

哲学与艺术

艺

天津社会科学院出版社

哲学与艺术

王颂华 沈乃泉
李凤臣 吴兆双 著
张锦华 徐学兰
(以姓氏笔画为序)

下 篇

天津社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

哲学与艺术. 下篇/李凤臣等主编. —天津: 天津社会科学院出版社, 2000. 8

ISBN 7-80563-833-0

I. 哲… II. 李… III. 艺术-关系-哲学
IV. J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 32512 号

出版发行: 天津社会科学院出版社

出 版 人: 荣长海

地 址: 天津市南开区迎水道 7 号

邮 编: 300191

电 话: (022) 23668122 发行科: (022) 23003323

电子信箱: TSSAP@Public.tpt.tj.cn

印 刷: 天津雍阳印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 11.75

字 数: 300 千字

版 次: 2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000 册

定 价: 22.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

下 篇

中西方哲学与艺术

第一讲 中西文化的交融与艺术观念的更新·····	(1)
一、中西文化之比较·····	(1)
(一)中西文化的不同基点·····	(1)
(二)中西文化的价值取向比较·····	(5)
(三)中西文化哲学基础之比较·····	(9)
二、中西文化的广泛交融·····	(12)
(一)近代的西学东渐·····	(13)
(二)民主、科学精神与中国文化·····	(15)
(三)迈向现代化的中国文化·····	(19)
三、西方艺术的输入与艺术观念的更新·····	(21)
(一)西学东渐为中国艺术注入了新的活力·····	(21)
(二)“赛先生”给中国艺术引进了科学精神·····	(24)
(三)开放使当代中国艺术更加多彩·····	(26)
第二讲·《周易》、《楚辞》与民族艺术·····	(28)
一、《周易》的形成与主旨·····	(28)
(一)《周易》的产生及其演变·····	(28)
(二)《周易》的主题——易与天地准·····	(35)
(三)阴阳变易,刚柔相推——万物生息之本·····	(37)

二、《楚辞》的生发与特色	(40)
(一)《楚辞》的瑰丽与图腾崇拜的汇聚	(40)
(二)《楚辞》的神奇与巫官文化的盛行	(44)
(三)《楚辞》的沉郁和浪漫	(47)
三、《周易》、《楚辞》的遗泽	(51)
(一)《周易》为民族艺术提供了发展契机	(51)
(二)《楚辞》的浪漫引人逍遥于艺苑	(56)
第三讲 儒家的人文精神与民族艺术的人格内核	(61)
一、儒家思想及其演变	(61)
(一)先秦儒学大家其人其述	(61)
(二)儒教的形成	(68)
(三)新儒学的兴起	(70)
二、儒家所倡导的人文精神	(73)
(一)儒家的人文精神之渊薮——原始人道主义	(74)
(二)孔孟对原始人道主义的发展——仁义为本，辅 之以礼	(76)
(三)董仲舒、朱熹对原始人道主义的反动——纲常 定位	(78)
三、民族艺术的人格内核	(81)
(一)骚人墨客的信条之本	(81)
(二)入世文学艺术的核心在于“兼济天下”的人格 塑造	(83)
(三)民族艺术的人格内核集于儒家的人文精神	(86)
第四讲 道家的返朴归真与民族艺术的至境追求	(88)
一、道家思想的嬗变	(88)
(一)道家创始人及其论著	(88)
(二)魏晋南北朝的玄学	(92)
(三)道家与道教的貌合神离	(95)

