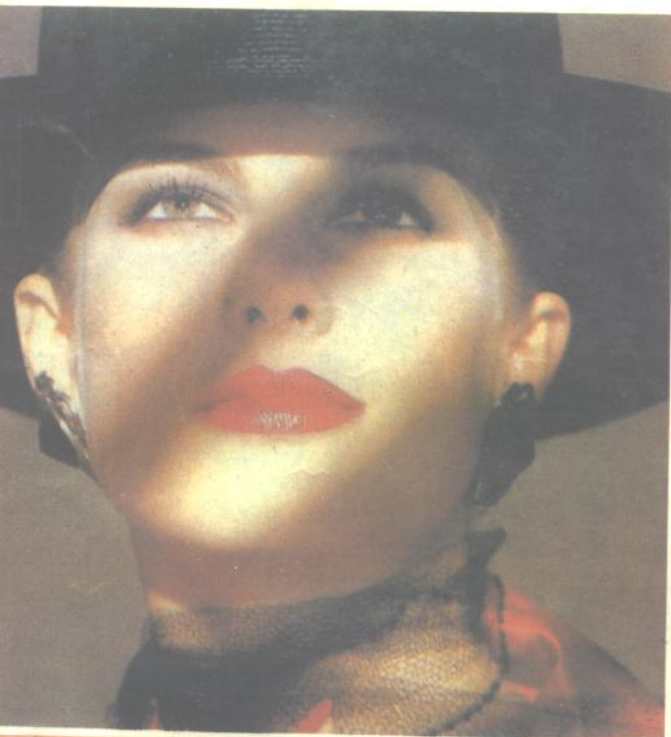

S R

人生哲理叢書

第一輯

迷彩人倫

○ REN SHENG
○ ZHELI
○ CONGSU

麥城 楊志軍 蔡元江 著

中国城市出版社

迷 彩 人 伦

——艺术与人生的辩证思索

麦城 杨志军 蔡元江 著

中国城市出版社

责任编辑：王燕鸣

封面设计：李法明

迷彩人伦

——艺术与人生的辩证思索

麦城 杨志军 蔡元江 著

中国城市出版社出版发行

（北京东单西总布胡同58号）

新华书店经销

安徽省阜阳印刷总厂排版

北京市双桥印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：5.375 字数：112千

1990年5月第1版 1991年4月第2次印刷

ISBN 7-5074-0359-9/G·120

印数：17501—29850 定价：2.30元

人生哲理丛书总书目

第一辑

错误与人生

批评与人生

成功启示录

妙语惊人——怎样富有幽默感

善解愁肠——怎样和烦恼作斗争

巧结人缘——友谊心理浅谈

克己制胜——竞赛中的高技巧对策

恰到好处——如何展示自己的魅力

迷彩人伦——艺术与人生的辩证思索

第二辑

异想天开——创造性思维的艺术

两性沟通——献给爱情十字路口的男女

左右逢源——控制时间和生命的艺术

察言观色——对话心理战

妙手回春——日常心理障碍的自我排除

稳操胜券——破译人际关系的密码

尽诉衷情——充分表达七情六欲

心领神会——迅速理解他人传递的信息

第三辑

- 独具慧眼——从身体语言猜解人意
- 铁腕雄心——事业成功的机遇与手段
- 侠骨柔肠——正确地对待生活中的碰撞
- 斩断情根——潇洒地同友人情人分手
- 佳音常随——音乐给人生的浪漫色彩
- 见机行事——巧妙地和上级相处
- 光彩照人——仪表与人生探秘
- 处变不惊——培养稳定的心理素质

目 录

1. 人生与艺术表现.....	(1)
艺术即表现	
——从艺术的起源谈起.....	(1)
人人都有表现欲	
——关于“精神流浪汉”.....	(4)
展示生命的核心	
——人与自然的冲突.....	(6)
艺术也是人学	
——人与社会的冲突.....	(8)
不平静的内心历程	
——人与自身的冲突.....	(10)
琴声如诉	
——艺术中的理想.....	(12)
魔鬼咖啡	
——艺术中理想的压抑.....	(15)
不能燃烧的石头	
——艺术中理想的扭曲.....	(18)
生命的代价	
——艺术中理想的破灭.....	(20)

2. 艺术表现和想象力…………… (24)

想象是艺术的翅膀

——蜘蛛和蜜蜂的启示…………… (24)

心中的黄山

——模仿为创造之母…………… (27)

梦里依稀出奇思

——想象的类型…………… (29)

水中有个月亮

——积极的联想创造…………… (32)

给点颜料就开染房

——大胆的夸张创造…………… (34)

浪花与激流之别

——深刻的典型创造…………… (36)

树梢上的眼睛

——全新的变形创造…………… (38)

3. 艺术表现相关律…………… (41)

推理的魅力

——从“器官相关律”引出…………… (41)

在艺术大家庭里

——创立“艺术相关律”…………… (42)

同一宗源诗和歌 (音乐)

——“艺术相关律”原理之一…………… (43)

建筑能呼吸吗?

