

art

艺术 哲学 初步

廖国伟 / 著

广东人民出版社

*An Introduction
to the Philosophy
of Art*

J0-02

2

廖国伟 著

An Introduction
to the Philosophy of Art

艺术哲学 初步

广东人民出版社

北方工业大学图书馆

00536614

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术哲学初步 / 廖国伟著. —广州: 广东人民出版社,
2003.6

(初步系列)

ISBN 7-218-04315-1

I. 艺… II. 廖… III. 艺术哲学—基本知识
IV. J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 009324 号

责任编辑	余小华
封面设计	李松樟
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	肇庆市科建印刷有限公司
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	7.25
插 页	1
字 数	165,000 千字
版 次	2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷
印 数	3,000 册
书 号	ISBN 7-218-04315-1/J·165
定 价	16.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

目 录

第一章 我们为什么需要艺术	(1)
第一节 艺术与人类的诗意存在	(1)
一、艺术与日常生活的联系：海德格尔、梵高与旧皮鞋.....	(1)
二、艺术是对现实缺乏的想象性满足：阿 Q 精神的意义.....	(3)
三、艺术象征着人类的诗意存在：《桃花源记》和共产主义社会.....	(4)
第二节 什么是艺术	(6)
一、艺术是一种形式规则系统：声音与音乐.....	(6)
二、艺术是一种象征符号：红绿灯、向日葵和小便壶.....	(7)
三、艺术的情感性：李白登临怀古，大理石与泰姬陵.....	(12)
四、艺术是现实关系的优美化表达：泰戈尔的《泰姬陵》与艺术家的哭泣.....	(14)
第二章 艺术意象	(18)
第一节 意象的含义	(18)

- 一、意象是一种表意的媒介：“意以象尽”和“得意忘象” (18)
- 二、意象是一种主观感觉中的感性形象：“杨柳依依”和“雨雪霏霏” (20)
- 三、意象是一种心理表象：感觉经验的重现 (21)
- 第二节 意象的功能 (23)
 - 一、意象赋予情感以一种生动的形象：南国的清秋与孤舟 (24)
 - 二、意象作为一种思维方式：禅宗的师徒问答 (25)
 - 三、意象的象征功能：《荒原》和《城堡》 (27)
- 第三节 艺术意象的类型 (30)
 - 一、视觉意象与听觉意象：“江枫渔火”和“夜半钟声” (30)
 - 二、触觉意象：坚硬与柔软 (32)
 - 三、感觉综合意象：“暖风”、“寒林”、“清秋”、“微雨” (32)

第三章 艺术与形式 (35)

第一节 艺术形式的意义 (35)

- 一、作为一种情感表达方式的 艺术形式：“穷途哭返”和“我在想妈妈” (35)
- 二、作为象征性和优美化表达的艺术形式：从劳动号子到唐诗、宋词 (37)

第二节 形式与内容的关系 (40)

- 一、形式与内容的相互连结：电影《黄土地》中的无字对联 (40)

二、形式和内容的相对独立性：“为赋新词强说愁” 和“天凉好个秋”	(42)
第三节 艺术形式的作用：意义化与优美化	(43)
一、形式对内容的构造与加工：文学与音乐中的《天 方夜谭》	(43)
二、艺术形式将内容赋予特定的内涵和意义：宝钗和 黛玉的咏花诗	(47)
 第四章 绘画 音乐 电影	(51)
第一节 音乐：音响的象征性	(51)
一、音乐的象征性与抽象性：“声外之音”与“有理 不在声高”	(51)
二、相对不确定的象征意味：无标题音乐	(52)
三、相对确定的象征意味：《梁祝》和《彼得与狼》	(54)
第二节 音乐美学和音乐的存在方式	(55)
一、自律论和他律论的音乐美学：音乐是否表现情感	(55)
二、音乐与人的心灵的天然联系：钟子期夜闻击磬	(58)
三、音乐的存在方式：在场与不在场	(61)
第三节 电影：可见的世界	(63)
一、电影：一种新的视觉艺术形式	(63)
二、电影艺术的特点：蒙太奇与综合性	(65)
第四节 绘画：一种看世界的方式	(72)
一、绘画是以一种视觉方式看世界：“散点透视”和 “焦点透视”	(72)

