

第一讲

大国形象与文化创新

第二讲

构筑精神家园——艺术与人生的艺术

第三讲

清华大学新人文讲座 第九辑

历史在文学里成长

——明清历史小说与中国历史的重构

第四讲

中国裸体艺术风云录

第五讲

后现代艺术的特性

第六讲

20世纪中国水墨画的时代流向

第七讲

流行、代际与文化意味

第八讲

阅读的艺术

艺术人文

曹莉 主编 蔡文鹏 副主编

王岳川

黄宗贤

丁夏

陈醉

岛子

陈履生

戴锦华

陈永

清华大学出版社

清华大学新人文讲座 第九辑

艺术人文

曹莉 主编
蔡文鹏 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

艺术温暖人心,艺术点亮生命,艺术是日常生活的一部分。艺术创造和艺术审美特有的人文性和精神性使得艺术教育成为通识教育和人文教育不可缺少的重要内容和基本环节。本集“新人文讲座”以“艺术人文”为主题,通过追溯艺术创造在人类文明进程中的踪影和回声,探讨艺术与人文、艺术与科学、艺术与生活、艺术与社会的广泛联系,启发读者深入思考艺术与审美的人文内涵和社会价值。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

艺术人文/曹莉主编. —北京:清华大学出版社,2016
(清华大学新人文讲座)
ISBN 978-7-302-45769-5

I. ①艺… II. ①曹… III. ①人文科学—演讲—文集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 277994 号

责任编辑:王巧珍
封面设计:常雪影
责任校对:王荣静
责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>
地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084
社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544
投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京密文胶印厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 145mm×210mm 印 张: 9.25 插 页: 2 字 数: 215 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

印次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500

定 价: 35.00 元

产品编号: 069263-01

总 序

由教育部在全国高校推进的深入开展文化素质教育已走过了十年的路程,各高校采取了多种形式与途径,积累了许多有益的经验。其中,开展专题讲座便是一种有益的做法。继成功开设中国与世界优秀文化文学名著导读系列讲座之后,清华大学国家大学生文化素质教育基地、校团委、教务处、校图书馆于2005年春季学期联合推出了“清华大学新人文讲座”,基本上一个学期或一个学年有一个专题系列讲座,每个系列都出版一个集子。

为什么称“新人文讲座”呢?主要有两层寓意:

一是,系统、深入探讨大学文化素质教育已有十年,在总结经验的基础上,文化素质教育进入了一个新的发展阶段,在认识上应当有新的提高、新的深入。

从一所大学来看,应当从大学的历史文化使命和大学文化特别是大学精神文化建设的高度来看待和实施文化素质教育。当前,大学文化建设的一个重要课题就是努力发挥好文化融合的功能。一个多世纪以来,由于学科发展的不断精细化,加上二元对立的哲学观对人们的普遍影响,出现了人文主义思潮与科学主义思潮的分野和科学文化与人文文化的隔阂、分离与论

争,影响了人与自然、人与社会的和谐发展,影响了人自身的全
面发展。1948年,建筑大师梁思成教授曾在清华大学做过“半
个人的时代”的演讲,呼吁大学教育中的文理结合。

1959年,英国具有作家和科学家双重身份的C. P. 斯诺在
剑桥大学做了有关“两种文化”的讲演,指出了科学文化与人文
文化的相互隔阂、互不理解的状态及其危险性;1963年,他在
《再看两种文化》一文中呼吁建设一种能沟通人文文化与科学
文化的“第三种文化”。关于两种文化和第三种文化的话题所
引发的讨论延续至今,尽管一些教育工作者不断为沟通这两种
文化做出过努力,斯诺所期望的局面始终未能形成。究其原因,
一方面,正如罗伯特·卢普瑞特在《四十年后:回顾C. P.
斯诺的“两种文化”》一文中指出的,尽管斯诺的观点是对的,但
是,由于“科学和技术进步如此惊人,以致将人文世界完全置于
阴影之中,而且这一势头越来越强劲,越发使人文处于守势”。
表现在管理者以至整个社会的价值判断上就是重科技,轻
人文,重物质,轻精神的倾向;因而“情形往斯诺所不希望的方向
发展”。另一方面,二元对立的哲学观仍然占据主导地位,妨
碍了科学学者与人文学者的相互尊重、宽容与接近,影响了科
学文化与人文文化的融合。

