

人文纵横

RENWEN
ZONGHENG
书系
主编 谭大容

艺术与人生 纵横谈

王兴国

著

重庆大学出版社

人生是一门艺术，艺术绘精彩人生；人生以艺术为寄托，艺术是人生的映照；人生推动艺术不断发展，艺术成就人生辉煌历程。人生的理想可以在艺术活动中表达，人生的价值可以在艺术创造中实现。世间艺术多姿多彩，学会一点艺术，懂得一些欣赏，我们的生活便会更加充实，我们的人生就会更有意义。古往今来的艺术家，他们不平凡的人生成就了不平凡的艺术，他们以辉煌的艺术成就了辉煌的人生。从他们的艺术中，我们可以看到什么呢？

人生是一门艺术，艺术绘精彩人生；人生以艺术为寄托，艺术是人生的映照；人生推动艺术不断发展，艺术成就人生辉煌历程。人生的理想可以在艺术活动中表达，人生的价值可以在艺术创造中实现。世间艺术多姿多彩，学会一点艺术，懂得一些欣赏，我们的生活便会更加充实，我们的人生就会更有意义。古往今来的艺术家，他们不平凡的人生成就了不平凡的艺术，他们以辉煌的艺术成就了辉煌的人生。从他们的艺术中，我们可以看到什么呢？

人生是一门艺术，艺术绘精彩人生；人生以艺术为寄托，艺术是人生的映照；人生推动艺术不断发展，艺术成就人生辉煌历程。人生的理想可以在艺术活动中表达，人生的价值可以在艺术创造中实现。世间艺术多姿多彩，学会一点艺术，懂得一些欣赏，我们的生活便会更加充实，我们的人生就会更有意义。古往今来的艺术家，他们不平凡的人生成就了不平凡的艺术，他们以辉煌的艺术成就了辉煌的人生。从他们的艺术中，我们可以看到什么呢？

内 容 提 要

本书以艺术现象的列析为开端,以古今艺术大师的艺术发展轨迹和人生逸事趣谈为话题,通过“艺术活动与人生理想”、“艺术创造与人生价值”、“艺术欣赏与人生纵横谈”、“艺术本质与人生纵横谈”等几个专题的讨论,对各部门艺术活动与人生的关系,艺术创作如何实现人生理想,当代青年如何通过广义的艺术创造体现其精彩的人生价值等进行了纵横捭阖地论谈,从而向读者阐明了艺术之于人生的重要意义和人生对于艺术所应持有的正确态度。

本书始终贯穿了“艺术带给人生的充实与满足、通过艺术创作与欣赏实现人生理想并创造精彩的人生”这一主题,介绍了艺术创作和欣赏的一些基本方法和原理,并以此启发激励人们在当代纷繁复杂的社会人生过程中要学会接受艺术、理解艺术、欣赏艺术,从而使自己的人生更加充实完美而丰富多彩。

本书知识系统准确,文笔清新朴实,图文并茂,适合初中以上文化程度的多层次读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

艺术与人生纵横谈/王兴国著. —重庆:重庆大学出版社,2007.4

(人文纵横书系)

ISBN 978-7-5624-4054-3

I. 艺… II. 王… III. 艺术—关系—人生哲学—研究
IV. J022 B821

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 041893 号

人文纵横书系

艺术与人生纵横谈

王兴国 编著

责任编辑:张立武 版式设计:张立武

责任校对:文 鹏 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆师范大学印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:12.25 字数:140千

2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-4054-3 定价:24.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。

——《周易》

哲学家们通过自身的展现而与时代紧密相连，形成了永恒的客观形象，他们超越了由他们所塑造的时代精神。他们可以在以后对所有时代都有影响……他们在超时代意义上来讲可谓同永久的同时代人是一致的。

——雅斯贝尔斯

讲思想史，即无异于是讲现代思想，因其已埋藏蕴蓄在现代思想之心坎底里，而有其深厚的生命，故为吾人所不得不注意探讨与发展，以求其适应于现时代之需要，而成为一番新思想。

——钱穆

托马斯·弗里德曼在他那本全球畅销书《世界是平的》中说：“我们已经从一个国家积累财富的关键是看它占领、开拓领土的观念，转向一个国家和公司积累财富的关键是搜集、分享和捕获知识的能力。”