- 二、绘画是一种象征性的视觉符号：竹子是红的还是黑的 (78)
- 三、绘画是人类集体视觉表象的再现：吴道子和李思训的蜀道山水 (82)

第五章 艺术再现与艺术表现 (85)

第一节 再现与表现的联系与区别 (86)

- 一、再现与表现的涵义：客观描绘与主观表达 (86)
- 二、再现与表现的联系与区别：柳宗元的《江雪》诗和倪云林的山水画 (87)
- 三、再现与表现在艺术活动中的意义：镜子与灯 (89)

第二节 再现与表现：艺术理论中的一对基本范畴 ... (96)

- 一、再现论和表现论是古典艺术理论对艺术本质的界定：亚里士多德和柏拉图 (97)
- 二、再现与表现贯穿于一切艺术理论和艺术实践中：从古典艺术到现代艺术 (103)

第六章 艺术与时间 (108)

第一节 不可逆转的时间在艺术中回旋 (109)

- 一、伤时叹逝是艺术的一个永恒的主题：朱自清的《匆匆》和奥古斯丁的茫然 (109)
- 二、艺术使个体超越时空的局限：“有的人死了，但却永远活着” (113)

第二节 自然的时间与心理的时间 (115)

- 一、关于时间的意识：柏格森和康德如是说 (115)

二、想象与记忆中的时间：“去年花里逢君别，今年 花开又一年”	(118)
第七章 艺术与偶然性	(122)
第一节 由偶然性构成的生命与艺术世界	(122)
一、艺术把偶然性凸现在我们前面：对偶然性的叙述 与表现	(122)
二、生活中的偶然性与艺术中的偶然性：电影《魂断 蓝桥》和玛拉的命运	(123)
第二节 偶然性在艺术中的作用	(126)
一、偶然性作为我们思考人生的一种方式：电影《疾 走罗拉》	(126)
二、偶然性与悲剧：亚里士多德的悲剧理论和《俄狄 浦斯王》	(129)
第八章 艺术与象征	(132)
第一节 象征的涵义	(132)
一、艺术是“创形象以为象征”：艺术的一个特征	(132)
二、象征的涵义：人为性，符号性和意义性	(133)
第二节 象征的两大类型	(136)
一、叙事性象征：人们为什么要叙事	(136)
二、表意性象征：音乐及其意味	(139)
三、表意性象征的特点：象征体的主观意义	(141)
第九章 艺术与民族文化心理	(144)
第一节 艺术与民族文化心理性格的联系	(144)

一、民族文化心理倾向对文学艺术的深刻影响：川端康成与日本民族心理性格·····	(145)
二、不同的感知模式在艺术中的体现：整体的直觉感悟与理性的逻辑分析·····	(147)
三、艺术与集体的心理经验：宋词的婉约与宋代人的心理氛围·····	(149)
第二节 中国古典诗词的传统意象与中华民族心理性格的倾向·····	(153)
一、中国诗歌的传统意象的阴柔特征性：芳草斜阳中的悲凉·····	(153)
二、“上善若水”：阴柔心理性格的哲学表述·····	(160)
第三节 中国古典诗词的听觉意象：一种集体的听觉领悟模式·····	(166)
一、关于听觉意象：回荡在耳际的古老声音·····	(166)
二、听觉意象的类型性与集体共识性：月下闻笛的乡愁·····	(168)
三、听觉意象的虚拟性和想象性：巫峡啼猿不是悲·····	(171)
四、听觉意象的象征性和寓意性：杜鹃啼归与捣衣砧声·····	(174)
第十章 艺术产生和发展的社会情境和文化语境·····	(178)
第一节 社会情境是艺术产生和发展的文化条件·····	(178)
一、社会情境在艺术文化中的地位：艺术不是孤立的·····	(178)
二、社会情境和文化语境的内涵：新历史主义与文化诗学·····	(182)

第二节 社会情境的结构及其在艺术文化学中的意义

..... (186)