二、道家所描绘的人生境界·····	(99)
(一)道家的人生境界缘自楚人精神·····	(99)
(二)老子的清心寡欲如赤子·····	(102)
(三)庄子的心斋、坐忘成真人·····	(103)
三、艺术至境的追求·····	(106)
(一)自然之道与自然之美·····	(106)
(二)意象、意境合于人道又趋于天道·····	(110)
(三)返朴归真是传统艺术的至境·····	(114)
第五讲 禅宗的广泛传播与民族艺术的以俗入雅·····	(119)
一、禅宗的形成及其发展·····	(119)
(一)印度佛教及其东渡中国·····	(119)
(二)印度佛教的中国化与禅宗的创立·····	(125)
二、禅宗的广泛传播·····	(130)
(一)禅宗观念渗入中国传统文化·····	(130)
(二)禅宗的信条成为中国古代人世界观的重要内容·····	(133)
(三)禅宗为中国传统艺术注入了新的内容·····	(136)
三、禅宗的广泛传播推动了民族艺术的以俗入雅·····	(139)
(一)禅宗的顿悟影响着古代艺术家的创作思维·····	(139)
(二)禅宗的通俗化促使民间文艺的繁荣·····	(143)
(三)禅宗地位的提高带动通俗艺术的登堂入室·····	(145)
第六讲 西方传统艺术中的人文精神和科学精神·····	(148)
一、西方传统艺术的演变·····	(148)
(一)古希腊艺术发展概况·····	(149)
(二)文艺复兴时期艺术发展概况·····	(153)
(三)近代艺术发展概况·····	(156)
二、人文精神与西方传统艺术·····	(167)
(一)古希腊艺术的繁荣源于人文精神的发现·····	(168)
(二)文艺复兴艺术的昌盛缘自人本主义的高扬·····	(171)

(三)近代艺术的百花齐放得益于人道主义的发展·····	(173)
三、科学精神与西方传统艺术·····	(178)
(一)古代贤哲对世界本原的探索激发了西方艺术的 求实求真精神·····	(178)
(二)近代哲人对认识论问题的研究促进了西方艺术 的科学创新精神·····	(182)
第七讲 现代派艺术中的理性和非理性 ·····	(187)
一、现代派艺术·····	(187)
(一)现代派艺术的缘起·····	(187)
(二)现代派艺术的概况·····	(190)
(三)现代派艺术的基本特征·····	(199)
二、理性主义和非理性主义·····	(202)
(一)理性主义的历史传统·····	(202)
(二)非理性主义的起伏·····	(204)
(三)理性主义和非理性主义的消长及态势·····	(207)
三、现代派艺术中的理性和非理性·····	(209)
(一)势头猛烈的非理性主义·····	(210)
(二)处于守势的理性主义·····	(215)
(三)纠缠不休的理性与非理性·····	(218)
第八讲 存在主义与现代派艺术 ·····	(224)
一、存在主义的形成和流传·····	(224)
(一)存在主义及其主要思想特征·····	(224)
(二)存在主义的广泛流传·····	(227)
二、存在主义哲学的主要内容·····	(229)
(一)“存在先于本质”·····	(229)
(二)“自由之路”·····	(231)
(三)“新的人学”·····	(234)
三、存在主义对现代派艺术的影响·····	(236)

(一)以想象力为中心的存在主义美学·····	(237)
(二)存在主义对现代艺术观念的影响·····	(239)
(三)现代派艺术实践中的存在主义痕迹·····	(242)
第九讲 精神分析与文学艺术 ·····	(246)
一、弗洛伊德及其学说·····	(246)
(一)精神分析学的创立·····	(246)
(二)精神分析学的基本理论·····	(247)
二、无意识理论与艺术·····	(251)
(一)弗洛伊德的艺术观·····	(251)
(二)无意识与现代艺术中反理性思潮·····	(255)
三、对无意识理论的简评·····	(258)
第十讲 中西传统艺术中的悲剧精神 ·····	(265)
一、中国传统艺术中的悲剧精神·····	(265)
(一)“不平则鸣”的诗学传统·····	(266)
(二)“发乎情止乎礼义”的中国爱情悲剧·····	(270)
(三)寄悲情于山水花鸟的文人画·····	(277)
二、西方传统艺术中的悲剧精神·····	(285)
(一)古希腊“命运悲剧”的悲惨与恐惧·····	(285)
(二)近代“性格悲剧”的痛苦与毁灭·····	(289)
三、中西悲剧艺术中的文化底蕴之比较·····	(293)
(一)中国悲剧艺术以整体和谐为极境·····	(294)
(二)西方悲剧艺术以对立面的斗争为线索·····	(299)
第十一讲 尼采、庄子与现代艺术的品格 ·····	(304)
一、尼采和庄子哲学的内核——精神自由·····	(304)
(一)反对正统价值观·····	(304)
(二)自由理想的人格化——超人和至人·····	(307)
(三)精神自由的最高境界——审美观照人生·····	(310)
二、实现精神自由的途径·····	(313)

