

艺术与游戏

厦门大学出版社

37.99
XG
C-1

艺 术 与 游 戏

许 共 城 编 著

厦 门 大 学 出 版 社

艺 术 与 游 戏

许 共 城 编 著

厦门大学出版社出版
福建省新华书店发行
惠安教育印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 5.5 印张 124 千字

1988 年 6 月第 1 版 1988 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—1500 册

ISBN 7—5615—0086—6

G·16 定价: 0.85 元

内 容 提 要

本书以艺术与游戏为论题，首先整理和分析了前人关于这一论题所留下的思想资料，接着考察了游戏的起源和本质，阐述了原始艺术的起源及其中介，并对游戏与艺术的历史发展作了简要的叙述，最后通过游戏与艺术的比较，探讨了艺术的本质。

第一章对艺术游戏说的发展作简要的历史回顾。艺术游戏说起源于康德，席勒作了系统发挥。斯宾塞的“过剩精力说”，朗格的“有意自欺说”和谷鲁斯的“练习说”是艺术游戏说的多方面展开，各有合理之处，但基本的研究立场不对。普列汉诺夫坚持科学研究的基本立场，但对艺术和游戏的独立性注意不够。皮亚杰对游戏进行微观研究，马林诺夫斯基对游戏和艺术进行宏观研究。卡西尔强调艺术和游戏的区别，伽达默尔则深刻地揭示了艺术和游戏的相通之处。

第二章对游戏分为动物游戏和人类游戏进行研究。在所有动物中，只有鸟类和哺乳类动物具有游戏的生物学根据。幼龄动物的游戏不同于成年动物的游戏。但从实质上看，动物游戏是超越直接生物需要的活动，它以消遣性形式满足机体生长发育的需要，间接地训练适应环境的能力。人类游戏最值得注意的是儿童游戏和人类早期的游戏。儿童游戏对儿童的成长发育具有多方面的意义，随着儿童年龄的增长，游戏活动的内容越来越丰富、程序性越来越明显、社会化程度越来越高。幼儿期游戏具有典型意义。从本质上讲，儿童游戏是

消遣性的自由活动形式满足儿童身心发展的需要，在模仿成年人的活动中含有示演人的创造性能力的因素。人类游戏起源于劳动这一命题包含着丰富的内容。原始形态的劳动决定了人类早期游戏的产生和发展，决定了它具有模仿的直接性、神秘性和混合性等重要特点。当然，人类早期游戏已具有人类游戏的成熟形态的本质特征。人类游戏是示演人的创造性能力的消遣性活动。人类游戏具有生理学、心理学、教育学、人类学和美学等多方面的意义。

第三章考察了原始艺术的起源并说明巫术与游戏在艺术起源过程中的中介作用。艺术起源于劳动这一命题包含多方面的内容。物质生产劳动对原始艺术的产生和发展起最终决定作用。当然，不能忽视人口生产对原始艺术的重大影响。从劳动到艺术是一个复杂的过程，巫术与游戏由于具备连接劳动与艺术的双重性质而成为艺术起源的中介，二者的中介作用多方面体现出来。原始艺术具有不同于成熟形态的艺术的四个特点。

第四章简要地描述了古代社会、近代社会和现代社会的游戏与艺术。游戏与艺术的发展受制于由物质生产劳动的一定形式所决定的一定的社会结构和人与自然的一定的关系。古代社会的游戏与艺术脱离了原始形态，得到分化发展，但却受制于以阶级为基础的人身依赖关系。近代社会的游戏与艺术得到很大发展，内容丰富、形式多样，但资本主义社会对物的依赖性给游戏与艺术打上烙印。到现代社会，在资本主义社会形态里，一方面游戏与艺术的发展更具有现代价值，另一方面也显示出衰落的迹象。共产主义社会创造了游戏与艺术发展的优越条件，将使游戏与艺术在活动形式上高度分化、在活动效果上高度融合。游戏与艺术是人的全面发

