

艺术文章写作概论

陈池瑜 著

ART
+
WRITE

山东教育出版社

陈池瑜 著

艺术文章写作概论

ART
+
WRITE

山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术文章写作概论 / 陈池瑜著. — 济南: 山东教育出版社, 2018

ISBN 978-7-5328-9321-8

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术—应用文—写作
IV. ①H152.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第057933号

艺术文章写作概论

陈池瑜 著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司
出 版 者: 山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编: 250001)
电 话: (0531) 82092663 传真: (0531) 82092663
网 址: www.sjs.com.cn
发 行 者: 山东教育出版社
印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司
版 次: 2018年3月第1版第1次印刷
规 格: 880mm × 1230mm 16开本
印 张: 18.25印张
字 数: 370千字
书 号: ISBN 978-7-5328-9321-8
定 价: 69.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

(电话: 0539-2925659)

目 录

第一章 艺术文章写作的基本条件

- 001 第一节 什么是艺术文章
- 005 第二节 艺术文章是思想的表现
- 009 第三节 艺术文章写作与语言
- 018 第四节 艺术文章写作的材料准备
- 026 第五节 艺术文章写作的表达技巧

第二章 艺术理论文章写作

- 033 第一节 立论性艺术理论文章写作
- 046 第二节 反驳性艺术理论文章写作
- 056 第三节 艺术理论文章写作的逻辑性
- 063 第四节 艺术理论文章写作的创造性
- 070 第五节 艺术理论文章文体写作分析

第三章 艺术评论文章写作

- 081 第一节 什么是艺术评论
- 084 第二节 艺术批评家的基本条件
- 105 第三节 艺术评论文章写作与批评方法
- 137 第四节 艺术新闻文章写作
- 161 第五节 艺术评传文章写作

第四章 艺术史文章写作

- 177 第一节 艺术史文章写作的基本要求
- 183 第二节 艺术史文章写作与艺术史学研究方法
- 195 第三节 艺术史个案研究和专题研究文章写作
- 206 第四节 艺术断代史与门类史写作
- 219 第五节 艺术通史写作

第五章 艺术学科学学位论文写作

- 237 第一节 艺术学科学学位论文写作的选题与创意
- 240 第二节 艺术学科学学位论文写作的论证与表述
- 244 第三节 艺术学科学士学位论文写作
- 256 第四节 艺术学科硕士学位论文写作
- 266 第五节 艺术学科博士学位论文写作
- 286 后记

第一章

艺术文章写作的基本条件

第一节 什么是艺术文章

目前,有许多关于一般文章和文学创作方面的教材或研究专著出版。一般大学中国语言文学系和外国语言文学系都要开设写作课程,教给学生一般写作常识。此外还有公文写作一类的著作出版,帮助公务员或机关秘书学会规范的公文写作。至于文学创作类著作,则是帮助广大青年文学爱好者学习如何写作小说、诗歌、艺术散文、报告文学、戏剧文学脚本或电影电视文学脚本的。总的来讲,这些教材或专著都是为了帮助读者在某些方面增加写作知识,掌握一些特殊的写作规律和技巧,虽然各自的侧重点不一样,但共同目的只有一个,即提高写作水平,把文章写得更好。

那么,我们所说的艺术文章的写作包括哪些内容,其目的又是什么呢?

艺术文章是指除文学创作(包括小说、诗歌、艺术散文)以外的关于艺术思想与问题研究,艺术思潮、创作与欣赏的研究,艺术史、艺术家、艺术作品及当代艺术活动的研究,艺术评论、艺术新闻、艺术传记及艺术杂文等方面的文章总称,也包括上述方面的研究专著。艺术文章写作即是上述关于艺术的研究和评论等方面的文章和专著的写作,艺术文章写作技巧,即是关于各种类别艺术文章写作的方法与技术。我们学习艺术文章的写作,就是要从一些优秀的艺术文章与著作中分析、总结出一定的写作规律,了解与掌握艺术文章写作的一般方法与技巧,从而达到帮助我们提高艺术文章写作水平的目的。