(一) 积极进取与消极退隐	(313)
(二) 激发生命力与追求和谐	(315)
(三) 追求发展与崇尚平等	(318)
三、对现代艺术品格的影响	(320)
(一) 对本体的回归和超越	(320)
(二) 内在生命之神的呈现	(322)
(三) 打破各种程式, 追求独创性	(324)
第十二讲 宗教的神秘和艺术的超越	(327)
一、宗教	(327)
(一) 宗教的本质及其特征	(328)
(二) 宗教的演变	(330)
(三) 宗教的复杂性	(334)
二、宗教与艺术	(339)
(一) 宗教建筑艺术	(339)
(二) 宗教绘画与雕塑艺术	(343)
(三) 宗教音乐艺术	(348)
三、宗教的神秘与艺术的超越	(351)
(一) 逃逸以返观尘世的宗教	(351)
(二) 投入以折射人生的艺术	(354)
(三) 宗教与艺术的交汇点——超然而自然	(356)
(四) 宗教与艺术的共同追求——永恒与自由	(358)
参考书目	(361)
后 记	(365)

第一讲 中西文化的交融与 艺术观念的更新

一、中西文化之比较

中西文化作为有着不同背景、不同历史的民族生活方式的反映，是中西民族在几千年各自的生产劳动中创造的。它是劳动的结晶，反映了民族的特质。在民族交往日趋频繁的今天，一个民族欲立于世界民族之林，必须吸收其他民族文化中的营养，换句话说，文化只有在交往中才能得到发展。因此，通过比较各民族文化之间的特点，发现值得我们借鉴的东西，对于发展我们自己的文化是必要的。

（一）中西文化的不同基点

文化起源于劳动，而文化又因劳动方式的不同而所不同。不同的时代是如此，不同的民族也是如此。文化的民族差别根源在于不同的自然环境所造成的不同的生产方式和生活方式。因为“不同的共同体，是在各自的自然环境中，发现不同的生产资料和生活资料的。所以，它们的生产方式、生活方式和生产物是不同的。”^①因此，要比较中西文化的差异，就必须深入了解它们的各种客观历史条件所形成的文化的不同基点。

1. 不同的自然环境比较

自然环境对文化的形成有着复杂的影响，要想对此作出全面的分析和说明，显然是极其困难的，这里仅对最主要的特点，作概

① 《资本论》第一卷，人民出版社1957年版，第423—424页。

括性的比较。

中西自然环境的差别,主要表现为地理环境的差别,如位置、地形、气候、面积等等。这些因素,在人类早期的文明形成中具有决定性的意义。

中国是一个疆域辽阔的国家,面积与欧洲差不多。由于山脉和海洋的屏障作用,使中国与世界其他地区相对隔绝。像其他相对隔绝的地区一样,这种状况在近代才彻底被打破。古代中国的先民主要活动在黄河流域和江汉流域,中国的古代文化即是以上述地区为核心发展起来的。据考古发现证实,新石器时代中国先民生产活动的特点是:在黄河流域种植小米,在江河流域种植水稻。在发现的许多仰韶文化遗址中都发现有种植小米的遗迹,小米耐旱性强,适宜在黄土高原种植;人工栽培水稻则在江汉流域的新石器遗址中均有发现,这也是与江汉流域低洼湿热的环境是一致的。同时,广大的内陆平原与相对封闭的地理环境既为中国人提供了广阔的生活空间,也为与其他地区的民族交往设立了屏障,人群之间的往来局限在大陆内部各民族之间,使得中国人长期生活在一个比较稳定的自给自足的农业自然经济环境中。直至人类社会进入资本主义工业社会以前,中国人创造的以农业为主的文明始终居于世界领先地位。

