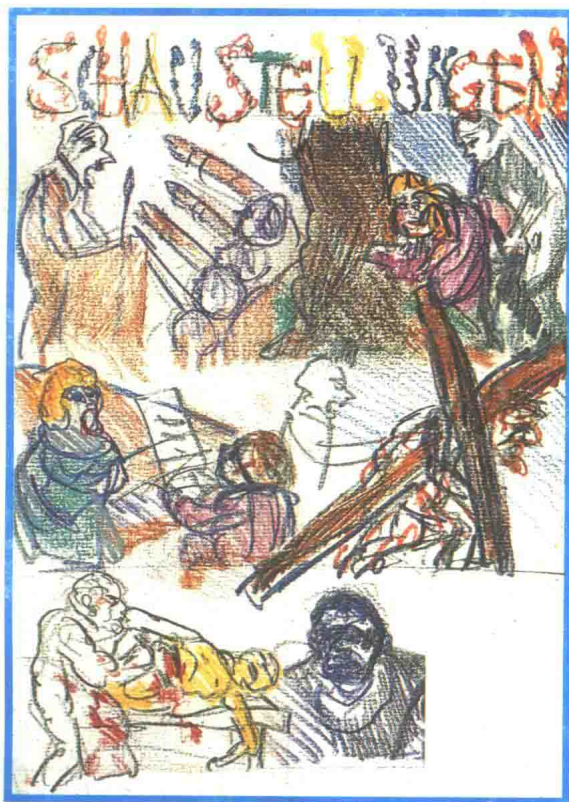

日常生活中的艺术

[德] 舒里安 著 罗悌伦 译

UNST IM ALLTAG

KUNST UND PSYCHOLOGIE

日常生活中的艺术

[德] 舒里安 著 罗悌伦 译

漓江出版社

(桂)新登字 03 号

日常生活中的艺术

〔德〕舒里安 著

罗梯伦 译

*

漓江出版社出版

(广西桂林市南环路 159—1 号)

邮政编码: 541002

广西新华书店发行 湖南省地质测绘印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 9.8125 字数 212 千字

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

ISBN 7-5407-1337-2/G · 331

定价: 6.00 元

中译本序

舒里安

1

学术著作的影响、效果取决于许多因素，偶然性也是最根本的因素之一。时尚、潮流和时代精神都同偶然性密切相关。此外，思考和思路能否被人接受，也有赖于读者的观点和感知。在这一过程中，共鸣非常重要。共鸣在此可理解为自然科学中有名的、各种不同物质成分之间的共振现象。在精神领域，这指的是发生于各种不同事件之间的交、合。比如，对乐曲的欣赏就可能依赖于听者的情绪和认知心境。欣赏总是基于音乐在听者身体上激发出来的极为具体的、物质上的振荡。

倘若学术著作被译为另一种语言，则除了上述偶然的和有意激发的共鸣现象之外，还会出现其他因素。一般说来，文学翻译上的困难和界限是人所共知的；学术文章的翻译在某种程度上也是如此。倘若译文文本产生如同原文文本那样的接受效果和共鸣效果，那么，这肯定是例外而不是常情。

《审美感知心理学》一书就是这种情况。该书历经种种曲折，终于在1992年出了中文译本。这部著作论述的是审美感知的心理过程。该书基于感知心理过程的一般认识，涉及审美事物的各个方面。审美事物指的是非功能性的、非计划性的、看来如此的、偶然的、定性的事物，总之，是感知过程所特有或在感知过程中才出现的事物。

感知活动具有不同的级别和功能：从基本的、具体的、物质的反应直到精神的、认知的、符号的反应。《审美感知心理学》便是从这一模式出发的。这里，最为本质的一个方面是：各种复杂感知事件的同时接受以及自我构成的过程，亦即感知过程的自行启动和维持。

作者在该书中提供了作者本人生活环境和生活实践的事例，比如，选自欧洲和西方世界哲学和宗教方面颇具影响的文化界的事例。对欧洲艺术尤其是造型艺术的经验和经验性考察也同样是有影响的。因而，一部在此背景下构思出来的著作在具有另一种宗教、哲学和文化影响的国度激起共鸣，这无异于一种偶然。（在学术接受方面进展极为顺利者，尼采的著作是一个少见的例证：他的著作先是译成了丹麦文并在丹麦引起研讨，随即在德国也引起了广泛的研讨。）