实际上,这种哲学观也影响了不同国家民族文化的沟通与
融合。近期以来,党与国家领导集体强调了哲学社会科学与自然
科学的同等重要性,明确了以人为本,促进经济社会、人与自
然和谐全面发展,建设和谐社会以至和谐世界的科学发展观,
为推动科学文化与人文文化的融合、不同国家民族文化的融合
创造了前所未有的哲学基础和外部环境。作为最高文化殿堂
的高等学校,应当充分发挥文化融合的功能,只有这样才能肩
负起引领先进文化前进的历史使命。为此,大学将面临着重大

的文化自觉的任务,这也正是文化素质教育的历史使命。

大学文化素质教育重要的目的在于提高师生的文化素质,包括人文素养和科学素养,引导他们形成正确的价值理念、良好的为人治学的态度与科学的思维方法,最终使大学的文化品位和格调得到提高,并由此而影响整个社会。大学文化,特别是大学精神文化是文化素质教育的重要资源,大学文化素质教育是进行大学文化建设的重要方式和途径。

二是,正是基于以上认识,文化素质教育在实施的方法内容上应当有新的探索、新的开拓。目前,清华大学文化素质教育基地正在做四件事情:

第一件事情是开展大学文化的研究,以期在理论与实践结合上,为提升大学的文化自觉做一些开拓性的工作。

第二件事情是组织编写“清华新人文丛书”,这套丛书的立意体现了我们对于未来大学文化的基本思考与判断,是一种教育理念的探讨与体现。丛书分为三个系列:①科学与人文的会通;②不同文化的交融与对话;③生态文化与可持续发展。不难看出,这里的所谓“新人文”是一种能够与科学文化和不同文化对话、渗透、会通的人文文化,是我们应当追求的广义的“第三种文化”。

第三件事情是协助学校教务处完善大学文化素质教育课程体系与课程建设,在强化人文教育的基础上,努力促进文化的会通。

第四件事情便是与校团委、教务处、校图书馆联手组织好“清华大学新人文讲座”,这个讲座从探讨大学理念与大学精神出发,以推进人文文化与科学文化,不同国家、不同民族文化的沟通与融合为主要宗旨。

文化素质教育从根本上说是受教育者自己的事情。未来

学家埃德加·富尔在《学会生存》一书中提到：“未来的学校必须把教育的对象变成自己教育自己的主体，受教育的人必须成为教育他自己的人，别人的教育必须成为这个人自己的教育，这种个人同他自己关系的根本转变是今后几十年内科学与技术革命中教育所面临的最困难的一个问题。”解决这个难题当然要依靠教育工作者的教育理念、教育思想的转变与教育方法的改革，但是，对于学习的主体来说，那只是外部条件，说到底还是要靠自己。我们期望每个“受教育者”能够高瞻远瞩，主动利用学校以至社会提供的各种学习条件，进行有效的自我教育。我们希望这个“清华大学新人文讲座”系列演讲集能使读者“开卷有益”。

教育部大学生文化素质教育指导委员会顾问

胡显章

清华大学国家文化素质教育基地顾问

2006年春节于清华园

艺术的人文性与现代性

（代序）

艺术,作为一种富有创造性的活动,始终与人的认知、情感和意志联系在一起。康德之所以将美看作是道德的象征,是因为在他看来,艺术是对善的表达;而人类应该在“真理—纯粹美—依存美—善”这样一个过程中与世界相处。

艺术温暖人心,艺术点亮生命。由于艺术创造和艺术审美特有的人文性和精神性,对当代大学生进行艺术和审美教育成为通识教育的重要内容。纵观世界一流大学的通识教育课程设置,艺术与审美从未缺席,并常与其他学科交叉融合,如哈佛大学的“审美与阐释”“文化和信仰”哥伦比亚大学的“文学人文”“艺术人文”和“音乐人文”,清华大学的“艺术与审美”等核心课程,无不体现出艺术对于人文通识教育的特殊意义。艺术与人文、审美与意义,犹如一对孪生姐妹,你中有我,我中有你,二者相辅相成、相得益彰。