上述所说的艺术文章范围包括得比较广泛,从艺术门类来讲包括绘画、雕塑、音乐、戏剧、电影、文学等,我们主要以美术即绘画、雕塑、工艺美术与设计艺术、建筑艺术等的文章写作为主要对象,同时兼及音乐、戏剧、电影、文学等艺术门类的文章与写作分析。此外,从艺术文章本身来讲,除艺术史、艺术作品分析、艺术批评、艺术新闻、艺术欣赏、艺术评传等文章外,还包括艺术思想、艺术理论方面的文章写作。而关于艺术思想、艺术理论方面的文章常常是美学与哲学研究的一个方面,这种文章一般来说理论性强,比较艰深,有的还比较玄奥。因此我们所说的艺术文章还和一般

图1 萨莫色雷斯的胜利女神，约公元前190年，云石，高244厘米，巴黎罗浮宫

哲学、美学文章有关，当然是关于艺术的美学与哲学文章，这些文章也可以归于一般理论文章之中。

我们为什么要学习写作艺术文章呢？艺术文章在社会和文化生活中有什么作用呢？

艺术文章、著作是艺术研究成果的主要载体，由它们组成的学科是人文学科的一个部分，其中优秀的艺术文章、著作，具有较高的学术价值，是人类的精神财富之一，古代的一些优秀的艺术文章和著作，例如刘勰的《文心雕龙》、谢赫的《古画品录》都成为经典文献。黑格尔关于艺术史和美学的专著成为黑格尔庞大的理论体系中的一个有机组成部分，海德格尔关于艺术本源的探讨成为他的存在主义哲学的一个部分，卡西尔关于艺术语言与符号的研究成为他的符号主义哲学的一个部分。他们对世界本源，对主体的研究和对人类精神活动、认识活动的探讨离不开对艺术的思考，这些著名的大哲学家都

写过我所称之为的“艺术文章”。

艺术文章在社会生活中也有一定的作用。例如，在1917年前后，胡适在《新青年》上发表的《文学改良刍议》及陈独秀组织的有关戏界革命、小说界革命、美术革命方面的文章以及关于白话文与文言文的讨论，形成巨大文化思潮，在文化革命和社会革命中起了极大的推动作用。此外，艺术文章一般来说是以艺术为对象，对艺术加以研究，总结艺术创作规律，特别是艺术理论与艺术评论的文章，一旦发表后，将会反过来对艺术创作产生影响。当代艺术评论文章及涉及当代艺术的文艺理论文章，对艺术创作的导向以及社会对艺术的观念导向常常起到重要作用。至于艺术理论文章和艺术批评文章对推动艺术创作向前发展也是显而易见的。例如，20世纪初的1907年德国美学家沃林洛尔出版的《抽象与移情》（图1）将古希腊、文艺复兴艺术作为移情艺术的源头，而将古罗马晚期的工艺美术、中世纪装饰艺术（图2）作为抽象艺术的源头，从而对这两大类艺术各自的特征进行了较为充分和深入的研究，虽然当时现代抽象艺术还没有出现，但对现代抽象艺术的产生及20世纪抽象艺术的发展起到了推动作用。《抽象与移情》被认为是现代抽象艺术的纲领性文献之一；另一部

