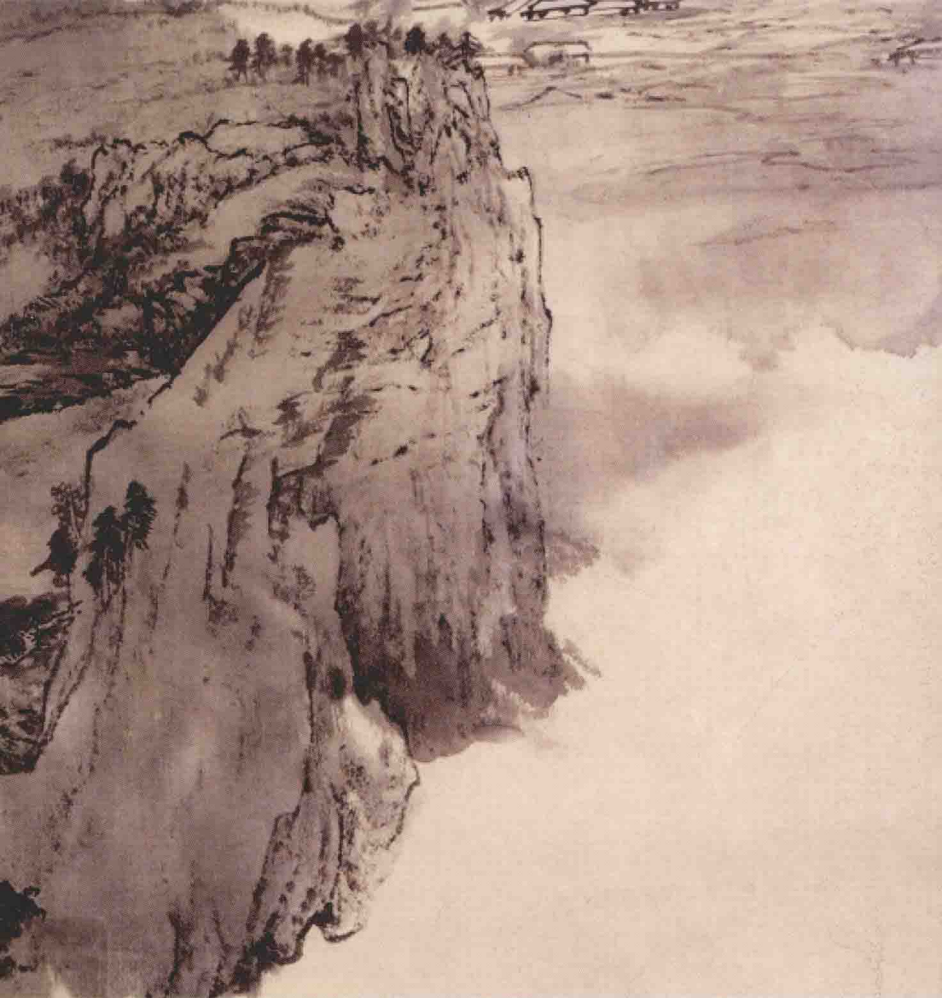

艺术的精神

杜学文 著

山西出版传媒集团 三晋出版社

艺术的精神

杜学文 著

山西出版传媒集团 三晋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的精神 / 杜学文著. —太原: 三晋出版社,
2014.3
ISBN 978-7-5457-0932-2

I. ①艺… II. ①杜… III. ①艺术—研究 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 054963 号

艺术的精神

著 者: 杜学文

责任编辑: 张继红

助理编辑: 王 甜

责任印制: 李佳音

装帧设计: 方域文化

出 版 者: 山西出版传媒集团·三晋出版社 (原山西古籍出版社)

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922268 (发行中心)