——“艺术相关律”原理之二…………… (47)

弄潮儿的丰采

——“艺术相关律”原理之三…………… (49)

伟大的渗透

——“艺术相关律”原理之四…………… (52)

霓虹灯的负载

——“艺术相关律”原理之五…………… (57)

4. 社会艺术参照系…………… (61)

最后的解释

——丹纳的“艺术三总体”…………… (61)

一叶能知秋乎?

——建立“艺术品参照系”…………… (64)

文格即人格

——建立“艺术家参照系”…………… (72)

唯有群星能捧月

——建立“艺术家家族参照系”…………… (78)

生活为吾师

——建立“社会艺术参照系”…………… (81)

5. 生活逻辑与艺术手法…………… (86)

瞎猫碰上死耗子

——巧合的几率…………… (86)

犹抱琵琶半遮面

——含蓄的回味…………… (91)

柳暗花明又一村

——意外的收获…………… (95)

黑大汉夜入黑森林

——隐喻的迷宫…………… (99)

去年一滴相思泪

——悬念的诱惑…………… (103)

月亮里的葡萄汁	
——荒诞的真实·····	(107)
6. 艺术灵感与生活激情·····	(112)
恩格斯的追求	
——生活的志趣·····	(112)
总会有脚印留下	
——写好人生“三部曲”·····	(113)
发泄中诞生	
——“不可思议”的思议·····	(117)
跟着巫婆跳大神	
——艺术天才的培育·····	(119)
切莫扼杀个性的精灵	
——艺术家是疯子吗? ·····	(122)
心灵的天鹅湖	
——开垦“处女地”·····	(125)
语不惊人死不休	
——艺术家的自信心·····	(128)
扛着自己的脑袋走路	
——气质与艺术创作·····	(131)
艺术与人生磨难	
——闰惠芬的故事·····	(135)
好奇心与艺术冲动	
——伊文思的奇遇·····	(137)
突破常规	
——巴尔扎克塑像的手·····	(139)
毁灭与新生	
——爱情与艺术创造·····	(141)

7.生活与艺术类型	(145)
音乐是生活的阳光	
——《蓝色多瑙河》的诞生.....	(145)
多彩的世界	
——形形色色的绘画.....	(147)
最年轻的艺术	
——瞬间的永恒.....	(150)
人类的纪念碑	
——成功的雕塑.....	(153)
圆与角的美	
——建筑艺术探微.....	(155)
旋转的世界	
——多姿的舞蹈.....	(159)
后 记	(161)

人生与艺术表现

艺术即表现

——从艺术的起源谈起

艺术是什么？不同的辞书和理论著作有不同的定义。《现代汉语词典》上说：“艺术是用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态。”《辞海·文学分册》上说：“艺术是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。”综观上述两种定义，“反映”和“表现”是艺术最大的特点。因此，我们抛开烦琐的阐述和解释，采用简明扼要的说法便是“艺术即表现。”

美国著名艺术批评家和美学家H·帕克在他的《美学》一书中首次提出这个观点。他认为，一切艺术形式都在表现现实。诗歌是表现，小说是表现，音乐是表现，绘画是表现，舞蹈和戏剧也是表现。只不过它们分别采用的表现手段不同。但是，艺术表现能包括生活的全部内容。

每个人的一生都和艺术表现有密切的关联，甚至是由生俱来，与生同在。艺术既是人类的一种高级精神活动，也是人表现自然与社会的万事万物、而主要是表现自身的一种方式。

让我们从艺术的起源来考察这一特征。

关于艺术起源，历来有三种学说，即：模仿说、游戏说和

实践说。

古代希腊的德谟克利特和亚里士多德最早提出模仿说。他们认为，艺术从根本上来自人类对自然界和社会生活的模仿，而模仿又是人类固有的本能。这种观点在客观上肯定了艺术是生活的反映，但却忽视了人类在反映生活上的能动性和创造性。

游戏说由康德首先提出，后经斯宾塞、席勒等人补充发展。他们认为：人们从事艺术创造活动不带有任何功利目的；人们在现实生活中受到物质和精神两方面的束缚，但有过剩的精力，于是就从事游戏，借以创造一个自由天地，这就成为艺术创作的起因。这种观点离开社会实践来考察艺术现象，对艺术的起源作了错误的解释。

