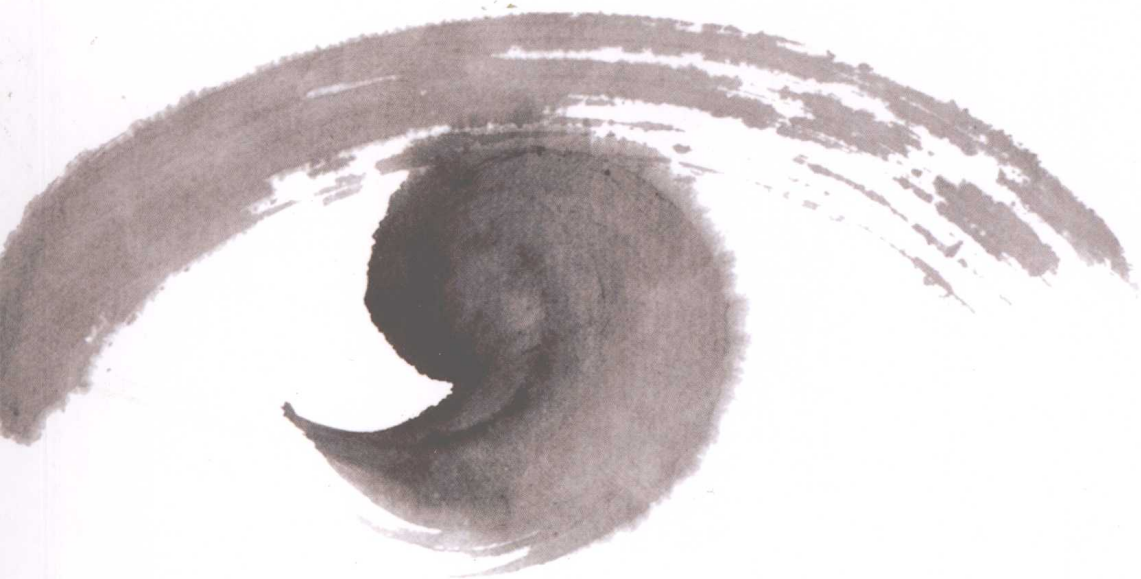

追问人性·美·艺术之收获

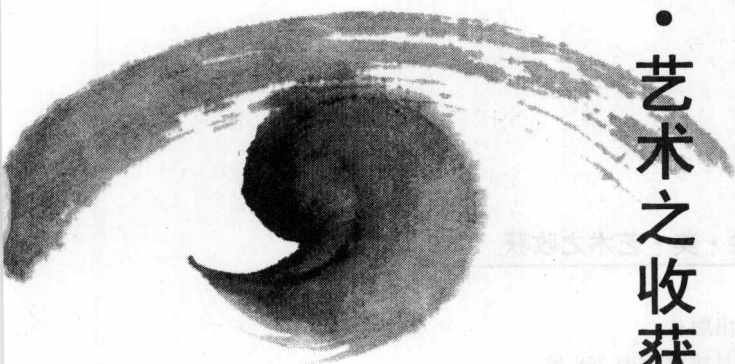
大艺术

丁长河◎著

 湖北美术出版社

大艺术

追问人性·美·艺术之收获

丁长河 © 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

大艺术：追问人性·美·艺术之收获 / 丁长河著. —武汉：湖北美术出版社，2007. 9
ISBN 978-7-5394-2055-4

I. 大…

II. 丁…

III. 艺术哲学

IV. J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 087162 号

责任编辑：黄晓路

装帧设计：崔生国

技术编辑：程业友

大艺术：追问人性·美·艺术之收获 © 丁长河 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌雄楚大街 268 号

电 话：(027)87679529 87679532

邮政编码：430070

h t t P: www.Hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 刷：湖北恒泰印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1 / 16

