

方美学译丛

及〕穆罕默德·高特卜 著
— 虹 译

منهج الفن
الإسلامي

伊斯兰
艺术
风格

217

中国人民大学出版社

东方美学译丛

〔埃及〕穆罕默德·高特卜 著

— 虹 译

伊斯兰 艺术 风格

编 者 的 话

东方古代文明曾以辉煌的光焰照亮了人类文明史并成为人类文明史的源头。数千年过去了，东方古老文明的火炬至今仍放射着耀眼的光芒。世人仰望着它，惊叹不已，激动不已，为之遐思，为之陶醉，同时也为之在近几百年里的衰微而黯然神伤。在近代，西方文明于重游古希腊文明殿堂后获得了复兴，并进而以征服者的姿态企图统驭环宇。东方文明在西方人中，除一些胸怀开阔者外，被许多人仅当做西方文明的反衬，当做猎奇的古董，当做提炼或阐释西方思想的材料。

随着现代世界交往的密切，西方文明内在矛盾的激化，以及全球文明格局的改观——“东方睡狮”的觉醒，“亚洲曙光”迎来了新的纪元，越来越多的学者以向往的目光看待东方文明，包括东方艺术与美学。但即使这样，人们总的心理倾向和学术研究的风标仍偏向西方。东方文明的历史与现实价值并没有得到科学的估量。

中国共产党的十一届三中全会后，使我国进入了改革开放的新时期。几乎与此同时，知识界出现了“美学热”。西方美学和文艺论著被大量地译介进来。在不少人中，现代西

方的美学思维方式占据了主导地位。这既是一种解渴现象，又是一种缺憾现象。——对世界艺术与美学的研究，少了东方这一半，显然不可能形成全球艺术美学观念，更不可对未来艺术的发展做出较有把握的展望。美学与艺术的研究需要全方位的视野！

为了弘扬我国优秀的美学传统，挖掘东方各国各地区的美学宝藏，重振东方美学精神，以有助于我国当代美学的建设，有助于我国社会主义文明的建设，促进世界特别是东西方文化包括美学的交流，近年来一些同志致力于东方美学的探索。1988年10月形成了一个小高潮，有40多位来自各地的美学专家与研究者，聚集一堂，召开了第一届东方美学讨论会。与会者还积极促使筹建东方美学研究中心。

这个中心的一项任务，就是介绍国外学者对东方艺术美学的研究的状况。为此，我们就着手搞一套“东方美学译丛”，给有兴趣者提供较大的信息量，并对近年来有的同志已开始从事的东方艺术美学等的译介工作以新的推动。

西方美学的译介热近年不断升温。相对而言，东方美学还未受到足够的重视。出这方面书，选取不易，更谈不上经济效益，故原只拟先搞出几本试试看。想不到出译丛的想法很快得到国内外美学和艺术界有识之士的热情支持，竟求得了十多种译著，涉及东方美学的主要源流。这一套即可推出12本，当然还会有新的译著接踵而来的。可庆幸的是，中国人民大学出版社的同志，以大家的风度和深邃的眼光，承担了本译丛的出版；出版社领导和责编王爱玲同志予以大力扶持与协助，令人感动。中国艺术研究院著名专家李希凡先生和日本著名学者前田专学分别为译丛写了序言。我们谨在此向

所有的支持者表示衷心感谢。

由于我们水平有限，又时间仓促，译丛工作难免出疏漏，望专家学者与广大读者予以批评指正。

1990年3月

序 言

我以为，这里所谓的“东方”，与政治上的东西方的概念似无关连，但我又想，如果从美学思想发展史上来看，这东方美学研究的兴起，又不无与多少年来欧洲中心的美学观有着相当的关系。在文艺领域袭用西方美学的概念和范畴，来解释中国或东方的美学现象，或者也可以说，用西方美学观念来硬套中国或东方艺术的发展规律，似是很多有识之士早已觉察到了，而且开始倡导要研究中国自己的艺术美学了。

