

艺术哲学丛书

艺术与人

〔美〕欧文·埃德曼 著
任 和 译



艺术哲学丛书

THE WORKER'S PUBLISHING HOUSE

〔美〕欧文·埃德曼 著

艺术与人

ARTS AND THE MAN

by

Irwin Edman

NEW YORK

W.W.NORTON & CO.INC.

PUBLISHERS

根据纽约W.W.诺顿和注册公司出版社1939年版译出

艺术哲学丛书

艺 术 与 人

[美] 欧文·埃德曼 著

任 和 译

工人出版社出版(北京安外六铺炕)

新华书店北京发行所发行

河北保定市科技印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张: 3.375 字数: 67千字

1988年8月第1版 1988年8月保定第1次印刷

印数: 1—18780册

统一书号: ISBN7—5008—0193—9/J·25 定价: 1.30元

J0

ADM

403956-

60

95页

总 序

这里奉献给读者的，是一套现代西方《艺术哲学丛书》。

人们对艺术哲学四个字并不陌生。早在18世纪，黑格尔就认为美学的实质就应是“艺术哲学”，或是“美的艺术的哲学”。19世纪60年代，法国著名学者丹纳曾以《艺术哲学》为名发表了他的讲课记录，我国当代学者刘纲纪也用此名出版了他的美学著作。然而，黑格尔老人并未拗过历史的惯性，最后还是以约定俗成的“美学”为他的著作命名了。

在西方，艺术哲学成为一个独立的学科是20世纪以来的事。艺术和哲学这对人类文化中的孪生姐妹，互相渗透和补充，终于拥抱在一起，并结成了神圣的同盟，从而启迪了人类的智力，推动了文化事业的发展。然而，我国艺术和哲学常常是各走“单行道”，即艺术在感性中沉醉，哲学在理性的思辩中徘徊，两者的结合相距甚远，因而都没有达到应有的水平。鉴于此，我们从数十种现代西方艺术哲学论著中，精选出了十部具有代表性的论著，介绍给国内广大读者，以期填补一项空白，并引起大家对艺术哲学研究的重视。

艺术哲学就是研究艺术的思维方式及其同社会联系的科学。本丛书所包括的“艺术哲学总论”、“艺术与人类智力”以及“艺术与社会”三个系列，就是据此划分的，基本上囊括了现代西方艺术哲学的主要内容。当然，艺术哲学的

DM45/12

研究也在发展，在不断充实和深化。我们期待着更新的研究成果的出现。

感谢工人出版社为本丛书的问世所付出的劳动，恳请专家学者批评教正。

《艺术哲学丛书》编委会

1988年6月 北京

译者前言

敬献于读者面前的这本书，译自于美国哲学家、教育家和著作家欧文·埃德曼的《ARTS AND THE MEN》修订版。本书系作者的中年作品，自1928年问世之后，很受读者的欢迎，经作者修订、增补又被美国VAIL-BALLOU出版公司予以再版。

埃德曼教授是哥伦比亚大学哲学系主任，在本科和研究生院执教15年。他是詹姆斯和杜威自由传统的代言人，主张通过教育来推动社会的发展。他主要研究美学，密切关心在日常生活中如何使用艺术的抽象学说问题，关心哲学和艺术的普及工作。并相信对于美术的了解“至少和社会研究有同等的重要性，在伦理上说来或许还更有决定意义。”（1953年3月7日《纽约时报》）1953年1月，埃德曼教授被选为全美文学艺术学会副主席。他曾为许多报刊杂志撰稿，探讨有关哲学、艺术、教育等问题。他出版了许多著作，除我们读到的这本书之外，其主要著作还有：《诗集》、《保罗的心灵》、《哲学家的假日》、《自由的源泉》、《哲学家的探索》，编有《柏拉图文集》、《桑塔亚那的哲学》等等。

埃德曼教授一向主张把哲学和艺术的乐趣交给一般人，并身体力行，在把哲学与艺术理论深入浅出、使之与现实生活密切联系方面，作了许多贡献。这本《艺术与人》就是其

中之一。

《艺术与人》是一本关于艺术感受的初级读本，但它不同于一般的通俗读物。著述中作者有意避开了美学中充满争议的高深的理论问题，而是从人们日常所经历的、活生生的世界，以及人们对这个多彩的世界的体验、感受入手，用优美的文笔，活泼风趣地论述了艺术经验、艺术与文化、艺术与哲学等问题。书中展示了作者对生活敏锐的观察力和对艺术哲学问题新颖独特的见解。

