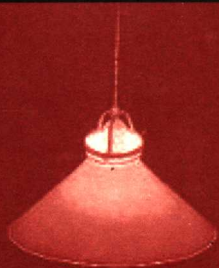

KUNST. ERFAHRUNG

作为经验的艺术

艺术的
经验

瓦尔特·舒里安 著 (德) WALTER SCHURIAN 罗悌伦 译

湖南
美术
出版社

图书在版编目(CIP)数据

作为经验的艺术 / (德) 舒里安著; 罗悌伦译.
—长沙: 湖南美术出版社, 2005

I. 作... II. ①舒... ②罗... III. 艺术心理学
IV. J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第045598号

作为经验的艺术

作者: 瓦尔特·舒里安(德)

译者: 罗悌伦

责任编辑: 李路明

特约编辑: 陈海峰

装帧设计: 张念工作室

责任校对: 徐盾 彭进

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

印刷: 长沙化勘印刷有限公司

开本: 970 × 640 1/16

印张: 27

字数: 32万

印数: 1-3000册

版次: 2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

书号: ISBN7-5356-2330-1/J·2141

定价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

作为经验的艺术

瓦尔特·舒里安 著（德）

Walter Schurian

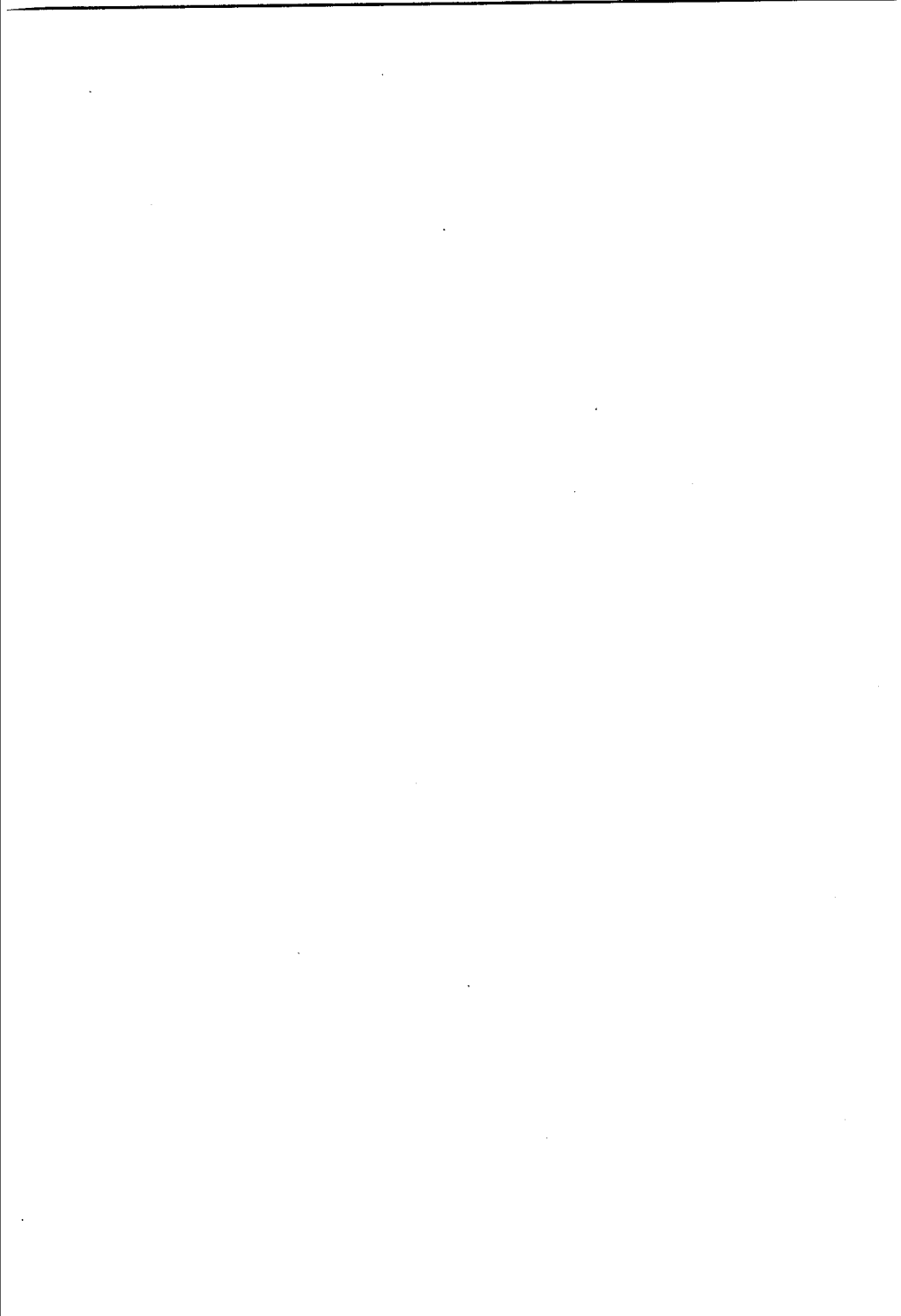
罗梯伦 译

湖南美术出版社

C. 奥尔登伯格
要命的巨型游泳池
混凝土制品
1987

关于现今造型艺术家的艺术心理学文献

目 录

序言一：美好人生.....	7
序言二：深度是不会消失的.....	15
导 言：作为经验的艺术.....	18
当今艺术.....	31
当今艺术：日常生活中的特殊事物.....	32
什么都说了又什么都没说：一位造型艺术家的反思.....	46
幸而有遗忘.....	72
国王戏剧.....	92
作为发展体系的图画.....	104
(造型)艺术的心理学核心.....	164
心理学论艺术.....	177
什么是美?.....	178
分离性感知与无意识领域.....	194
造型·从经验到认识——对阿尔弗雷德·尔德里卡创作的评注.....	208
已然环境形态塑造中的审美成分.....	238
人之行为与体验的审美表达——	
论一种心理学在造型艺术中的相关性与可述性.....	248
