

赵鑫珊 著

哲学是舵
艺术是帆

上海辞书出版社

哲学是舵
艺术是帆

赵鑫珊 著

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

哲学是舵 艺术是帆 / 赵鑫珊著. —上海: 上海辞书出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5326-3736-2

I. ①哲… II. ①赵… III. ①哲学—关系—艺术—研究
IV. ①J0-02

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第090693号

出版统筹: 刘毅强
责任编辑: 吴雅仙
装帧设计: 刘锦睿

哲学是舵, 艺术是帆

赵鑫珊 著

出版: 上海世纪出版股份有限公司
上海辞书出版社

地址: 上海市陕西北路457号 邮政编码: 200040

网址: www.ewen.cc www.cishu.com.cn

发行: 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18

印张: 9

字数: 130 000

版次: 2012年7月第1版

印次: 2012年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5326-3736-2 / B · 222

定价: 48.00元

如发生印刷、装订质量问题, 读者可向工厂调换

联系电话: 021-58925888

献辞

谨以本书献给各艺术院校（美术、建筑、空间环境设计、音乐、戏剧表演、服装设计和舞蹈）的学生和广大文学艺术爱好者！

过去人们认定，图形没有味道，也没有声音，更不会有旋律；音乐也没有颜色，不会出现几何图形。但脑科学研究证明，一般人都有“通感”能力，即联通能力。这便是“统觉”，即人类的视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉这五大感觉在某种程度上是相通的，艺术家尤是。比如音乐家便能从总谱中见出一幅幅图景，莫扎特在临终前已经尝出了“死神”的味道。在艺术家身上，通感（统觉）本能比常人强烈，比如“色彩—音乐”通感，“和弦—色彩”通感，有些艺术家还是多重通感者。由此，艺术哲学便找到了能为各种艺术院校学生所适用的、神经系统生理学的统一基础或理由。

古人说：“诗人感物，联类不穷。流连万象之际，沈吟视听之区。”此处“联类”即通感，统觉，主要是把视觉和听觉联结起来。在本质上，艺术之间是相通的，这样，统一的艺术哲学便成了必需，也成为了可能。

如在建筑面前，我们用视觉来欣赏其外观，也用听觉来感受其美，用肉耳，还用心耳，更用神耳——是的，我们听建筑。

题记

进入全球一体化和电脑时代的 21 世纪，艺术哲学该是怎样的？我想，艺术创作活动若没有哲学作为指导和统率，便是散乱的，盲目的，那是一艘没有罗盘的航船；哲学若没有艺术创作为内容，那是没有实践和风帆的空荡荡的一条死船。哲学是舵，艺术是帆。有舵有帆的船才是一条好船。艺术和哲学是相互的需要，谁也离不开谁，就像一座建筑的水泥同钢筋的关系。

拍击船体的海浪声是哲学与艺术对话的声音。

在人类哲学美学 (The Philosophical Aesthetics) 的漫长历史进程中，涌现过近百个学派，各学派各有各的主张。如先秦美学、魏晋美学，古希腊美学、中世纪美学、德国古典美学，符号论美学、新托马斯主义美学、存在主义美学、结构主义美学、解释学美学……艺术世界拥有二十面体，因视角不同，人们见出的图景便有区别。艺术哲学是人类文明的一个组成部分，它无法同先辈们的遗产割断；但 21 世纪的艺术哲学又不能是东西方全部文明遗产的“大杂拌”或“大拼盘”，它既要继承，又要创新，从中透出新时代的气息。

一个人的精神怀着一个目标漫游在中西比较美学之间，审视，洞照，衡量，把新时代精神考虑进去，从中悟

出 21 世纪的艺术哲学，应放之四海而皆准。我最推崇庄子的哲学美学命题：

“判天地之美，析万物之理。”

该命题包容了丰富的智慧，它所传达的是世界哲学美学的至高境界，它的概括性是中华文明（汉字世界）对世界哲学文明的贡献。这十个字宜镌刻在物理系的大楼墙上，印在教科书的扉页上，若写在各艺术院校的大门口或教材扉页上，其效果足以抵得上五个世界顶级艺术教授的教学功能或影响，它能提升人的气质，扩展人的胸怀和视野。诚然，这句格言不会教你如何去具体地运笔作画，做空间设计，如何去演奏钢琴，却能培养你的诗人气质，去进行哲学的、立体的思考。——这比什么都重要。