印 张：10

印 数：2000 册

版 次：2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5394-2055-4

定 价：28.00 元

目录

自序	1
导论	3
存在·现象	6
本质·需要	8
画家的方法论	11
上篇 人的本质	15
人的需要	19
人性的发现	26
爱的起源	39
中篇 美与艺术	47
美的定义	51
美感	55
艺术的定义	58

艺术的起源	68
标准与法则	70
目的与功能	77
艺术的分类	91
艺术家	94
下篇 人类的美	99
熵与序参量	111
博爱精神	115
博爱教育	123
无敌原则	132
中庸之道	139
和谐世界	144
主要参考文献	152

自序

在《西方哲学死了》这本书中，黎鸣先生预言了 21 世纪人学时代的到来，并认定“人学逻辑革命，希望在我中华”^①。我丝毫不怀疑《大艺术》正应验着黎先生的预言，因为它回答了长期以来人们上下求索的一些根本性的问题：人性、美、艺术是什么？以及如何营造“人类的美”这最大的艺术。

对我来说，找到这一系列问题的答案是一个“无心插柳柳成荫”的过程。因为我从来没有想过要写出人学方面的专著，也不愿意成为哲学家、美学家、社会学家或政治家，只是作为大学美术教师的我，必须回答学生提出的与本专业相关的任何问题，其中最基本的问题即“美是什么？”和“艺术是什么？”。然而，这两个密切相关的根本性的问题在美学史上、在艺术界一直争论不休，至今没有定论，以至于有些专业人士认为它不可能有答案，也不愿再为此烦心费神。但是，当美和艺术是什么我们都不能回答的时候，美学、艺术学还有美育从何说起？我们甚至不知道如何评价艺术品，如何区分艺术家与非艺术家；当人类的科学技术已经建立起不同层次基本粒子的结构模型，触及到宇宙的起源，揭开了生命活动和遗传现象的秘密时，您能容忍并且相信我们永远回答不了美和艺术是什么吗？“传道、授业、解惑”的责任感和强烈的好奇心、求知欲，迫使我不断寻求美和艺术的终极答案，但在追问的过程中合理地解释了人性的问题，并最终指向“人类

^① 黎鸣《西方哲学死了》（中国工人出版社，2003），第 304 页。

的美”这最大的艺术，却完全出乎我的预料。然而，大哲学家康德对这样的结果早有先见之明，两百多年前他就把美学看作是“全部哲学的入门”^①，并指出“人是什么”的真正答案在美学中。

“无心插柳柳成荫”是有条件的，这柳条必须插在地球上湿润的土壤中。《大艺术》之所以能够回答这一系列重大问题，它所依赖的，一是人类文化最高、最独特的成就——科学，尤其是当代系统科学的某些重要结论；二是历史上思想家的相关成果；三是笔者的生活背景和环境（包括有着几千年灿烂文明的祖国，家庭、亲友的关爱和支持，美术教师职业以及工作、写作的环境——“淡泊宁静”的古隆中）；最后，是笔者的一颗“人皆有之”的爱美之心。我庆幸所拥有的这一切。

尽管我是一个喜欢用画笔表现而不擅长用文字表达的人，然而《大艺术》所关涉的所有问题都值得我付出全部的心智；这些问题的答案又常常使我的写作在“高峰体验”^②中顺理成章。