展的重要手段和体现。

第五章对游戏和艺术进行比较并探讨了艺术的本质。动物游戏和艺术在存在的原因、心理效果等方面有本质区别。艺术如只反映生命体的感性自然需要就不会有高的艺术价值。儿童戏游和艺术有许多相似之处，尤其在心理效果上，都是想象力的高度发挥，都有“自我中心思想”，但儿童游戏和艺术仍有本质的区别，这特别体现在二者的社会效果方面。一般人类游戏和艺术就活动的实质、活动的心理效果、活动的内容和规则、活动的结果等方面看，都有相似之处，但相似并非相同，二者的区别是明显的，艺术比游戏具有更直接的社会性。对游戏与艺术的比较有助于了解艺术的本质——美，即人的个性才能的自由发展的感性表现。

目 录

内容提要	(1)
------------	-------

第一章 艺术游戏说的历史回顾	(1)
----------------------	-------

第一节 康德：艺术游戏说的源头	(2)
-----------------------	-------

第二节 席勒：游戏与人的真正自由	(7)
------------------------	-------

第三节 斯宾塞：游戏是过剩精力的发泄	(16)
--------------------------	--------

第四节 朗格：游戏与艺术是有意自欺的活动	(19)
----------------------------	--------

第五节 谷鲁斯：游戏是未来生活的练习	(24)
--------------------------	--------

第六节 普列汉诺夫：劳动先于游戏和艺术	(28)
---------------------------	--------

第七节 皮亚杰：游戏对儿童心理发展的意义	(33)
----------------------------	--------

第八节 马林诺夫斯基：文化体系中的	
-------------------------	--

游戏和艺术	(40)
-------------	--------

第九节 卡西尔：游戏与艺术泾渭分明	(48)
-------------------------	--------

第十节 伽达默尔：游戏与艺术本体	(51)
------------------------	--------

第二章 游戏的起源和本质	(63)
--------------------	--------

第一节 游戏的一般含义和分类	(63)
----------------------	--------

第二节 动物游戏	(64)
----------------	--------

第三节 儿童游戏	(70)
----------------	--------

第四节 人类游戏的起源和本质	(76)
----------------------	--------

第三章 原始艺术与游戏 (89)

第一节 艺术起源于劳动 (89)

第二节 艺术起源的中介——巫术与游戏 (98)

第三节 原始艺术的一般特点 (107)

第四章 游戏与艺术历史发展概要 (113)

第一节 古代社会的游戏和艺术 (113)

第二节 近代社会的游戏和艺术 (116)

第三节 现代社会的游戏和艺术 (120)

第四节 游戏、艺术与人的全面发展 (125)

第五章 从游戏看艺术的本质 (134)

第一节 动物游戏与艺术 (134)

第二节 儿童游戏与艺术 (139)

第三节 一般人类游戏与艺术 (143)

第四节 艺术的本质 (150)

后记 (164)

第一章 艺术游戏说的历史回顾

艺术与游戏的关系问题在文化人类学的视野中是一个引人入胜的课题，对这一课题的探索将是饶有兴味的。可是，我们的探索得暂留于后，在涉笔正题之前，有必要先作一番历史回顾，找出理论发展的中轴线，以免使我们的研究隔靴搔痒，¹远离学术的焦点。

翻开艺术游戏说历史发展的理论画卷，呈现在我们面前的是浩瀚的资料、富博的文献，从古典哲学大家康德的《判断力批判》到现代解释学大师伽达默尔的《真理与方法》，在许许多多名家先哲们的论著中，都有关于艺术与游戏的精辟论述。面对着丰富的理论遗产，我们以艺术游戏说的逻辑发展为主线，就较有影响的学说和基本观点作介绍、概括和评述。

艺术游戏说起源于康德，这位大哲人对艺术与游戏之间的联系作了深刻的揭示。从他的基本观点出发，德国的美学家、诗人席勒对艺术与游戏作了较为深入和系统的论述，标志着艺术游戏说的真正创立。接着，英国心理学家斯宾塞、德国的艺术史家朗格和生物学家谷鲁斯，继承了席勒的游戏说，分别提出了“过剩精力说”、“有意自欺说”和“练习说”，对艺术游戏说展开了多方面论述，这些学说包含着很值得重视的见解，但是，由于其倡导者仅仅从生物学或心理