在《审美感知心理学》中译本出版之际，作者得以应邀访华。在访问期间作者惊奇地发现并确信，此书在中国也引起了人们的兴趣。这不仅偶然，而且似乎也涉及心理学的原则性思考，也就是说，审美感知活动首先是在所有人都具有的、基本的自然进程中完成的。这些进程所更为接近的，不是人学会和获得的“文化”，而是人的“天性”。

《日常生活中的艺术》也是针对心理学研究的，而且同样举出了事例并对欧洲文化和心理学方面的背景作了阐明。这里须从艺术与生活或艺术与日常生活的原则性分离出发。西方文化提出了“自主艺术”的概念；“自主艺术”同一般的生活现实即日常生活区分开来了。这里存在着通向应用艺术、美工设计、几许艺术^①的许多渠道，也存在着经由这许多渠道而接近日常生活的领域——所谓的高级艺术便是这一领域的一个特殊方面。出发点是对下述情况的思考：在日常生活的感知过程中，个人总是面对六个不同的情境。其一是自身及他人身体的直接环境，与之关联的是面相^②、手势、表情、欲望、愿望以及美、丑等方面的感知活动。其二是空间环境。这指的是组成我们的现实（在康德的时空范畴之内）的各种不同场合：房间、住所、房屋、城市、乡村以及建筑、设施、生活风格、周围环境等。第三种情境是音响环境，这指的是自

① 几许艺术 (Kitsch)，一般译为低级艺术；该词原指无价值的绘画，现使用范围已扩大到艺术、音乐、文学等领域，指缺乏艺术价值和情趣、滥用感情、迎合时代潮流的作品。根据不同的上下文，也可译为“几许文艺”、“几许文学”等。——译注

② 面相 (Physiognomie)，心理特征与面貌或体形的系统关系；事实表明：身体外在特征与内在心理功能是相关联的，人的气质、性格、品德等内在特性在人的外在表相上是有所表现的。在本书中，作者扩大了该词的使用范畴。——译注

然噪声、歌唱、音乐以及其他所有声音。第四种情境是图象艺术：这正是欧洲最引人注目的特征。图象的概念在个人行为中扎根特别深——相片、图画、客体都是个人无时无刻不见的对象。第五种情境是词语、语言、言谈；这一环境同现实已有距离，属于精神领域，从告知功能、信息功能直到文学和戏剧都包括在内。第六即最后一种情境是当今无孔不入的方面：媒介艺术，包括报纸、杂志、广播、电视、计算机以及其他所谓虚拟的现实（Virtuelle Realitäten）。

在这六种情境组成的范围内，每一感知过程都总是包含特定的审美信息和消息。比如，在任何具有目标指向的行动中，这些附加的、偶然增添的审美范围对于个体在自身处于不同情境时的行为、行动都起着一定的作用。

3

在访华之后，作者随即应邀访日，对其文学进行了解，得以进行了一次有趣的、新颖的考察：“艺术”与“日常生活”的概念限定问题。这一问题的出发点是下述事实：在西方国家那具有哲学和宗教特色的生活中，艺术与日常生活之间正在出现区分；而在远东文化区域却并未出现。这一点此处须加以点明。

这一区分的根子在于发明了“形而上学”，即处于物理学彼岸的东西。希腊哲学的这一假说迄今在欧洲哲学中根深蒂固；这一假说也同各种一神论宗教的发展相吻合。这些一神论宗教出于种种不同的缘由，也要求在人生的彼岸、死亡的

彼岸、尘世的彼岸占有一席之地。这种种彼岸是自然感知活动无法直接进行的；而艺术或多或少是使彼岸变得可见或干脆将其塑造出来的手段。从这一角度看，艺术是对不可见事物的塑造，是对心理现实无法抵达之境的显示。