在人类知识日新月异的信息时代,知识的生产、获取和创新正在面临前所未有的机遇和挑战,而物质的丰富与精神的贫乏所形成的价值落差也成为人类所共同面临的世界性问题。早在18世纪,席勒有感于工业文明所带来的“直觉知性”与“思辨知性”、“感性冲动”与“理性冲动”的分裂,特别是理性对感性

的压抑,提出通过美育来弥合由于社会分工和社会化大生产所导致的人性的分裂,使分裂的人性复归和谐。席勒的美育宣言不仅为西方开创了一条审美救赎之路,也启发了中国的志士仁人。受康德和席勒等人的影响,蔡元培任职民国时期教育总长和北京大学校长期间,身体力行,将美育提升到人格教育、全民教育、终身教育的地位,强调在提倡科学的同时,必须提倡“美术”,以开启现代中国文化和道德拯救之路,从而达到改造国民性、治国平天下的启蒙目的。由于蔡元培的努力,德、智、体、美四育并举渐成现代中国大学的育人理念,美育成为大学人文教育的重要组成部分。

艺术之于中国,还有另一层含义,那就是艺术的勃兴与中国的现代化进程息息相关。无论是当年徐悲鸿等人负笈法兰西,还是80年代初裸体画在当代中国的复出,都饱含中国知识分子在中学旧说和西学新论的抉择中挥之不去的民族国家情结。正如陈醉先生所言:“中国的知识分子在改革开放初期,尤其作为裸体艺术创作的时候,非常富有责任感。不像欧洲一开始是作为一种唯美式的追求,中国人很重视对时代的敏感,对民族前途的关心,很快直面现实,进入斗争的最前沿,这是中国知识分子一种优秀的品质。”

对当代社会而言,艺术与生活的界限虽然日渐模糊,但艺术内在的人性内核并没有彻底消解,艺术的自我意识和对人类普遍命运的关怀和表达,使其具有鲜明的人文特征和精神指向。而艺术品作为人的“内在需要”所体现的人的心灵冲动和创造精神,赋予艺术以永久的生命和魅力。消费时代的审美现代性无论走多远,仍然难以否定感性与理性相统一、物质与精神相融合是艺术审美的至高境界。艺术之于人类,犹如阳光之于大地、雨露之于禾苗,人类社会的发展和人类生活的品质离

不开艺术和审美。

本辑《新人文讲座》以“艺术人文”为主题,邀请国内从事艺术史、文学、绘画、影视和传媒的知名学者从各自的角度,回顾艺术创造和发展在历史进程和人类生活中的影响与回声,探讨艺术与人文、艺术与生活、艺术与社会、艺术与时代的广泛联系,引导人们通过近距离地接触艺术品及艺术家,思考艺术人文的丰富内涵,认识跨学科学习和思考的重要意义,从而搭建艺术与其他学科之间的认知和思想桥梁,使受教育者成为具有完整悟性、健全人格、善于想象和善于创造的人。

贡布里希在《艺术的故事》里写到,艺术史就是“各种传统不断迂回,不断改变的历史,每一件作品在这历史中都既回顾过去又导向未来”。贡布里希的这段话也适用于本辑所选编的八场演讲,无论是演讲人侃侃而谈某一艺术风潮,还是悉数评点某一艺术现象,其思想和语言的潜流无不同时指向过去、当下和未来。读者从精选的八场演讲中可以看出,艺术可以和大国形象的塑造相联系,也可以与日常的阅读习惯结伴而行,正如媒体大亨麦克卢汉所说:“无论在什么领域里,自然科学也好,人文学科也好,谁能把握住自己活动与行为的要旨,谁能领悟出当代新知识的意义,谁就是艺术家。”

感谢本辑所有演讲人、主持人和全体工作人员及助教。

曹 莉

2016年2月于清华新斋

目 录

总 序	胡显章	3
艺术的人文性与现代性(代序)	曹 莉	7
第一讲 大国形象与文化创意	王岳川	1
第二讲 构筑精神家园——艺术与人生的 艺术	黄宗贤	53
第三讲 历史在文学里成长——明清历史小说 与中国历史的重构	丁 夏	80
第四讲 中国裸体艺术风云录	陈 醉	107
第五讲 后现代艺术的特性	岛 子	145
第六讲 20 世纪中国水墨画的时代流向	陈履生	170
第七讲 流行、代际与文化意味	戴锦华	208
第八讲 阅读的艺术	陈永国	252