我期待着更多的人分享《大艺术》里的思想成果。在此，借用席勒《美育书简》第一封信的开场白，因为它恰如其分地表达了我的心境：

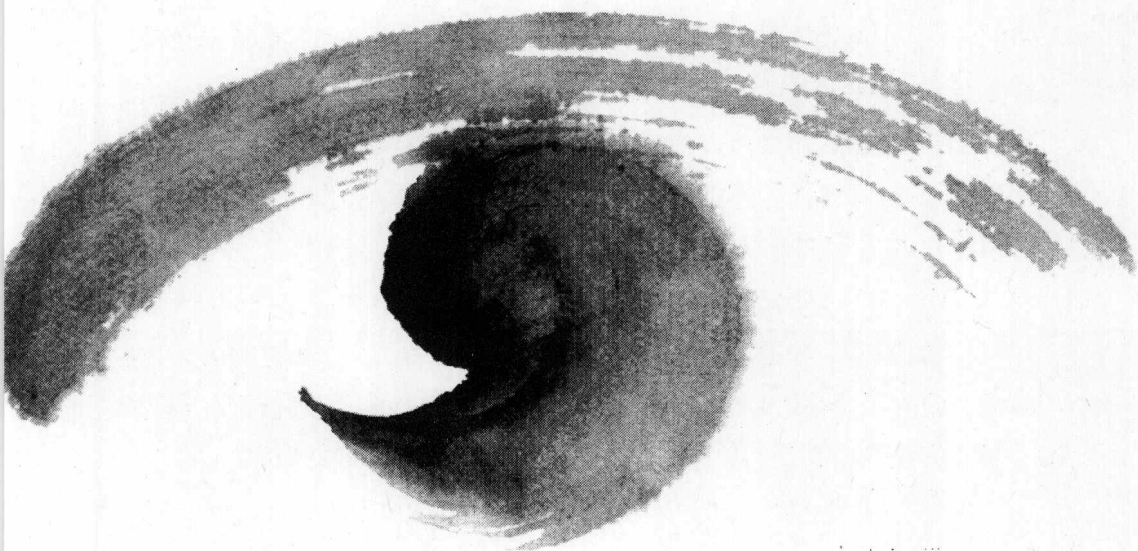
请您允许我在这一束书简中把我对于美与艺术进行探讨的成果奉献给您。我深感这一任务的重大，也熟知它的魅力和价值。我所要谈论的主题与我们的幸福直接相关，并与人性的道德高尚不无联系。

2007年3月17日于隆中

① 见康德《判断力批判》（商务印书社，2000），第33页。

② 美国心理学家马斯洛的概念，本书的中篇有详细介绍。

导论

存在·现象

本质·需要

画家的方法论

导 论

迄今为止，大部分的科学家太忙于发展描述宇宙为何物的理论，以至于没有什么功夫过问为什么的问题。另一方面，以寻根究底为己任的哲学家跟不上科学理论的进步。在18世纪，哲学家将包括科学在内的整个人类知识当作他们的领域，并讨论诸如宇宙有无开初的问题。然而，在19~20世纪，科学变得对哲学家、或除了少数专家以外的任何人而言，过于技术性和数学化了。哲学家将他们质疑的范围缩小到如此的程度，以至于连维根斯坦——这位20世纪最著名的哲学家都说道：“哲学余下的任务仅是语言分析。”这是从亚里士多德到康德以来哲学的伟大传统的何等的堕落！

——霍金《时间简史》第十二章 结论^①

我认为霍金先生的这段文字说明了“人性、美、艺术是什么？”等一系列重大问题没有大众普遍认可的答案的原因。责任主要在哲学家、美学家和艺术理论家，他们没有跟上科学理论的进步，没有将包括科学在内的整个人类知识当作他们的领域。这也难怪，我们生活在知识大爆炸的时代，据联合国教科文组织统计，人类近30年来所积累的科学知识，占有史以来全部科学知识总量的90%。如今，全世界每年出版大约100万种新书，按照霍金先生的推算：如果你把正在出版的所有新书一本本地堆放，你必须至少以每小时90英里（1英里=1.609公里）的速度运动才能追赶上它

^① 霍金《时间简史》（湖南科学技术出版社，2004），第233页。

的尽头^①。很显然，没有人能掌握全部的人类知识，但这并不意味着我们对“人性、美、艺术”这类问题就束手无策了。实际上，只要认识到知识的“全息性”（知识都是相通的），在掌握本学科、本专业的基础上，及时了解最前沿的科学知识的重要结论，就具备了解决问题的最基本的知识储备。