为此，我想将《周易》中的如下名句作点诠释：

文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。

我的诠释是：人类的文明，以落实其人文性为宗旨。我们观察自然的文采，是为了洞察大自然的发展变化规律。观察人的文采，是为了构建一个美好和谐的人间。

如果这一诠释能够成立，那就证明，我们中国的传统文化，早在 2 000 年前就认识到自然科学与人文社会科学知识的重要性；而且，更进一步认识到人文社科知识是文明的落脚点：构建美好和谐的人间社会。

因此，我们奉献给广大读者的《人文纵横书系》是为构建美好和谐的社会、构建美好和谐的世界服务的。

构造美好和谐的社会和世界，为的是使人生活幸福、快乐。不少哲人都说过：哲学是使人生幸福、快乐的艺术。推而广之，所有人文社会科学的各门学科其底蕴都在于使人拥有这一生活的艺术。

《人文纵横书系》将努力全方位、跨时空、多视角地向广大读者奉献“使人生幸福、快乐”的人文社会科学知识。

20 多年前，我在拙著《笑话·幽默与逻辑》的初版序言中说过：“幽默逻辑是一门同人们的日常生活紧密相连的新兴人文科学应用性交叉学科，我们对她的探索和研究从一开始就注意到应将科研、教学、普及与应用结合起来。”其实，又有哪一门人文社会学科不是以这样或那样的方式“同人们的日常生活紧密相连”呢？我与本

书系的首批作者们达成共识：大家都尽力在写作中达到科研、教学、普及与应用相结合的境界。

以上提出《人文纵横书系》从内容到形式两方面的一些写作目标，其目的正在于像托马斯·弗里德曼所说那样，使我们的作者与广大读者一道去提高“搜索、分享和捕获知识的能力”。当然，这里所说的“知识”主要限于“人文社会科学”知识。不过，人文知识与自然科学知识的融合已成为当今世界知识发展走向的一大潮流。所以，在普及与提高相结合，重在普及的《人文纵横书系》中，也点缀着这一伟大潮流中的几朵小小浪花。

大家知道，在我们的写作与阅读中，都经常会涉及对以往文本的诠释与解读问题。其实，这无论于作者还是读者来说，都是一种创造性的活动。因而，对某一文本的诠释与解读是因人而异的。如果说，大家已经认可“一千个读者就有一千个哈姆雷特”的美学鉴赏原则的话，那么，为什么就不能认可“一千个作者就有一千个对同一文本的诠释和解读”这一话语原则呢？当然，对文本的诠释和解读必须具有积极意义。怎样才算有积极意义？我认为，本书前面雅斯贝尔斯和钱穆的两段话已经作答：那就是要发掘历史上的伟大文本对人类的贡献，发掘以往文本的当今意义，而不是去死抠文本所谓的“本来意思”。要知道，文本是由语言来表达的，而语言与文本原型总是不完全一致的。因此，任何人都无法做到对文本的诠释和解读与文本本身百分之百相同。因此，确定对文本诠释和解读的优劣就只能以对其当今意义发掘的优劣而定。联想到最近某些人对某学者的“抵制”，说这位学者对《论语》和《庄子》的诠释和解读“偏离了文本本身”，“给人造成了误导”，甚至以骂人的方式训之“极度无知”。对此，我们只需设问：如果真按

某些人的意愿,对《论语》和《庄子》都千篇一律以训古方式来解读文本的话,还有何发掘经典文本的当今意义可言?谁愿去劳神费力耗时地听你那些被别人嚼烂了的说教!

更有甚者,有位朋友背上写着十个大字“孔子很着急,庄子很生气”故意在某公共场合出现。我们仅就其10个字本身而言,说明这位“仁兄”对孔、庄太缺乏了解!大家知道,孔子“仁者爱人”,他有着博大的包容性,岂会“着急”?庄子具有“天地与我共生,万物与我为一”的广阔胸襟,此时,他正骑着那方圆几千里的大鹏的背“扶摇直上九万里”逍遥游去了,这“生气”二字与庄子先生有何缘分?

《人文纵横书系》的作者们免不了都要对各自所涉及的文本进行独立的诠释与解读。他们的诠释和解读都力求以发掘文本的当今意义为准绳,而绝不“躲进故纸堆里成一统,管他当下已是21世纪的和谐中国还是2000年前的历史正当战国与春秋”!

