

TEN LECTURES ON
ARTISTIC LIFE

生活艺术化十讲

宋生贵◎著

The bottom half of the cover features a colorful, abstract painting. It depicts a path or stream winding through a forest. The colors are dominated by deep blues, greens, and bright reds. The style is expressive and somewhat surreal. A white rectangular box is superimposed over the upper part of the painting.

人民出版社

生活艺术化十讲

宋生贵 著

 人 民 出 版 社

责任编辑：杨美艳 雷坤宁

图书在版编目（CIP）数据

生活艺术化十讲 / 宋生贵 著. — 北京：人民出版社，2016.6

ISBN 978 - 7 - 01 - 016294 - 2

I. ①生… II. ①宋… III. ①生活方式 - 关系 - 艺术

IV. ① C913.3 ② J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 121820 号

生活艺术化十讲

SHENGHUO YISHUHUA SHIJIANG

宋生贵 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京尚唐印刷包装有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月北京第 1 次印刷

开本：850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张：9.75

字数：180 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 016294 - 2 定价：48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话：（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

目 录

引 言	1
第一讲 生活艺术化与当代人的生存智慧	11
第一节 在新的生存背景下获取更大生命空间	/ 12
第二节 当代新的发展进程中更需“多情”濡染	/ 18
第三节 实用性活动与艺术活动间的张力效应	/ 22
第四节 “按照美的规律”调节当代人的身心态势	/ 26
第二讲 守护诗意之源，确立人与自然界的和谐关系	31
第一节 “诗意”的本质是自由与和谐	/ 33
第二节 和谐，人与自然的天然关系	/ 35
第三节 “相融”“相拒”状态下的和谐与变奏	/ 40
第四节 人与自然界确立谐和关系的意义	/ 45

第五节 如何确立人与自然界的谐和关系 / 55

第三讲 珍重爱美天性，涵养高境界美感情怀.....65

第一节 爱美是人类的天性 / 66

第二节 美与爱结缘是生活的福音 / 71

第三节 涵养心灵是永恒的功课 / 79

第四节 追求“美感的神圣性” / 84

第四讲 识得此中真意，于平常中践行精神之约.....91

第一节 缘于“平常”的精神之约 / 92

第二节 趋于超越的绿色之洲（上） / 100

第三节 趋于超越的绿色之洲（下） / 107

第四节 化于会心的自在之趣 / 113

第五讲 激活审美发现，趋向生活情趣诗意化.....121

第一节 事物就在那里，你发现了什么？ / 123

第二节 回到当下，关注身边 / 127

第三节 发现美是一种快乐 / 131

第四节 发现美与生活的诗意化 / 138

第六讲	走近艺术：追求生命空间的诗性扩展	151
第一节	生命空间：在有限与无限之间	/ 152
第二节	特定情境，找到“上帝”的感觉	/ 158
第三节	艺术情思，使不可能与可能融通而化成	/ 165
第四节	走近艺术，为“生命的化妆”添韵	/ 171
第五节	特别案例：想到了福克纳	/ 177
第七讲	为所当为：面对消费时尚的文化批评与 审美选择（上）	181
第一节	消费社会的艺术活动效应	/ 183
第二节	对当代艺术活动中四种现象的分析与批评	/ 190
第八讲	为所当为：面对消费时尚的文化批评与 审美选择（下）	205
第一节	影响当代人提升生活艺术化品质的三种心态	/ 205
第二节	为所当为——要紧的是用心而为	/ 220
第九讲	美美与共：全球化背景下的互动与超越	229
第一节	穿越域限的文化纷呈	/ 230

第二节	前所未有的“舞台”格局	/ 235
第三节	面对新背景、新舞台的文化分析	/ 239
第四节	“和而不同”的人文智慧	/ 245
第五节	关于“和而不同”与“同一化”的辨析	/ 251

第十讲 修养与品位：常讲常新的话题.....257

第一节	传统文化中的生活艺术化资源	/ 259
第二节	生存境界是生活艺术化的精神底色	/ 267
第三节	想象力是生活艺术化的内在基质	/ 273
第四节	人文修养是美感升华的主体条件	/ 278