此外，正如心理学和心理分析所揭示的，艺术是对生活之不可及境界进行升华、加以补偿的手段。这样一来，艺术便是一种通往无人生之天界的可能性，体现人想要摆脱自身那合乎自然规律之过去、想要沉入对传统和文化之怀念的愿望。追求永生不死是人的纯真的意愿。而这一意愿即使有可能实现，也只有通过人对艺术的主动、被动的参与。这就导致自主艺术概念的产生；据此而言，艺术表现的便是与通常事物、日常生活、现实、此岸不同的东西，是彼岸的什么东西。

中国的情况迥然不同。在中国，精神领域和文化领域的发展格局完全两样。像日本的神道教一样，中国的佛教和道教创造出了此岸的现实。西方的基督教对生活现实加以否定，而中国则主张享用人生，两者形成鲜明的对照。有限的人生是个人所能受用的，其他一切活动都发生于人的精神的、尤其是心理的感知和感受之中。

这就导致下述结果：在中国的哲学领域和宗教领域中，没有任何关于彼岸意识形态的根深蒂固的基本假说。品邻（M. Pinquet）在《日本的自由死亡》（1992）一书中从文化角度对日本的自由死亡和自杀进行了比较；在他看来，这种死法无异于个人的自主行动。基督教对个人的身体进行干预，视自杀为大罪并明令禁止（在西方文化中，比如在美国，更从宪法上明文禁止自杀）；而在日本那着眼于此岸人世的神道教中，自杀被视为自主的行动。

从艺术心理学的前景看，便出现了艺术与日常生活这两极的推移。具有道教、佛教和神道教色彩的“远东”，似乎对自主艺术及其现实一无所知，似乎其造型艺术的创作水平和人们对造型艺术的崇敬都不如欧洲。

中国的日常生活本身就是一门“生活艺术”——在就《审美感知心理学》和《日常生活中的艺术》进行研讨时，这是令人颇感惊奇的。这在住宅、饮食习惯、消费品、衣服和其他日常设施的丰富多彩的色调与样式方面都表现出来了。在中国，个人的生活艺术的形式比欧洲平均水平远为复杂和丰富多彩。而且，这种情况直至生命完结都是如此。因而，中文为葬礼（在欧洲葬礼充满了悲哀和伤情）造出了一种令人惊异的表达：“白喜事”。死亡意味着一种喜事，这是同下述情况相关的：中国人认为，其实不存在什么此岸与彼岸的界线，只存在从此岸到此岸边际的过渡。仅此而已。

西方艺术强调艺术事物的自主性，而远东艺术则不然。远东的生活是形形色色、丰富多彩的；远东的生活就是艺术，即生活艺术，因而人们似乎无须另外的艺术。在中国和日本诚然也有符合欧洲自主艺术要求的艺术作品，也有个别的“高级艺术”作品，但充满日常生活情味的创作却占大多数。从这个意义上说，“艺术的日常生活”或“日常生活的艺术”是真实的。艺术与日常生活之间的界线并不存在；即使有，它们之间的特色对比也如流水线一般舒缓，即没有明显的落差。

关于“日常生活中的艺术”的科学论述，在中国文化和日本文化的现实中得到了令人惊奇而又具体的证实，得到了难以预见的印证。在中国和日本，由于进入了“艺术的日常生活”或“日常生活的艺术”，个人也就同艺术直接相关，直接参与艺术活动了。欧洲的情况却是两样。在中国和日本，日

常生活不仅丰富多彩、形形色色、包罗万象，而且总是同艺术即同形态塑造的种种成分混合在一起。这在饮食、人与人之间的交往、生活形式的礼仪化、交通方面的自我构成、对待传统的态度、人在寺院敬奉神明时的行为等方面都表现出来。

具有意识形态特色的彼岸概念出自基督教占主导地位的西方。远东由于缺乏彼岸概念而对此岸进行艺术刻画并加以“享用”。正因为仅仅只有此岸，所以才接受此岸人生，充分享用今生今世。此外，这还意味着，任何个人都是人生艺术家；也就是说，艺术并不由特殊的艺术家和其他专家独占。看来，在中国确乎“人人都是艺术家”。心理状态、感知活动本身就是审美过程的组成部分，而且并不促使下述两方产生尖锐的对立：一方是同日常生活直接相关的心理行为，另一方是同日常生活有距离的艺术领域。人人都既是自身审美环境的生产者，又是其消费者。