4

艺术符号的重点不在理解、解释人生世界，而在表现它。艺术创作活动是形象的思维，艺术从一开始便是形象的哲学。有关艺术形象思维的本性以及艺术思维，是个很古老的课题，但它仍然会纠缠住 21 世纪的我们，不会放手。

艺术是寓于形象的哲学思维，正是在这一点上，艺术同科学思维和哲学思维区别了开来。但这三个圆圈又有公共交叉的界面。所以说，艺术的最高境界是诗，是哲学，但不是科学；哲学的最高境界是诗，但不是科学；科学的最高境界是诗，也是哲学。所以真正的、够格的艺术家在气质上应是诗人和具有哲学气质的人。艺术学院的一个重要任务就是培养具有诗人和哲学气质的人。只有具备诗人和哲学气质的人才有可能成为大艺术家。

5

科学技术的阶梯进步性很明显，很强烈，但艺术和哲学的阶梯进步性并不明显。恰如 20 世纪 90 年代的 BB 机对今天的 iPhone 手机来说几乎可以进博物馆了，而苏联五六十

← 毕加索 1939 年的作品《穿着棕色衣服的女人》。我觉得它的艺术水平或含量不见得高于 18 和 19 世纪的绘画！毕加索开创了 20 世纪的立体派艺术，他说：“我想画一只杯子。我要向你表明它是圆的，但图画的总体旋律和结构迫使我把杯子的圆形画成了正方形。”——这是他毕生追求的想象力的自由，但这也成了任意性的同义词，其中有变态、病理的成分或元素。点破”皇帝的新装“不容易。

年代的电影经典《乡村女教师》在今天仍然会感动世人。所以并不存在这样一条艺术哲学原理：电影艺术水平一定要与时俱进。

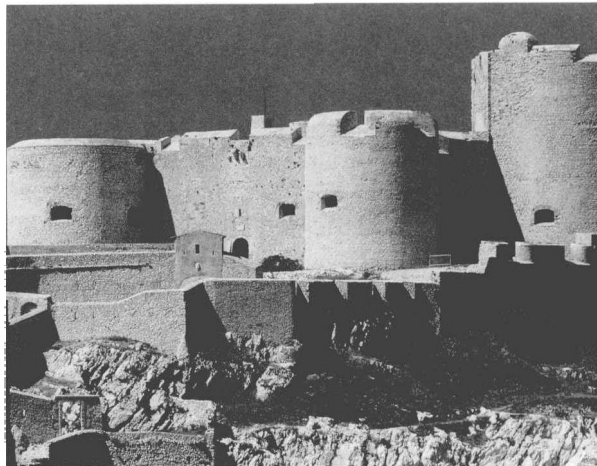
今天中国人有写诗超过了唐诗的吗？不见得！唐诗的标杆是我们望尘莫及的。

火车还是现在的好，20 世纪二三十年代的火车既摇晃，也很慢，座位也不舒适，今天的高铁，不仅快，而且稳，沙发座也很柔软，火车是硬技术，一切技术都呈阶梯性、进步性。

21 世纪的英国水彩画一定超过了 19 世纪？今天的手绘建筑艺术水平一定超过了 19 世纪？不，这种比较本身就存在

← 西欧 11 世纪后半叶修建的一座修道院教堂中的浮雕，属罗马风格 (Romanesque)。它比起古希腊罗马的雕塑艺术水平是大大倒退了！它的语言符号系统粗糙而稚拙。可见艺术并不一定与时俱进。

↑ 法国普罗旺斯公元1世纪时所建石桥遗存。当时这里为古罗马帝国的殖民地。其造型艺术和砌筑水平，有高格、古雅的境界。今天21世纪用钢铁造的桥，其艺术水平一定超过了它吗？不见得！尤其当这座古老的石桥同天上厚重的云彩组合在一起时，它那暮云壮丽显、长吟神味出的况味，绝对是今天的钢索斜拉桥所不能比拟的。