第一讲 大国形象与文化创新

王岳川

时 间：2011年9月15日，星期四，下午3:20~5:20

地 点：清华大学，六教C300

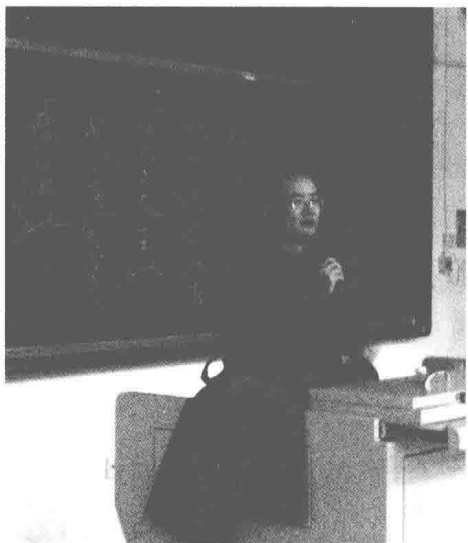
主持人：曹莉教授

中国文化，中国人自己都不感兴趣，凭什么别人要感兴趣？

儒家强调的是“和谐”，它的目的是治国。道家强调的是“逍遥”、逍遥游、妙道，它的目的是治身。佛家强调的是“慈悲”为怀，它的目的是治心。

文化一定是走向对话的，从冲突走向对话，从一元霸权走向多元，从不同的角度去弘扬自己的文化。

艺术不是关起门来自己玩的，艺术更不是自己去谋生、养家糊口的工具，艺术和国家的尊严紧密相关，跟大国形象紧密相关。

王岳川 1955 年出生，四川省安岳县人。1982 年毕业于四川大学中文系，1988 年毕业于北京大学中文系。1993 年以来任北京大学中文系教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，中文系文艺理论教研室主任，北京大学书法艺术研究所所长，中国书法家协会理事，北京书法院副院长，国际书法家协会副主席，中国中外文艺理论学会副会长，香港中国文化研究院院长，日本金泽大学客座教授，澳门大学人文学院客座教授，复旦大学等十所大学双聘教授。

王岳川教授长期从事文艺美学、西方文艺理论、当代文化批评和文化战略的研究和教学。在中外学术刊物上已发表学术论文 400 余篇，已出版的中国文化艺术研究及西方文论、美学研究和著作(包括主编)有：《发现东方》《目击道存》《中国镜像》《中国文艺美学研究》《本体反思与文化批评》《全球化与中国》《文艺美学讲演录》《发现东方：中国文化身份研究》《后东方主义与中国文化复兴》《季羨林学术精粹》《二十世纪中国学术文化随笔丛书》(六十卷)、《中国书法文化大观》《书法美学》《书法文化精神》《书法身份》《中外名家书法讲演录》《中国思想精神史论》《西方文艺

理论名著教程》《后现代主义文化研究》《后现代主义文化与美学》
《文艺现象学》《艺术本体论》《文艺学美学方法论》《后殖民与新历史主义文论》《现象学与解释学文论》《二十世纪西方哲性诗学》
《20世纪西方文艺理论丛书》《后现代后殖民主义在中国》《王岳川文集》四卷本、《中国后现代话语》《西方艺术精神》，等等。

主持人的话

各位同学,大家下午好!我们马上就开始“清华大学新人文讲座”第十系列的第一讲。本系列的主题是“艺术人文”。经常参加“新人文讲座”的同学可能知道,我们这个系列讲座是第三次涉及艺术的主题,前面有两次,第八系列叫“文学与艺术”,第四系列叫“艺术、科学与文化创新”,所以今天的“艺术人文”应该是第三次涉及艺术的主题。可见艺术与审美在大学教育中的重要性,特别是对理工科的同学,我们希望同学们在艺术教育中汲取一些养分,积极地将艺术、审美与所学的专业结合起来,在这个基础上进行科学的创新和文化的创新。今天我们非常荣幸地请到了北京大学中文系教授、文艺理论专家王岳川老师光临“新人文讲座”。

