

当代艺术研究前沿

中国艺术与世界文明

雷礼锡 著

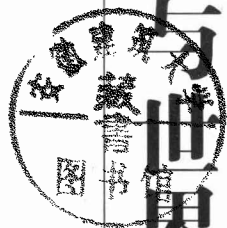

武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

当代艺术研究前沿

中国艺术与世界文明

雷礼锡 著

武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术与世界文明/雷礼锡著. —武汉: 武汉大学出版社, 2018. 6
当代艺术研究前沿
ISBN 978-7-307-19885-2

I. 中… II. 雷… III. 艺术—国际交流—研究—中国 IV. J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 301800 号

责任编辑: 韩秋婷

责任校对: 汪欣怡

版式设计: 马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 北京虎彩文化传播有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 18 字数: 257 千字 插页: 1

版次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-19885-2 定价: 48.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

序言：面向全球化的中国艺术

不管人们看待全球化的具体性质、内涵、运作方式存在何种差别，文化全球化的现实进程不容否认。陈望衡说：“时代进入到 21 世纪，全球化以过去从来没有过的规模发展着”，而“全球化的实质，不仅是全球各民族文化的竞争，更是全球各民族文化的相互学习、吸收，最终是优秀文化全人类共享”^①。虽然当今世界在某些地区与领域出现了令人担心的“逆全球化”“反全球化”现象，尤其 2017 年美国特朗普政府先后宣布退出“跨太平洋战略经济伙伴协定”（TPP）和旨在应对全球气候变化的《巴黎协定》，引发了许多人对全球化发展命运的深层担忧和广泛探讨，但是，这恰好从正反两面诠释了全球化对人类文明的重要意义。在此背景下，由于当今中国经济与社会的全面发展，中国艺术如何更加有效地融入全球化进程，更加广泛地服务于人类世界的物质与精神需要，就成了重要的理论与实践课题。

一、全球化与中国艺术的多元语境

随着文化全球化的发展，中国艺术的研究和传承显然不是局限在中国内部的文化事务，而是具有全球影响的文化事务。一方面，伴随中国经济、政治与文化事业的全面发展，艺术需要更加有效地纳入中国文化现代化与全球化的进程，助推中国文化发挥更加积极而广泛的影响力。中国文化的现代化与全球化不是对西方发达国家

---

^① 陈望衡：《全球美学与中国特色》，载《衡阳师范学院学报》2005 年第 2 期，第 9~13 页。

发展模式的复制，而是有中国特色社会主义文化的大发展，是中华优秀传统文化的现代创新发展。在此进程中，艺术需要给予充分而深入的研究、拓展，使之成为中国文化现代化、全球化的鲜活血液。这意味着，我们需要让每一个受教育者了解、理解中国艺术的精髓，并通过广泛的社会活动领域与力量，将中国艺术珍宝引入文化现代化与全球化进程，让中国艺术进入全球文化传播与交流的各种渠道。另一方面，伴随全球文化的快速发展，中国艺术必然成为全球文化创新发展的重要支点之一。当代国外美学与艺术理论界常常表现出对中国艺术的兴趣，甚至将它视为美学与艺术理论建构的重要参照。约·德·穆尔曾经在探讨全球化背景下的数据库美学发展问题时，批评“后历史”观念无视中国经济与文化崛起的历史事实，及其对全球艺术与美学发展的影响。^①德国设计学家伯恩哈德·E. 布尔德克在2010年比利时召开的第七届国际设计史与设计研究协会国际学术会议讲演中频繁地谈到中国，表明中国艺术与设计对国际设计史与设计美学研究所发挥的实际影响。^②因此，为了更好地理解并传承中国艺术，我们需要持有全球视野、多元语境，包括中外语境、中西语境、古今语境。

首先是“中外语境”。经济、政治、文化与艺术的全球化，并非单纯涉及中国与西方（或欧美）之间的关系，它是全方位的中国与外国之间的关系，是中国与整个世界的关系。这种开放的文化视野，对中国艺术的理解与传承具有积极意义。张法结合中西美学比较研究的个人经历与深切体会谈道：“古代中国与西方历史的大变动相比，是相对静止不变的文化，与更为静止不变的印度相比，

---

^① [荷] 约·德·穆尔：《数据库美学与全球化世界》，雷礼锡译，参见范明华《美学与艺术研究》（第2辑），武汉大学出版社2010年版，第421~424页。

^② Bernhard E. Bürdek, *Design and Art: the Ongoing Misunderstanding*. In Javier Gimeno-Martinez and Freddie Floré ed., *Design and Craft: a History of Convergences and Divergences*, Wetteren (Belgium): Universal Press, 2010, pp. 34-43.