↑ 法国马赛1524年一座建在岩石岛上的要塞，其四面临海，空间设计为三个圆塔，有坚固的防御功能，给人雄浑、不可摧毁的印象。19世纪小说家大仲马的作品《基督山伯爵》使该建筑闻名于世。法国人在17—19世纪将该要塞用作监狱。就建筑艺术水平而言，它比20世纪的监狱建筑要高出许多。

↑ 今天的西班牙舞蹈艺术，其水平远比六百年前高级、先进。所以艺术女神是让人琢磨不定的，也因此她更让人心醉、迷恋。

一定的不合理性，因为艺术并不一定与时俱进。

就我个人的爱好而言，我喜欢今天的南美浪漫爵士乐，尽管它不能包容19世纪初贝多芬、舒伯特的音乐，但却有自己的艺术地盘，两者是互补的，相互不能吞并。如此看来，艺术女神有着她个人神秘的角落，艺术哲学的光芒休想照亮它，更无法穿透、洞悉它。艺术女神的一个凸显特点是多重人格（Multiple Personality），她永远有不为美学家和艺术哲学家所洞悉的神秘性。这看似遗憾，但其实有神秘的世界才让人留连，眷恋，什么都被人洞穿了，

艺术还会叫人心醉吗？

艺术符号作为一种对人的感官知觉富有强烈冲击力的语言（广义的语言），它构建在一块坚固、永恒的基石上，这便是人性（The Human Nature）。人性的进化速度很慢，而艺术的本质也是如此。人性的范围和界限在本质上规定了艺术的范围和界限，越出人性范围和界限的艺术符号是异化了的，是非人性的，非艺术的。即便是变态心理现象，那也在人性的范围和界限之内，没有出界。如同性恋，它也在界内；动物世界也有同性恋。

艺术的最深根源在人脑。脑科学原理是艺术哲学的根本基础，若要再刨根问底，一直追问下去，那么脑科学原理的背后便是庄子的天道或造物者。一切“游人”到此必止步。这是艺术哲学最后、也是最高的一条原理。这时，人只有沉默，心里充满了一团敬畏，本质上，它是宗教性质的或者神学的地界。

世界上只有两种人：无神论者和有神论者。一切够格的艺术家在本质上都是清晰的、出自自觉意识的有神论者。

← 法国巴比松画家村，江西美术专修学院创始人余工手绘，2007年夏。他的线条不仅会说建筑语言，也会讲述树木的植物生理结构语言。如果别墅是小提琴，那么树木便是钢琴伴奏。没有树木的建筑是单薄、单调、枯燥的，树木对别墅是优美、稳重的衬托。

6

7

→ 法国卡尔卡松中世纪城堡，余工手绘，2007年6月。他的线条潇洒而准确，从飘逸中透出了优美的律动和秩序，这既是绘画秩序，也是神的秩序……“给我潇洒、洒脱和不拘一格的线条，我便能把整个世界画下来！”这是一位视觉艺术家的心胸、姿态和浩然之气，紧接着才是过硬的手绘技巧。一软一硬，软硬兼施，才完美。

关键问题是有关神的定义——

比如你在高考的前一个月同母亲一道去某寺庙或教堂祈祷，愿神保佑你考上北大、清华。这样的神是没有的，也绝对不会有！神常常参与艺术创造活动，尤其是一流创造，神必到场；或者说，只有神到场，艺术创造才成为一流。——古今中外，莫不如此！最高级的艺术灵感一定是神的启示，这便是“诗境之神”，即“出神入化”或“神化”的境界。这里的神同寺庙、教堂里的神毫不相干。

可以说，艺术史上的一切精品都是“神化所致”，直到今天，这条艺术哲学原理都没有变。“诗应有神助”，这是杜甫提出的著名命题，它是一块金砖，是构建艺术哲学大厦有关“诗论”（诗哲学）的墙体基础之一；“下笔如有神”是杜甫提出的另一个命题，这个命题常同“读书破万卷”联系在一起。“读书”是因，“有神”是果。可见，杜甫是有神论者，但他的神同寺庙里的泥菩萨没有关系。

书有两种：有字之书和无字之书。对于艺术学院的学生和艺术家来说，读自然这本无字之书比读有字之书更重要。只有师从大自然，师从天道或庄子心目中的“造物者”，才有望成为大艺术家。——师大自然山川动植草木鱼虫重于师人。江西美术专修学院地处江西武宁县横路乡西海畔