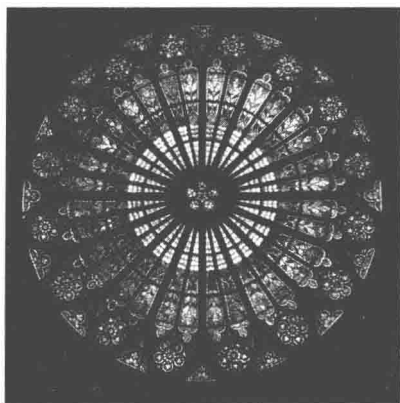

图2 斯特拉斯堡大教堂的玫瑰窗，法国，11—15世纪

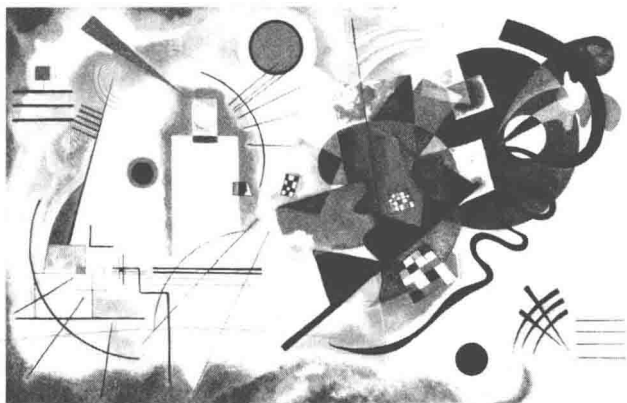

图3 康定斯基，黄-红-蓝，1925年，画布油彩，127厘米×200厘米，巴黎蓬皮杜艺术中心

被认为是现代抽象艺术纲领性文献的理论著作，是由康定斯基于1912年出版的《论艺术中的精神》。写作该书时，康定斯基刚刚进行抽象艺术创作试验，在这部著作中，康定斯基提出艺术是“内在需要”的表现，并对抽象艺术（图3）的形式因素进行探讨。《论艺术中的精神》《抽象与移情》均对20世纪早期抽象艺术的产生和发展产生了比较大的影响。20世纪五六十年代在美国产生了具有世界影响力的、美国历史上第一个被国际公认的画派，即抽象表现主义。该派的理论家和批评家格林伯格一系列批评文章和阐述抽象表现主义的理论文章，毫无疑问对波洛克、罗斯科等抽象表现主义画家产生了极大的影响。我国当代美学家、艺术理论家王朝闻结合艺术创作与欣赏实际经验写了一系列艺术论文和评论文章，如《欣赏，再创造》《再艺术些》《一以当十》《喜闻乐见》《不到顶点》《不全之全》等，总结了一些艺术创作与欣赏规律，对指导艺术创作和帮助观众进行艺术鉴赏均起了积极作用。

艺术文章在社会中还具有提高大众欣赏能力和感受艺术作品能力的作用。一般来说，艺术作品本身，要通过一定方式与观众见面，例如美术作品展览、音乐会、电影放映、戏剧、舞蹈演出等方式，这些方式使大众与艺术作品直接接触并使艺术发生审美作用，这也是“美育”的主要方式。对艺术品的直接观赏是任何其他方式都不能代替的。此外，艺术文章对社会美育也起一定的作用。例如当一部思想深刻、艺术性强的电影即将放映和刚刚放映时，在报刊上及时发表有关评论和作品形象分析之类的文章，肯定会帮助观众来理解这部电影的内容和形象。一篇关于一次美术作品展览的综合评论，对观众更加清晰地把握这次展览的各种作品风格形式特征可能产生更深的印象。2012年1—3月，中国美术馆为了纪念邓拓诞辰一百周年，将经过两年修复的邓拓于1964年捐献给国家的140多件我国古代绘画珍品全数展出，并作为新春佳节向首都观众提供的一次良好的审美欣赏机会和进行传统文化教育的实践活动，受到社会的高度赞扬（图4）。为了让观众加深了解这些作品的艺术价值，

该馆公共教育部请中央美术学院薛永年教授、清华大学美术学院陈池瑜教授、故宫博物院余辉研究员撰写相关论文,并在该馆向公众举办研究邓拓捐献的这批珍品的艺术史价值的系列讲座,帮助观众更加深入地理解这批绘画珍品的意义和审美与艺术特征。至于帮助大众掌握有关艺术理论和艺术欣赏的一般常识,更是艺术欣赏文章的重要任务。例如丰子恺出版的多部关于音乐欣赏、绘画欣赏方面的著作,对学生和广大青年提高音乐、美术修养起了积极作用。

也就是说,艺术文章与艺术作品一起对社会的美育产生作用,因而艺术文章是社会整个文化活动和美育活动的一个有机组成部分,对提高大众的艺术修养、净化观众的心灵情感都有一定的意义。

学习艺术文章的写作,对于艺术院校学生来说也应该是他们整个学习内容中的一个重要方面。现在有些艺术类的学生忽视文章写作,这是片面的。当然艺术类的学生应该把掌握某一门类的专业知识的学习作为重点,如美术学院的学生学习绘画、雕塑技巧,这当然是首要任务,但学习艺术文章的写作,也可以帮助他们学习专业知识。有不少大艺术家也是一边创作,一边总结创作经验,进行艺术文章的写作,例如列夫·托尔斯泰写作过《艺术论》《安格尔论艺术》《德拉克洛瓦的日记》等,都是重要的艺术文章,其理论价值还很高。在这些文章的写作过程中也加深了列夫·托尔斯泰、安格尔等艺术家对艺术特征和创作规律的认识,对他们的创作起了积极的推动作用。此外,艺术院校本科生毕业时,除了完成创作外还要完成毕业论文写作,进行毕业论文答辩,艺术文章写作就成为非常实际的一件工作了。至于美术学、音乐学等理论专业的本科生、硕士生和博士生更应重视艺术文章的写作,他们的学习和研究成果主要是通过毕业论文和学位论文体现出来的。艺术文章写作水平提高了,同时也就是