譬如在艺术与经验一章中，作者反对艺术与经验相脱节看法，认为二者是密不可分。艺术家的主要职责之一就是运用生动的手法，反映有趣的经验。经验是无一定形式的内容，无一定方向的行动，一旦脱离艺术和智慧就会变得杂乱无章。普通的经验，不论是现实的还是本能的冲动，都是既不稳定又缺乏生气的。但充满了不同经验的生活，一经具有了一定的形式，就成为艺术；一旦根深蒂固的混乱的文化具有了某种一致性，就是一部艺术作品。在论述艺术与经验的同时，他还批驳了那种企图建立包罗万象的艺术的思想，风趣地指出：“一个艺术家若决心把整个生活变成艺术，那他必须是一位环球暴君，又是一位集哥德、牛顿、亚历山大于一身的天才才行。”明确地表示了不赞同夸大艺术的观点。

在谈到艺术与文化的关系时，作者认为古今人们对艺术与文化的观点大相径庭。当初，艺术与文化融在一起，人们感到美的事物是因为它具有一定的功用，社会功用的目的性较强；而如今，人们则把古人使用的或为使用而制做的东西全都视为美的享受，把实用性与美分割开来，而且成为刻意

追求的事情。至此，作者并未“止此而已”，而是作了更为深入的分析，认为这种实用与美的割裂，又把人们引入了两个方向：一是形成一种讲求实际的文化，对感官的魅力、想象中的美失去兴趣；二是造成了一些琐碎的、微不足道的装饰性的小玩意儿，以及唯美主义的奢华。由此导致某些严肃的人，如道德主义者、清教徒、政治家、讲求实际的人对艺术的轻视。接着，又探寻了轻视艺术的各个原因。如对道德主义者进行了中肯的分析，即肯定了道德主义者对艺术进行非难仰仗的材料合理性、正确性，同时又对他们的推理的性质提出了怀疑。指出艺术会使感官堕落的传统看法的偏颇性，认为艺术与道德有同样的纯净感官的作用。指出很多道德体系建立的目的是从感官开始的，是为了使感情、爱好和思想纯净，而艺术首先就是要纯净感官，艺术家的作品同样具有道德力量。还分析了政治家对艺术的轻视，以及艺术在文化中的作用，并预言：“总有一天有节制的艺术自由会逐渐被视为最高的道德；艺术创作和欣赏被视为最理性的活动，但是到那时，艺术将包括生活的艺术，而在这样的社会里，政治家将成为主要的艺术家。”

作者在书中分析论及的许多问题，都有其独到之处，思想材料不可多得，对我们今天的美学研究工作无疑会有一定的助益。当然，作者作为西方国家的学者，受阶级、时代条件的局限自免不了对所述论题的片面性，但只要我们站在辩证唯物主义的立场上，科学地吸收、消化，就能存其精，弃其粕，启迪我们的思想，增盈我们的文化。

把这本书翻译出来，介绍给广大读者，我们觉得是件有意义的事情。为了使之尽快与读者见面，我们采取了合译的

办法。译者是：康宏锦（兼校稿）、李志刚、关锦华、郭晓
蕙、郭宇红、王霞一。由于时间仓促，书中恐有译误之处，
还请读者不吝赐教，以利纠正。

译 者

1987年10月

原 序

本书想对美学作一简要的介绍，但不想把读者引入充满争议的美学课题之中。旨在探讨如何从艺术中获得美的感受，探讨艺术的发展所依赖的经验，以及艺术又如何反过来净化和提炼经验的问题。

本书的新版本、新形式、以及新的——在我看来更为通俗的标题，使我能够有条件把旧版本中的一章加以扩展。该章只不过是我早就想充分讨论的、有关艺术与哲学的各种关系的引子。我觉得，这些关系既能阐明艺术的意义，又能阐明哲学的意义。至于在什么意义上艺术对哲学家是重要的，从哪些方面看哲学又是艺术的一种形式，艺术与哲学何时汇合、何时分道扬镳的——这些题目，在我看来，把它们压缩在篇幅有限的论文中，远远不能阐明其重要性。