自然，探寻“民族韵律”的研究，在老一代学者中早已扎下深厚的根基，中西艺术美学的比较研究，近十年来也有所发展。然而，就世界美学史与论的规律性的探讨、概括和总结，似是仍以西方为中心，而难以涵盖东方艺术美学的特征。美学，无论东方和西方，当都有其共同的规律，而东方多文化古国，与西方的历史条件、文化传统、民族审美心理，以至民族生活习惯、感情和语言的表达方式，确有相当的差异，因而，在美的概念、范畴的内涵和外延上，也就各具特色，形成了不同的体系与形态，在世界美学史上竞放异彩。

但是，由于人类社会史发展的不平衡，到了近代，东方

落后了，在政治经济上甚至成了西方资本主义侵略、掠夺的对象，学术界也长期存在着西方为尊的思想，东方则成了未开发的处女地，而被历史地忽略了。这是连西方的诚实的学者都有所发现，有所警觉的，特别是在全盘西化鼓噪喧闹一时已经破产之后，中国学术界已开始惊醒，正在“回到东方”！当然，我们决非鄙薄西方，一切进步的优秀的艺术与美学，都是相互借鉴、相互促进的。但是，为了更准确地把握东方艺术与美学的规律和特色，东方应当致力于挖掘自己的艺术、美学的宝贵遗产，系统地、深入地探讨它形成独特体系与形态的源流，并对其进行科学地整理，这不仅对于建设我国具有民族特色的马克思主义美学是有益的，也大大有利于加强各国学者在东方美学、艺术领域的合作，弘扬东方文化，推动东西方文化艺术的交流和比较研究。

为此，在学者们的不断努力下，终于收集到各国专家有关东方美学的著作十余种，将以《东方美学译丛》的面目与读者见面。这是一项开拓性的工作，我们期待各界有识之士给予积极地关注和支持。

李希凡

1990年3月

序

科学技术的飞速发展，使我们居住的地球骤然变小，地球上诸国发生之事瞬间即成新闻，传播四方。北京与东京，仅以 3 小时飞行时间相连结。今天，人类置身于必须以全球性广阔视野来观察和探讨一切事情的时代。更何况近邻诸国、诸民族出现的事情，我们假如对之视若罔闻，也就失去了自身存在的意义。这样讲，并非言过其实吧！在这样的时期，出版由牛枝惠先生主编的《东方美学译丛》，可谓极适时宜。

该丛书精选关于日本、埃及、伊朗、波利尼西亚、俄国美学方面可信赖且有价值之论著，这对于关心东方美学的读者来说，确实是不可或缺的参考文献。尤其是把印度美学以及日本四位著名美学研究者的论著译成中文，介绍给中国读者，对于我这个以印度哲学为专业的日本人说来，就更加无比地喜悦。

此次应北京中国社会科学院邀请，使我有机会得以首访中国，迈入我长久以来梦幻中的、日本文化与宗教发源地的伟大国家。其间，担当我翻译的中国社会科学院哲学研究所东方哲学室主任卞崇道先生向我说明了这套书的内容，委托

我为之撰此序文。虽出乎意料，然倍感光荣。我想这或许能
为促进和加深中日友好略尽微力，故欣然执笔。

日本东京大学教授

前田专学

1989年10月14日于东京

译者前言

伊斯兰艺术是世界艺术的一个重要构成部分，曾经为丰富和发展人类思想文化宝库作出巨大贡献。目前我国越来越多的人特别是穆斯林渴望了解伊斯兰艺术。我们这里奉献给读者的穆罕默德·高特卜著《伊斯兰艺术风格》一书，将会帮助大家认识和欣赏这一艺术奇葩。

伊斯兰艺术观认为艺术来自生活，艺术家应对整个世界敞开心扉，纵观万物间的联系，在理解物质与精神关系的基础上进行艺术创作。因此，对人和世界的观察与认识是否全面、深刻，成为评价艺术和艺术家的准则。

伊斯兰对人、生活和世界的全面认识是伊斯兰艺术创作的思想理论基础。伊斯兰认为，安拉是宇宙中唯一的神，是宇宙万物的创造者、主宰者。《古兰经》号召人们睁开眼睛，从麻木不仁中解脱出来，全身心地感受安拉——全能造物主的存在。“混浊来自泥土，清爽来自安拉的精神。”由这种认识而产生的伊斯兰艺术成为涵盖人类全部生活内容的艺术。