实践说是马克思主义理论，认为艺术起源于人类的社会劳动实践，是一定社会生活在人们头脑中的反映的产物。艺术后于劳动生产，并由后者所决定。

让我们设想一下当时的情景。

一百万年以前，自然界还是浑沌迷茫的一片。高山巍峨，大河磅礴，森林郁郁葱葱，草原生机勃勃。浪花不疲倦地冲击黄金似的沙滩，天上飞架着彩练般的七色长虹。

但是那时没有人欣赏它们。那时还没有人懂得艺术和美。确切地说，是没有任何动物具有这种感觉。

人也是动物。然而，在千百次劳动和创造实践中，他们迸发出了思维与智慧的火星。他们打猎、捕鱼、种谷，从事简单的手工，他们将石头加工成工具，用猎物的骨头制成饰品，并且开始欣赏它们。于是，他们开辟了一个崭新的精神世界，得以从动物中脱颖而出。

起初只是脖子上挂一串骨器。

继而画个鬼脸或者纹身。

然后他们崇拜形形色色的图腾。

原先看起来很普通的东西，突然在他们的目光里变得神圣起来。尤其是他们共同创作出来的作品，更使他们感到无比的愉悦，并有一种朦胧的美的感觉。

这是一个非凡的刺激。他们越创造越不满足，便努力寻求新的刺激，变换花样。结果有人专门干起这门营生。

他们在岩石上画猎物或者太阳。

他们在陶器上画鱼或者山水。

他们还终于塑造出自己粗糙的形象。

谁也没想到要传给后人。但毕竟传给了后人。后人又传给了后人的后人。

子孙万代。

于是艺术的精灵在劳动实践中呱呱坠地。人是宇宙的宠儿，而艺术是人的宠儿。

社会的形成赋予艺术更高层次上的地位与意义。人们渴望表达自己的情感和理想，需要再现过去的故事和经历，甚至还遥想未来世界和未知领域。因此，艺术担负起更大、更沉重的使命，一步步向我们走来……

于是我们拥有历史提供的丰富而宝贵的艺术财产。于是我们看到艺术所表现出来的人类的本能、欲望、抱负、理想、才能、成就、真、善、美、崇高和爱等不同的生活侧面。于是我们发现艺术表现与人生的每一阶段、每一角落的不可缺少、不可分割的关系。

我们将对这些关系作深入的探讨。

人人都有表现欲

——关于“精神流浪汉”

艺术表现是否存在于人类所有的生活情态之中？哪些人、什么样的情境里艺术表现更集中、更执著和更强烈？何种元素、力量催生原始的艺术冲动？

让我们从故事《卡拉OK》谈起。

有位出身于音乐世家的青年叫慕容一平。十年动乱期间，他的父亲受到冲击和批判，被下放到江西干校劳动“改造”。慕容一平十五岁就离开母亲，只身前往北大荒兵团接受“再教育”。在非常严格的类似军队生活里，他一直受到歧视，倍感压抑。他整天唉声叹气，郁郁寡欢。就在这时，他结识了一位叫苏敏的姑娘。她是食堂的炊事员。他们眉目传情，暗暗种下爱的情根。由于当时兵团里规定不准知青谈恋爱，所以他们的感情无法公开。但是，天长日久，他们只要一道目光就能相互拨动心弦。兵团的生活日益军事化，爬冰卧雪，风餐露宿，每天只有窝头咸菜。没有任何娱乐活动，吹口哨都被说成“小资产阶级情调”。艰苦的日子度日弥艰。那姑娘不幸染上重病，一天瘦弱一天。好容易熬过冬天，她再也支撑不住。在一个春天的早晨，姑娘栽倒在草地上，人事不省。慕容一平得讯，不顾舆论的后果，将她抱回宿舍。姑娘微微睁开眼睛，已经奄奄一息。她嘴唇蠕动着，示意慕容一平打开她的箱子。在箱子底，慕容一平找到了一把二胡。姑娘勉强撑起来，靠在他的肩头，拉起了悲凉的曲调。她边拉边流着泪说：“我带着这把二胡来到北大荒两年，没敢拿出来拉过。怕别人说我是修正主义。现在，我快死了，要拉一曲给你听……”说毕，她拉起了刘天华的《病中吟》。

如泣如诉，令人肝肠寸断。慕容一平哭得死去活来。那姑娘沉静地拉完，便在他怀里默默死去……慕容一平的精神受到极大的刺激，从此发疯地学习二胡、吉它、电子琴，并且自己组成了一个乐队。回城后，这支乐队成天在街头演奏，慕容一平也成为远近闻名的“流浪歌手”。

后来，他办起了全城第一座卡拉OK音乐厅，受到群众的普遍欢迎。但他的父亲却坚决反对。父亲希望他进音乐学院深造，搞“正经的专业”。慕容一平针锋相对地说：“脑袋上和脚后跟流出来的都是一样红的血——我用自己的方式！”