其他部分，本书想维持原状：简要介绍一下艺术经验和文化中的艺术问题。

第一章打算阐述艺术与人类经验之间的一般关系问题，第二章谈一谈文化中艺术进程的起源和作用问题，后面几章试图讲一讲艺术如何通过一些特殊的媒介、以特殊的方式把我们的经验统在一起，以便阐述得更为清晰、更为生动些。要想讲的话还很多，要提出更微妙的论题的话，就得对每一种艺术进行探索，甚至要超出一般读者或作者的水平，详述

包括伦理学、逻辑学和玄学的主要论点。但这是一本关于艺术感受的初级读本。作为这样一本书，它似乎已找到了许多友好的知音。我希望将来能写出一本更详尽的著作以飨读者。目前，我除了对全书一章加以扩展以外，其他部分基本不动，让读者亲自涉猎艺术领域，以便从中得到更多的启发，或者，我希望由此证实书中提出的种种假说。一本讨论美学的书，目的不在于引导读者读更多的美学论著，而在于使读者返回艺术之中。希望这种返回能够体现出读者对艺术更敏锐、更深刻的鉴赏力。

欧文·埃德曼

读 书 札 记

目 录

译者前言.....	(1)
-----------	-------

原 序.....	(1)
----------	-------

第一章 艺术与经验.....	(1)
----------------	-------

第二章 艺术与文化.....	(19)
----------------	--------

第三章 世界、文字与诗人.....	(34)
-------------------	--------

第四章 事物、眼睛与造型艺术.....	(52)
---------------------	--------

第五章 声音、耳朵与音乐家.....	(65)
--------------------	--------

第六章 艺术与哲学.....	(73)
----------------	--------

第一章 艺术与经验

无论什么样的生活，大都是一种经验；无论什么样的经验，大都是永恒之中的一段持续流动的时间和婉转多变的插曲。经验，可能象婴儿和天真烂漫的人那么简单，也可能象科学家、诗人、情场老手那么复杂。它也许包括婴儿漫无目的的动作的小手和未加约束东张西望的眼睛以及优胜射手着意控制的目光和熟练的姿势。它也许从对自然界的观察和操纵，发展到创造，并形成缜密抽象的思想。在生死之间，这些可能证实生命。对于活生生的躯体的兴奋和反映，对于惊喜变换的纤巧五官、曲伸抽动的肌肉、充满活力的手、鼓动言辞的舌头和激起思维的大脑，经验的各个部分或各个方面都可能被回忆、被记载下来。整体考察，它或许是无目的的，或许是有目的的。它可能只是经验背后或经验之外的某种幕障或显示，也可能纯粹是一系列反复无常的迷惑，是一个梦魇或是一场梦幻。哲学家们和诗人们在不同的时期曾采纳过这些假说。

然而，无论经验能预测、表达、掩饰和展示什么，它都不可能恢复自己的原貌。它可能被增强提高、或者被消光匿影；它可能始终充满着野蛮、朦胧、混乱，也可能变得意味深长、清澈明了、栩栩如生。对于某方面的一瞬之间，对于多方面的漫长生涯，经验都能够获得闪烁的光斑，探知深藏

的奥妙。艺术领域就是要强化和净化经验。艺术决非仅同雕塑、绘画、音乐有关，它代表了整个人类智慧发展的进程。智慧帮助人们认识到生活本身形形色色的状况，并对此提供最有趣、最细腻的描述。艺术，正如亚里士多德^①所指出的，按其恰如其分的重要性而言，就是政治，它的主题是经验的总和；而它的题材和范围就是整个生活。

这种包罗万象的艺术仍然只是政治家的幻想。生活条件，特别是共同生活的条件，既是错综复杂的，又是千变万化的。我们对这些复杂情况的了解，还不足以肯定我们所谈论的是否恰当，任何人也没有足够的能力肯定他的谈论能付诸行动。一个艺术家若决心把整个生活变成艺术，那他必须既是一位环球暴君，又是一位集哥德^②、牛顿^③、亚史山大^④于一身的天才才行。然而生活艺术是一种期望，一种预言，而不是历史或现实。

这种艺术家虽然可以对人类生活的全部作出解释或暗示，但事实上他却不得不考虑经验的各个局部。经验，一旦与艺术和智慧分开就会变得杂乱无章。经验是无一定形式的内容，无一定方向的行动。耳边传来的噪音含混不清，根本无人附合，也不受欢迎。我们身边的许多颜色和形状往往无人欣赏，甚至令人不快。虽然如此，但是我们所听到的言语，仍然是行动的信号。如今，生活在一定程度上已具备了一定的形式。我们将在下一章探讨，文化本身是一种既成功