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 8 插页: 52

字 数: 123千字

版 次: 2014年4月 第1版

印 次: 2014年4月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5457-0932-2

定 价: 38.00元

版权所有 翻印必究

目 录

艺术创作与时代精神 | 1

弘扬时代精神与艺术的价值 | 57

认真研究和把握艺术创作的规律 | 76

从发达国家的文化战略看文化的意义 | 104

创作生产优秀作品必须努力提高经营策划水平 | 161

美术创作的五个关系 | 185

批评的意义与责任 | 201

后 记 | 249

艺术创作与时代精神

一 我们正处在一个什么时代

我们每个人的创作都不是孤立存在的。任何人的创作与其他的人、其他的事,包括我们的时代都是紧密相关的。无论创作的是什么题材,反映现实的题材也好、反映历史的题材也好,甚至所谓的“穿越”也好,都是与我们生活的时代有很大关系的。或者说,你所创作的作品不论直接的或间接的、有意识或无意识的,对这个时代都是有所反映和折射的。每一个作家、艺术家,其创作和这个时代是密不可分的,时代对创作的影响是非常深刻的。那么,我们现在所处的是一个什么时代呢?我认为我们所处的时代,有两个关键词。一个是伟大的时代,第二个是关键的历史时期。

首先,谈一谈为什么说我们正处于一个伟大的时代。

中华民族创造了伟大的文明。上学时,我们学习中国近代史,老师讲的都是中国是受压迫、受剥削、受欺侮、受侵略的,中华民族所经历的历史是一部被西方列强打压的历史。如果单纯从中国的近代史来看,确实是这样的。但如果看中华民族的全部历史,事实其实不是这样的。这种现象的出现,如果要从时间段划分,是在 1840 年鸦片战争之后,是近代以来。在 1840 年之前,中华民族一直是世界上最强大、最富裕、最有活力、最令人羡慕的民族,中国一直是世界上发展最好的国家。主要有这样几个方面。

一是拥有众多的人口。这是世界上其他国家和地区都无法相比的。有一个资料,在 1820 年,中国的人口是 3.8 亿,而同时期欧洲的人口是 1.69 亿,西欧的人口是 1.33 亿。到 1949 年全国解放的时候,中国的人口是 4 亿,就是我们说的四万万同胞。后来从 6 亿、7 亿,一直到现在 14 亿。人口庞大,反映一个国家的富裕程度和经济发展程度。因为经济如果不发达,是不能承受这样多的人的,人口肯定要减少。另一方面,人口的规模也反映经济的规模 and 发展的规模。

二是强大的经济实力。我看过一个资料,在 1800 年,中国人和西欧人的生活大致是相同的。从 1800 年到 1840 年只有 40 年的时间。大家知道,十八世纪八十年代,英国发生了工业革命。到 1800 年时,英国的工业革命已经发展了二十多年的时间。工业革命之后,欧洲的经济发展速度大大加快,欧洲的富裕程度大大提高,欧洲的殖民计划在全球实现。而当时的中国还是一个农业文明形态的国家。欧洲,特别是西欧,呈现出蓬勃发展的状态。尽管如此,欧洲还没有超过中国。在 1820 年,有一个数字,说中国的 GDP 仍然占全世界的三分之一,规模相当庞大。美国经济在最鼎盛的 2003 年,也只占到世界的四分之一。目前美国经济出现了衰退的迹象,到 2008 年,美国只占全球 GDP 的 18.3%。而中国在 1800 年的初期,经济出现停滞衰退的时候,GDP 仍然能够占有全球的三分之一。这充分说明了中国的经济实力、规模和发展的速度,一直是领先于全球的。除了经济规模庞大外,中国经济的构成,也具有领先意义。如经济领域中的股份制。现在的企业制度是比较完善的股份制。中国的股份制至少在明清时期,在晋商当中,已经很完善。当时的股份制虽然和现在的股份制不太一样,但现在的股份制和过

去的股份制相比,是各有优劣。货币作为一种交换手段,在中国也是很早的。在宋代时就已经出现了“飞钱”,其在经济领域的作用、交易量都是很大的。从技术水平方面看,也是在世界上领先的。亚当·斯密是西方经济学的鼻祖。他在 1776 年的时候曾说过,18 世纪 70 年代,中国比欧洲的任何国家都富裕。那时正是欧洲工业革命酝酿期和暴发期。他说在 1850 年,伦敦才取代北京,成为世界上最大的城市。1850 年是一个什么时代?就是 1840 年鸦片战争已经爆发十年。可以讲,在鸦片战争之前,大英帝国在全世界的殖民地非常多,它最大的城市伦敦,还不及中国最大的城市北京。只是在 1850 年之后,伦敦超过了北京。这说明一个问题,此前中国经济所占的份额是非常大的,活力是非常强的,规模也是空前的。