伊斯兰艺术在客观地真实地反映人性、生活和世界等方面有着自己独特的观点和方式。这就是“它从不孤立地考察

某一个体或群体，而是全面地综合地看待他们。”在伊斯兰看来，整个人类社会是和谐统一的，艺术应该全面而真实地反映这种统一，再现并且颂扬人类的高尚和纯洁。“生活中存在着理智与本能的较量，在某些时候，本能会战胜理智，在一部分人身上实现对自我的超越。”伊斯兰现实主义艺术要求艺术尽量不去表现人类龌龊的想法和行为，这并不意味着艺术创作要回避人类的弱点和堕落，毫无瑕疵地描写人类。它的用意在于让艺术充分地表现人类的高尚，为全人类树立典范，而不是让人们在“艺术欣赏”之余，仿效堕落、卑劣的行径。但是，伊斯兰艺术并不是抽象而单调的，它反映着人们复杂、矛盾的内心世界，反映着人作为社会成员所具有的各种心态和生活状况。人类的情感活动是艺术表现最深层的内容。伊斯兰艺术观认为，真正的艺术必须反映人们内心的渴望。艺术只有表现人们内心的情感活动，才能获得艺术创作的价值，完成艺术表现的目的。伊斯兰艺术观还认为，生活中无处不在的矛盾和斗争为艺术创作提供了丰富的素材。

伊斯兰艺术注重表现生活美和人性美，这是它从伊斯兰那里获得的审美认识。伊斯兰审美观认为，美是一种秩序，是人的内心世界与现实生活的和谐一致；人成为既有血肉之躯，又有思想灵魂的丰满的人。

《古兰经》可以帮助我们认识和理解伊斯兰艺术。实际上，《古兰经》本身就是一部有着鲜明艺术宗旨和丰富表现形式的伊斯兰艺术创作范本。伊斯兰艺术是宗教和艺术的完美结合。

通读本书我们会强烈地感受到，伊斯兰宗教精神始终贯

穿伊斯兰艺术的产生和发展过程中，并且决定了它的艺术宗旨、创作方向乃至表现手法，因此本书带有浓厚的宗教色彩，这一点又恰恰是伊斯兰艺术的本质特征。

历史唯物主义认为，宗教是一种颠倒了的世界观，是对现实世界的一种虚幻的反映。因此，宗教艺术作为一种艺术尽管有其不可否认的价值，但本质上它仍然是对现实世界的虚幻反映。由于本书作者受自身宗教信仰和所处环境的制约，书中观点有着一定局限性，对非伊斯兰思想和艺术理论的认识也有偏颇之处。我们相信，不论是穆斯林读者，还是非穆斯林读者，都会对本书作出客观的正确的评价，明辨其中的思想和观点。

本书在翻译、出版过程中，得到中国人民大学出版社编辑王爱玲及卞崇道、李振中、仲跻昆、李琛等老师的帮助。此外，齐前进同志翻译了本书第十一章第二节“小说与戏剧”。衷心感谢以上诸位先生的关心和支持。由于译者水平所限，难免疏漏和错误，敬请专家与读者指正。

译者

1990年2月记于北京

奉 至 仁 至 慈
的 真 主 之 名

目 录

序	1
第一章 艺术感觉的本质	9
第二章 伊斯兰世界观	13
第三章 伊斯兰艺术中对人的想象	32
第四章 伊斯兰艺术中的现实主义	46
第五章 伊斯兰艺术中的人类情感	63
第六章 伊斯兰艺术中的美	76
第七章 伊斯兰对命运的认识	83
第八章 伊斯兰对信仰的本质的认识	94
第九章 伊斯兰艺术本质及其面面观	100
第十章 《古兰经》与伊斯兰艺术	108
第一节 《古兰经》对自然的描写	111
第二节 《古兰经》中的故事	118
第三节 《古兰经》对末日的描写	125
第十一章 伊斯兰文学的初起	128
第一节 诗歌	129
第二节 小说与戏剧	146
第十二章 前景展望	165

