

21世纪素质教育系列教材

人文学科与人文精神系列

■ 丛书主编 / 叶朗

艺术的 意蕴

◆ 陈旭光 / 著

中国人民大学出版社

 21世纪素质教育系列教材

人文学科与人文精神系列

■ 丛书主编/叶朗

艺术的意蕴

◆ 陈旭光 / 著

 中国人民大学出版社

624

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的意蕴/陈旭光著.

北京: 中国人民大学出版社, 1999

(21 世纪素质教育系列教材·人文学科与人文精神系列/叶朗主编)

ISBN 7-300-03020-3/G·550

I. 艺…

II. 陈…

III. 艺术理论

IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 55498 号

21 世纪素质教育系列教材

人文学科与人文精神系列

丛书主编 叶朗

艺术的意蕴

陈旭光 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部: 62514146 门市部: 62511369

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 15.5 插页 3

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

字数: 282 000 印数: 1—5 000

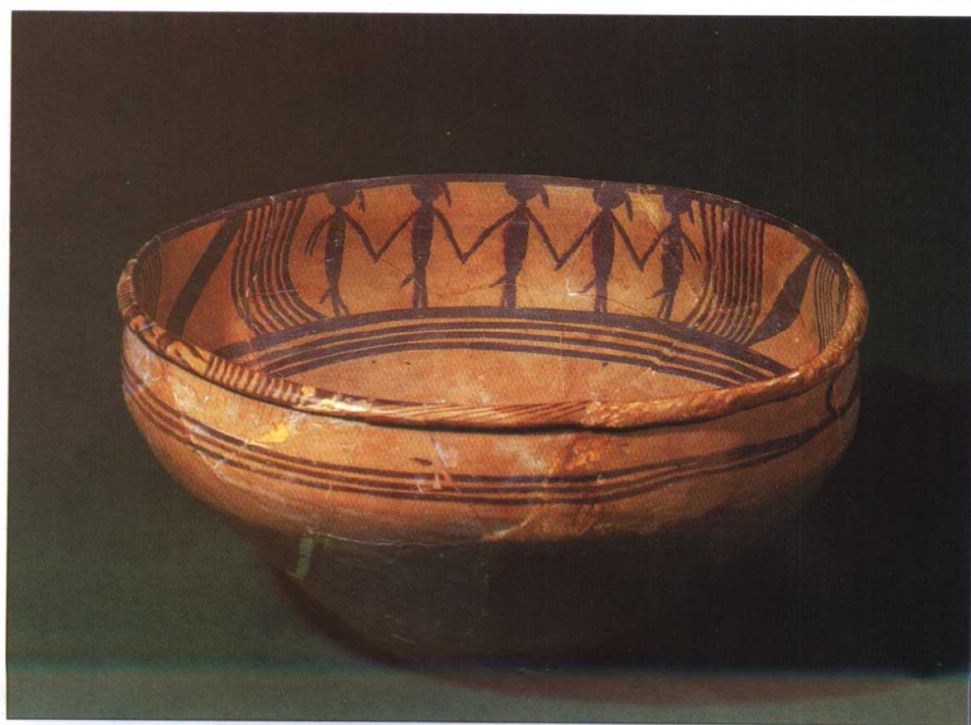
定价: 23.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