要解决“人性、美、艺术”这类传统难题，我们还需要创新思维，而思想的创新必须从构成思想的逻辑支点开始。“人性”、“美”、“艺术”的问题是环环相扣的：不能解释美，就无法解释艺术；不了解人，就不可能真正解决美是什么的问题。而对人的认识总是基于一定的世界观和方法论的。因此，我们在进入本书的主题之前，有必要对哲学的根本问题即“存在”及其“本质”加以解释，并推出相应的方法论。

存在·现象

存在（being）一直是2500年西方哲学中心的和主导的概念。按《哲学大辞典》（上海辞书出版社，2001年修订版）的解释，存在有两种含义：（1）源出拉丁语 *esse*。与“思维”、“意识”相对，是物质的同义语。指客观世界、物质、自然、人类社会的物质生活过程等独立于意识以外的客观存在，存在和意识的关系是哲学的基本问题。（2）亦译“有”。源出拉丁语 *esse* 或 *ēns*（拉丁语又源出希腊语 *to on* 或 *einai*）。与“无”相对。是对无的否定。意指世界上的一切物质现象和精神现象。第二种含义实际上已经在存在与现象之间划上了等号，这正是本书所需要的或者说是我所理解的存在。这种理解是以人的存在为前提的，离开了人的感知，我

^① 霍金《果壳中的宇宙》（湖南科学技术出版社，2002），第159页。

们是不能谈及或探讨存在的，而人所感知的一切无非是现象。然而，在传统的西方哲学（本体论）里，存在与现象是不能划等号的，比如，在柏拉图和黑格尔的哲学中就存在着一个是感性的世界和另一个是理性的世界。西方哲学中表象与概念的矛盾由此而来。感性的表象的世界当然属于现象，那么，理性的概念的世界又属于什么呢？这实际上关涉到我们如何理解“现象”这个概念。

人们通常只把通过感官直接接触到的、看见的、听到的当作现象，这里要指出的是，除了感性直观的现象以外，人们想到的、梦见的、感悟到的、推测出的，也都属于现象。现象并不一定是真的，假象也是现象；现象不一定是直接感觉到的，思维（包括非逻辑思维）的结晶也是现象；现象也并不一定是司空见惯的，神秘现象也是现象。总之，凡人意识到的一切都是现象。关于感性与理性所构成的表象与概念的矛盾，我们可以用“信息论”的方法加以化解。感性认识与理性认识，实际上是一个不断循环的信息流：所谓感性认识，是人的感官在社会实践中直接接触客观

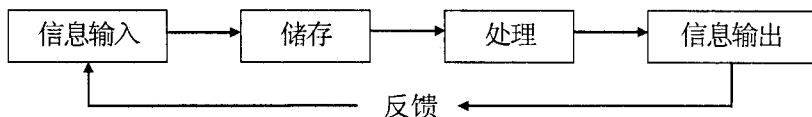

图1 信息变换过程图

世界在头脑中形成的认识，这相当于信息的输入→储存→处理，是认识的第一个过程；而经过处理的信息输出后反馈至信息输入→再储存→再处理→再输出→再反馈……的过程，就是所谓认识的高级阶段——理性认识。在此，“信息”相当于“现象”，理性不断处理的东西仍然是现象，这就是叔本华（Arthur Schopenhauer）

所说的“概念是表象的表象”^①的原因所在。用信息论的方法理解人的认识过程，就不存在感性与理性以及表象与概念的矛盾。针对西方哲学史上理性与感性的对立、割裂，或者说褒扬理性、贬抑感性的不良传统，阿恩海姆（Rudolf Arnheim）早已对之作出了全新的反思，提出了与传统观念截然不同的新的理论主张，在《艺术与视知觉》里他写道：

被称为“思维”的认识活动并不是那些比知觉更高级的其他心理能力的特权，而是知觉本身的基本构成成分。我所说的这些认识活动是指积极的探索、选择，对本质的把握、简化、抽象、分析、综合、补足、纠正、比较、问题解决，还有结合、分离、在某种背景或上下文关系中作出识别等等。这样一些活动并不是哪一种心理作用特有的，它们是动物与人的意识对任何一个等级上的认识的处理方式。在这方面（即在处理认识材料的方面），一个人直接观看世界时发生的事情，与他坐在那儿闭上眼睛“思考”时发生的事情，并没有本质的区别。^②