学的角度去看待游戏和艺术，忽视科学研究的基本立场，所以他们的见解带有猜测性。普列汉诺夫批判了他们在基本立场上的错误，坚持以唯物史观来看待游戏和艺术，强调劳动对游戏和艺术的决定作用，但是，他忽视了对游戏和艺术本身的独立性和丰富性进行研究。瑞士著名的心理学家皮亚杰和英国著名的人类学家马林诺夫斯基弥补了普列汉诺夫的缺陷，前者从微观方面仔细地探讨了游戏对儿童心理发展的意义；后者从宏观方面深入地考察了游戏和艺术的文化功能。上述这些名家们对艺术与游戏的研究都侧重于二者的相通之处，而德国著名的哲学家、符号论美学的先驱卡西尔则独具慧眼，指出艺术与游戏具有本质的不同之点。有趣的是，与卡西尔的观点相照应，德国的颇负盛名的哲学家伽达默尔从现代解释学的角度又深刻地揭示了艺术与游戏的相通之处。艺术与游戏的关系真是耐人寻味！

下面，我们沿着先哲们探索的足迹，仔细巡览艺术游戏说的发展历程，认真寻找关于艺术与游戏的真知灼见。

第一节 康德：艺术游戏说的源头

艺术游戏说应该溯源到康德，正是康德最早直接地把艺术和游戏联系起来考察。一些著名学者对此已有所注意，朱光潜先生说：“康德便已指出艺术和游戏的类似。”^①刘文潭说得更明确：“如果追溯根源，可知艺术的游戏说乃是康

① 《朱光潜美学文集》第一卷，上海文艺出版社1982年版第175页。

德所提示出来的。”①打开美学名著《判断力批判》，在此书的上卷中可见到，康德反复运用“游戏”一词，多方面地把游戏和艺术联系起来，通过游戏去说明艺术和审美现象。

首先引人注目的是，康德用“游戏”一词来说明审美心境的特殊性。

有一个问题，是关于审美心境的特殊性的焦点问题，康德自己也把这个问题的解决看成是审美判断力批判的一把钥匙。这个问题是：对于对象的审美是快感在先还是判断在先？康德的回答是：快感不在判断之先，相反，判断在先而快感在后。只有这样，美感才能和一般快感区别开来，美感才具有普遍可传达性。这样普遍可传达性来源于这样一种特殊的心境：对象的形象显现的形式符合人的认识功能，引起想象力和知解力的自由游戏。康德多次使用“游戏”一词来描述这种特殊心境，这具有重要的意义：第一，审美心境是认识功能的自由游戏，美感则是对这种心境的肯定，这说明美感一方面不同于受欲念或利害计较的强迫而产生的心理感受，另一方面也有别于受确定概念的支配而发生的心理现象，因而也就从心理学上把美感与单纯的生理快感和认识活动区别开来，突出美感的基本特征。第二，用“自由游戏”去说明产生美感的心理状态，这包含一个重要的启示：游戏活动和审美活动有相通之处。艺术游戏说的发展很大程度上是对这方面内容的深入。

此外，康德在说明艺术与手工艺的区别时，把艺术比作游戏。

① 参看刘文潭的《现代美学》第1页。

先看看《判断力批判》上卷中一段比较醒目的文字：

艺术还有别于手工艺，艺术是自由的，手工艺也可以叫做挣报酬的艺术。人们把艺术看作仿佛是一种游戏，这是本身就愉快的一种事情，达到这一点，就算符合目的；手工艺却是一种劳动（工作），这是本身就不愉快（痛苦）的一种事情，只有通过它的效果（例如报酬），它才有些吸引力，因而它是被强迫的。①

由这一段话可见，康德明确地把艺术与游戏联系起来，他看到艺术与游戏有相通之处：首先，二者都是自由的，游戏是一种自由的活动，而艺术也是自由的，康德说：“我们只应把通过自由，即通过以理性为活动基础的意志活动的创造叫做艺术。”②其次，二者都以活动本身所带来的愉快为目的，而不是以活动之后的效果为目的。当然，就艺术创造而言，一方面创造过程本身就是愉快的，另一方面，对创造的效果也甚为重视，这和游戏是有区别的，康德对这后一方面没有看到。