（西海为一大水库，长约160公里，宽约三四公里，水深平均40多米），这里风景粗犷、原始、野性、蛮荒，且有好几百个小岛点缀、散落其间，正是一部打开的无字之书，我曾在这里乘了两个多小时快艇，与该学院学生同感其得天独厚的自然环境。学生在这里俯而读，仰而思，每日运笔，做功课，画画实践，之后才能渐渐走进“诗而入神，至矣尽矣”的高超境界。所谓“篇终接混茫”，混茫境界，七远也：广远、阔远、深远、幽远、淡远、渺远和迷远，我称之为“永恒的七远”。这“七远”是科学、艺术和哲学三大领域的最高境界，极玄之域，也是“神”的品质、性格和属性。神没有形，没有躯体，只有上述“七远”。

艺术是神的语言。艺术家通过艺术语言（比如空间环

← 柬埔寨吴哥窟的建筑废墟，江西美术专修学院导师夏克梁的麦克笔手绘作品，2010年。

↑ 奥地利与德国南部交界处一小镇，江西美术专修学院教师沙沛手绘，2007年6月27日。这是沙沛以其简洁的线条表达飞扬的神采，他的“黑线诗”有凌云健意纵横之妙，他在倾心吐胆，指点你见出小镇的宁静与祥和。

境设计)同神沟通，再把沟通结果传达给亿万大众。所以艺术家的本质是“巫师”，万众通过他(她)才能听到神的声音。在神与万众之间，艺术家是中介者。

法国新托马斯主义美学代表人物马利坦(Jacques Maritain, 1882—1973)既是神学家，也是哲学家，他提出过两个重要的哲学美学命题：

1. 最高存在只能是上帝，它要通过艺术家的神秘直觉才能认识。这是一种创造性的直觉。

2. 只有以上帝为中心的人道主义才能把世俗秩序神圣化。艺术家的真正创造只能是上帝的启示。

马利坦在这里所说的“神的启示”，在本质上和庄子的天道或造物者的启示相通。这种启示也是庄子“泛爱万物”、“上与造物者游”的最高报酬，是庄子“天地之友”

应得到的奖赏。这也是成语“天道酬勤”的含义。天道是庄子的核心观念或关键术语。从事艺术，这人类的创造(The Human Creation)，日夜同艺术在一起，就是同“天道”美学和“神的启示”美学在一起。人只有这样才不会失魂落魄，灵才有所寄，魂才有所托。就这一点而论，一切真正的艺术家都是“朝圣者”，他们的姿态是“五体投地”，一丝不苟。

科学使哲学可信，艺术使哲学可爱。既可信又可爱的哲学是健全的哲学，好哲学。

艺术创造活动从几万年前(史前史)开始，它的本质便是将人生世界符号化，直到今天依旧如此，没有改变。艺术世界说到底就是人工符号世界。人是创造符号也消费符号的动物，正是这一点才把人和野生动物区别了开来。离开了人工符号，人便不复存在。

艺术学院是培养善于创造卓越人工符号的最高学府。

为了把握艺术的本质，应借助符号语言去走近、洞照艺术世界。符号是有意义的，但没有哲学内涵的符号便不是艺术。比如蛇，人类最早将对之既恐惧又敬畏的蛇雕刻在岩石上(图1，土耳其出土，约公元前8000年)，蛇在很漫长的一段时期内成了一个艺术符号，如认识之树上的蛇(图2)，西方人常把树和蛇这两个词组成一个句子，一个艺术符号，最典型的是亚当和夏娃以及蛇同认识之树组成了一个艺术符号(图3)，这个空间设计非常古老，它的艺术效果明显，象征意义也非常突出。