4

本文开头提到了偶然性。在学术著作问世，尤其是译为另一种语言时，偶然性也同样会起作用。偶然情况大多在人身反映出来。在作者最近时期的经历中，偶然性就通过四川成都科技大学德国语言和文学教授罗悌伦先生体现出来了。最初，他被《审美感知心理学》这一书名所吸引，进而又萌发了翻译的念头。随后我们开始合作，共同思考，交流经验，一道扩展艺术心理学的视野。这两部学术著作的翻译

促使中国和欧洲的现实产生了实际共鸣、共振，促使两处的人们进行探寻、观察。可以说，这两部书的翻译实在是一次幸运的、特殊的偶然^①。

上面已经提到，就“日常生活中的艺术”所作的观察是指向先于文化的行为方式的。这指的是一种顺乎自然的、人所固有并以经验方式展现于自然科学面前的行为。这样的行为方式是一切人所共有的——还在人们需要进行文化积累或文化提高之前就已经如此了。

继《审美感知心理学》之后，《日常生活中的艺术》中文版也问世了，这首先要感谢罗悌伦先生的合作。此外，尔德里卡^②先生也专为《日常生活中的艺术》中文版完成了一些画作——这又是一次幸运的偶然。作者在此谨向这两位先生以及漓江出版社表示深深的谢忱！倘本书中有疏漏和谬误，则全由作者负责。

① 确实如此。《审美感知心理学》这一书名是译者偶然见到的，后来又贸然去信联系，而作者又在极偶然的情况下收到此信……请参阅《审美感知心理学》的《译后记》——译注

② 尔德里卡（A. Hrdlicka, 1928——），当今最著名的雕塑艺术家之一，也是德国和奥地利的画家和美术教授；他的作品多次在国内外展出；他在德国伍珀塔尔市创作的恩格斯纪念碑、在德国汉堡和奥地利维也纳塑造的两座反法西斯大型纪念碑，都引起了极大的轰动。——译注

本书简介

艺术历来被视为高雅的领域、神圣的殿堂。本书则令人信服地论述了：艺术无处不在，艺术就在日常生活当中，生活少不了艺术，艺术使我们得以认识世界、认识自身。

作者知识渊博，是艺术美学和心理学的知名教授。书中讲解深入浅出，既触及古老的文明，也涉猎时髦的现代潮流，结合具体事例，还从心理学角度对个人与环境之间的艺术进行了考察，给人启迪。