当然,对作者们的诠释与解读,以及其他的写作内容与形式,等等,其缺点、错误难免,恳请读者多多批评指正。

《人文纵横书系》第一辑书由重庆大学出版社出版发行。感谢该社的领导和有关同志,是他们的辛勤劳动使得本书得以顺利问世。

重庆华夏经济文化研究中心主任

“人文纵横书系”主编

谭大容

2007年3月9日

第一章 导论——艺术的人生与人生的艺术	1
一、导 语	1
二、艺术与社会人生关系概说	2
第二章 艺术大师与传奇人生	14
一、生世寻常,贫家苦匠成就的大师——齐白石	14
二、矢志改良,融西沃中的改革画家——徐悲鸿	21
三、千锤百炼,传奇生世铸就的画家——张大千	28
四、书如其人,浩气长存的大书法家——颜真卿	37
五、少年天才,饱受磨砺的音乐大师——贝多芬	44
六、一生坎坷,屡挫不回舞蹈大家——邓 肯	50
七、百折不挠,傲视命运的京剧大师——盖叫天	57
八、执著独行,永不言败的艺术大师——毕加索	65
第三章 艺术活动与人生理想	73
一、漫谈艺术活动的分类	73
二、各门艺术活动与人生的关系	76

三、艺术的本质决定它对人生理想具有直接和间接地制约影响	81
四、在艺术活动中充实人生并实现人生理想	84
第四章 艺术创造与人生价值	88
一、人类为什么要进行艺术创作	88
二、艺术创作过程漫谈	96
三、艺术创作如何实现人生理想	105
第五章 艺术欣赏与人生作为	112
一、艺术美与艺术欣赏	112
二、艺术欣赏与人生的关系	117
三、艺术欣赏方法略论	125
结束语——学会艺术欣赏,丰富人生内涵	178
参考文献	181
后 记	183

第一章 导论——艺术的人生 与人生的艺术

一、导 语

艺术是什么？在我国的古文字金文中，“艺”字写作“𡩺”、“𡩻”等形状。我国的文字最初主要是象形文字。从“艺”字的形体构造中，我们可以十分清楚地看到，是一个人双手握着一件工具“乚”在躬身认真地进行着劳作，在从事一项活动，或者说是在制作一件东西。因此，它可以阐释为人在进行的一项活动或制作一件产品（艺术品）。

从今天人们对艺术的阐释来看，也大致如此。《辞海》中对“艺术”的定义为：一种才能、技艺。它是指作者通过塑造形象能动地反映社会生活，表现作者思想感情的一种社会意识形态。由于表现的手段和方式不同，艺术通常分为表演艺术、造型艺术、语言艺术和综合艺术四大类。其中，表演艺术主要指音乐、舞蹈；造型艺术主要指绘画、雕塑；语言艺术主要指文学如诗歌、散文、小说等；综合艺术则主要指综合了多种艺术在内的戏剧、戏曲、电影以及今天大众十分喜爱和普及的电视艺术，

等等。由于艺术手段的多样性和表现主题的复杂性,对于艺术的分类,学者们还按时间艺术(主要指音乐、诗歌等)、空间艺术(主要指绘画、雕塑等)和综合艺术(主要指戏剧、电影等)进行分类,从而对艺术的特点进行了更为细致、科学地划分归类。

由于艺术的复杂性和多样性,它涉及了从门类划分到艺术创作、传播与欣赏等方方面面。所以人们又经常提到艺术手法、艺术门类、艺术思维、艺术表现、艺术性及艺术水平、标准、艺术审美等很多十分专业化的词语,令普通百姓对艺术产生了神秘感。人们对艺术家或者顶礼膜拜,崇敬有加;或者对艺术神妙莫测,敬而远之,甚至不可理解;对艺术作品亦产生或者深深陶醉,所谓“余音绕梁”、“三月不知肉味”的神秘感觉;或者置若罔闻,无动于衷,不知其美在何处、妙在何处的隔膜感。正如我们今天青年一代的追星族,往往因为一种从众心理或者社会轰动效应,就去盲目跟风,对某一位歌星、影星产生了如痴如醉的崇拜和迷恋。他们或者在床头案前置放着所“追”的歌星、影星的照片,凡生活起居、出入都要观瞻偶像;或者在生活中东施效颦、邯郸学步,模仿这些偶像的举止言谈。这都是对艺术欣赏行为缺乏理性而致的极端化。