王岳川老师长期以来从事文艺美学、西方文艺理论、当代文化批评和文化战略的研究及教学,在中外学术刊物上发表论文 400 余篇,并出版了多部关于中国文化艺术研究、西方文论、美学研究等方面的著作,讲座预告中已经一一列出,我在这里就不再重复了。

王老师还有一个爱好,那就是书法,他是北京大学书法艺术研究所所长,中国书法家协会理事,北京书法院副院长,国际书法家协会副主席。下面,我们就以热烈的掌声欢迎王岳川教授给我们演讲。

演讲全文

20多年前的1989年，我到清华大学来做过一次讲座，那次的题目很耸人听闻，叫作“论诗人的自杀”，从屈原谈到了贵校的王国维。当时这个话题比较禁忌。今天给大家谈的话题更广阔，已经超越了当时的一些想法。这个话题是大国形象与文化创新。

但是今天这个讲座又跟艺术有关，我想艺术是属于广义的文化，或者是文化包括艺术，请大家先静心来听一首钢琴曲。大家注意到演奏者没有手指吗？一个人喜欢艺术达到这种程度，他能够在缺乏手指的情况下坚持弹琴达到了这种水平。在座的同学有这样的情况吗？伸出你们的右手，在座的同学有谁右手能弹出这么好的钢琴吗？所以，我在想，艺术离人不远，离道不远。

中国文化，中国人自己都不感兴趣，凭什么别人要感兴趣？我7年前去牛津大学，当时接受了一个任务，到英国巡回讲演一个月，但是非常遗憾，来听我演讲的人都是华裔，他们在国外生活了一代、二代，尽管他们已经不太会说汉语了，但是他们还是愿意来听一听，他们祖国来的一个教授带来的中国文化。

清华大学的同学们，你们对柬埔寨了解吗？对越南了解吗？既然你都不了解别人，凭什么英国要了解你中国呢？因为它不构成你的一种关注点，它不构成你必须了解的一个节点。因此，中国怎样才可以被西方接纳，怎样才可以被欧洲乃至美国接受呢？事情发生了变化。去年，我一个人拉着拉杆箱走遍

美国 26 个州，到了将近 30 所大学和孔子学院，曾在斯坦福大学讲演，曾在肯尼索大学讲演，当时的校长很有远见，立了两面国旗，他说五星红旗和星条旗代表的两个国家，长期以来有文化冷战、经济封锁、军事冲突，今天它们必须要冰释，因为一个是老大，一个是老二。

在我看来，1972 年，朋友们知道吗？中国的 GDP 还很低。仅仅 30 多年，中国崛起了，但是中国的文化没有崛起。首先作为北京大学的老师，我努力想把中国的文化传播出去，我每年要讲 100 场，努力想在国内弘扬、传播正面文化，但是遭到了贵校几位教授的嘲笑。“王教授，你十几年前做西学多好啊，成为了一个西学大师。做国学，国学有什么好。”我说国学怎么了？他们说，“一个茶壶四个茶杯：纳妾理论、缠足、缠胸、吸鸦片”，我一听，中华民族的文化怎么都那么差呀，不对，我认为这是带着一种 100 年以前中国战败的眼光来看今天。朋友们，如果你有一个小妹妹，她在小学里面很调皮，她是全班倒数第一，该不该打？该不该骂？该。但这是家庭暴力，不可以。但是经过了几年以后，她变成了全班第二，还该不该打？该不该骂？不应该，她不管有多少过去的历史、多少残存的缺点，都有做人的尊严和在这个世界立足的理由。所以我说，两面国旗代表着两个国家，一定要放弃冲突对峙，改成对话。在哥伦比亚大学、密歇根大学演讲结束后，我给他们孔子学院美方的院长写了一幅王维的诗，然后他上来，给下面的外国朋友们介绍谁是王维，什么叫作中国诗，什么叫作书法，什么叫作草书。看来中华文化传播世界的途径还是很受限制，而且西方对中国的了解还远远不够。

我去肯尼索大学做讲座，讲完以后，他们的副校长意气风发地上台来，挥毫给我写了一幅美国书法，他好像忘记了中国