世界的图像化.....	263
世界的图像化.....	264
图画精炼术.....	312
亚当，这就是你.....	332
洪德特瓦塞 —— 艺术与生活之间的漫游者.....	350
梦与画意之间.....	416
时间的污斑	
张小涛：2002-2003.....	427
封面 豪斯纳作品	

C. 奥尔登伯格
乔的带有回旋加速器的杯
雕版-印刷
61 cm x 49 cm
1995

序言一

美好人生

罗悌伦

夫人生于世，常为性情所主。真正之人，性情尤重。“望云惭高鸟，临水愧游鱼”^①，性情之实也；黄雀衔环，白首结草，性情之感也；匡衡凿壁，孙康映雪，性情之奋也；云中白鹤，高山景行，性情之晶也；“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”^②，性情之志也；芹溪石头呕心血，留仙彩笔活鬼狐，性情之迹也。而人生一世，包含难以尽述的情味。古今多少事，欲说还休。曹雪芹以石寄怀，蒲松龄假鬼寓意，李后主遗恨佳梦，苏东坡转思沧海……凡者岂可深味？

人生一梦——古今中外多少具有丰富人生经验的人都有这样的哲理认识、感叹！人生如梦，不是一般的比喻，而是有着深刻的哲理寓于其中的。最早的当数“庄周梦蝶”，流传最广的是“黄粱一梦”，唐朝大诗人李白在《春夜宴从弟桃花园序》中有“浮生若梦”之言，宋朝名词人苏轼在《念奴娇》中有“人间如梦”之句，汉朝《古诗十九首·驱车上东门》中有“人生忽如寄”之语，西班牙著名戏剧家卡尔德隆（Calderon de la Barca, Pedro, 1600~1681）曾写过一个剧本名叫《人生是梦》（1635），声誉卓著的英国哲学家罗素

也曾说过“我既不相信我正在做梦，但也无法证明我不在做梦”^③之话，伟大小说家曹雪芹更是将他举世无双、空前绝后的世界名著最终定名为《红楼梦》……而所有这些都是经验升华之后的产物：这样的感叹无异于哲理认识。诚如德国伟大诗人歌德所言：在“高龄阶段，人总是转向神秘主义”^④。到了产生“人生一梦”思想的阶段，人的生活经验已经是相当丰富的了。言“出头天外看，谁是箇中人？”^⑤者，当是深通大千世界幽眇奥秘之人。不谙人世的青少年，是绝不会有这样的感悟的。记得幼时，梦中每见糖、果、玩具之类；少年时期，梦与伙伴游戏，且不时有一梦数日连续做下去，如今日之电视连续剧一般的情况；青年阶段，一次梦中解开多日未能解之数学难题，醒来狂喜；步入中年，曾有过神奇万分的、精妙绝伦的感觉四维景象梦，恍若人世的变幻莫测化境，于是悟出了“善有善心灵谐振，恶有恶心灵谐振，而中性心灵及其谐振则是缓冲带，且善、恶之间有转化”的哲理……