一、社会情境是艺术产生和发展的基础：一种整体的

综合..... (187)

二、社会存在的必然情境与个体偶在情境：《红楼梦》

的产生是必然的吗？..... (188)

三、社会情境的共时态与历时态：《万历十五年》的

视点..... (192)

第十一章 艺术创作与无意识..... (196)

第一节 艺术创作中的个体无意识..... (196)

一、艺术创作中的个体无意识：作家的童年记忆和梦

..... (196)

二、个体心理经验中的无意识：词人秦观的“斜阳”、

“烟雨”..... (198)

第二节 艺术创作与集体无意识..... (202)

一、荣格的集体无意识—原型理论：同一类型的心理

经验..... (202)

二、作为集体无意识的时代精神对艺术创作的影响：

同时用千万人的声音说话..... (204)

第三节 中国古典诗词色彩意象结构中的集体无意识

..... (207)

一、色彩的文化意味：色彩成为一种表达..... (207)

二、中国古典诗词的色彩趣味：青青白白的世界

..... (209)

三、民族心理性格的折射：对阴柔冷调的偏爱..... (212)

四、农耕文明的感觉模式和色彩趣味：全唐诗中的色彩与物象.....	(215)
----------------------------------	-------

后 记.....	(219)
----------	-------

第一章 我们为什么需要艺术

第一节 艺术与人类的诗意存在

一、艺术与日常生活的联系：海德格尔、梵高与旧皮鞋

说起艺术，人们会想起那些高雅而美好的东西：音乐、绘画、舞蹈、戏剧、电影和文学等等。从原始先民打制的石器、用贝壳串成的项链、原始洞窟里的壁画到今天摆在博物馆中的达·芬奇、毕加索的绘画；从陕北贫困荒凉的黄土高原上的信天游到今天在音乐厅演奏的贝多芬、莫扎特的交响乐；从儿童在祖母那里听到的童话故事到获得诺贝尔文学奖的文学著作，我们通通称之为艺术。从这里，我们可以看到两点：一是艺术1的种类和样式十分繁多；二是艺术一直伴随我们人类集体和个体的成长：从茹毛饮血、刀耕火种原始先民到发达工业社会的现代人，从目不识丁的山野牧人到满腹经纶的饱学之士，从呀呀学语的幼儿到白发苍苍的老人。可以说，凡有人群的地方就有艺术，无论它的趣味是高雅还是粗俗，也无论它的样式是精制还是简略，对艺术的需求是我们生活中不可缺少的一个组成部分。

然而，我们是否想过这样的问题：我们为什么需要艺术？

要回答这个问题，我们先来看这样一个例子。

荷兰现代画家梵高有一幅著名的油画《农鞋》，梵高曾经多次画过这双鞋——一双破旧的皮鞋。这双破鞋有什么好看的？德国哲学家海德格尔对这幅作品有一个很经典的解释，他说：“从农鞋磨损的内部黑洞洞的敞口中，劳动者艰辛的步履显现出来。这硬梆梆、沉甸甸的破旧农鞋里，聚集着她在寒风料峭中迈动在一望无际永远单调的田垄上步履的坚韧和滞缓。在这农鞋里，回响着大地无声的召唤，成熟谷物宁静馈赠及其在冬野的休闲荒漠中无法阐释的冬冥。这器具聚集着对面包稳固性无怨无艾的焦虑，以及那再次战胜了贫困的无言的喜悦，隐含着分娩时阵痛的哆嗦和死亡逼近的战抖。”^①从海德格尔对梵高的这幅《农鞋》的解释中，我们可以看到，一双破旧的皮鞋因为它凝聚着农民的劳作艰辛，对粮食收成的焦虑与喜悦，还有农民对生活的希望与恐惧而成为艺术的题材和人们的观赏对象，所以，梵高才多次去画这双旧鞋。