综上所述，我们可以得出这样一个结论：对于人的意识来说，存在就是现象。

本质·需要

哲学的主题对象是本质（essence）——存在的本质。何为本质？传统的本质主义认为它是现象背后的实在。这种解释早已被人抛弃，正如当代西方著名的科学哲学家和社会哲学家卡尔·波

① 叔本华《作为意志和表象的世界》（商务印书馆，1982），第74页。

② 阿恩海姆《艺术与视知觉》（中国社会科学出版社，1984），第56页。

普尔（Karl Popper）所说：“本质主义把我们日常世界仅看作是它在幕背后发现实在世界的现象世界，一旦我们认识到下述事实，就不得不抛弃这种观点了：我们每个理论所描述的世界，可能本身又要由用其他理论描述的深一层的世界来解释，这些理论具有更高的抽象性、普遍性和可检验性。本质或终极实在的学说和终极解释的学说一起崩溃了”^①。西方科学史上还有一种根深蒂固的还原论传统，即：总是把构成事物的基本元素和最低层次看成是事物的本质，把其他一切都归结为这一特定的层次。弗洛伊德（Freud Sigmund）正是看到潜意识是心理的最低层次，于是就把它看作是心理的本质，他在《精神分析引论》中写到：“心理过程主要是潜意识的，至于意识的心理过程则仅仅是整个心灵的分离的部分和动作”^②。这一结论本身就说明还原论观点是存在问题的，是不能令人满意的。此外，还有一种结构主义的观点，认为，世界是由各种关系，而不是由个别事物构成的，因此，事物的真正本质不在于事物本身，而在于我们在各种事物之间所构造的、然后又在它们之间感觉到的那种关系。结构主义的这一基本观点体现了系统和整体的观念，它已经接近以下笔者对本质的解释。

既然对于人的意识来说存在即现象，那么所谓存在的本质就是现象不可或缺的需要。这一答案看似简单，然而它却包含并超越了结构主义所要表达的内容，尤其符合系统思维。“对于人的意识来说，存在即现象”与“万事万物皆成系统”是相通的。系统是由若干个相互联系，相互作用的要素组成，且有特定功能的有机整体。这里所说的“需要”涵盖了系统的“要素”、“结构”、“功

① 波普尔《猜想与反驳——知识的增长》（上海译文出版社，1986），第126页。

② 弗洛伊德《精神分析引论》（商务印书馆，1986），第8页。

能”、“环境”，也就是说：构成系统的要素是系统的需要；各要素之间的特定关系，形成的结构是系统的需要；系统的结构所构成的特定功能的整体是系统的需要；与系统发生相互作用的外部环境也是系统的需要。总之，凡呈现于人的意识之中的现象都是由若干需要构成的。而现象的本质，则是指那些构成现象的不可或缺的需要。比如，太阳系里有恒星、八大行星、卫星、小行星等天体，这其中缺少了某些小行星或卫星，是不会影响“太阳系”这个现象的存在，但如若少了太阳和八大行星（包括太阳系在银河系中的位置以及这些天体的相互关系），那就不是太阳系了，因为它们是构成“太阳系”这个现象的本质——不可或缺的需要。

“需要”这个词是开放性的，它强调了事物之间的联系；“需要”也体现了事物的特殊性和层次性，因为不同的现象以及不同层次的现象总有不同的需要。用“不可或缺的需要”来解释本质，使得我们所理解的本质具有了系统思维的特点。