在此，谨对作者和德国应用心理学出版社授予中文版版权表示诚挚的谢意。

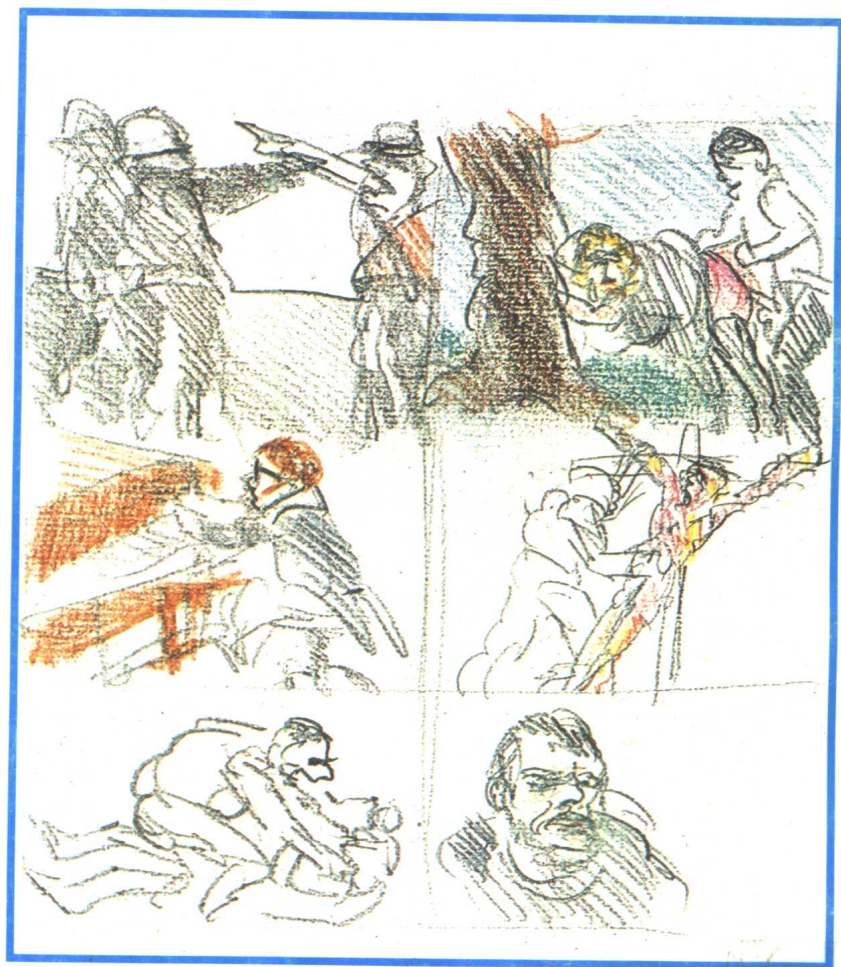
责任编辑 吴裕康

本书作者舒里安(右)与艺术家尔德里卡(左)一起在后者的画室里。

塞克尔 摄

本书的画作是尔德里卡先生专为本书中文版手绘的，第十章照片是马丁·舒尔茨和荷尔格·波斯图拉尔特拍摄的，在此谨致谢意。

ISBN 7-5407-1337-2/G • 331

定价: 6.00 元

目 录

中译本序	舒里安
------------	-----

引 言	(1)
-----------	-----

第一篇 艺术心理学

第一章 今日艺术	(23)
----------------	------

今日艺术的显现形式	(24)
-----------------	------

探讨：引人入胜的旅游者之家	(27)
---------------------	------

艺术宗教	(29)
------------	------

把世界从魔法禁锢中解救出来	(31)
---------------------	------

作为“财富困窘”之结果的艺术	(34)
----------------------	------

未实现，紧张	(36)
--------------	------

艺术理解力	(39)
-------------	------

作为心理学对象的艺术	(42)
------------------	------

第二章 艺术与感知	(47)
-----------------	------

心理学研究中的艺术	(47)
-----------------	------

审美感知	(53)
------------	------

感知与环境	(55)
-------------	------

审美感知的特性·····	(57)
审美感知活动·····	(60)
第三章 艺术与环境 ·····	(65)
环境·····	(65)
种种审美环境：艺术空间·····	(71)
艺术空间的特性·····	(73)
艺术空间的功效·····	(79)
对日常生活中特殊事物的感知·····	(85)

第二篇 日常生活中的艺术

第四章 人身艺术 ·····	(89)
身体·····	(91)
自我形象·····	(91)
别样性·····	(95)
身体关系·····	(98)
团体·····	(100)
体育运动·····	(105)
礼仪·····	(107)
舞蹈·····	(113)
第五章 空间艺术 ·····	(120)
生活环境·····	(120)
第三皮肤·····	(122)
艺术空间的发展·····	(123)
住房居室·····	(127)
个体发生学上的空间经验·····	(127)
住所·····	(130)
室内空间·····	(133)

灵活性, 变换.....	(136)
建筑艺术.....	(139)
城市——乡村.....	(140)
文化空间.....	(142)
公共场所.....	(144)
探讨: 维也纳的阿尔贝廷纳广场与尔德里卡的	
公众艺术.....	(146)
事情的由来.....	(148)
纪念碑.....	(152)
艺术塑造城市.....	(153)
时间——空间.....	(155)
第六章 音响艺术	(160)
第四皮肤.....	(160)
发展.....	(163)
重重叠叠.....	(165)
声音.....	(168)
探讨: 孩子们中间的歌唱.....	(172)
语音系统.....	(178)
音乐.....	(181)
歌剧.....	(184)
第七章 图象艺术	(188)
图象概念.....	(188)
意象.....	(193)
想象力的发展.....	(195)
“今日绘画”: 背理的二维和三维特性.....	(199)
图画要素获取.....	(204)
相片.....	(209)