三是统一的国家模式。这一点是世界各国都非常羡慕、难以企及的。统一的国家模式,是秦始皇统一六国之后出现的。当然,统一过程也有分裂,到现在还不能说完全统一。但总的来说,国家主体是统一的。欧洲就不是这样,分裂是它的一个特点,到现在欧洲也没有统一。它虽然有这样那样的国家,但国家和国家之间没有实现统一。欧盟的出现推动了欧洲的统一,如

欧元就是货币领域的一种统一。德国在东、西德实现了统一后,原来德国重要的组成部分奥地利,还是一个独立的国家。他们非常羡慕我们统一的国家主权。在明清时期,欧洲的传教士来到中国以后,发现中国地大物博,人口众多,经济发达。特别是国家统一的程度令他们惊讶。他们的许多书信中,都赞誉中国这种大一统的国家体系。特别是对清朝的康熙皇帝赞誉有加,认为他是人类有史以来,全世界最伟大的皇帝之一。在一些往来通信中就他们就讲,康熙皇帝如果信仰基督教,他就是世界上最完美、最伟大的一个皇帝。这种统一的国家体系对中国的发展是非常有益的。一方面对中国的发展有重要的促进作用,另一方面与欧洲这种分裂的状况相比也是占优势的。

四是独特的国际关系体系。在人类的发展历史中,有两种非常重要的具有代表性的国家关系体系。一种是殖民体系;一种是朝贡体系。所谓殖民体系,就是以英国、法国和早期的西班牙、葡萄牙为代表的,以及后来的美国为代表的国际关系体系。其特点,一是它对被殖民的国家的政权要控制甚至取代;二是它对这个国家的财富采取掠夺的方式;三是它对这个国家的人民采取歧视、剥削、压迫的态度。如英国,我们称

他是日不落帝国。为什么叫日不落帝国？是因为它的殖民地遍布全球，如印度、加拿大、新西兰等这些国家在独立之前，都是英国的殖民地。到现在我们仍然称其为英联邦国家。英国在这些殖民地国家掠夺了大量的财富。我看到一份资料，是讲工业革命为什么会发生在英国，而不是发生在中国，其原因就是英国通过殖民积累了财富，完成了原始积累。中国没有发生工业革命，一个重要的原因，就是中国没有实行殖民政策，无法在特定的历史时期完成原始积累。英国通过殖民手段把殖民地的财富、资源掠夺到自己国家，用于自己国家的经济和发展。

另外一种国际关系体系叫朝贡体系。朝贡体系是不同于殖民体系的另一种具有代表意义的国际关系。它以中国为主。它的特点是，一，承认其他国家的主权；二，不掠夺其他国家的财富；三，尊重其他国家的主权和人民的自由。因为这些国家规模较小、人口较少、发展较弱，在列国争雄、国内各种势力错综复杂的情况下，它必须依附于中国这样的大国，希望中国给它做主。所以这些国家来中国朝贡，将其作为自己政权的靠山，希望得到中国的支持，以取得其合法性。如暹罗国，每年来中国朝贡，告诉中国的皇帝，我是暹罗

国的皇帝,希望你承认我的统治。表面看,是这些小国来中国“朝贡”,其实,这些来给中国朝贡的国家,在得到政治利益的同时,得到的经济利益也非常大。不仅明、清时期,就是之前的唐、宋对这些使节都是厚待有加。皇帝下旨,给他们吃什么样的饭,每餐要吃多少头牛,睡什么样的床,给使节赠送什么礼品,都有细致的规定和安排。实际上使节朝贡给中国的礼品与他回国所带回的礼品相比,中国皇帝的回赠要多得多。这也形成了古代的一种“贸易”方式。在朝贡体系当中,正因为大量的周边国家频繁来“供”,给中央政府及地方政府造成沉重的负担,实际上中国采取了限制的措施。如规定某国一年来一次,两年来一次,或者说三年来一次。而这些国家的使节往往找各种各样的理由来中国。在朝贡体系中,对使节人数也有严格的规定。但所有来的使节往往要大于规定的人数。除国家使节外,还有相当一部分是商人。这些商人带着他们国家的商品来中国进行交换,实际上就形成了国际贸易的循环体系。在这种朝贡体系当中,由于这些国家规模小,对中国这个庞大的国家来说,是有依附关系的,但中国对这些规模较小的国家,采取的是一种平等的态度。就是说,你只要承认是我的朝贡国就可以了。我尊