序

伊斯兰艺术是一种与伊斯兰教有着千丝万缕联系的艺术。

而在一些人看来，伊斯兰教与艺术是互不相容和对立的。因为宗教探讨的是“真理”，而艺术研究的是“美”。它们根本的区别是真理因其自身为真理而受到严格的界定，美则因其自身为美而不受任何约束。

宗教与艺术有着本质上的区别。

宗教注重道德训导，而艺术则不愿受任何清规戒律的束缚。如此说来，伊斯兰艺术是否就意味着一种充满说教和训诫的艺术呢。

• • •

以上都是对宗教和艺术偏狭的认识。

宗教使人在心灵深处感受艺术。二者皆为背世离俗之物，都追求完美的境界。

它们使人们摆脱麻木、机械的生活。

当一个人心灵变得愚钝，他便机械地活在这世上，不看，也不感受……没有崇高的追求。美丽、活泼、生命、和谐都不能打动他的心。他目光短浅将自己禁锢在狭小的天

地里。

他把自己隔绝在艺术和美的世界之外。

他茫然没有目的地生活，不能满足安拉对他的要求。同时也不要求自己置身于侍主的高尚境界中。

他没有任何信仰地活着。

艺术和信仰同在人们的心灵深处，也同在存在之中。

伊斯兰艺术不必一定是研究伊斯兰教的艺术！

确切地说它不是单纯的训诫和说教。

它也不是简单地用哲学语言论述信仰的真谛。

这样或那样，都不能称其为伊斯兰艺术！

伊斯兰艺术是从伊斯兰教的角度为世界描画一幅图景。

伊斯兰艺术是通过伊斯兰教，审美地表现人、生活和世界。这种艺术使美和真得到完美的结合。美是世界的本质，真是美的最高表现。美与真结合在一起，像世间所有的真理一样。

我时常疑惑阿拉伯人是否在艺术创作上获益于《古兰经》和伊斯兰思想。

在伊斯兰初期，阿拉伯人没有创作出大量艺术作品。

也许这是由于当时人们将精力和热情集中在新的信仰——伊斯兰教上，无暇顾及艺术创作。

下面，我们从艺术创作的特点上来具体分析伊斯兰初期艺术萧条的原因。

艺术创作分三个阶段：首先是内心有所感受，然后是对它的细细品味，最终通过艺术形式将这种感受表达出来。

由此，我们知道艺术创作首先需要的是内心的感受。而

当一种新的信仰正在形成时期，人们的感受是模糊、复杂、不易表达的。

事实上，建立一种新的信仰就如同重新建构人的内心世界，洗刷掉人们心中蒙昧的污垢，古老的陋习、偏狭的观念、错误的认识；将新的认识、观念、感觉和新的行为规范灌输进去。以往促发艺术作品产生的因素被认为是不正确的。但是，应和新信仰的心理因素还未在人们心中形成，他们只是让心灵远离过去的一切。他们开始反感和厌恶过去。在感觉、行为等一切领域与蒙昧的过去脱离关系。在这种情况下，人们没有情绪和精力来探索艺术创作规律和追求艺术形式的完美，出现了艺术萧条。

于是，确切地说，在阿拉伯半岛上，艺术创作出现了中断。

另外，阿拉伯第一艺术——诗歌的传统形式，由于新信仰的产生所发生的巨大变化——即它与诗歌内容的发展相脱节，也可能是造成艺术创作停滞的一个原因。在内容上，诗人还未摆脱对往事的吟诵；在艺术形式上，他们却受到新思想的启发，积极创新，从而造成形式和内容的不协调，没能实现真正的艺术更新。

每一种艺术构思和艺术形式，都会产生一种新的艺术。然而在一新的艺术创作形式出现之前，则需要一个蕴育的过程。在创作意图和前景更新的情况下，表达宗旨和内容的协调是有必要的。对于人的内心世界和刚刚走出蒙昧部落生活的诗人来说，新的信仰所带来的各种变化是过于大了，需要一段时间进行意识深层的反思方能适应。

此外，《古兰经》在阿拉伯人心中的影响也可能是导致