二、艺术与社会人生关系概说

从古至今,艺术都是人们的精神渴求,是人类的精神支柱。从艺术的起源看,有“模仿说”、“游戏说”、“劳动说”、“情感说”等几种论点。主张“模仿说”的观点认为,艺术活动起源于人类对自然界的模仿。如古希腊哲

学家德谟克里特认为,人类由于模仿鸟类的歌唱而学会了唱歌。然而,注重“游戏说”的代表,德国美学家席勒则认为,艺术是人类游戏冲动的一种发展和结果,游戏又是精力过剩的表现。另一位持“游戏说”论点的代表,英国的哲学家斯宾塞也认为:“游戏是一种发泄精力的模仿性活动,而不是自然的活动,……人们为了获得直接的喜悦,便把较大而必要的精力投入到游戏活动之中。其结果,这些代替活动在与较大精力的相互转换中出现了审美产品(艺术)。”

而以俄国文学家、美学家列夫·托尔斯泰和美国当代符号主义美学家苏珊·朗格为代表的学者则提出了“情感论”的观点。托氏认为,艺术是人类情感的表现,“是人与人相互之间互相交际的手段之一”。“作者所体验过的感情感染了观众和听众,这就是艺术(列夫·托尔斯泰《艺术论》)。”苏珊·朗格认为:“艺术本质上就是一种表现情感的形式。”这一流派,在当代西方美学中具有十分突出的影响。

马克思在论艺术的起源时,则主张艺术起源于人类劳动,创立了著名的“劳动说”观点。鲁迅先生也提出诗歌就是来源于人类劳动中的一种有节奏的号子。此外,关于艺术的起源还有巫术说、娱乐说等。

不管艺术起源于什么,但有一个共同点,那就是艺术“来源”于人类活动本身,是与人的劳动生产、生活、娱乐休闲、情感表现所分不开的,是人类自身创造了艺术,而不是神授的或者说是自然天成、与生俱来的。所以,艺术也伴随着人类自身的发展而不断发展,不断丰富自己的表现手段和形式,不断形成新的流派形式,到今天才形成了人类社会中丰富多彩的艺术活动与形式。

但是,由于人类所处的社会阶段、地域环境和生活

方式的不同,人们对艺术的认识把握和需求又是不一样的。

(一)首先,人类的不同社会阶段对艺术的把握认识和需求是不一样的

例如,原始社会时期,人们由于生存方式的约束,为了求得生存或者使生活质量得到改变,人们对艺术更多

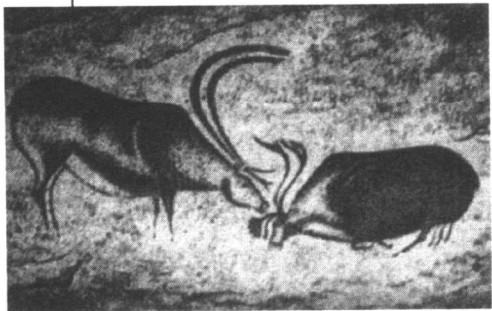

图1 法国原始壁画

地带有一种巫术和图腾崇拜性质。原始人为了在狩猎活动中获取更多的猎物,或者为了求得神的庇佑以及对某种动物的崇拜,他们往往在部落栖息的公共场所,如山洞口、河谷口的石壁上刻画一些诸如动物图像的原始壁画,

或者用动物的牙齿、骨骼做成装饰品,都显示了他们艺术活动的需求目标。同时,由于他们所处时代物质条件的限制,他们也只能以石刀、石斧等硬器在石壁上刻画后,涂以动物油脂或矿石粉作为图案颜料;其表现手法也仅以简单的线条刻画动物或人物的某些突出特征,技法十分简单。文字或图画几乎混为一体,似字似画。我们后人所说的“书画同源”其实就可以由此得到印证。原始社会的艺术门类也极少,仅限于图画和舞蹈,简单的音乐等。后来,社会不断进步,到了奴隶社会,有了阶级政权,有了青铜器,氏族部落或统治阶层需要祭祀活动,需要庆祝或军队上前线时需要鼓舞士气,于是便有了一些专门从事祭祀、庆典乐舞的专业人员(我们后来称之为艺术人员或艺术家)。艺术活动范围进一步扩大,社会和统治阶层对艺术有了专门的需求,由于各种不同主题的活动对艺术种类的需求不一致,要求也更