重你的政权,不干涉你国内的事务,也不掠夺你的财富。

中国是一个非常富有的国家,中国的统治者从来不感到中国缺少什么。因此在国际上就形成两种模式。中国这种尊重主权,不干涉别国事务的国际关系模式,和我们后来形成的和平共处五项原则有精神上的承传性,也是我们处理国际关系的一种重要的原则。

五是中华文明对人类文明的发展做出了突出贡献。有研究资料表明,中国对欧洲发展产生了重大、甚至具有根本性的影响。其中一次是文艺复兴时期。由于中国的四大发明被传到了欧洲,引发了欧洲一系列的革命。这一点欧洲许多哲人都有论述。如马克思、培根等。印刷术的发明,使平民能够比较容易地进行阅读。比如欧洲的《圣经》得以成为最大的印刷品,它的意义是使欧洲的宗教得到解放。由于印刷的困难,普通人难以得到《圣经》。《圣经》控制在神职人员手中,一般的民众看不到《圣经》,他也不认识字。印刷术的广泛使用,使《圣经》得到了普及,使普通的民众不通过神父就可以读到《圣经》,和上帝的距离拉近了。相应地,神职人员的地位下降了。这引发了欧洲的宗教

革命,解放了欧洲人的思想。指南针的发明,使航海得到了发展。火药的发现,使欧洲的封建城堡可以被攻破。冷兵器时代,强大的城堡是无法攻破的。火药出现以后,城堡的攻破就不成问题。城堡的攻破使欧洲封建地主的统治破产。所以说中国的四大发明为欧洲发展做出了巨大的贡献。欧洲的启蒙运动很大成分是依靠中国的传统文化。传教士来到中国以后,它的使命是传播基督教,但他们发现中国有非常广阔的土地,非常多的人口和非常繁荣的城市,还发现了许多让他们稀奇和惊讶的东西。一种是价值观念方面的,如对人的尊重,统一的国家政权,对农业的重视;一种是国家管理层面的,如统一的集权模式、科举考试等;还有就是生活方面的,如中国的艺术、园林、茶叶、瓷器等,都使这些传教士非常地惊讶和感叹。他们写了大量的著作和书信,介绍中国的繁荣、文明,介绍中国的发展之路。这些作品引起了西方特别是英国、法国等地知识分子、政界的革新派的高度重视。他们认为,中国的许多理念,可以推动欧洲的发展。因此,在十七、十八世纪,欧洲出现了“中国热”,研究和介绍中国的思想、观念、经济、政治,包括国家体制、语言等,甚至对中国人的生命形态和生活方式都很感兴趣。这些对欧洲都

有非常重要的推动作用。可以说在人类文明的发展进程中,中华民族做出了巨大的贡献。

综上所述,我认为我们的国家、我们的民族,是一个对人类文明做出重大贡献的国家,是一个伟大的民族。但是在工业革命之后,中华民族因为是以农业文明为主的国家,在欧洲工业革命的冲击下,发展出现了迷茫和困惑,先进的技术在我们国内受到了阻隔。特别是在 1840 年之后,中国在殖民者的干涉下受到了欺侮、侵略,中国出现了停滞和倒退。其实质是农业文明被更先进的工业文明冲击,或者说是超越。中华民族在几千年的辉煌发展之后,到近代出现了一种迷茫的状态,面临着非常痛苦的抉择。就是说,我们一直都很好,可是现在样样不行,不仅老牌帝国主义国家对我们横行霸道,连过去一直以“中华”为师的日本也对中国欺强凌弱。我们到底怎么了?怎样才能改变这种被动的、悲剧的局面?在这种迷茫的状态之下,我们一代又一代的有识之士,不断地探索、寻求崛起和复兴之路,比如中体西用、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等等。所有这些,都是前人的探索和追求。但他们的这种探索和追求,并非马上就能找到崛起之路和复兴之路。我们是在不断的失败后,在不断地探索和坚持,