后 记.....299

引 言

INTRODUCTION

首先说明《生活艺术化十讲》的写作动因与传播定位。

关于该书的写作动因，总的来说可以归结为两个方面：一是现实生活中本人亲眼所见、亲身所历，或耳之所闻的一些有悖艺术化的事例，无数次地点醒、甚至刺激我来关注这方面的问题；二是与自己长期从事美学、艺术学研究的专业敏感与准备，以及学术责任有关，认为有必要对有关问题的所感所思进行梳理并表达出来，以便能够与更多的人交流。

法国雕塑艺术家罗丹说：“世界上并不缺少美，只是缺少

发现美的眼睛。”此语早已成为名言，许多人都可以脱口而出。由此名言导出，我想说的是：生活中并不缺少美，但也常有损伤美的现象，应该引起人们足够的注意！譬如，有人看到马路边花池里的花开得好看，便伸手折来把玩，或捧回自己家里；有人把山林中自由飞翔，欢快鸣啾的鹧鸪诱捕到手，卖到餐馆做成食客的下酒菜；某市举办某主题文化节期间，多次出现部分市民大肆哄抢摆放在公共场所的鲜花的情形。还有，近年来多地屡屡发生中小学“校园围殴”事件；有的青年男女互传吸毒视频，而且还相互介绍“经验”；有人将住房周围公共空间的草坪挖掉，圈占为自己家的菜园。如此等等，有的与道德有关，有的与法律有关，但同时都与人的自身修养及生活格调有关。笔者认为，如果人们能够切实提高对生活艺术化的自觉并付诸实践，那么，相信会有别样的图景出现。

在人类历史发展的进程中，得与失两个方面同时都在证明，“艺术化”对于人格人性的完善，对于人生的涵养，对于时代精神，特别是对于创造力的激活，对于人类和谐而有情致地发展与调适，都具有不可或缺的积极作用。如果能以人性的完善、人的创造潜能的激发，以及人类和谐发展的大视野看去，其意义是毋庸置疑的。如果艺术化的思维、艺术化的情调、艺术化的创造活力，真正成为每个人的生存状态和精神品质中所具备的重要成分，那则必将赋予人们的物与神、灵与肉

以形象生动的卓越之美，必将赋予时代以蓬勃和富有创造力的新景观。

笔者于20世纪80年初涉足美学与文艺学，30余年来一直执着于本领域的学习与研究。如果从2001年我发表于《文艺研究》第1期的《生活艺术化，中国传统文化中的一种境界》一文算起，笔者对生活艺术化问题的关注与思考，已持续15年之久——其实之前已有较长时间在关注了。自那之后，生活艺术化一直是我学术视野中的一个重要命题，由于对此命题的格外用心，有时使自己如梦寐般沉浸在某种境界中。那是一种什么样的境界呢？我觉得应该与这样一些意象有关：“自然”“自在”“自由”“愉悦”“和谐”“坦诚”“守信”“亲情”“友善”“关爱”“美趣”，等等。而所有这些，显然是可感且亦可悟的，但却又有某种不确定性，所以，其中具有充裕的精神徜徉空间。为此，我有感而发，引思而辨，写了为数不少的文章，这也是我如今比较有信心写作《十讲》的可靠基础。由此，使我再一次确信，在学术的途路上前行，积累是必需而且重要的。

本书是作为大学通识课读本而写作的，适合不同专业背景的读者。该书不同于美学、艺术学的专业著作，不作学术概念方面的专门解析与原理问题的系统阐释，而是立足当下，即在“全球化”大背景之下，关注当代人的现实生存状况，扫描现象，发现问题，继而进行多维度的学理性分析与评

判。笔者力图以开放性与讨论式的写作姿态与读者见面，每讲中都留有多个“端口”，以便不同的读者从不同角度进入，并能够找到话题，参与讨论。本书的目的不是提供答案，而是试图营造一种语境，以触发并带动大家以尽可能轻松自在的状态，紧贴生活的律动来共同感受与思考。