生命一开始，性情定下基调，经验也告开始。就是说，还在母亲肚子里，生命就已经在情性根基上进行感知、进行经验了，所以，胎教的重要性自古以来就为人所知了。生命问世，其感知、经验的范畴豁然开阔。在生命的成长过程中，经验也就在一点一点地积累；进入中老年阶段，经验渐渐开始由量变转入质变。蒲松龄《聊斋志异·成仙》篇中“梦者兄以为真，真者乃以为梦”之言，就是这种情况的反映。人于是在大量经验的基础上，在经验发生质变的过程中开始探究人生真谛。

而自始至终伴随生命的，是艺术。有生命，就有艺术。生命、生活，就是艺术。生命一开始，就置身于艺术之中，而且，该生命艺术同时也就开始了。生命离不开艺术，也无法离开艺术。试观大千世界：古往今来、宏观微观、天文地

理、科学技术、音符文字、言行举止、日常生活、游戏玩耍……何处没有艺术？谁人可离艺术？生命一旦开始，就同艺术结下了不解之缘。娘肚子里的胎儿，能接受胎教；刚生下的婴儿，会寻踪觅食……许多平凡事情，人往往熟视无睹，而其实仔细思来，内里奥妙无穷！这是大自然的艺术。“艺术这东西，只可意会不可言传。”^⑧“一切都比人们所能想像的更为简单，同时又比所可理解的更为复杂。”^⑨

人们一般就“艺术”所指，是狭义上的艺术，即人为艺术，照词典之类工具书的定义，指基于知识、技能的活动及其成品，尤其是指形象反映生活、表现思想感情的一种社会意识形态，如音乐、绘画、文学、戏剧、棋艺等等。其实，如果放开眼界，则大自然中也包含“艺术”：生命奥秘，天象奇观，大地生机，天上星座各在其位，世界万物自然有序，人间情理道应无穷，“天地氤氲，万物化醇”^⑩，造化神工。是以语言中有“巧夺天工”、“天衣无缝”之类的成语。小时候，觉得天上云彩奇妙无比，看着看着，天神将军幻化为飞马，丑恶妖怪消散成轻烟……变幻无穷。后来，书读多了，才知道杜甫早就留下了“白衣苍狗”^⑪的名句。这样看来，艺术是有自然艺术与人为艺术之分的。

艺术与美相互融合，这是人所共知的真理。一般情况下，美是心灵对外在、物质的谐振，若“鸢飞戾天，鱼跃于渊”^⑫是也，特殊情况下，美是心灵对内在、虚幻的谐振，恰“思接千载，视通万里”^⑬是也。就人类社会而言，美是人性整体中的一个正向成分。人性处于动态发展过程中，其基本矢量有两个：正向即前导矢量和负向即后引矢量。美属于第一个矢量，丑属于第二个矢量。美与丑、真与假、善与恶等是自由、灵便的有机合成，具有双极形态特性和对现实的适应能力。它们浑然一体，其间并无明确的界线；而且，在一定的条件下，有可能出现相互转化。从实质上讲，美与丑这

类有机合成的内在区别并不在于它们本身，而是源于人的心灵。在这一意义上，一切取决于主体的感知。美是心灵对外界的谐振，一切事物都可能成为审美感知的对象和激源……美体现主观与客观即心灵与物质的辩证统一。据科学探索，我们的宇宙可能有一个相应的镜像宇宙。在这一意义上，心灵宇宙难道不是实体宇宙的无形伴影虚隐宇宙吗？

可以说，自从有宇宙以来，就有了美。美无处不在、无时不有，静则形真色艳、香幽魂凝，动则变幻无常、捉摸不定。所以，世界不缺少美，生活不缺少美，需要的是探索、发现。歌德的“平凡事物一旦为艺术家所采用，也就变得高贵了”^⑤之言，不就是在这一意义上说的吗？

物我自然相融，天地时人交合，这是真善美人生的崇高境界。古今中外，真、善、美是整个人类共同追求的对象。这是因为，作为个体的个人要成长，作为整体的人类要发展。在这一成长、发展过程中，美起着极为重要的作用。其实，从人性内在根基看，真、善、美不过是同一本质的三种不同表现形式而已。美可进行体眼感知，善可进行心眼感知，而真则须通过慧眼感知。然三者是内在贯通的。“胸中正，则眸子瞭焉；胸中不正，则眸子眊焉。”^⑥，即是此意味的一种表达。