其实，我们为什么需要艺术也是基于同样的理由，古往今来丰富多彩、无法穷尽的艺术作品存在的价值即在于它凝聚我们人类集体或个体的欢乐、忧愁、悲伤、喜悦、焦虑和希望等感情，而成为与我们的日常生活和生存意义相联系的东西，因此才会成为我们的需要。一方面，我们把自己的种种内在需要和感情通过音乐、舞蹈、绘画、文学等等艺术形式表达出来，所以我们可以在艺术中找到人类各种情感的表达；另一方面，我们也从这些凝聚着人类的内在需要和感情的艺术形式中观照和体验我们的情感和内在需要，并从中使我们的情感得到宣泄和缓解，精神境界得到升华。这就是我们人类需要艺术的一个理由。

^① [德] 海德格尔著、彭富春译：《诗·语言·思》，文化艺术出版社 1991 年版，第 35 页。

二、艺术是对现实缺乏的想象性满足：阿 Q 精神的意义

我们需要艺术的第二个理由在于：现实境况都是不圆满的，在我们的现实需要和满足之间都会有一定的距离，我们都生活在需要与暂时满足的矛盾关系中，一个愿望满足了又会产生新的更大或更多的愿望。从个体方面来说，每个人都生活在需要——缺乏——满足——新的需要这种无尽循环的矛盾境况中；从人类整体来说，存在着历史的必然要求和这种要求不可能实现之间的矛盾，如同人类对理想社会的追求一样。然而，任何社会条件都不可能全部满足人的所有需要与愿望，我们人类时刻处于现实缺乏的境况中，如果我们时时处处都想让我们的愿望取得实际的成就和满足，这不仅是我们人类的一厢情愿，而且这种要求会使我们每个人都会陷入痛苦的泥沼中而不能自拔。这样，我们就需要一种方式来想象性地满足和实现我们的需要和愿望，以达到从心理上去超越现实的困境。

我们都知道鲁迅先生的小说《阿 Q 正传》里的阿 Q，他是阿 Q 精神的象征，而阿 Q 精神的实质是一种精神胜利法。对于阿 Q 来说，未庄人对他的嘲笑、讥讽、欺凌，是他无法避开的现实境况，加上他自身的弱点：软弱、无能、爱虚荣、欺软怕硬等等，故而，他常常不能取得实际上的成就和胜利，他要快乐地生存下去的唯一办法就是以精神上的自我安慰去超越他所面临的种种现实困境。阿 Q 是可笑和可怜的，却也是可爱的，他能以心理超越去建立起他的自尊，以精神胜利法去蔑视社会对他的歧视和凌辱，所以阿 Q 又永远是满足和快乐的。其实，我们每个人身上都在不同的程度上有着阿 Q 精神的因素及其变种，我们每个人都是生活于不同境况中的阿 Q，因为我们都有无法逃避的现实困顿和烦恼，我们也无法时时处处取得现实上的成就和满足。故而，我们无论是人类集体还是个体都需要以

心理超越去面对种种现实中无法满足的愿望和需求。

几乎人类社会历史中所有的艺术作品，都能让我们以想象性的方式去满足现实中无法满足的愿望，以心理满足的方式去超越那现实的苦难和困扰，让我们在想象和激情中暂时忘却现实的苦难和缺乏。于是，我们可以看到：越是贫穷苦难的地方，人们越需要欢乐和艺术的安慰，贫困的乡村里看戏的人感觉像过节一样。在荒凉贫瘠的黄土高原上，陕北人的“信天游”却是那么地优美、高亢、激越，歌声饱含着他们的忧愁以及他们对欢乐的渴望等情感和需求。还有对于人间的相思离别之苦，人们就以：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，”“但愿人长久，千里共婵娟”的词句去获得一种心理慰藉。而在穷困潦倒中的曹雪芹，却描绘了一个：“花柳繁华之地，温柔富贵之乡”的美好世界，以寄托他的美好愿望。

所以，我们说，艺术是一剂缓解痛苦，安慰痛苦灵魂的良药，它让我们在想象和激情中超现实的缺乏和困苦，我们人类以及每一个个人都需要和热爱艺术。

三、艺术象征着人类的诗意存在：《桃花源记》和共产主义社会

德国哲学家海德格尔引用诗人荷尔德林的话说过：“人诗意地居住。”对此，海德格尔解释说：“‘人诗意地居住’是说诗意创造首先使居住成为居住。诗意创造真正使我们居住。”又说：“诗意是人类居住的能力……当诗意适宜地出现时，那么人将人性地居于此大地之上，即‘人的生活’乃是‘居住地生活’”。^① 按照海德格尔的理解：人的生存本质上是充满诗意