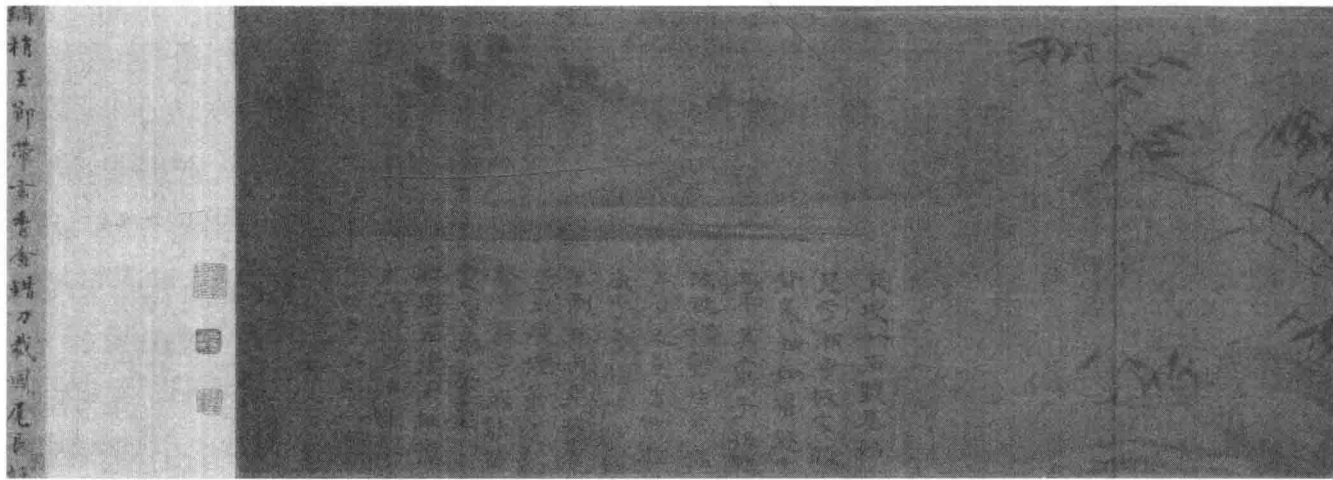

图4 潇湘竹石图,〔宋〕苏东坡,28厘米×106厘米,手卷,绢本水墨设色

掌握了某些写作方法和能力，为毕业后在不同的工作岗位上写作其他文章也奠定了基础。

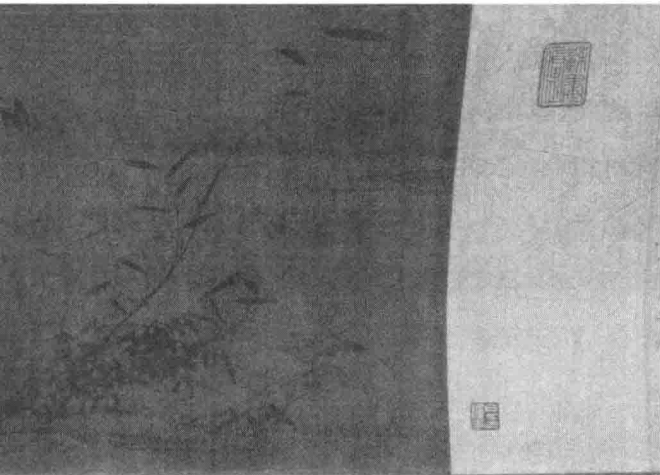
那么艺术文章写作的最基本的条件是什么呢？我们将它概括成四个方面，即思想、语言、材料、技巧。下面我们就从这四个方面来加以论述。

第二节 艺术文章是思想的表现

艺术文章写作的首要条件是思想，文章是思想的表现形式。常说的“做文章”，不是凭空做出来的，要有材料才能“做”，而在材料中首要的东西我认为就是思想。俗话说“巧妇难为无米之炊”，没有思想而要做文章，就像巧妇做无米之炊一样难以完成。