但美不等于艺术。艺术有高于生活的一面，艺术对现实生活进行加工，提高到典型，从而再返回去表现和指导生活。而生活也有高于艺术的一面，生活中激情、欢乐、幸福、悲愤、仇恨……顶峰那一瞬间，是任何艺术也无法表达出来的，因为那一瞬间包含了全部的情感和生命力——由现实生活培养而成的情感和生命力。如果说，美是一种感觉—现象（在这一意义上，美既是主观的，同时又是客观的）的话，那么，艺术则是表现美的手段和科学。

然而，人对艺术的感知、理解、领悟，是随着人的生活

经验的日积月累而逐步增加、日渐深化的。生命之初，虽然有艺术，虽然见了美好的东西能感到愉悦，但却没有艺术意识，没有艺术概念，不知艺术。只是随着年龄的增加、生活经验的增加，才渐渐产生“美”的概念，才渐渐产生“艺术”意识，才一步一步进入社会的更深层次，才逐步识见人生的奥秘真谛，才积渐抵达“谁解其中味”^⑤的境界。经验，是打开艺术大门的钥匙，是解开艺术秘密的咒语。没有人生经验，单靠书本学习，只能触及艺术的皮毛，而不知“工夫在诗外”^⑥的道理。而经验，来自于人生百味，尤以苦难经验对于人世识见最有功效，就是说，愈是经历大变故，对人生、人生的认识就愈会深刻、痛切。凡古今中外文艺作品，其达于顶峰之作者，大都如此：《神曲》与但丁，《最后的审判》与米开朗琪罗，《浮士德》与歌德，《钢铁是怎样炼成的》—奥斯特洛夫斯基，诗界李白与杜甫，词中李煜和李清照，《聊斋志异》与蒲松龄，《红楼梦》与曹雪芹，等等。“完美的艺术作品是人之精神的作品”。^⑦

艺术与经验有着密不可分的关系。而这一点往往被忽略了。上世纪末的1998年，德国明斯特大学心理学教授瓦尔特·舒里安先生正从这一视角着手，出版了专著《作为经验的艺术》；随后，又应我国湖南美术出版社之邀，以此书为主要蓝本，辅以其他文章，集成新书《艺术心理学·作为经验的艺术》。诚如作者本人在《导言》中开门见山地指出的：这里涉及的是一种尝试，亦即“在同心理学这门经验科学的相互关系中去对艺术进行区分”的尝试，“这里也涉及一种心理位价——艺术一般地在个人的行为和体验方面、特殊地在对个人的感知与感受和态度方面所采取的位价”。因而，“处于论证中心并从科学上加以阐明的，是……经验”。

就是说，作者在此书中独辟蹊径，从心理学理论的高度去剖析经验与艺术的关系，去评价艺术，去喻示人生、人世。

在本书《艺术心理学·作为经验的艺术》中，作者以心理学家特有的眼光去审视艺术领域，他结合本书宗旨，从经验角度深入、精辟地论述了弗洛伊德、现代派、心理学对艺术的研究，环境与人的关系，人的审美行为，人行为与体验的审美表达等，并对一些艺术家作了专门的历史性剖析，比如：小施特劳斯（J. 施特劳斯）通过音乐去化解胸中块垒，“力求让同时代人的日常生活过得轻松些”^①；布劳尔（Arik Brauer）注目于圆形事物，“关心艺术与生活之间多种多样方式和类别的重要性……献身于世界的图像化”^②；福科思（Ernst Fuchs）研究神话—宗教，意示“生命之谜”^③；洪德特瓦塞（Friedensreich Hundertwasser）深入到“时代的寂静深处”^④……目的是要“指示美好的道路”^⑤；尔德里卡（Alfred Hrdlicka）搞认知艺术，“专心致力于人的行为方式的过程”^⑥；豪斯纳（Rudolf Hausner），从事自我形象的亚当创作（他这位亚当就是体验和感知的反映），以认识自我并体现“生命原则”^⑦等。瓦尔特·舒里安先生监古稽今、言近舍远，不愧是“玄解之宰”、“独照之匠”^⑧。

本书组成如下：《人之行为与体验的审美表达》和《梦与画意之间》这两章选自《梦—画—意示·维也纳·1900—2000》（德文版，2000），《造型·从经验到认识》选自《A. 尔德里卡·创作展·1998·中国》（中文版，1998），《（造型）艺术的心理学的核心》一章为作者专为此书而写，其余均源于蓝本《作为经验的艺术》（德文版，1997）。另外，应作者和出版社的盛情邀请，为本书撰写了序言《美好人生》，惜因事繁时紧，颇为简约，诚感遗憾！