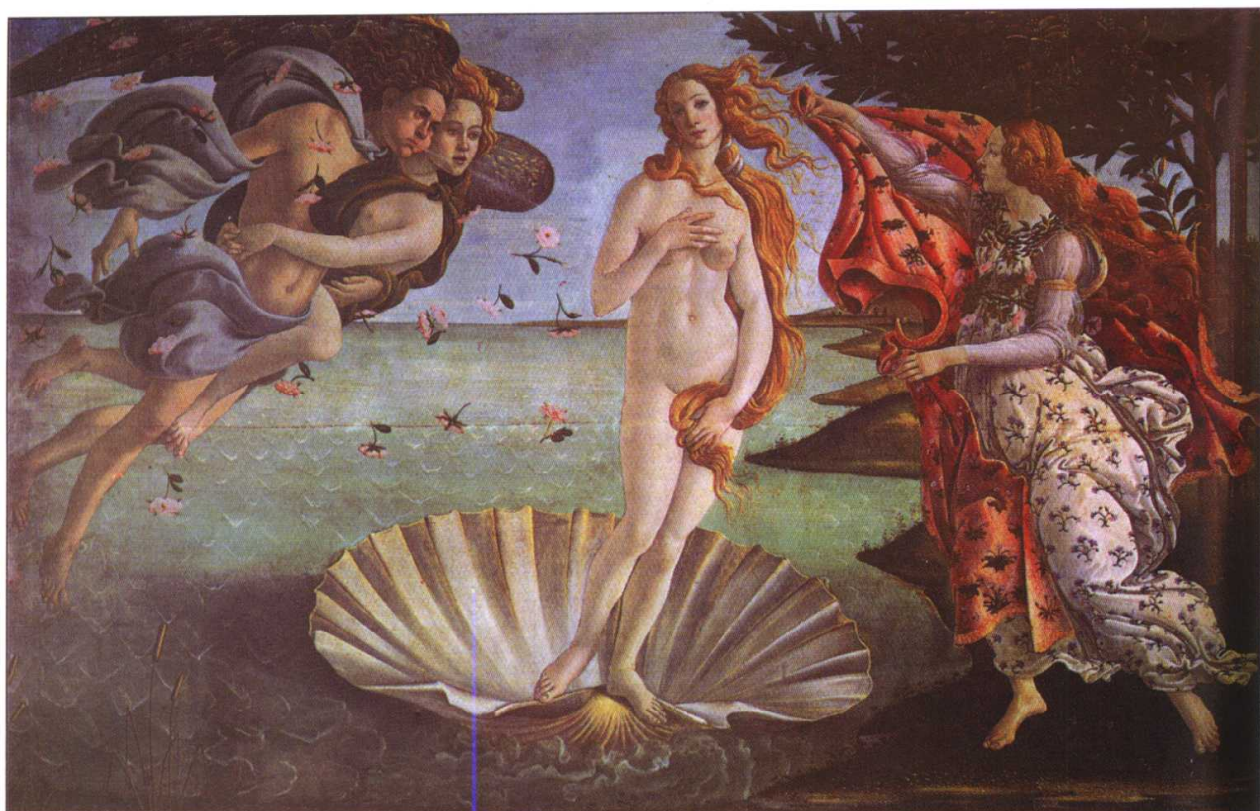

彩图1 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画(约公元前15000年—前10000年)