① [德] M·海德格尔著，彭富春译：《诗·语言·思》，文化艺术出版社 1991 年版，第 187 页。

的，人的生活应当是充满诗意的生活，当人诗意地居住于大地之上时，大地才成为大地，人才作为人而人性地居于大地之上。而没有诗意的生活，如同动物一般活着。

我们知道，诗是艺术和人类理想的集中体现，人诗意地居住于大地之上，这意味着人应该通过自己的活动去创造一种充满意义的美好生存环境，而不是像动物一样只靠本能和感觉活着。人和动物有许多区别，然而拥有艺术和文化却是人与动物最重要的区别之一。艺术和文化只是为人生存并与人的生存相联系而充满了意义。

人的生存本质上是诗意的，也即意味着人从来都不会满足于现有的生存境况，人有追求更美好生活的愿望，有提高自己生存质量和精神境界的渴望和能力。古希腊哲人柏拉图设想的《理想国》，中国古代圣哲老子向往的“小民寡国”，诗人陶渊明描绘的《桃花源记》，马克思、恩格斯设想的共产主义社会等等人类所向往和追求的理想社会，无不充满着诗意的光辉。古往今来的哲人、智者乃至庶民百姓，人人都希望过着一种充满诗意的生活，渴望着创造一种充满诗意的生存环境。我们文明的进步、社会的发展、科技的进步乃至我们全人类的努力和每个个人的终身奋斗，其最终目的，都是为了建造一个充满诗意的美好社会并幸福地生活于其中。

而以诗歌为代表的种种艺术形式，它在美好的理想社会没有成为现实的漫长岁月里，在人类及其个体所面临的种种生存困境中，以及在人们的困惑、茫然、焦虑、缺乏等等现实境况中，担当起超越现实局限和缺乏的重任，它以想象性的满足方式和象征性的表意系统，使我们从种种现实的困境和缺乏中暂时解脱出来。它以种种象征符号和优美化的形象去表达我们的诗意生存和对美好的追求。

为什么艺术一直伴随着人类成长？为什么各民族以及每一

个男女老幼都需要艺术？这绝不仅仅是我们为了打发无聊的时光而采用的一种消遣的方式，最重要的是，艺术是人类诗意存在的真实反映，对艺术的需要根植于我们人性的深处，无论是在痛苦、烦恼、忧伤还是在幸福、欢乐的时候人们都需要艺术。在人类成长的漫长岁月里，艺术不知道安慰过多少痛苦的灵魂，也不知道艺术鼓舞和振奋了多少沉沦的人生。我们沉闷、乏味、单调的人生因为有了艺术而充满了诗意的光辉，我们短暂、有限而渺小的人生因为有了艺术才走向了永恒、无限和伟大。在这种意义上，我们才说，艺术是我们诗意存在的象征。斯达尔夫人说过：“但凡能感受强烈和深刻的爱情的人，在他们身上都存在着诗意。”

第二节 什么是艺术

前面我们说过：艺术因为凝聚着我们的理想、愿望、需求、焦虑等等情感而成为与我们的生活紧密相连的东西；艺术还是对人类超越存在困境和以想象性的方式满足现实缺乏的一剂良药；同时艺术还是一种我们人类诗意存在的象征系统。那么，这个对于我们人类及其个体如此重要的艺术到底是什么？这个看似简单的问题其实是一个众说纷纭而没有统一答案的难题。

关于“艺术是什么？”俄国作家列夫·托尔斯泰在他那本著名的著作《艺术是什么》一书中，列举了几十种定义。关于古往今来的美学家，艺术理论家对艺术的种种不同的看法，我们暂且不管它，让我们先从艺术特征入手来看艺术是什么？

一、艺术是一种形式规则系统：声音与音乐

先来谈谈声音与音乐。我们都知道音乐是艺术的一个种