古代欧洲人居住的地区主要在西南沿海一带。这一带岛屿、河流众多,水路交通便利,然而平原面积狭小,适宜耕种的土地较少。内陆的东欧平原虽然非常辽阔,可是由于纬度较高,气候寒冷,因而,更适宜牧草的生长。实际上一直到中世纪,地中海以北的一半土地都用来放牧。虽然欧洲的农业也有悠久的历史,但是畜牧业一直是欧洲的最主要的生产方式。由于适宜耕种的土地较少和生产的畜牧业特点,造成古代欧洲人口的不断流动与迁移。马克思指出:“在古代国家,在希腊和罗马,采取周期性地建立殖民地形式的强迫移民是社会制度的一个固定环节。这两个国家的整个制度都

是建立在人口的一定限度上的,超过这个限度,古代文明就有毁灭的危险。……由于生产力不够发展,公民权要由一种不可违反的一定数量的对比关系来决定。那时,唯一的出路就是强迫移民。”^①移民活动固然与土地的面积有关,但也与畜牧业为主的生产方式有关,因为,在相同面积的土地上,畜牧业能够供养的人口要比农业少得多。

移民活动扩大了民族之间的碰撞与融合,对以后的文化形成与发展产生了深远的影响。今天的欧洲之主要民族是经过不断的碰撞与融合而形成的,各民族的文化也是由多种文化融合而成的。

另外,沿海地区便利的水路交通也为古代和近代工商业的发展提供了有利条件。早在公元前600年,雅典的商品货币经济就非常发达,并产生了债务奴隶;在古代罗马的时候,意大利半岛就是丝绸之路在西方的重要通道;近代资本主义的出现,也首先是在西部沿海地区。

2. 中西文化的不同社会历史环境

自然环境的差别引起了物质生产方式的差别,从而表现为与物质生产方式相联的社会历史条件的差别。社会历史环境作为文化形成的内在条件,它起着直接的决定性作用。

按照唯物史观的原理,任何民族的社会发展都遵循着人类社会发展的—般规律,在相同的历史形态下都具有相同的本质特征。但是,不同的民族和国家在相同的历史阶段上也存在着差别,这是由“无数不同的经验事实,自然条件,种族关系,各种以外部发生作用的历史影响等等”引起的。^②

中国古代社会的历史特点可以概括为:

第一,自给自足的农业经济构成了古代社会的经济基础。在中国,适宜耕种的地理环境为高度发达的古代农业文明提供了条件。

① 《马克思恩格斯全集》第8卷,第618—619页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第892页。

相比之下,由于农业比畜牧业在相同面积的土地上能够养活更多的人口,因此,为中华民族保持这种生产方式,并且形成聚族而居的社会组织方式提供了物质条件。

第二,以宗法家庭为基础的社会组织结构。以农业为主的自然经济,决定了聚族而居安土重迁的生活方式,家庭和个人很难从血缘关系的纽带脱离出来。与这种生活方式相适应,中国古代的社会组织结构是以家庭为基本单元,以血缘关系为纽带,以皇权为核心的宗法家庭的社会。这种社会结构的特点集中表示为父权家长制统治。父权家长制统治是与血缘家庭的宗法社会相适应的,这是由农业社会的分工与财产制度决定的。国家的组织结构则表示为与家庭同形同构的特点,皇权就是父权的放大。

欧洲古代社会的历史特点与中国有较大的差别,相比之下,古代欧洲社会有如下特点:

首先,古代欧洲不仅有较发达的农业畜牧业,也有较发达的工商业。欧洲城邦国家的形成与工商业的高度发展有很大的关系。在中世纪末期,欧洲沿海商业经济的发展已达到了相当高的程度,证券交易所在公元 14 至 15 世纪就已开始出现,交易的对象包括公债、期货、股票等等。^①

其次,以封建庄园经济为基础,以法为纽带,以神权为中心的社会结构。西方传统的社会结构是建立在农业文明和工商业文明基础上的。封建经济的基础是贵族庄园制经济。封建统治关系是在庄园制经济的基础上通过契约的形式建立起封主与封臣的联系——封主将土地分给封臣,封臣宣誓对封主效忠。随着土地的分割,行政司法权也被分割,因而,每个人依据在封建的权利义务关系链条中的位置而被划分为不同的等级。在这些封建等级之上,是教会的权力,唯有神职人员的权力可以超越土地分割带来的权力