彩图2 中国新石器时代舞蹈纹彩陶盆

ORP 17/02

彩图3 [意大利] 波提切利 《维纳斯的诞生》

彩图4 晋·顾恺之《洛神赋图》

彩图6 [法] 米勒《拾穗》

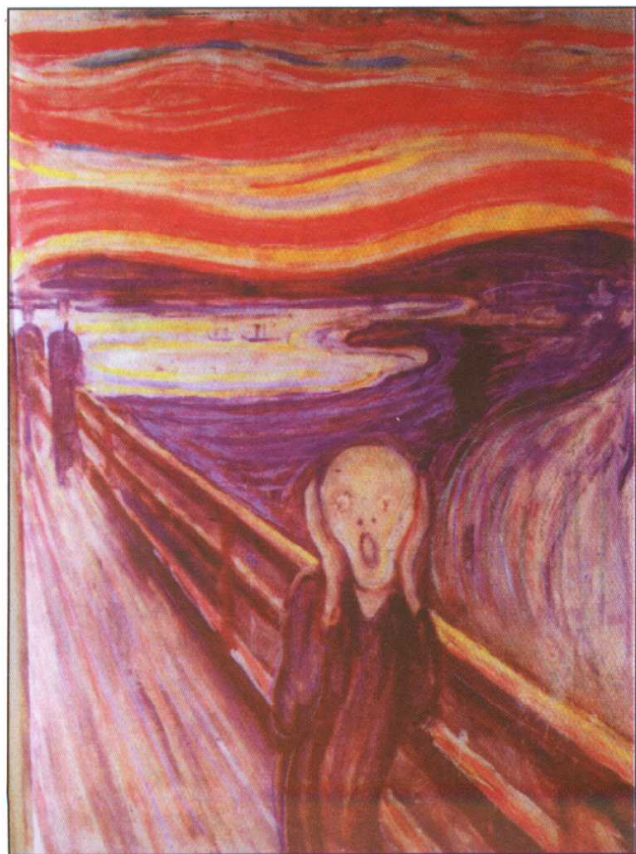

彩图7 [法] 莫奈《日出·印象》

彩图5 宋·米友仁《潇湘奇观图》（局部）

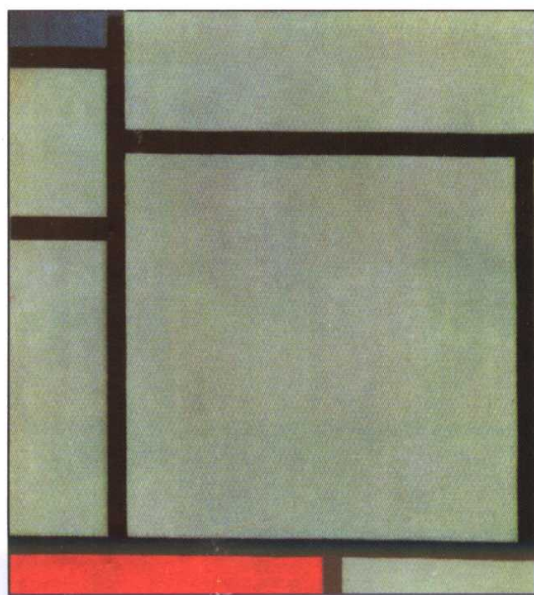

彩图8 [美] 亨利·摩尔《王与后》

彩图10 [挪] 蒙克《嚎叫》

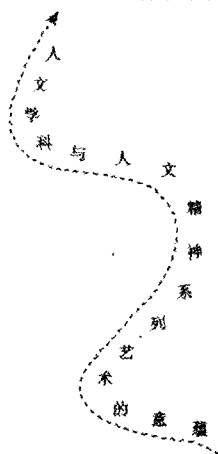
彩图9 [荷] 蒙德里安《构图》

叶 朗

丛书总序

中国人民大学出版社为了贯彻中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定以及第三次全国教育工作会议精神，决定组织编写一套“21世纪素质教育系列教材”，其中的一个部分是“人文学科与人文精神系列”。出版社的同志要我来担任“人文学科与人文精神系列”这套丛书的主编，我非常高兴地接受了这个任务。

现在这套丛书已经陆续编好并交付出版。我想借这个机会，谈谈我对人文学科和人文教育的一点看法。

所谓人文学科，是指哲学、语言学、文学、艺术、历史学、考古学、神话学、文化学、宗教学等这样一些学科。人文学科的研究对象是人的精神世界（内在的）和文化世界（外在的）。人的精神世界和文化世界是统一的。从内容来说，人的精神世界和文化世界就是意义世界和价值世界。人文学科与回答“是什么”的客观陈述（科学）不同，它要回答“应当是什么”，也就是它要包含价值导向。人文学科总是要设立一种理想人格的目标或典范。人文学科引导人们去思考人生的目的、意义、价值，去追求人的完美化。人文学科的主要目标是发展人性，完善人格。人文学科不是使一个人学到一门技术，而是提高一个人的文化素养和

文化品格。

我们应该十分重视人文学科和人文教育，因为人文学科关系到一个社会的价值导向和人文导向，关系到一个民族的民族精神的塑造。

但是，长期以来，在我们社会上存在着一种轻视人文学科的风气。很多人认为人文学科对现代化建设是可有可无的。在大学教育中则存在着一种“重科技、轻人文”，“重专业、轻教养”的倾向。