又是不断大变的文化。”^① 在全球化进程日益加快的今天，需要有意愿地把中国艺术及其影响力纳入中外语境进行深入探讨。既要与发达国家开展对话、交流、比较，也要与发展中国家开展对话、交流、比较。

其次，要看到“中外语境”中占有特殊意义的“中西语境”。自近代以来，尤其是20世纪以来，中国艺术的发展深受西方文化影响，这是历史事实。例如水墨画的写实与写意之争，艺术作品的表现性与再现性之争，艺术美的感性与理性之争，都受到西方艺术及其美学理论的影响。这些争论及其解决，对中国艺术的研究与发展显然发挥了积极的作用。在当今美学与艺术全球化的发展进程中，中西语境已经成为中国艺术实现突破性发展的关键所在。从审美理论与实践上讲，我们需要立足中西比较视野，更加自信地评估和构架中国艺术精神，让中国艺术超越西方美学与艺术理论标准，积极参与全球审美文化建设。

另外，“古今语境”也是中国艺术能否有效纳入全球化进程的重要因素。艺术全球化不是简单的横向关系层面上的中国与他者之间的对话与交流，它还包括纵向关系层面上的自我反思、自我超越。对中国艺术来说，全球化意味着它不是“闭门造车”“自说自话”，要有全球眼界、跨文化视界，也意味着它不是“守持传统”，而是要向现代开放。在古今语境下，既要致力于突破西方艺术与美学观念，要在学习西方艺术与美学的基础上，凸显中国艺术的文化特色及其现代价值；也要借助现代技术重构中国艺术，实现中国艺术在工具、材料、思维等领域的古今转换。

二、全球化与中国艺术的理论诠释

要拓展中国艺术的全球文化价值，离不开美学与艺术理论对中国艺术的科学诠释。

---

^① 张法：《中西美学与文化精神》，中国人民大学出版社2010年版，第1页。

首先，必须明确中国艺术就是中国文化与中国综合国力的重要组成部分，需要加以大力研究、弘扬。

中国艺术虽然主要由业已创造完成的艺术品构成，尤其是古代艺术品占有突出分量与地位，但它们都是中华文化的生动对象，蕴藏丰富的、鲜活的当代文化价值。从审美实践来讲，传统艺术本身也是当代审美活动与艺术实践的文化根基。一方面，传统艺术这一维度可以用来理解或规定当代审美活动与艺术实践的文化属性、民族特色；另一方面，要对当代审美活动与艺术实践展开富有民族文化特色的学术思考与理论抽象，需要以传统艺术作为参照。就当代中国艺术理论建构需要而言，我们既需要现代性的学术基础，如西方美学学科，也需要历史性的学术基础，如中国古代艺术理论。传统艺术就是中国美学与艺术理论能够站在中外语境、中西语境、古今语境基础上获得现代性发展的逻辑基础与研究对象。有人从“西方美学”或“全球美学”视野总结近60年来的中国美学发展状况，把20世纪80年代的实践美学，20世纪90年代的新实践美学、生命美学、生存美学、存在论美学以及21世纪的生态美学、环境美学、全球性美学，看作“中国当代美学理论”形态。^①但是，叶朗的“意象美学”、陈望衡的“境界美学”等理论形态都以中国传统艺术和美学为基础，同样是“中国美学”非常重要的理论成果。

其次，要以中国艺术为根基，培植中国特色的美学方法论，并拓展其应用领域和影响。

迄今为止，艺术研究方法基本上源于西方美学知识系统。中国美学界有很强的方法论意识，而自己所掌握和应用的方法似乎总是来自国外或西方学术领域，这是中国美学发展的一个困境。那么，中国美学有没有可能形成自己的方法论？这显然需要求助于中国艺术与审美实践研究。在日常生活中，人们很容易发现中国人与外国人的思维方式存在区别，也很容易理解中国人对事物的判断方式较