二

关于对“生活艺术化”的理解与界定，以及实现生活艺术化的可能。

首先需要说明的是：我们所讲的“生活艺术化”，并非指以生活替代艺术，也不是指对物质生活的美化或装饰化，此其一；在讨论问题的逻辑起点上，有别于《艺术原理》一类著述中“本体论”“创作论”等部分通常所讲的生活与艺术的关系辨析，此其二；在讨论的层次定性定位上，与学界讨论颇多的“日常生活审美化”不同，也绝对不是“后现代”理论中那种抹平“艺术与非艺术”界限的“泛艺术”观的言说，此其三。我们所讨论的生活艺术化，是从内在精神方面而论，即更主要的是指向人的精神世界，以及由此而外化于现实生活的艺术化境界——指向生活品质的提升，营造有意味的生

活。生活艺术化的取向，应该是艺术的思维、艺术的情调等，走出专业性艺术领域，走向生活，走向人生，力促每个社会成员、每个生活角落，都充满情感具象与创造激情的鲜活之美。这是人类全面发展的重要导向。其中，一方面需有更多富有创作天赋与艺术个性的艺术家出现，以及有更多的优秀艺术作品问世，而另一个更为重要的方面，则是将艺术情调渗透进生活的各个层面，包括人的精神格调的艺术化，物质生活的艺术化，等等。

关于实现生活艺术化的可能，可以有多种理解，我们的讨会重点则集中于三个方面：其一，以艺术化的情怀与姿态面对生活，指的是一种境界；其二，发现生活中的艺术因子，体验现实生活中包含着的丰富的艺术成分；其三，走近艺术，让艺术情趣成为世人生活中的重要部分；其四，强调当代人对精神世界的呵护，精神家园的牵挂——要时刻牢记回家的路，并且要准备好打开精神家园之门的钥匙。总之，生活艺术化必然与人的生存智慧同在，对内可以涵养心性，以强健其精神力量；对外可以感染他们，以营造和谐快乐的共生环境。

应该说，生活艺术化是人类生存中的一种人文之缘，一个人能认识并能悟彻此缘，是幸福的！这使我们想到被称作“素人画家”的那位摩西奶奶。摩西奶奶是一名美国传统的乡

村妇女，大半生都从事的是农场工作。她没有受过任何专业训练，也没有受到过任何名师指导，她拿起画笔也纯粹是因为偶然。60多岁时她的丈夫过世，而后她自己因得了关节炎，无法再下田工作，于是为了打发时间，开始画画。从此她手中的画笔就再也没有放下，她画自己童年时的生活情趣，画乡村的自然景色，画具有民俗风情的生活场面，等等。她在《自传》中讲：“我很快乐，也很满足，即便失去了丈夫，我还是必须找到新的依托；幸运的是我发现了绘画，我记起了这样一个梦想。”在摩西奶奶的世界里，艺术和生活融通于丰富的色彩中，真正达到了艺术生活化，生活艺术化，生活即艺术，艺术即生活的境界。是啊，找“依托”是重要的，每个人只要能找到适合自己的不失诗情画意的精神依托，那么，其生活必然是色彩斑斓的！

三

关于为什么要讨论生活艺术化的当下之思。

罗兰·斯特龙伯格说：“今天，个体可能更加孤独，或许因为密切的人类接触几乎不存在；孩子越来越少，家庭生活远不如从前丰富，而家人住处更加分散，相隔甚远。人们更有可

能在图书、电影、电视节目中寻找发泄情感的途径。”^①无论我们是否愿意，这种状况正在（或已经）程度不同地以不同的方式出现在现实生活中，这是对当代人的生存智慧的一种新的考验。我们知道，卓越的人生智慧，莫不重视维护精神力量的持续蓬勃，其中包含发展情感的新鲜魅力。在今天新的生存条件下，尤其需要这样的情感智慧。一个人的生活中有无精神期望与精神追求，其生存质量大不一样。有精神追求的人会生活得充实，而且这种追求可以落实到日常生存细节之，这好比一棵树，根扎得深，树冠也自然会花果锦簇，其周遭也会氤氲怡然；反之，则可能会如同柳絮般无依无着，随风飘零，不知所终。