这种风气和倾向是十分危险的。国际上一些知名学者早就发出警告：如果忽视或者轻视人文学科，必然导致整个民族精神水平的下降，必然导致整个社会的庸俗化。一个国家，一个民族，除了要有经济的和物质的追求，还应该要有精神的和价值的追求。这对于一个民族增强自己的生命力、创造力、凝聚力，对于一个社会的稳定和发展，都是至关重要的。

这种轻视人文学科的倾向，有两个认识上的根源。一个根源是社会上对于大学教育普遍存在着一个错误的观念。这种观念的核心是把大学教育看成是一种单纯的职业教育（与此相联系的是把中小学教育看成是单纯的升学教育）。在很多人（包括很多学生和学生家长）的心目中，上大学，就是学一门专业，掌握一门技能，毕业后能找到一个好的职业（工资高，待遇好）。再一个根源是社会上很多人对于人文学科的社会功用存在着一种错误的观念。这种观念的核心是用直接的功利性来衡量人文学科的价值，因此认为人文学科对于现代化建设是无用的，即所谓“文科无用论”。

这两种观念是相互联系的。

要纠正轻视人文学科的倾向，必须破除这两种错误的观念，解决这两个重要的认识问题。

大学教育不等于职业教育。大学教育的目标不能只限于给学生一种职业训练，而是要培养具有较高文化素质和文化品格的全面发展的创新人才。因此，大学不仅要注重专业教育，而且要注重文化素质和文化品格的教育（科学教育和人文教育）。

在很多人心目中，搞现代化建设，一是要有资金，二是要有技术，别的都是次要的。他们不了解，现代化建设归根到底是靠人。他们也讲人才，但人才问题也被归结为掌握技术的问题。他们不了解，人才首先有一个文化素质和文化品格的问题，也就是有一个教养的问题。他们不了解，人文教养会深刻地影响到一个社会的治、乱、兴、衰，而且通过塑造一个民族的文化品格和文化精神，对这个民族的发展产生深远的影响。我们看，现在社会上的很多弊病，不都是因为人的

素质太差（缺乏教养）引起的吗？现在人们常说，能源、交通是现代化建设的“瓶颈”。这当然是对的。但是，从长远看，对现代化建设影响最大的“瓶颈”是国民的文化素质和文化品格，应该引起全社会的严重关注。

当代世界范围内所出现的因为物质生活和精神生活的失衡而引起的人类文明的危机，以及我们中国现代化过程中因为忽视人文教养而产生的种种负面现象，都告诉我们，那种把大学教育单纯作为职业教育的观念，确实应该改变，刻不容缓。如果我们大学培养出来的人，只学会一门专业知识，或者只掌握一门技艺，不懂哲学，不懂文学，不懂历史，不讲礼貌，不讲道德，不讲奉献，专门利己，毫不利人，心胸狭窄，趣味庸俗，除了快快发财，不知人生还有什么价值和意义，大家想，这样的人是我们社会所需要的吗？一个国家都由这样的人组成，这个国家能够建设成为文明、进步、繁荣、富强的社会主义国家吗？

与此相联系的是对于人文学科的性质和社会功能的看法。

人文学科没有直接的功利性。但是这不等于说人文学科没有“用”。人文学科的功用最主要的就是“教化”。黑格尔说过，人之所以为人，就在于人能够脱离直接性和本能性。因此人需要教化，教化的本质就是使个体的人提升为一个普遍性的精神存在。所以他说，哲学正是“在教化中获得了其存在的前提和条件”。伽达默尔也说过，精神科学是随着教化一起产生的，“因为精神的存在是与教化观念本质上联系在一起的”。

我认为，在我们当前的时代条件下，人文学科至少有以下六个方面的社会功能：

第一，提供一种正确的价值和意义的体系，从而为社会提供一种正确的人文导向。

第二，对广大群众，特别是对青少年进行人文教育，提高整个民族的文化素质和文化品格，塑造一种文明、开放、民主、科学、进步的民族精神。有了这种不断提升的文化素质和文化品格，有了这种民族精神作为支柱，我们才能不断增强我们民族的生命力、创造力和凝聚力，我们才能加速现代化的进程，推动社会的进步，实现民族的振兴。