就是为了找到一条适合中华民族的崛起和复兴的道路。在近二百年的时期里,我们一代又一代人不懈地努力、奋斗,甚至付出了鲜血和生命。我们经过鸦片战争、经过迷茫和困惑、失败和痛苦、经过流血和牺牲,经过各种各样的挫折,终于找到了适合中国崛起和复兴的发展道路——中国特色社会主义道路。国外称之为中国道路、中国特色、中国模式等。不论国内、国外如何看待,有何议论,中华民族确实迎来了一个快速发展的时期。这来之不易,来得艰难,来得让人感慨万千。

中国的发展震惊了世界,也让我们自己措手不及。但可以肯定的是,如果我们继续沿着这条道路发展,处理好我们面临的困难与问题,中华民族就会复兴,就不会重蹈被列强欺凌的屈辱,我们的人民就能够过上和平、幸福、自由的生活,我们的民族就能够为人类做出更多更大的贡献。

其次,谈一下为什么我们正处于一个非常关键的历史时期。

经过改革开放,中国各方面的发展都取得了长足的进步。特别是中国的经济确实取得了举世瞩目的成就。中国的经济,不仅对中国,对世界也有重大的影

响。美国经济出了问题,对世界经济有重大的影响。如果我们中国的经济出了问题,同样会对世界产生重大的影响。在这一点上,大家都形成共识。在 2005 年的时候,中国的 GDP 超过了英国,2008 年的时候,超过了德国,2010 年的时候,超过了日本,成为世界第二大经济体。这说明中国的经济从规模上看确实是发展了。在新中国刚成立的时候,中国人均 GDP 是 27 美元。在 2010 年的时候,中国人均 GDP 是 4328 美元。虽然过去的美元和现在的美元、过去的人民币和现在的人民币是不一样的。但两者从数字上对比,差距还是非常大的。中国的经济除自身发展之外,对世界的影响也越来越大。2008 年,美国发生次贷金融危机。美国希望中国能够更多地购买美国国债,希望中国把钱投到美国去,救美国的经济。今年,欧洲,特别是希腊、意大利发生了政府债务危机,也向中国提出要求,希望中国能够给予资助。这说明中国的经济在世界经济总体格局中的作用越来越重要。在国际事务方面,如反恐、环保、经济合作、解决贫困等一系列重大问题上,中国都在积极努力,发挥着不可替代的重大作用。另一方面也说明,离开中国,这些事是无法办成的。在文化方面,中国文化在国际上产生的影响力越来越

大,特别是中国遵循的价值观在全世界产生的影响也越来越大。在小布什时代,他有一个观念,你不是我的朋友,就是我的敌人。他把人简单地分成两类,采取双重标准。对他的朋友,所谓的盟友,是一种态度;对他的敌人,所谓邪恶轴心、意识形态不同的国家,他就要打击,要制裁。只要是对美国不利的事情,他就可以先发制人。但中国却不是这样。首先,中国尊重其他国家的主权和领土完整;其次,中国尊重别国人民的选择。在解决国际事务矛盾中,中国不赞成武力解决,而希望采取和平谈判的方式解决。而美国采取的是制裁和武力的方式。我们中国在处理国际事务上,因为受中国传统文化的影响,认为事情不只是对和错,还有对与错之外的其他评价标准,也就是我们说的“中间地带”、“过渡地带”。比如我们刑法中除死刑、有期徒刑之外,还有死缓。这在其他国家是没有的。中国文化的影响,还有与自然界的和谐相处,天人合一、尊重自然、关爱自然,这些观念也在世界上产生了极大的影响。文化影响的增强,说明我们的国家正在走向复兴,我们的人民正在找回曾经失去的辉煌和做人的尊严,说明我们正处在伟大的时代,正处在关键的时刻。

在崛起和复兴的过程中,我们的国家还面临着许