此外，由这一段话还可知道，康德把艺术和游戏与劳动作了区别，艺术和游戏是自由的，它们本身是愉快的；劳动是为了外在的目的，是被强迫的，本身不愉快。朱光潜先生在《西方美学史》中对康德这一看法作了评价，他认为：康德看到异化劳动是被迫的活动因而不是不自由的，和艺术相对立，这是正确的，但康德把某一历史阶段中的劳动的性质加以普遍化，则是错误的。我认为，关键在于康德看不到一般

① 转引自朱光潜的《西方美学史》下卷第382页。 ② 转引自朱光潜的《西方美学史》下卷第383页。

的劳动，包括手工艺劳动（即使在康德所处的时代），就它改变人与自然的关系而言，是一种人类征服对象的活动，因而仍然是一种自由活动，与艺术活动有相通之处。艺术活动也是征服对象的自由活动。

最后，在《判断力批判》上卷的艺术分类里，康德用游戏来说明具体艺术，这也值得注意。

康德把艺术分为三种：语言的艺术、造型的艺术和诸感觉的自由游戏的艺术。

在语言艺术里，康德讲的主要是雄辩术和诗的艺术。雄辩术是把有关知解力的内容作为想象力的自由游戏来进行，诗的艺术是想象力的自由游戏作为知解力的内容来处理。①演说家揭示的是一事务，但给予的好象只是使听众乐而不倦的观念游戏；诗人宣称只用观念的游戏使人得以消遣，但结果却给人的知解力提供很多东西。同时，因为诗的艺术通过想象力的自由游戏而提供一种形式，以表现语言所无法表达的丰富思想，所以康德认为诗在一切艺术里占据最高的等级。

在造型艺术里，康德主要讲形体的艺术（雕刻和建筑）和绘画艺术。对形体艺术康德没有用游戏去说明。对绘画艺术，他认为可以分自然美的描绘和自然产物的美的集合，前者是真正的绘画艺术，后者是园林艺术，前者只表现形体扩张的假象，后者固然用真实的东西来表现形体的扩张，但也只给予用于其他目的的假象。这二者作为绘画艺术，都提供了单纯观照的形式，使想象力得以自由地游戏。

① 参看《判断力批判》宗白华译本，第167—168页。

在诸感觉的自由游戏的艺术里，康德谈到音乐和颜色艺术。这一类艺术在他看来是在于把握感觉所隶属的感官的不同情调间的比例。对音乐艺术来说，主要体现为以听觉为主的诸感觉的自由游戏；对色彩艺术来说，则主要体现为以视觉为主的诸感觉的自由游戏。康德还认为，音乐因评价标准的不同而有不同的地位，如果把艺术的价值理解为有利于修善人的心性，有利于人的认识机能的扩张，并以此作为评价标准，那么，音乐唤起仅仅是诸感觉的自由游戏，所以它在诸艺术中居最低的地位。但是，如果把艺术的价值理解为给人提供舒适性，并以此为评价的标准，那么，音乐能唤起诸感觉的自由游戏，给人以快适的享受，它应列在诸艺术的首位。

显而易见，在艺术分类里，除雕刻艺术和建筑艺术之外，康德把他所列举的艺术都用游戏来说明。艺术的不同类别在康德看来是通过不同心理要素的游戏来体现的。雄辩术和诗的艺术是与知解力相关的想象力的自由游戏；绘画艺术和园林艺术是通过观照形式使想象力得以自由地游戏；音乐和颜色艺术是诸感觉的自由游戏。各类艺术在康德看来几乎都涉及到相应的心理要素的自由游戏。那么，这种心理要素的自由游戏为何会产生快感呢？康德从生理学上给予解释，他说：“快乐好象时时建立于促进人类整个生活的，因而也是身体适意，即健康的一种情感里。”“一切感觉的变化的自由的游戏使人快乐，因它促进着健康的感觉”。^①也就是说，诸心理要素的自由游戏有利于人类生命的健康发展，因

① 《判断力批判》宗白华译本第178页。

而能给人带来快感：

综上所述，我认为康德在《判断力批判》一书中用“游戏”一词来描述、说明和揭示审美心理和艺术特征，达到了非常形象而又比较准确的效果。值得注意的是，康德在这个方式上应用“游戏”一词，显然是对“游戏”一词进行新的发挥。查《杜登德语大词典》，德语“游戏”一词的基本释义是：一种能得到放松、愉快的没有自觉目的的活动，其乐趣来自活动本身和活动的直接结果。