第三，使我们整个民族特别是实际工作部门的干部和科技工作人员获得正确的世界观和理论思维的训练，使我们国家的科技发展和现代化建设获得丰富的文化内涵，并从文化的（哲学的、历史的、审美的）层面激发我们整个民族的智慧和原创性。

爱因斯坦说：“陀思妥耶夫斯基给予我的东西比任何科学家给予我的都要多，

比高斯还多。”世界级的建筑大师贝聿铭说：“我时常读老子。我相信他的著作对我建筑想法的影响可能远胜于其他事物。”很多自然科学领域和技术科学领域的大师都说过类似的话。他们从哲学、历史、文学艺术中吸取智慧，获得创造的灵感。

第四，为国家在经济建设和现代化进程中的各种决策提供人文咨询、人文设计、人文论证。经济建设和现代化进程并不单纯是一个科学技术问题，也不单纯是一个物质问题，它包含有文化的、精神的、价值的层面。所以，国家的决策，不仅需要技术咨询、技术设计、技术论证，而且需要人文咨询、人文设计、人文论证。忽视人文咨询和人文论证，往往导致决策的重大失误。

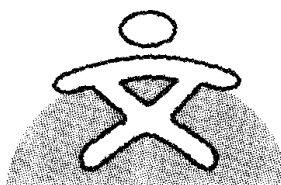
第五，推动中国文化进一步走向世界。展望 21 世纪，中国文化和东方文化的伟大复兴，必将改变西方文化片面主宰世界的格局。人文学科在这方面负担着重要的任务，这包括：对中国文化进行全面的、深入的、原创性的研究；以过去所缺乏的广度和深度把中国文化介绍给国际社会（西方文化界、学术界对中国文化至今极端缺乏了解）；等等。

第六，推动文化产业和艺术产业的发展。这是人文学科的一个应用的层面。人类社会进入 21 世纪，随着高科技的进一步发展，随着物质生活的富裕，人们对于精神生活和情感生活的要求会越来越增加，越来越迫切。而文化产业、艺术产业的特点是艺术学科、人文学科和技术学科的交汇和融合，是科技和情感、物质文明和精神文明的交汇和融合。国际上很多学者预言，文化艺术产业将和信息产业一道，成为 21 世纪最大的两个产业。

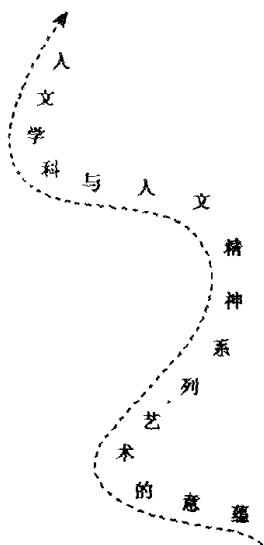
我相信，随着我们跨入 21 世纪，人文学科一定会在现代化建设和中华民族伟大复兴的进程中发挥越来越大的作用，人文学科对国运兴衰的意义也一定会被越来越多的人所认识。

我们在组织编写这套丛书的时候，提出了一个目标：在内容方面，除了对每门学科的最基本的知识、理论和历史要有简要的介绍，还要特别着重阐明这门学科和我们追求人生的意义和价值、提升人生的境界有什么关系。在文字方面，要力求明白通畅，读起来有味道。当然提出目标是一回事，这个目标在多大程度上得到实现，又是另一回事。因此，我们热切地盼望听到专家学者和广大读者对这套丛书的批评，以便我们在再版时把这套丛书修订得更好一些。