此外，我们还必须认识到，本质只是一个相对的概念，因为它永远是人造是现象。哲学家们早已证明，它不是存在（自在之物、物自体、本体）本身；科学家的探索也不断地向我们展示这样一个事实：客观世界（对象）的信息量永远大于我们所能把握的信息量。任何一个研究领域总有解答不完的“为什么？”。路永远也走不完，关键是要有目的地，没有目的也就达不到目的。我们的研究一旦有了目的，就可以忽略那些跟我们的目的或需要不相干的事物的需要。例如，我现在需要了解并制造“冰”，那么，“水在摄氏零度或零度以下的固体状态”就是我需要把握的关于“冰”的本质，至于水是由什么构成的，在此并不重要；又比如，我们测量路程和身高时绝不会使用微米或纳米级单位，虽然它们的测量精度很高。因此，

我们不要妄想也没有必要掌握事物的绝对本质，我们只能以满足自身的需要为目的，把握事物的相对本质。

画家的方法论

哲学方法论涉及的是人们认识世界的方法，即用什么方法认识世界。哲学家们通常都会提出与其哲学相应的方法论，比如亚里士多德的逻辑方法、笛卡尔的演绎法、培根的归纳法、胡塞尔的现象学还原法等等。笔者认为，好的方法论不是凭空杜撰的，它应当从实践中来并能回到实践中去。这里所介绍的“画家的方法论”正是这样一种好的方法论。它就是画家们在绘画过程中经常用到的观察和表现对象的方法：

整体 —— 局部 —— 整体

它的另一种表述方式（更具有科学和哲学的意味）为：

综合 —— 分析 —— 综合

所谓综合，就是把研究对象的各个部、各个方面和各种因素联系起来加以考虑，从而在整体上把握事物的本质和规律的一种思维方法；分析，就是把研究对象分解为各个组成部分、方面、因素，然后分别加以研究，以达到认识其本质的一种思维方法。

从总体上看，在量子论和系统论产生之前，西方的研究方法主要从细节入手，最终还原一个整体，每深入一层都要对整体来一个调整。这是一种偏重分析的方法，“原子论”是其最突出的表现。这种方法的不足之处在于它缺乏相互关联的整体意识，没有看到整体绝非部分的叠加。对此，系统论的创立者贝塔朗菲（Von Bertalanffy）有过论述：“过去科学的惟一目标似乎是进行分析，

把实际存在的事物分割成一个个尽量小的单元和孤立的单个因果链。因此物理实体被分割成大量的质点或原子，生命有机体被分割成细胞，行为被分割成反射，知觉被分割成点状的感觉，如此等等”^①。未来学家阿尔文·托夫勒（Alvin Toffler）也指出：“在当代西方文明中得到最高发展的技巧之一就是拆零，即把问题分解成尽可能小的一些部分。我们非常擅长此技，以至于我们竟时常忘记把这些细部重新装到一起。……在科学中，我们不仅习惯于把问题划分成许多细部，我们还常常用一种有用的技法把这些细部的每一个从其周围的环境中孤立出来。这种技法就是我们常说的*ceteris paribus*，即‘设其他情况都相同’。这样一来，我们的问题与宇宙其余部分之间的相互作用，就可以不去过问了。”^②

与西方的思维方法相比，中国古代的思维方法偏重于综合，从整体入手，关注事物之间的联系是其特点。最典型的表现是“天人合一”的观念和“阴阳五行”学说。这一方法的明显不足是缺乏对具体事物的深入细致的研究。这是近代科学没有产生在中国的根本原因之一。对此，迈因策尔（Klaus Mainzer）在《复杂性中的思维》中说道：“值得注意的是，中国的自然哲学中没有原子微粒概念，因而没有发展出西方文艺复兴意义上的数理力学。相反，其核心是自然界和谐的模型，其中节律波和场使得所有的事物都与其他事物相关联。”^③

当代著名学者季羨林认为，东西文化的根本区别体现在思维方式上，他说：“东方人的思维方式是综合的，西方人的思维方式

① 贝塔朗菲《一般系统论基础、发展和应用》（清华大学出版社，1987），第41页。

② 普里戈金《从混沌到有序》（上海译文出版社，1987），第5页。

③ 迈因策尔《复杂性中的思维》（中央编译出版社，2000），第36页。