把游戏与审美心境、与艺术联系起来，这是康德的创造。这一创造的意义不仅仅在于赋予“游戏”一词以新的含义，且重要的是在于使艺术和游戏在内容上的密切联系较明显地显示出来，为后来的美学家所关注。康德对艺术与游戏的论述开艺术游戏说之先河，在康德之后的德国著名美学家席勒就是在此基础上进行发挥，形成西方美学史上著名的“游戏说”。

第二节 席勒：游戏与人的真正自由

席勒（Schiller, 1759—1805）比康德晚出生三十多年，作为美学家，他是康德的追随者，在他的美学文章和著作中可以看到，从思想内容、思维方法到美学概念的运用，都有康德的痕迹。“康德在哲学上所揭示的自由批判的精神，他的本体与现象，理性与感性等对立范畴的区分，以及他把美联系到人的心理功能的自由活动和人的道德精神这些

基本概念，都成为席勒美学思想的出发点。”^①作为席勒美学思想的重要组成部分，他的游戏说当然直接来源于康德。他沿用康德的游戏概念，直接接过康德关于艺术和游戏的论述。不过，席勒对艺术与游戏的研究也明显地不同于康德。如果说康德主要是从心理学的角度论游戏与艺术，尽管也涉及人类学，那么，席勒则更多的是从哲学人类学角度来论游戏的。康德谈游戏的内容主要是关于美和艺术的心理效应；席勒的游戏说则涉及到美和艺术的本质问题。在艺术与游戏关系的问题上，席勒的游戏说比康德的游戏论更为人们所熟知，也许就是这个缘故。

席勒的游戏说基于对人的抽象分析，他认为，在人身上可以分出两种对立的因素，一种是持久不变的“人格”，另一种是不断变化的“状态”。“人格和状态——即自我和他的规定性——只有在必然的存在物中我们才能把这两者看作是同一的，而在有限的存在物中则永远是两个东西。”^②这也就是说，在经验世界（有限的存在物）中，“人格”和“状态”分离，一方面是抽象的“人格”，即主体、理性、形式；另一方面是抽象的“状态”，即对象、世界、感性、素材或内容。这两个抽象的对立面都不能独立存在，它们趋向于依存和统一，于是，人就有两种自然要求：

这就在人身上产生了两种相反的要求，它们是感性本性和理性本性的两种基本法则。前者要求绝对的实在性，它应该把一切凡是形式的东西转化成世界，使人的一切素质表现出来；后者要求有绝对的形式性，它要把

① 朱光潜《西方美学史》下卷第439页。
简》第11封信。

② 席勒《美育书

凡只是世界的存在消除在人的自身之内，使人的一切变化处于和谐中。换句话说，人要外化一切内在的东西，赋予外在的事物以形式，这两项任务的充分实现就可以归结为我们开始提到的神性概念。①

席勒把第一种要求称为“感性冲动”。把第二个要求称为“形式冲动”。前者要“把我们自身之内必然的东西转化为现实”，后者要“使我们自身之外的现实东西服从必然性的规律”，简单地说，前者要使理性的形式获得感性内容，后者要使感性内容获得理性形式。当这两种要求得到满足之后，就到了完美人格的境界，即具有了“神性”。这时，人就能意识到自由并感觉到真正的存在。从而在人身上唤起一种新的冲动即“游戏冲动”。感性冲动使人感到自然要求的强制，而理性冲动又使人感到理性要求的强制，只有游戏冲动能解除这两种冲动的强制，在游戏冲动中，前两种冲动的作用结合在一起，同时在道德上和自然上满足要求，它排除了一切偶然性，从而也就排除了一切强制，使人在物质方面和道德方面都得到自由。②其实这也是说游戏冲动使人在感性方面和理性方面都感到自由。对此席勒用一个具体例子进行说明：

当我们怀着热情去拥抱一个我们理应鄙视的人时，我们就痛苦地感到自然的强制。当我们敌视一个值得我们尊敬的人时，我们就痛苦地感到理性的强制。只要一个人既能引起我们的喜爱，又能博得我们的尊敬，那么

① 席勒《美育书简》第11封信。 ② 参看席勒《美育书简》第14封信。