多,于是艺术的门类开始逐步扩充,有了音乐、舞蹈、祭礼、画工、巫师等。艺术的表现手段和载体也进一步发展,如青铜器的出现,雕(铸)刻工艺、书法艺术、形式整

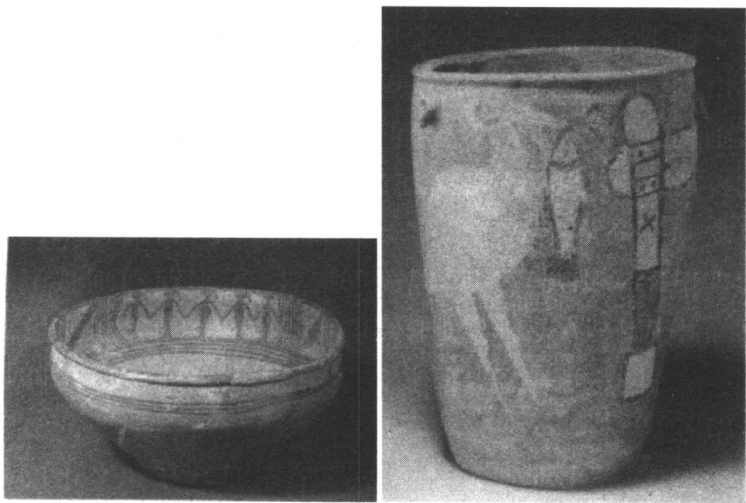

图2 原始陶画

齐、宏大的乐舞,在物质载体上更加精致和丰富。如青铜铸造艺术,乐舞编排技术,文字、图画的刻画技术,以及诗歌语言艺术等都得到了较大的提升。以后代代承传,不断进步和发展,出现了石雕(刻)、壁画、雕塑、建筑、绘画、音乐、舞蹈、诗歌、文学、戏剧、戏曲,直至近代出现的电影电视、摄影、工业设计等众多的艺术门类和不断丰富完善的艺术表现手法。例如,以雕刻为例,从原始壁画到青铜器浇铸,到墓石雕刻、建筑石刻,以及后来出现的木版画、铜版画等。艺术品类不断丰富并达到了高度繁荣,都体现了社会发展对艺术发展的不断促进和推动。人们对艺术的需求也越来越细,越来越精,越来越专业化。今天,艺术更是成为丰富人们日常生活中必不可少的一个组成部分。我们每天都要看电视了解世界各国信息,欣赏古今历史电视剧,每天都在使用着做工十分讲究的工艺美术制品,如制造精美的餐具,枕

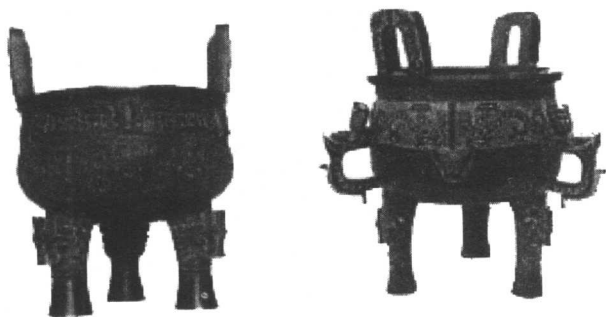

图3 西周青铜鼎

着绘有各种精美图案的枕、被,穿着服装设计师设计出的各种款式新颖、色彩鲜艳的服装,享受着艺术给我们带来的有滋有味的生活,其乐无穷,我们对艺术的依赖也时刻离不开了。

(二)其次,不同地域环境使人们对艺术的认识把握与需求各不一致

艺术活动的孕育往往受一定的地域环境限制,就像前面谈到艺术的起源时,讲到“劳动说”、“模仿说”一样,艺术来源于人类的劳动活动之中;而各个地域由于自然环境的不一致,千百年来就形成了一定的地域人文环境。而一定的地域人文环境也就影响着一个地区人们的艺术活动。今天,世界各地的频繁交流使差异正在逐渐缩小。但是,在过去数千年的历史中,一定区域的人们对艺术活动的把握和由民俗形成的对艺术的需求却是不一致的。比如,在我国,北方地区由于天气寒冷,人们到了冬天都要糊窗花,由此衍生了北方地区的窗花剪纸艺术的繁荣。并从古到今一脉相传了较为发达的剪纸艺术和广泛的民众需求。而在南方地区的云贵川一带,由于人们活动于丛林和青山绿水之间,妇女们背背篓、采茶打柴,劳动的需求和爱好鲜艳色彩的习俗,使当地各民族的妇女们在衣裙装饰上大做文章,采用绣花、

