

第一章 艺术与人文修养	001
1. 艺术的阐释	004
2. 人文与人文修养	007
3. 艺术教育与新人文教养	014
第二章 艺术的人文原型	033
1. 人类与艺术	036
2. 艺术与人的世界	040
3. 艺术的人文品质	075
第三章 艺术与人的发展	093
1. 自我建构与文化情境	096
2. 艺术与认知自我	097
3. 艺术与社会自我	104
4. 艺术与文化自我	111
第四章 艺术与生命优化	121
1. 生命的“世俗化”	124
2. 身体的美化	134
3. 灵魂的照料	145

第五章 艺术与生活品质	177
1. 生活与生活灵性	179
2. 工作之乐	184
3. 休闲之雅	189
4. 消费之趣	194
5. 人居之美	206
6. 交流之善	217
7. 存在之和	234
第六章 艺术与人生境界	267
1. “人生境界”论	269
2. 艺术与道德境界	275
3. 艺术与天地境界	286
4. 艺术与灵性境界	288
主要参考文献	292
后 记	295

第一章

艺术与人文修养

艺术与人文修养

自智人在这颗小行星上出现，我推想，其思想的鳞光和行为的方式一定与艺术有关，尽管那时的“艺术”还上升不到今天艺术学或美学理论上的“艺术”的层次。

太初有道，道即艺术。

检视人类精神史和文化史，当人类第一次抬起头，通过前额叶皮质知觉这个陌生世界，当人类第一次有意识地展开自己的生活之日起，与这个战战兢兢的物种朝夕相伴、对话交流文化符号就是艺术与宗教。山洞里，篝火旁，狩猎中，器皿上……狂野的舞姿、纵情的歌唱等各种粗犷神秘的符号，不仅丰富了智人日常存在的意象，而且也使其生存世界得以亲熟化、秩序化，使存在与生活成为可能。如果说，文化是人类为了弥补自己的缺陷而发明的一套生命管理的智慧和高级装置^①的话，那么，宗教是人类在古洞星光的蛮荒时代进行生命管理的超验机制，艺术则是人类生命管理的世俗机制。也正是神圣与世俗两种文化机制对人类生命的照料，人类这个物种才得以不断进化、发展。时至今日，尽管人类已经不再记得他们是在那些粗蛮的歌舞和神秘的图像的陪伴下走过来的一支物种，但人类祖先的这种生命管理模式已经在其后裔的生命组织中刻下了痕迹：我们快乐时，需要艺术为我们助兴；我们悲愤时，需要艺术为我们抚平伤痛；空默孤寂的夜晚，我们愿与艺术依偎在一起，一个个生命故事使漫漫长夜不再孤单；甚至当我们接近生命之原点，人生故事的叙述即将中断，成为世界的一个模糊的记忆而为此哀伤时，艺术也会厮守在我们身边，用她那轻柔哀婉的细语为我们轻轻歌唱，令我们在迷离恍惚的意境中心平气和地任生命的火花渐渐熄灭在永恒的恬静之中。

我觉得，如果说真正意义上的“人”的存在是一种“人文”存在的话，那么，艺术就是人类人文存在的底座。她优化人类的生命管理，美化人类的生活世界，升华人类的人生境界。然而，对人类人文家园的这位女主人，人类灵魂的“守护神”，现代人对其却知之甚少。尽管“艺术”这个词已成为当代社会大众的日常语言，但它已在人们话语的翻炒下变形；虽然很多人每天都以“艺术”修辞招摇过市，但他们并不清楚艺术与人类到底是什么关系。也许正因为我们很多人缺乏对艺术与人类存在之关系的深层思考，于是，艺术仅仅成为人们生活乃至生命活动中的一件消费品；也许正是由于人们仅仅把艺术作为消费品，所以我们才看到在这个“文化”扩张的世界里，

^① 在神经生物学的意义上说，人类的生命管理装置有基本的和高级的两种：前者是自然嵌套的生物适应行为，后者是文化建构的心智活动。

在这个所谓“生活艺术化”、“日常生活审美化”的生活表象下，人的灵魂却饥渴着并因饥渴而抽搐着、衰竭着。这是现代文明的悲哀，现代人的悲哀，一种带有精神“末世”意味的悲哀。因此，不仅仅是因为美感饥渴的满足，而是因为人类能够雍容华贵地活在地球上，为了能够解除“思乡病”对人类的折磨，今天，人类的存在需要向艺术世界回归。回归艺术存在就是回归人类的“人文”属性一种途径。

1 艺术的阐释

艺术是人类创造的最古老的文化形式，它的历史可以说与人类的历史一样悠久。按照古生物学家的观点，至少在鹿科时代的智人那里，尽管当时“人”的思想还处于幼年期，但这些“新人”却带来了“艺术”，尽管这些艺术还是自然主义的，与我们今天所言说的“艺术”不在同一水平上^①。但不管怎么说，这种活动毕竟是对客观世界知觉信号的心理加工、意象建构与经验表达。从这种意义上，我也可以把艺术理解为人类通过相应的媒介手段创造的有意味的符号形式^②。

但是，如此的“艺术”定义也仅仅是在人类史这样的视角下做出的。在艺术理论的层面上，这样界定艺术会带来一系列麻烦。其中，最令人感到不满的是，它无法将人类的艺术活动与某些动物的生命实践活动区别开。大量事实证明，很多哺乳动物也有意识活动，并且也通过这种意识活动创造了属于它们的“有意味的符号形式”。尽管我们不知道它们所创造的这种符号“意味”什么，但这并不等于它们没有“意味”。只不过由于人类智力的局限，我们无法解读这种“意味”而已。就像美国哲学家托马斯·内格尔所说的那样，虽然我们无法陈述或理解作为一只蝙蝠的感觉是什么，但不得不承认它们的价值^③。也正因此，我们不得不放弃刚才所提供的那个关于“艺术”的陈述句，重新寻求艺术的解释。

美国人类学家弗朗兹·博厄斯在《原始艺术》一书中曾这样理解艺术：“人的嗅觉、味觉、和触觉，例如混合的香气、一顿美餐都可以称之为艺术品”，我认为这是对人类所独有的艺术本质的消解。在博厄斯看来，“人类普遍具有艺术表现的需求，甚至可以说原始社会的人们比文明社会的人对于美化生活的需求更为迫切。”博厄斯这一奇怪的言论源于他对“生活的技艺”和“生活的艺术”这两种不同的存在实践之差异的模糊，更源于他对美和艺术的本质的无知。他分析说：“世界上任何民族，不论其生活多么艰难，都不会把全部时间和精力用于食宿上。生活条件较丰实的民族，也不会把时间全用于生产或终日无所事事。即使最贫穷的部落也会生产出自己的工艺品，从中得到美的享受，自然资源丰富的部落则有充裕的精力用以创造优美的产

① 见〔法〕德日进：《人的现象》范一译，北京联合出版公司2014年版，第157页。

② 这里所说的“有意味的符号形式”与贝尔所说的“有意味的形式”是不同的。“意味”在这里更多地是一种感觉表征。

③ 〔美〕托马斯·内格尔：《人的问题》万以译，上海译文出版社2004年版第185页。