我们知道得越多，我们会发现不知道的东西更多，已知世界的大小同未知世界的大小成正比！这点同我们的常识相反，我们原以为知道的东西越多，不知

8

图 1

图 2

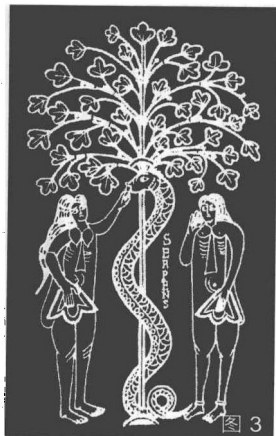

图 3

9

道的东西便会越少。这是哲学的见解同常识的见解之间的差别，这种差别也是人在宇宙中的根本处境。

艺术创造活动的最高使命之一是表达人类的根本（哲学）处境，包括用音乐（旋律）语言符号系统，用寓言（庄子便喜欢用寓言讲哲学），用绘画，用雕塑……

10

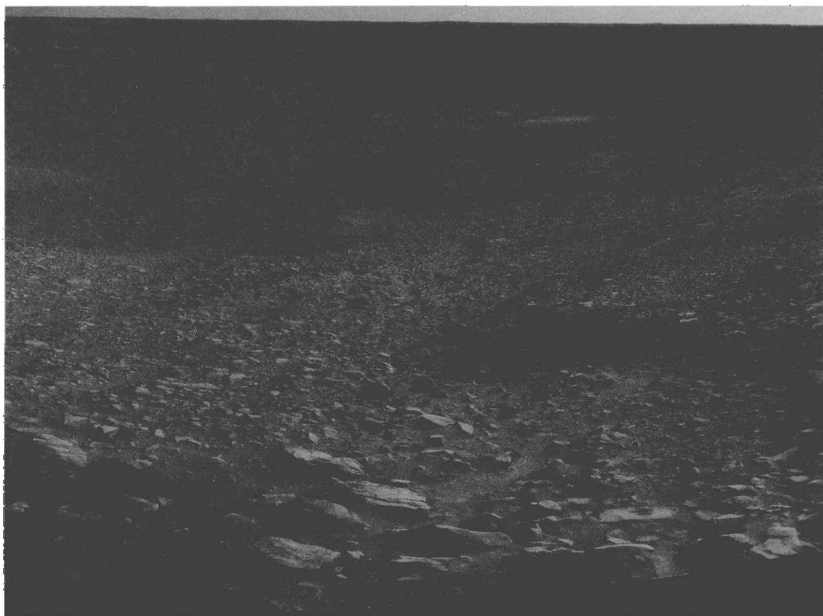
在宇宙中，人既渺小又伟大。当人把火星上的万古红色蛮石石块图片发回地球，让地球人能用双眼见到火星上的物质，人真的很伟大。但相对宇宙的无限，人的渺小又太显然。这伟大和渺小的两重性集于一身，是人类永恒的特点。艺术创造理应把这特点符号化，把这种 21 世纪人类才有的伟大艺术符号化，于是新时代的开拓气息才会迎面扑来……

我们终于省悟过来：

人，只有走在追求美的路上，人才成其为人。

人，不是为饱暖，而是为追求美而生，也为追求美而死。

→ 这是宇航员发回地球的火星表面图片，这万古不语的红色蛮石石块本质上也是符号，其设计、创造者只能是造物主或上帝。在我们已知的宇宙星球上遍布着各种各样的岩石，可见造物主偏爱用岩石构造宇宙。本质上岩石是由不同的化学元素排列组合而成的，而上帝是最伟大的结构主义者或空间设计师。