1999 年 12 月 5 日

写在前面

艺术，是一个多么美好而高贵的字眼。色彩斑斓的艺术世界，又是多么浩渺无垠而神奇迷人。

古希腊哲人希波克拉特有言：“艺术长存，而我们的生命短暂。”对于艺术这个丰富得仿佛永远也“说不完”的永恒而常新的话题，前人已经有了许多从各个角度、层面入手的研究、探讨。所有这些，既是后来者取之不尽、用之不竭的源泉，更给后来者留下浓厚的“影响的焦虑”的阴影。然而，只要有会思想的芦苇——人类的存在，只要文明在发展，生活在继续流动，探讨就不会停止，思想就会在前人的基础上不断产生。因为从根本上说，只有人才有艺术，才有关于艺术的思想，艺术与人是为互为本体的。

历史与时代早已发出了庄严的吁请，这就是刻在古希腊阿波罗神殿上的永恒的箴言所启示的：“认识你自己！”我们该怎样又从哪里进入艺术这座辉煌的殿堂呢？或者，哪怕只是像一个充满好奇心的顽童，在浩渺无涯的艺海边捡拾到几枚斑斓的彩贝，通过贝壳细密而神奇的斑纹聆听大海深处那永不平静的喧哗的涛声。

那么，就让我们一起，从这本书的第一行字开始，进行一次

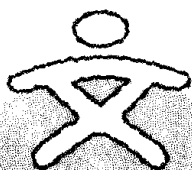

色彩斑斓、博大精深的艺术世界的心灵之巡礼，进行一次伟大的“灵魂的探险”。让我们一起去开掘并探究艺术的深层意蕴与神奇奥秘，去深深地体味并悟道人与艺术互为依存的本体论关系，去建构起一座艺术学内在秩序与结构的广阔理论殿堂。

让我们共同守候一个永恒的人类创造之梦的诞生。

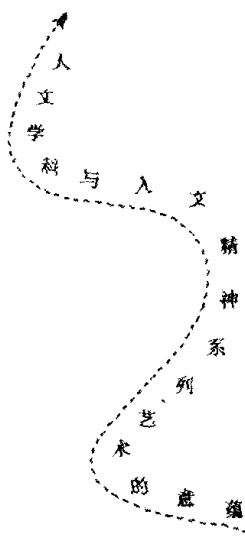
不记得是谁说过了——

“穿过迷雾，那边是霞光。”

艺术的基本问题

——代前言

德国著名历史学家斯宾格勒在《西方的没落》一书中发人深省地写道：“我们若是要研究所有的历史，我们必须先解答一个迄今未提出的问题：‘历史为谁而存在？’”也许，现在我们也不得不提问：艺术为谁而存在？

这个本当一目了然、不辩自明的问题在今天的提出却显得沉重而尖锐。

无疑，艺术是人所创造和所独有的，也是为人而存在的。德国伟大的诗人和美学家席勒曾经由衷赞美道：

论勤奋你不及蜜蜂，
论敏捷你更像一个蠕虫，
论智慧你又低于高级的生物，
可是人类啊！
你却独占艺术！

——席勒《诗》

艺术是人所特有的，是人类有史以来不可分割的有机组成部分，它在人类的世世代代繁衍承传中一直占据着优先的地位。多姿多采的艺术世界是一个广阔的令人心驰神往的领域。从我们的“文质彬彬”的孔老夫子闻韶乐而“三月不知肉味”的沉醉忘我，