---

^① 余开亮：《新中国美学理论研究六十年》，载《河北学刊》2009年第2期，第10~15页。

为感性、灵活。这种思维特点促成了中国古代诗论、画论、书论著作的特殊性，并在理论思维与阐述方式上明显地不同于西方美学著作所特有的逻辑理性特征。如果说美学应该研究并改善人的感性思维能力，那么，何种研究方法才能保障美学目的得到实现呢？与感性方法相矛盾的逻辑理性方法能够保证美学实现它应有的目的吗？西方美学所遭遇的现代困境似乎提醒我们：逻辑理性方法可能并不是美学研究的基本方法或最佳方法。阿诺德·伯林特在《环境美学》中强调了他的研究方法的特殊性：他一般不说“某个环境”，如“这个环境”“那个环境”，以免将“环境”客体化，以至退回到西方传统美学思维方式中，将环境变成一个我们可以思考、处理的对象，好像环境独立于我们之外；在他看来，有关“某个”环境的想法就是传统的心身二元论的残余，体现了自然与人相分离的观念。^①他将这种方法称作“结合美学”，表明人全部融合到自然世界中，而不是远远地静观一件美的事物或场景。^②这种结合美学的方法确实类似于中国传统美学，但在具体阐述方式上仍然有较大区别。其区别就在于，将人与自然的结合性思维方式用一种叙述方式加以阐明的时候，阿诺德·伯林特依然沿袭了西方固有的逻辑理性的话语方式，而中国传统美学大量使用了“诗话”方式。诗话方式是人的诗性思维及其话语方式的体现。王国维的美学研究既使用了西方传统美学方法（如《宋元戏曲史》），也沿袭了中国传统的诗话方法（如《人间词话》）。当然，如何将中国传统“诗话”方法加以提炼、拓展，变成普遍适用的美学方法，尚需进一步努力。

再次，要澄清中国艺术的核心范畴系统及其理论构架，便于全球化的对话与交流。

中国艺术丰富而庞杂，所涉美学理论缺乏系统性，而且概念繁

^① [美]阿诺德·伯林特：《环境美学》，张敏、周雨译，湖南科学技术出版社2006年版，第5、6、9页。

^② [美]阿诺德·伯林特：《环境美学》，张敏、周雨译，湖南科学技术出版社2006年版，第12页。

多、命题芜杂，如果阐述不能简洁化、清晰化，不仅外国读者难以理解，而且中国读者也难以消化。简化不是简单化、肤浅化、表面化，而是审美化、简约化、精细化，是人类文化迈向现代化与全球化的必经之路。有人认为中国传统美学与艺术理论的核心范畴是境界，有人认为是意象，也有人认为是意境，也有人将这些既相似又不同的概念加以分析，形成一种逻辑理论结构。究竟哪个概念代表中国美学与艺术的核心范畴，这是一个学术问题，还有待深入研究。不过，中国艺术要走向全球化、引导全球化，其首要任务就是从传统美学与艺术理论中抽取一个核心概念（而不是几个平行的或分层的核心范畴体系）去建构既适合中国读者也适合外国读者的知识框架、理论系统。我们不妨以多元、宽容的心态去对待“简化”工作，采取百花齐放、百家争鸣的方式去推进中国艺术理论建构。这是中国艺术迈向全球化的必需环节，也是中国艺术实现自我超越、扩张全球文化影响力的重要环节。

三、全球化与中国艺术的文化使命

当今世界，全球范围内消费文化的普遍流行，以人本意识和生态环境意识为内核的地球村意识的普遍增强，日益强化全球文化发展的趋同性与共通性。在此背景下，具有独特的文化构成系统及其精神个性的中国艺术，理应承担自己的文化责任，更加积极地服务于全球文化的发展，推动世界文明的进步。

第一，面向全球化。

面向全球化就是要将中国艺术的创新发展同全球文化发展结合起来。这需要充分发挥中国艺术助推中国特色社会主义文化大发展大繁荣的重要作用。在当今时代，中国文化要成为全球文化发展的积极力量，必须以全球视野优先建设好中国社会主义文化大业。胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会报告中指出：“全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用”，“建

设面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化。”^① 中国特色社会主义文化的繁荣发展，需要承载中华文化特色与民族精神的传统艺术焕发蓬勃生机，彰显其作为文化基因的创造力与影响力。