① 亚里士多德 (Aristoteles, 前384—前332)：古希腊哲学家、科学家。

② 歌德 (Goethe, 1749—1832)：德国诗人、剧作家、思想家。

③ 牛顿 (Newton, 1642—1727)：英国物理学家。

④ 亚历山大 (Alexander, 前356—323)：马其顿国王。

却又又是偶然发生的艺术形式，但不管怎么说还是一种艺术。

生活具有一定的形式，就成为艺术；一旦根深蒂固的混乱的文化具有某种一致性，就是一部艺术作品。冠之以常规、技巧和惯例名声的所有事物，都是聪明才智所起的作用，或许是智慧衰退的遗产。人类企图驾驭物质世界及其运动，以期建立自己的基地；人类也蓄意左右充满即兴冲动和难以指挥的下意识过程的内心世界，以期构成内在的自我；人类的这一领域与艺术领域是完全一致的。折断一根枝条，建造一所小屋、一幢摩天楼、一座大教堂；用语言进行交际；播种或收割庄稼；抚养和教育儿童；制定法律道德准则；编织衣服或开采矿山——所有这些同样都是艺术例证，并不亚于塑造一件浮雕或谱写一部交响曲。

美术完全由于偶然的原因脱颖而出，几乎与艺术完全等同。因为在绘画、雕塑、音乐、诗歌中，素材运用得如此完好，如此明快，灵活宜人的内容所体现的智慧又是那么完美，令人喜爱，于是我们把这些艺术范例概括为艺术，并从中找到最强烈、最纯真的美的感受。但是无论什么内容都具有一定的形式，无论什么运动都具有一定的方向，无论什么样的生活，似乎都有一定的条理和章法。从中我们获得智慧，并把一个浑沌的世界改造成为我们所期望的、可取的、有条理的世界，对此人们称之为艺术。脱离艺术和智慧的经验是紊乱无序的，是一种不具形式、没有目的的活动。

很难弄清我们每日的经验有多少。正如威廉·詹姆斯^①所说，经验是“一大片嘈杂混乱的浑沌状态”。要了解其中

^① 威廉·詹姆斯 (William James, 1842—1910)：美国唯心主义哲学家和心理学家，实用主义者，机能心理学创始人。

有多少是处于半麻木状态也很艰难。生活经常被描绘成一场醒着的梦。但生动有趣的梦不多，大都支离破碎、充满了恐怖。对大多数人来说，大多数情况下，染有一种严重的生活麻木症，他们有眼睛，然而却不能锐利地、明亮地去看；他们有耳朵，然而却不能仔细地、广泛地去听。他们有无数的机会去感觉和思考，但是由于他们的麻木却没有任何反应。只有通过短暂的、大量的动物性刺激，才能使他们觉醒片刻，作出一种冲动却又是茫然的反应。生活对于我们大多数人来说，就象有人过去形容的音乐，对于无所识的人，是“一个被神经质的激动打断的昏昏然的梦境。”

为什么日光浴会使人目眩？下意识的刺激急速变为无法控制的反应又是怎样完成的呢？一位艺术家是怎样再现经验，使它成为一种既平和又强烈、既置身于内又超脱于外的境界呢？艺术家干了些什么使世界变得如此吸引人呢？艺术又是怎样使经验具有特殊的魅力和欢乐呢？

普通的经验，不论是现实的还是本能的冲动，都是既不稳定又缺乏生气的。只有当我们看见和听见的事物，以我们心中想要参与的活动能立即满足我们的愿望或实现一些切实的打算时，我们的习惯和冲动才会起作用。我们的本能和需要促使我们从一个事物转向另一个事物。我们选择的每一步对我们的欲望和目的来说都是必需的，因此就存在着起码的、自由的和各个方面的艺术见解。正如肉对于狗来说是吃的东西，椅子对于疲惫的人或办事的人来说只是用来坐靠之物，水，对于口渴的人，无论它们的流动得多么可爱，也只不过是能够喝的东西。这种人的许多目的都依赖于未来，或者下一步，而科学家则对两种元素结合的某些特殊结果感兴