从秦国善歌者秦青为自以为学好了唱歌的学生送行时“扶节悲歌，声振林木，响遏行云”，从韩娥鬻歌假食，“余音绕梁，三日不绝”的奇特效果，从张僧繇画龙点睛，神龙破壁而飞的神奇传说中……都不难窥豹一斑。而从西班牙阿尔塔米拉洞穴中琳琅满目的原始壁画（彩图1），到青海大通孙家寨出土的新石器时代生气勃勃的舞蹈纹彩陶盆（彩图2），从记述一个完整的劳动过程，或许可以称之为原始诗歌的《弹歌》（“断竹、续竹，飞土、逐肉”），到“诗、歌、舞”三位一体、“三人操牛尾，投足以歌八阙”（《吕氏春秋·古乐篇》）的“葛天氏之乐”（实即原始歌舞艺术），从大气磅礴，以“命运之神在敲门”的“敲门声”而扣人心弦、动人心魄的《命运交响曲》，到以扭曲、变形和夸张的艺术手法深刻地表达了人类的良知与人类和平之美好愿望的《格尔尼卡》……形形色色、丰富多采的艺术都始终表现并深化、凝定着人类的情感、经验和感觉世界。事实上，从古希腊雅典娜神庙镌刻的“认识你自己”的箴言开始，从作为人类童年时期的心智之表现的，被马克思赞誉为后人“无法企及的艺术范型”的原始神话和传说，到凸现人的崇高美和悲剧美或优美和“中和之美”的古典形态的艺术，到深入人的潜意识心灵深度，表现现代人“恶心”、“惶惑”、“滑稽”、“荒诞”等心态的现代型艺术，到拒斥价值、消解意义，以反传统、反文化、反语言乃至反艺术为自己的艺术旨趣的后现代型的艺术，艺术都始终凝结着时代文明、人类智慧和人性深度的最新成果，形象地记载并深化着人类对自己的认识和理解。正如美国艺术理论家约翰·拉塞尔曾经说过的那样：“正是艺术告诉我们所处的时代，也正是艺术使我们认识了自己。艺术提供娱乐，同时，而且更主要的是，它揭示真理。数百年来，在对许多至关重要的事件的影响上，艺术发挥的作用大于其他一切。它揭示了当今世界和未来世界之真理，它包罗了整个人类历史，告诉我们比自己更加聪明的人们在想些什么，它讲述人人都想听的故事，并永远固定了人类进化过程中多次关键性时刻。”^①

一部浩瀚而无有穷尽的艺术史，就是一部人类心灵的形象化的历史。

艺术，是人类的永恒之梦，是人类永恒的精神家园。艺术作为人类一种高级的精神活动，艺术品作为人所独有的创造物，它巧夺天工，人定胜天，来自于自然而又高于自然。它是人类得以从中直观自己的本质力量的对象化客体，是人类的主体性、创造性、主观能动性的最高表现之一。正因如此，《美国艺术教育国家标准·绪论》中写道：“全世界各个民族都有一种追求意义的永恒需要——追求空间与时间、经验与事件、身体与灵魂和智慧之间的联系。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的。正如没有空气便没有呼吸，没有艺术的社会和民族无法

生存。”

在我们“长大成人”及伴随着这一过程的“认识你自己”的漫漫人生旅途中，我们肯定常常会像哈姆雷特那样陷入“生存还是毁灭……默然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯的困难……”的无尽的迷茫、困惑和痛苦。也许，人类不乏阴暗面和消极面，社会难免“物竞天择，适者生存”的残酷和对人个性的压抑，人也常常难免于那种席勒所忧惧的“理性冲动”与“感性冲动”的分裂而成为“单面人”（马尔库塞语），然而艺术却是美好的。艺术是体现人类文明和人性深度的最根本的表现，它陶冶和凝铸着人类的灵魂和良心，从而连接着人类的世代承传。它给人们以美好的希望和慰藉，它激发人们生活的勇气和毅力，它丰富和充实着人们贫乏的生活，净化并化解着人生的苦难、恐惧、绝望和悲剧，使人们勇于承受痛苦和悲伤。就像古希腊的赫西俄德在《神谱》中赞美的那样：