同时，要努力推进中国艺术在全球文化生产与消费体系中发挥更加积极而广泛的作用。全球化带动了跨越国家与种族界限的世界范围内的文化生产与消费方式。这种生产消费方式既是经济的，也是政治的、文化的。“小黄鸭”作为中国生产的出口玩具商品，经过传奇般的海上漂流过程到达世界各地，引起了世界各地民众的热情追捧，催生了融艺术、体育、娱乐、商业、慈善、信仰于一体的各种各样的全球性公共文化活动，掀起了全球范围的“小黄鸭”文化热潮，这就是一个典型的全球文化生产与消费案例。这个案例提醒我们，中国艺术或文化符号融入全球文化生产与消费体系具有非常广阔的前景，既能激发全球化的文化生产与消费方式，也能为全球化的精神生活方式注入鲜活的血液。

第二，促成公共化。

公共性是文化全球化的逻辑基础，也是人类艺术发展的逻辑基础。格罗塞在《艺术的起源》中明确认为，对于任何艺术品，公众与作者均占有重要地位，所谓“个人的艺术”虽然可以想象得出，却没有能够加以证实的，因为无论什么时代、什么民族，艺术都是一种社会的表现，假使我们简单地拿它当作个人的现象，就不能理解艺术本来的性质与意义；艺术创作总是与社会环境和社会关系相联系。^② 这提醒我们，艺术品虽然看起来很像是某一个人的成果，甚至是“天才”的杰作，但实际上隐藏有公共性质，其私人性或个人性只是表面的或相对的。

^① 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》，《人民日报》2012年11月18日。

^② [德] 格罗塞：《艺术的起源》，蔡慕晖译，商务印书馆1984年版，第39页。

迄今为止，人们对艺术公共性的理解还存在许多歧义。中国美术学院环境艺术专业指定教材《公共艺术教程》中说，公共艺术源于雕塑、建筑等传统艺术形式，却超越这些艺术形式，其任务是在公共空间中通过对现代城市环境的艺术再创造而形成集体的审美对象。^①这一看法将公共艺术限定在“城市环境艺术”范围内，视雕塑与建筑为公共艺术的渊源。王中在《公共艺术概论》中尽量区分了“公共艺术”与“公有空间艺术”，强调了公共艺术的文化价值取向，认为促成艺术回归社会、回归日常生活是公共艺术的实质意义所在。^②但是他同样把公共艺术主要归属为城市文化范畴内的东西。仲间裕子在谈论公共艺术的审美特质时，就涉及了公司或企业场所内的雕塑以及商业大楼的内部装饰作品。^③这类作品体现了归属于公司或企业的有限公共属性，有别于个人化的私有属性，但也并非开放社会的公共属性。

面对文化全球化的快速发展，艺术的公共化已经成为当今中国公共文化建设的迫切任务。一方面，中国艺术作为中华文化的宝贵财富，其文化价值与审美价值归属中华文化共同体的全体成员共同分享，因而，我们需要从理论与实践上积极推进中国艺术的社会共享机制，而不是让它变成某些特殊利益集团或部门的特权。另一方面，中国艺术是中国积极参与全球文化建设的重要载体，我们需要采取更加积极、开放的文化传播与推广策略，让世界了解中国艺术，分享中国艺术带来的人类文明进步。

第三，推进现代化。

现代化向来被看作西方社会与文化发展的产物，尤其英国与法国被称作“现代化”的发源地。而作为“一种理智化和效率化的过程”，“现代化本身具有一种侵略能力”，并导致“针对这一侵略

① 孙明胜：《公共艺术教程》，浙江人民美术出版社2008年版，前言。

② 王中：《公共艺术概论》，北京大学出版社2007年版，第26页。

③ [日] 仲间裕子：《欣快的公共艺术》，韩慧译，载《襄樊学院学报》2010年第1期，第17~22页。

力量能作的最有效的自卫，则是以其矛攻其盾，即尽快地实现现代化”。^①这意味着，现代化作为人类社会不可逆转的发展方向，其实至少存在两种不同性质的文化模式或动力：一是文化殖民或扩张主义；二是文化自救或守成主义。对殖民主义国家的现代化来说，其艺术往往充当其军事、政治、经济殖民扩张所不可缺少的文化工具；而对被殖民主义国家的现代化来说，其艺术往往成为坚守其传统文化个性与民族精神的最后支柱。因此，无论是哪种现代化发展模式或动力，都离不开艺术的支撑。