扎染、蜡染等工艺美术手法,对衣服的边褶进行装饰。于是,绣花、染织等手工艺术就成为当地妇女们必备的手工艺,其需求也几乎是妇女人人皆需的。再如,南方盛产桑蚕、棉花,纺织技术以及围绕纺织所展开的挑花、刺绣工艺就广泛流传;而北方人的生活主要是放牧、狩猎,故而皮制技术及皮制艺术品如皮灯影等也就较为普及。再如,当印度佛教沿古丝绸之路传入中国时,在丝绸之路的沿线如新疆、甘肃敦煌到河南洛阳一带流传着较为广泛的佛教美术壁画、建筑等,而在东部沿海的山东及中部的湖北、湖南等地则道教艺术、儒家文化影响十分深远;在以中国、日本、韩国为主的东亚地区,由于受中国艺术的历史影响,中国传统文化的代表中国书法、中国画、中国武术等技艺十分繁荣,人人都喜欢中国武术的博大精深,喜爱中国书画艺术的中和、雅致。同时,通过数代人的研习,其表现手法也十分高超,获得了“中国功夫”、“文房四宝”等赞誉。反之,西方人注重写实,注重科学,因此,西方绘画艺术如油画、水粉画、素描和西洋人的拳术格斗便十分普及。此外,如意大利的歌剧、俄罗斯的舞蹈、德国的音乐、法国的绘画等都具有十分独特而鲜明的区域艺术特色。这些地区经过历史的延续和积淀,自然形成了一批批精通该门艺术的高手,而当地的老百姓由于对该门艺术的普遍钟爱,自然也就具有了十分广阔的群众需求基础。

(三)不同生活阶层和不同生活方式的人们对艺术的认识把握和需求也不一致

按照艺术学的观点,不同政治阶层的人们对艺术的认识领悟和需求不一致。这种不同的政治阶层,实际上也可以表现为不同的生活阶层。由于他们的生活方式、生活目标与理想、生存交流圈的不一致,他们对艺术的

认识领悟、把握以及需求也是不一致的。例如,生活在上流社会的政治权利阶层、贵族阶层,他们不会为生活担忧,充足的物质保障使他们对物质需求十分淡泊,他们更注重政治上的权力追求或生活上的富丽堂皇,或者说骄奢;而生活于社会底层的人们则对压制他们的上流阶层充满敌意,充满反抗精神。他们一方面表现为对物质保障的需求,对日常生活品的喜爱;另一方面对上流社会人士的淫逸骄奢充满仇视。因此,社会底层的人们对艺术表现对象的喜爱与上流社会对艺术表现对象的喜爱是不一致的。因此,在历史上也就形成了专门满足上流社会需求的“宫廷画”以及专事表现下层社会民众疾苦的在野“文人画”,或者民间艺术。王公贵胄喜欢逗鸟、养珍禽,自然也就形成了如宋元时期“宫廷画派”所表现的“芙蓉锦鸡”、名花名士之类;而下层百姓则喜爱门神、玉帝、观音、钟馗这些能为他们驱灾送福的神仙菩萨。宫廷里面,王公贵胄喜欢欣赏的是,比如,有宏大场面的大唐霓裳羽衣舞之类的乐舞;而民间百姓则喜欢诸如快板、评书、相声、民歌小调,以及表演“二人转”之类的逗笑的小场面。文人雅士喜欢的是诸如《西厢记》、《红楼梦》之类的言情剧或者《三国演义》之类的历史大场面,而市井小民则喜欢的是《武松打虎》、《七侠五义》这类打击邪恶的侠客风范,或《天仙配》、《白蛇传》一类反映普通老百姓平凡情爱的作品。

总之,生活方式的不同必然使不同圈层的人们对艺术的需求、喜爱对象有所不同,对艺术的把握方式亦有所不同。王公贵胄在欣赏戏剧名旦之余,常常也能跟着客串一番,甚至经常参与一些艺术活动而成为这些艺术门类中的高手。比如,宋徽宗长期沉迷于书画之中而成为书画大家,五代南唐后主李煜日日填词作赋,纵情于