这个故事告诉我们，艺术冲动基于生活的欲望。欲望越强烈，艺术表现就会越集中、越执著和越强烈。在欲望被压抑的情况下，一旦爆发或得以释放，会产生惊人的艺术创造力。

这个故事还告诉我们，人人都有表现欲，人人都应当或者可以表现自己。慕容一平兴办的“卡拉OK”，即“无人伴奏乐队”，在国外非常普及。它通常备有大量OK伴奏带或小型乐器，顾客可以自由地选择曲目或乐器上台演唱或演奏。也就是说，它给普通人提供一个满足表现欲的机会。我们的社会不可能完全公平，电影、舞台和荧屏只供少数歌星舞星们占领。老百姓是极难问津的。卡拉OK弥补了这个空缺，为所有人——有天赋还是没天赋的、爱好者和消遣者、大名鼎鼎和无名小卒——开辟了属于自己的阵地。

这个故事还告诉我们，每个人都有自己的艺术表现方式。正如慕容一平所说：“我们有自己的贝多芬！”在艺术表现方式上，并不存在高低贵贱之分。搞交响乐的不比搞民歌的高人一等，搞油画的不比搞剪纸的更有资本，搞小说的也不

比搞打油诗的强上几分。艺术表现方式和艺术水平是截然不同的两码事。重要的是，每个人都应当找到适合自己的艺术表现方式。这才是最有价值的。

下面我们来看看，艺术表现是否存在于人类的所有的生活情态之中。我们已经明确，艺术冲动基于生活的欲望。欲望是想得到某种东西或想达到某种目的要求。在生活中，我们随时随地都充满各种各样的欲望，但许多欲望得不到满足。也就是说，在欲望与现实之间，常发生对抗性的冲突。想唱歌怕吵着别人，想远游又无金钱，想练长跑又怕体质不行……一般来说，欲望与现实之间的冲突，分为三类，即人与自然的冲突，人与社会的冲突，人与自身的冲突。这三类冲突在艺术中，都有着实而上乘的表现。

展示生命的核心

——人与自然的冲突

人类自古就受到自然的限制。风雨的袭击、洪水的泛滥、干旱的跋扈、高山的阻隔、沙漠的困惑，处处左右着人的行为和意志。

但是人类并没有低头，而是在和大自然的顽强抗衡中生存与发展。古代神话传说主要是关于这种抗衡的记载。我们熟悉的后羿射日、精卫填海、大禹治水等故事正是人类与自然斗争的生动艺术表现。

杰克·伦敦写过一篇叫做《热爱生命》的小说。说的是一个在孤岛上的人，失去了伙伴，失去了武器，失去了食品。他从深山往海边去，披荆斩棘，浑身伤痕累累，腿也瘸了。他吃泥坑里抓出来的三寸长的活鱼，吃草窝里刚刚孵出来的小鸟，吃路边的青草。他开始还能拐着走，后来只能半跪半

挪，最后只能爬动。三个小时仅仅爬动一米。他饿疯了，却又碰上一只同样饿疯了的狼。他们眈眈相向，都想吃掉对方。他们相持了几天几夜，最后他拼尽全力扑上去，咬住了狼的喉咙，吮吮着它的血……他活了下来。他始终念叨着一句话：决不向死神投降，即使是在死神的铁掌里，我也要对抗！

在这个故事里，作家艺术地表现出人类在生死关头为反抗自然而体现出来的求生本能，更可贵地是表现出人类在艰苦卓绝的环境里所迸发出来的适应力和坚强的意志。意志在这里成为生命的核心，甚至是生命本身。

另一类作品如《鲁滨逊漂流记》和《人猿泰山》等故事，则侧重表现人类在自然的威胁下发挥和运用出来的才具和聪明。以《人猿泰山》为例。故事主人翁人猿泰山是英国贵族格雷斯科勋爵的儿子。但在出生仅几个月后被抛弃于荒岛，后由一只叫卡拉的母猿所哺养。人猿泰山在古猿的部落里长大，但他的人性并未泯灭，而是一天天增长着智慧和灵性。他学会利用绳索、弓箭、刀斧乃至枪弹，比任何古猿更强大更勇敢。最后通过学习和掌握语言，重新进入人类社会……《鲁滨逊漂流记》则叙述主人公鲁滨逊因所乘船只失事，孤身在荒岛上单独创造生活条件，并过了二十八年的故事。作者刻意强调人的进取心和冒险精神。涵盖了人生所能受到的最大考验……

当然，在人与自然的斗争中失败或遭到挫折的艺术表现也不乏其例。艺术家们用悲怆的情绪表述人类在自然面前的跌倒和牺牲，目的在于唤起人们的关注与觉醒。

人定胜天是我们的信念。但客观现实并不能以常人的力量去超越。在注定的悲剧里，人们还要孤注一掷，在生活中