译者同瓦尔特·舒里安先生交往已有二十多年，随着时间的推移，日益深感他是一位谦虚谨慎、治学严谨、气质高尚的学者，他对科学事业的认真负责态度令人敬佩。迄今，他的专著已有《审美感知心理学》（广西，桂林，漓江出版

社，1992）、《日常生活中的艺术》（广西，桂林，漓江出版社，1993）、《青少年心理学》（四川，成都，四川人民出版社，1994，1997，第二次印刷）、《人世漫画》（四川，成都，四川人民出版社，1995）、《影视心理学》（四川，成都，四川人民出版社，1998）等五部译成中文出版。他曾先后多次访问我国，对我国（尤其四川）的心理学界和艺术界的发展都起了令人难忘的促进作用。

人类追求真善美，绝大多数的个人也追求真善美，这是永恒的真理。在西方神话中，人的生命历程由克洛托、拉刻西斯和阿特洛波斯这三位命运女神操纵。在现实世界里，人的命运历程当由人自己掌握。祝愿本书在真善美的追求历程中有助于美好人生的编织——这是出版社、作者与译者的共同心愿。

注释：

- ① 陶渊明《始作镇军参军经曲阿》。
- ② 屈原《离骚》。
- ③ 《简明不列颠百科全书·5》（中国大百科全书出版社，北京·上海，1986），第845页。
- ④ 《歌德文集·文论卷》（罗悌伦译，河北教育出版社，1991），第439页。
- ⑤ 《五灯会元·中》（〔宋〕普济著，苏渊雷点校，中华书局出版，北京，1984，10），第757页。
- ⑥ 《张大千画语录》（李永翘编，海南摄影美术出版社，1992，07），第306页。
- ⑦ 《歌德文集·文论卷》（罗悌伦译，河北教育出版社，1991），第352页。
- ⑧ 《周易·系辞下》。
- ⑨ 杜甫长诗《可叹》的开头两句：“天上浮云如白衣，斯须改变如苍狗。”

- ⑩ 《诗经·大雅·旱麓》。
- ⑪ 《文心雕龙·神思》。
- ⑫ 《歌德文集·文论卷》(罗悌伦译,河北教育出版社,1991),第391页。
- ⑬ 《孟子·离娄上》。
- ⑭ 曹雪芹《红楼梦》第一回。
- ⑮ 陆游《示子遹》。
- ⑯ 《歌德文集·文论卷》(罗悌伦译,河北教育出版社,1991),《译序》第2页。
- ⑰ 请见本书《幸而有遗忘》一章。
- ⑱ 请见本书《世界的图像化》一章。
- ⑲ 请见本书《作为发展体系的图画》一章。
- ⑳ 请见本书《洪德特瓦塞——艺术与生活之间的漫游者》一章。
- ㉑ 请见本书《洪德特瓦塞——艺术与生活之间的漫游者》一章。
- ㉒ 请见本书《国王戏剧》一章。
- ㉓ 请见本书《亚当,这就是你》一章。
- ㉔ 《文心雕龙·神思》。

序言二

深度是不会消失的

王林

在我的印象中，中国西南当代艺术和德国特别能沟通。德国表现主义和新表现主义，在20世纪80年代和90年代，都曾被西南艺术家视为楷模。1993年我在成都策划“中国经验”画展，参展艺术家大多受过表现主义熏陶，后来又受邀到德国展出。在中国当代艺术史上，西南艺术家一直执著于深度追求，他们对于时间、历史、经历的偏好，使他们在表层化和他者化的前卫艺术中显得与众不同。当我读到德国明斯特大学教授瓦尔特·舒里安博士的近作《作为经验的艺术》，感觉不仅是德国艺术而且也包括德国的思想成果，的确让人感觉十分亲近。

舒里安博士作为心理学教授，著述甚丰，其中已有不少译成中文。他视心理学为研究人的行为与经历的科学，秉承弗洛伊德对深层心理的注重，从经验层面上对人的精神进行考察。更重要的是这种考察是在当代文化背景中进行的，因为全球化、城市化这些生存条件的改变逼迫人们去学习去适应，其行为经历所造成的个人经验已成为精神分析学不能回避的研究对象。舒里安看来，在当代文化中，尽管直观性的