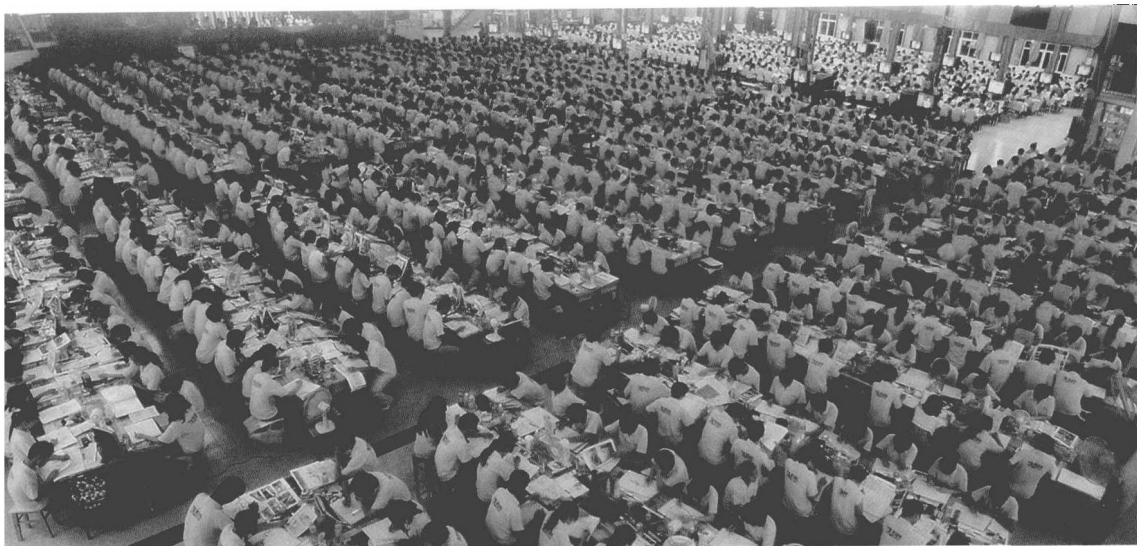

序：本书的缘起

2011年8月初，我应邀去位于江西省武宁县横路乡的江西美术专修学院讲演，主题是《艺术·人生·哲学》。2008年冬季我来讲过，当时听课的手绘建筑培训学员约1500名，这回增至3000人！学员来自全国各地，包括香港，大家全集中在新建的钢架大厅内，百来张长桌子，蔚为壮观。男女学员平均年龄约19、20岁。每人桌上有台电脑，设备先进。据说每人每日平均要画十二张画。这种“斯巴达克式”的教学用在21世纪的绘画领域，是该院创始人余工的教育哲学理念。这种场景、规模和方式在全世界也属仅有。

这次讲演之余，余工向我提出了江西美术专修学院的教学规划中需要开设“艺术哲学”讲座的事。“应该设个有关‘艺术哲学’系列讲座，把学生的思考和理论层面提高些。”余工说。他的提议令我夜不能寐。讲演固然可以，将讲演的内容写成文本更有意义。虽然这并不容易，但这样的写作之旅充满了希望。

欲探求庄子的“天地有大美”，不能枯坐在书房苦思冥想，要同古今中外一些著名高手碰撞，与艺术哲学家交游，听其议论之宏辩，观其心胸之秀伟、浩博。2011年8—10月，我几乎天天呆在上海图书馆，直面浩瀚的艺术哲学方面的图书与参考文献，让我的思路更开阔。俯而读，仰而思，我努力把各种资料和观点碾碎，营养我，为我所用，然后

↑ 江西美术专修学院课堂。面对来自全国各地三千学子讲课，能不精神振奋？这就叫特来情绪，也是我撰写这部书稿的初衷，加上余工有意无意为我出了一个绝好的序列讲座题目，合起来即成了一个“火星”，把我积聚满腔的干柴点燃。

诉诸文字，将之传达给美术学院、建筑学院、空间设计、音乐学院、戏剧和电影学院、文学院……的学生和研究生，以及社会上广大的读者。

它也是我的内心独白，我要努力传达落叶动秋声、月影落江寒的意境，那是神的暗示，若用精神病理学的观点去看，其本质为虚幻或幻妄。介乎于真理（真如）与幻妄之间的世界才是艺术符号世界。

目录

献辞

题记

序： 本书的缘起

- 1 § 1 推进人类艺术符号语言发生变化的动力是什么？
—— 艺术的进化方向

- 19 § 2 人性中的怀旧情结和艺术创作

- 24 § 3 爱曲线美，就是爱上帝 —— 关于曲线的自然哲学思考
  - 26 一、宇宙层面
  - 28 二、地球层面
  - 31 三、神学（形而上）层面
  - 32 四、人体曲线美

- 42 § 4 艺术的本性 —— 王尔德艺术世界观评析
  - 43 一、艺术世界高于现实世界
  - 49 二、重新评价“为艺术而艺术”
  - 53 三、艺术创作的本质是“自我表现”

- 55 § 5 比较自然美和艺术美
  - 58 一、我看海洋风景画
  - 62 二、绘画艺术无法包括抽象的“实在”对象
  - 63 三、人性渴望有三个层面的楼房安顿自己的灵魂
  - 65 四、自然与艺术：各有所长