啊，虽然肉体的磨难已经逼使得一个人痴狂到只知道恐惧和绝望，如果诗人，像缪斯的奴仆一样，赞美古代的光荣、英雄和奥林匹司山巅快活的诸神，

这个人就会忘记他曾经黯然伤悲，

这种慰藉心灵的力量乃是缪斯的赐予。^②

艺术创造及艺术欣赏就是如此具有神奇的净化和消解的力量。同时，艺术又是一种使人们愉快和轻松的独特的源泉。它为人们提供在理解、发现和领悟过程中的‘惊讶’、新奇和‘陌生化’感觉，促使我们用新的方式看待自己，在更深的层次把握对事物的领悟，发现、更新并深化着我们的想象天地和心灵世界。我们常常能在启人心智、促人感悟的艺术中寻找先人留下的借鉴和启迪：人的本质和价值是什么？生命的意义何在？什么是健康美好的人性？人类的出路在哪里？我们可以从古希腊雕塑“米洛斯的阿芙洛狄德（维纳斯）”那高贵、尊严、不亢不卑的眼神中阅读一部“活的人权宣言”，从米勒的《拾穗》（彩图6）、《晚祷》的沉静、凝重、苍茫中体会到劳动的伟大、人性的充实与平和；从《第五（命运）交响曲》中令人怦然心跳的命运之神的敲门声中感悟命运的残酷及人与命运抗争的伟大和崇高，从托尔斯泰的精美绝伦而思致甚深的小说作品（如《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》）中感受人的“心灵的辩证法”，从中国唐代诗人杜甫的“沉郁顿挫”中阅读一部民族的“诗史”和“心史”；从龙飞凤舞、虚实相生的中国书法艺术中感受超拔的气势与飘逸的神韵，体悟一种独特的民族文化精神；从挪威现代画家蒙克的《嚎叫》（彩图10）的“震惊”中聆听“大自

然中传来的一声震撼宇宙的呐喊”，体味人生的莫名的焦灼和痛苦，认识到：人生之慨然担当“荒诞”的勇气实在比英雄悲剧式的牺牲和献祭还更为可贵……

同时，艺术常常是时代精神的敏锐导体，文明变迁的内在动力，艺术风格类型的变迁往往对应甚至先行启示着文化文明的变迁。正如英国美学家科林伍德指出：“艺术在它的历史过程中经历的这些变化，并不是独立的艺术生活用它自己的辩证法开始它自己新的形式的表现而是整个的精神生活的表现……因此，没有艺术的历史，只有人类的历史。使艺术从一种形态转变到另一种作为这个历史继续的形态的力量不是艺术，它是那种在整个历史中显露自己的力量，是精神的力量。”^③因而，在漫漫的人类文明的途中，艺术以新颖独特的视角向旧的思维观念发动挑战，它也以创造性思维方式不断地激发人的创造性思维，绵绵不绝地催化、孕育着新的人类文明果实。而且，艺术发展到今天，它还不断地更新着人类对它的理解，极大地拓宽着自己的领地，并且以它对活生生的当下的生活和现实的积极参与而焕发出勃勃的生机。艺术的价值与功能从没有像今天这一庞大的艺术家族（各个门类的艺术、古典型、现代型、后现代型的艺术……）那样，“八仙过海，各显神通”。艺术甚至可以成为一种潜能无穷的巨大的文化产业或文化工业，而直接参与人类经济的再生产。比如在美国，有人曾指出：“待到 30 年代，电影已经与钢铁和汽车工业平起平坐，成为国民经济总产值的一个主要行业”^④。

的确，“在我们的生活之中，艺术无处不在。它深化着生活，丰富着环境，改造着我们的生活经验。艺术还是一种强大的经济力量。从时装到每种产品的创意和设计，从建筑到表演业和娱乐业，艺术已经成为身价亿万产业。没有艺术，我们就无法生活——我们也绝不愿意过没有艺术的生活。”（《美国艺术教育国家标准·绪论》）

而艺术学，自然是综合性地系统地研究这个艺术世界，研究艺术之本质、原理与现象，探讨艺术实践、艺术活动的规律和特点的理论性、学术性的人文学科。而且，作为一门人文学科，艺术学始终以人为中心，以追问艺术对于人的意义、价值和艺术存在本体为己任。艺术学应该站在本体论的高度，把艺术视作人类把握世界的方式，人自身主体性的对象化结果，乃至人的本体的存在方式和精神的家园。虽然，艺术的创生几乎与人类的历史相始终，人类对艺术的认识和探究也源远流长，硕果累累，但作为系统、独立的人文学科，它的形成是 19 世纪中叶以来的事情。艺术学从依附或混杂于哲学、美学等其他学科到逐渐走上自足、自立的体系化，经过了漫漫之途。而它的最终成型并在人类文明、文化的系