^① 参见[法]布罗代尔《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》中译本第2卷。

分割的约束。城市也将人们划分不同的等级，但城市往往享有政治上的特权，“市民阶级”与农奴的地位不同。

不同的社会组织结构对社会的发展产生了不同的影响。

首先，中国古代的社会组织结构有利于“大一统”的统治局面的形成。虽然中国历史上也曾有过四分五裂的时候，但是，宗法制度所形成的发达的血缘根系，使得人们总能找得到自己的归属，很容易产生认同感。从总体上说，统一的中央集权的封建大国始终是中国封建社会的主要形式。欧洲则不然，大一统的时间相对较短，分崩离析是欧洲历史上常有的现象。

其次，中国强有力的官僚政治和以农立国的方针以及控制工商的政策，不但强化了政治统治的经济基础，同时也限制了工商业的发展。古代中国的工商业官办的势力超过了自发的势力，因而，城市往往是封建统治的中心，而农村却是封建统治最薄弱的地方。欧洲的情况则恰恰相反：农村是封建统治的堡垒，城市则是封建统治最薄弱的地方。欧洲的国家政治统治与经济基础不是那样严密地结合在一起，与中国的“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”的制度相反，欧洲的政治制度是伴随着土地分割的行政司法权利的分割，因而，欧洲没有强有力的官僚政治。而城市则由于享有特权，常常突破国家的控制，获得自由的发展，演化为“城邦国家”。担当城市经济的“市民阶层”比封建农奴的封建枷锁要少得多。这样，在欧洲和中国，呈现了两种不同的发展景观：在中国常常爆发大规模的农民起义，以此来推动封建生产关系的改善；而在欧洲，大规模的农民起义几乎没有，城市却常常是革命的中心。

（二）中西文化的价值取向比较

价值取向是指人对人本身和客观世界存在的价值的思考和选择。可以说，价值取向是一种文化的精神实质的体现。

中西文化价值取向的差异集中体现为价值观的基础不同。中国文化的价值观基础是“家”，以这个基础为核心，中国文化构建了

自己的价值观系统。西方文化的价值观的基础是“上帝”或“神”，并以此为核心构造了西方文化的价值观系统。

在中国人看来，家庭伦理关系代表了宇宙的普遍法则，宇宙的生成，事物变化的因果关系，以至人的社会关系都可用家庭关系来解释。比如：天为父，地为母，县官被称为父母官，皇帝被称为“老祖宗”。老百姓的口头禅“我的妈呀！”也许最能表现这一心态。

在西方文化中，上帝被认为是宇宙的创造者，上帝代表了宇宙的普遍法则。所以，人们把价值的源泉归结为上帝，一切问题的答案都能在上帝那里得到。表示其心态的口头禅是：“我的上帝啊！”

大体说来，两种文化的价值取向的差异主要体现在以下几方面：

第一，中国文化重家庭血缘关系，西方文化强调个人平等。中国的社会组织结构是以血缘关系为纽带组成的宗法社会，社会关系是以家庭关系为基础。传统文化的“五伦”：君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，其中三种是家庭关系，其余两种（君臣、朋友）也是血缘关系的延伸。可见，血缘关系对中国人有特别重要的意义。在古代中国，人与人的亲密程度，用血缘关系的远近来决定，“仁爱”是从父子、兄弟、夫妻……等一轮一轮推出去的，用儒家的话讲，叫“爱有差等”。儒家甚至认为，血缘关系所确立的原则比法律还重要，亲属犯法要按照“爱有差等”的原则去处理。有人问孔子，父亲偷了羊、儿子去报案算不算正直，孔子说：“父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”（《论语·子路》）孟子也谈到了一个例子来说明“孝”比忠于法还要重要。有人问他，舜的父亲杀人，舜应该怎么办。他说：“舜应该背负着父亲，偷偷地逃走，不再做王，在天涯海角和父亲过着快乐的生活。”可见，血缘关系在儒家的思想观念是多么的重要。这一观念对中国人影响极大，维持家族血缘的延续，被确定为每个人的最高义务，所谓“不孝有三，无后为大”。如果一个人犯了法，最严厉的处罚是剥夺血缘延续的权力。如宫刑，满门抄斩，把包括老师、妻