清代人李渔在《闲情偶寄》中说：“情自中生，景自外得。”这段话原本是讲述诸艺术而抒发情感的规律的，若引伸开了看，也可视为对于人的生存隐喻着深刻的启示。所谓“情自中生”，即指人要想获得丰富、深刻的情感生活，必得自己心中先有；而“景自外得”，则认为人欲使自己的情感生活变得丰富多彩，自身须富于发现美的感觉与悟性。譬如，敏于感受并善于发现的人，总是能在生活中获得这样或那样超物的天趣。

① 罗兰·斯特龙伯格：《西方现代思想史》，中央编译出版社2005年版，第627页。

这并不意味着要刻意去逐奇求异，而是在平凡处着眼，却能够从平凡中求之不平凡，从常见的生活中发现种种艺术化的特质。著名的德国艺术史家格罗塞说过：“无论怎样伟大的诗人，都不能引出读者本身原来没有的感情，只能唤醒和发展原已经存在人心中的感情；然而，倘若没有诗人的力量，则这些高尚的心情，会比在日光照射不到的地方的种子还要睡迷不醒，而一经诗的光辉照耀着我们灵魂的时候，我们就会意识到我们能够做，或者应该做的事情，虽则神圣的年华已经消逝——倘使曾经正经地生活过的——在我们的生活里也不会不留痕迹。诗歌对我们唤起的审美感情，并不是跟我们的生活没有关系的感情。”^①生活是多色调多层次的，发现也可以是多角度，多层面的。你在细微中可能发现大千世界永恒的魅力，而在博大中也可能发现世人常情细微的叹息；可能从平淡中发现最深沉的情愫，而从孤寂中发现超越尘俗的灵魂……你可知，生活艺术化的和谐乐章已在此展开！

生活艺术化含有梦想与憧憬的元素，同时也伴随着主体的创造才情，并与人类全面而健康发展的根本取向相契合。人类生存和发展的实践表明，知、情、意自然而完善的结合，是导出美好人生的重要前提和保证。而人生的抒情格调的形成，

^① 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆 2005 年版，第 207 页。

想象空间的扩展，则是获得人生潇洒情态与理想境界的依据。它在人类发展意义上的合规律性，是一个超越历史阶段，超越地域、民族的人类的大命题。我们将视野扩大了看，可以发现，几乎所有追求精神自由、人性张扬的民族，以及不同民族每个富有创造激情的历史时期，都是格外珍重人类所应有的艺术化资质的。可是，由于物质性占有的私欲滋长，使人的包括情感精魂、精神欲求在内的本质力量，受到挤压或限制；又由于科学技术的发展，在为人类带来新的文明的同时，则又以雄踞于世的力量，通过不同方式，与人类争夺精神空间，如“为了训练某种单一的活动，其他一切肉体的和精神的能力都成了牺牲品”，^① 为了达到某种直接的功利效益，而将激情和想象排斥在外。如此而往，便使得更多的人于有意或无意之中丢失或放弃掉自身的艺术财富，弱化甚至干脆泯灭了人生中最为有趣和有活力的艺术思维和艺术情调，于是使之成为了部分艺术家的“专利”，以至成为一种社会分工，一种职业。这不光在人的全面发展上是一种遗憾，而且对于艺术的创造与发展也是很大的限制。因此，我们无论是考察与探寻传统文化中曾有的生活艺术化因素及特质，还是认同情感精魂及艺术格调对人的全面发展所产生的积极作用，最为重要的是从中获得启

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第642页。

迪，并能以此观照现实，进而作出积极而有益的调适，以面对新的时代、新的生活。

古罗马哲学家西塞罗说：“重中之重的艺术，是生活的艺术。”笔者认同之。天高云舒，风和日暖，平平淡淡却有情；从“充满劳绩”到“诗意栖居”，自自然然好境界——生活艺术化其实就在我们每个人的身边！