对中国来说，自鸦片战争以后，现代化就成了中华民族奋发图强的主旋律。从“师夷长技以制夷”，到“变法图强”，再到“四个现代化”，无不承载了中国人的现代化理想与强国之梦。进入 21 世纪之后，中国政治、经济与社会发展早已今非昔比，以“中华民族的伟大复兴”为目标的现代化蓝图让国人与世界充满了热切的期待。这意味着，中国艺术将重新而且必须唤醒人们的热情关注。但是，如何关联中国艺术与全球视野下的现代化进程，将成为检验我们胸怀与智慧的重要标尺。激进的民族主义与国家主义情绪可能引发狂热的国粹主义，盲目的西化主义或世界主义可能助长民族文化的虚无主义。因此，中国艺术对于现代化的积极意义，显然需要放眼全球化，在推进本民族或国家现代化的同时，有益于全球文化现代化。这就需要基于全球化、现代化视野去研究和理解中国艺术的文化精髓，并让世界共同分享。也就是说，中国艺术参与并推进现代化的机制，建基于艺术与美学的基础。

---

^① [美] 艾恺：《世界范围内的反现代化思潮：论文化守成主义》，贵州人民出版社 1991 年版，第 2 页。

目 录

上编 面向全球化的艺术价值论

第一章 艺术影响社会的一般机制.....	3
一、教化机制.....	3
二、美化机制.....	8
三、表现机制	13
四、协调机制	20
第二章 艺术作为一种文化实力	26
一、艺术价值观的实践转向	27
二、艺术实力观的理论发展	30
三、艺术实力的运作方式	37
四、艺术实力的评估	41
第三章 公共趣味与艺术影响力	44
一、艺术审美价值的双向性	45
二、公共趣味与艺术审美力	50
三、艺术审美力的基本意义	52
四、艺术审美力的表现方式	55

中编 中国艺术与中华文明

第四章 中国艺术与中华社会共进	61
一、艺术与社会思潮	61
二、艺术与经济发展	64

三、艺术与政治生活	69
四、艺术与宗教文化	73
第五章 中国艺术与中华精神导向	78
一、精神信仰的艺术引导	78
二、家国意识的艺术建构	83
三、心灵归宿的艺术启示	87
第六章 中国艺术与中华美德建构	95
一、艺术与美德的多元融汇	95
二、艺术人格化与人格艺术化	100
三、美德的符号化	106
第七章 中国艺术与中华文化共生	112
一、艺术的文化共生力	112
二、艺术与多元文化共生	115
三、艺术与多元审美趣味共生	120
第八章 中国艺术与中华民族融合	124
一、艺术意象与文化共同体建构	126
二、艺术形式与民族文化统一	132
三、艺术史意识与民族精神凝聚	138
第九章 中国艺术与中华思维创新	144
一、以艺体道	144
二、以技进道	149
三、以诗论诗	157
下编 中国艺术与西方文明	
第十章 中国瓷器与欧洲瓷业发展	165
一、欧洲对中国瓷器的收藏与消费	165

二、欧洲对中国瓷器的直接贸易·····	167
三、欧洲对中国瓷器的仿制与研发·····	170
四、面对工业革命的欧洲瓷业·····	174
第十一章 中国艺术与英国文化新风·····	178
一、中国艺术向英国的传播与影响·····	179
二、中国艺术与英国园林新风·····	180
三、中国艺术与英国绘画新风·····	183
四、中国艺术与英国审美新思潮·····	188
第十二章 中国艺术与德国古典美学·····	193
一、德国的中国艺术热与祛中国热·····	193
二、中国艺术精神与康德的审美理想·····	196
三、中国艺术精神与黑格尔的艺术理想·····	206
第十三章 中国艺术与美国环境运动·····	216
一、美国西部大开发对中国技艺的应用·····	217
二、美国环境启蒙运动中的中国坐标·····	218
三、美国环境保护运动中的中国经验·····	224
四、美国城市环境设计中的中国风味·····	229
五、美国农业环境变革中的中国因素·····	233
六、结束语·····	237
第十四章 中国艺术与现代西方美学·····	239
一、中国艺术与形式主义美学·····	240
二、中国艺术与存在主义美学·····	242
三、中国艺术与分析美学·····	250
参考文献·····	253
致谢·····	271

上编

面向全球化的艺术价值论