子等家族全部杀掉的灭九族等。

西方文化虽然并不轻视家庭,但由于古希腊时期,商业文明的发展使家庭较早地脱离了血缘关系的纽带,人们对血缘关系不是特别的重视。商业交换所要求的平等地位和决策自由权促进了人们平等自由观念和平等地位的形成与发展。在中世纪基督教盛行时期,“上帝创世说”为人们摆脱血缘关系的束缚,提供了理论根据。“上帝面前人人平等”的宗教口号,也使古希腊时期形成的平等观念得以延续下来。近代,资产阶级更是把平等和自由作为战斗的旗帜。

第二,中国文化重道德秩序,西方文化重视客观规律的探求。中国社会的结构特点,使人际关系的处理、社会秩序的稳定成为人们思考的首要问题。在古代社会,道德伦理的学问在中国文化中占有非常重要的位置。对道德的追求被认为是人类不朽的事业,“圣人”、“仁人”是理想人格的标准。总之,道德评价贯穿社会生活的一切领域。而对人伦日用之外的东西,往往抱着“六合之外,圣人存而不论”的态度,科学技术等玄巧机心之类的东西不受重视。

西方文化则不然。早在古希腊时期,人们的认识对象就不仅限于人伦关系,古希腊的学者几乎都是从自然的角度去认识世界。由于西方文化将现象世界与客观世界的对立,将人与自然的分离,由此产生了寻求客观世界原因和理由的要求。古希腊哲学家柏拉图认为,运用理性探究客观世界,是美德的体现。在亚里士多德那里,“智德”比“行德”还要重要。在基督教统治的中世纪,虽然用神学统治了思想领域,但基督教中宣称的未知世界与现实世界的冲突促使人们运用理性去寻找解决冲突的办法,也在一定程度上促进了对客观世界的研究。从这个意义上讲,对宗教的热忱和对科学的研究是可以并行不悖的,科学研究也可以是为了证明上帝的存在。所以,即使像牛顿那样伟大的科学家,也声称他的研究是为了证明“第一推动力”的存在。在这样一种文化背景之下,从亚里士多德时

起到近代,西方文化中创立了天文学、几何学、数学、化学、物理学、动物学、植物学、生理学、解剖学等学科,许多哲学家也是科学家。

第三,中国文化重和谐、西方文化强调对立。同样是由于社会的血缘家庭关系特点,使得人们在处理各种关系时,都本着“和”的原则。因为,如果在—家庭中彼此不能和睦,那么这个家庭就有破裂的危险,正是在这个意义上,孔子讲:“礼之用,和为贵”。《中庸》将“和”的观念作了全面的阐发,称:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”从而把“中和”的思想提升到本体观念的地位。于是,在天人关系上的“和谐”是“天人合一”,在国与国之间的关系上反对战争,强调和平,在艺术上的和谐是“情景合一”。总之,“和”是中国文化的一个重要原则。

西方文化中由于将本体世界与现象世界的两分,从而表现为—系列的对立,如上帝与人的对立,感性与理性的对立,个人与个人在经济上的对立——竞争,国与国之间强调征服,等等。

上述对比是就中西传统文化所表现出来的主要特点进行的分析,其他价值取向上的特点,如对义与利的看法,对理与欲的看法等等并未—一分析。

价值观念并不是一成不变的,当然,一个文化的核心价值观的演变却是缓慢的。就当代来讲,随着人类社会进步速度的加快,文化交往的频繁,东西方文化的价值观也在不断地变化。西方社会由于种种社会弊病的存在,如科学技术的滥用造成环境破坏的恶果,人伦关系的混乱造成爱滋病的流行,还有单亲家庭的增多,未婚母亲的增多等等,使他们开始重新审视人伦道德的建设。一些思想家认为中国的传统道德观念或许可能成为医治西方社会病的一服良药,因此,对中国文化表现出了浓厚的兴趣。对此,应引起我们的重视。在中国迈向现代化的今天,我们应该加强对中国传统文化和西方文化的研究,尽量避免西方社会曾经出现过的文化危机。