训练写文章，我认为首先就是训练思想。没有听说过一位有思想的人或一位思想家（当然也要具备一般写作知识）不能写或写不出、写不好文章的，康德、黑格尔、马克思、萨特、老子、庄子、刘勰这样一些大思想家总是想办法将自己的思想成果转化成客体对象，也就是要把思想的内容写成文章。也许他们没有追求写文章的方法，但是他们的文章都表现了他们独特的思想，因而有极高的思想价值和理论价值。反之，也没有听说过，一个没有思想的人能够写出好文章来。思想是文章的内容，没有思想就是没有内容，一篇文章没有内容怎么能成为好的文章呢？

相对于思想来说，文章的写作与表达方法是次要的，因为思想是文章的灵魂，有了思想，总会找到相应的方法将它表现出来，写成文章。记得鲁迅说过，他没有刻意学写小说的技巧，就是读了几篇白话小说和翻译小说及自己也翻译了几篇小说，这样开始写小说，并在《新青年》等杂志发表小说。其中《狂人日记》《阿Q正传》成为中国现代小说史上的经典之作，不管现在和将来对鲁迅的杂文及其有关活动做如何之评价，但是像《狂人日记》《阿Q正传》等小说，其思想价值和艺术价值都是不朽的。也就是说鲁迅首先是一位思想家，他把几千年来礼教“吃人”的本质通过“狂人”的口将它说了出来，另外鲁迅通过对国民性

中某些阿Q式的“精神胜利法”之类的弱点，“怒其不争”“哀其不幸”加以洞察。有了这些作品内容，加之他很快学习、掌握一般写作小说的技巧，这样便创作出诸如《狂人日记》《阿Q正传》《伤逝》《孔乙己》等优秀小说。艺术文章的写作也是这样，一旦我们对某个问题有了一些深入思考，有了一些新的心得，然后将它写成文章就是水到渠成、瓜熟蒂落的事了。

当然写文章在某些时刻也能帮助和刺激思想，也就是说写文章有时对思想的形成和表达会起推动作用。这样两种情况时有发生，一种情况是当思想正在酝酿，加以催化，写成文章。那么这一思想成果将会由文章而变为现实存在，但是如果这时你没有写作欲望，或者由于懒惰，或者由于其他事情插入而中断思考，后来又无心对这一问题继续思考，那么你原来有关某一问题的思想相对来说便夭折了。当然不排除这些思想内容和观念将来你会将它转移到别的问题上去或者过若干年后重新思考，再写文章。因此我们要自觉养成写文章的习惯，有时一种思想一篇文章还没有成熟时，可以先写成札记或小文章，待成熟时再写成大文章，不要因懒惰而浪费思想，浪费思想是最大的浪费，因为思想是无价之宝。另一种情况是，原来对某一问题或者对某一领域中的问题的思考还不成熟，没有打算写作这类问题的文章和著作，但这时杂志或者出版社找到你约稿，你若答应写作的话，那么你要当成任务来完成，由于有写文章的任务，倒过来会激励你去思考问题和研究问题，最后写成文章或者著作。例如我写的那篇《加强美术学学科建设》的短文，在1997年第4期《美术观察》上发表后产生了一些反响，当时如果不是我主编《美术学研究》丛刊，需要一篇发刊辞，那篇文章是不会写的。再如1991年我应邀参加中国艺术研究院由王朝闻主持的国家项目《中国美术史》十五卷本的现代部分的美术史论研究成果方面的编著工作，这样开始收集材料，后来萌生了写作我国第一部《中国现代美术学史》的念头，并报批为国家哲学社会科学基金（艺术科学）青年项目。虽然，王朝闻主编的《中国美术史》的现代、当代卷因故夭折了，但是我的《中国现代美术学史》却出版了。如果不是当时接到中国艺术研究院的这一任务，可能我这段时期不会专门来搜集中国现代美术学史的资料和系统思考有关的问题，写成有关中国现代美术学史的论文和著作。当然，不研究这一问题，可能这几年我会研究另外一些问题，写作另外一些文章。

总之，思想是文章的灵魂，艺术文章写作的首要条件是要有思想，艺术文章是艺术思想的表现，有时候艺术文章写作也会激活艺术思想。

下面我们看看艺术文章如何表达艺术思想内容。

如：克罗齐《美学原理》中关于“直觉的知识”：

知识有两种形式：不是直觉的，就是逻辑的；不是从想象得来的，就是从理智得来的；不

是关于个体的，就是关于共同的；不是关于诸个别事物的，就是关于它们中间关系的；总之，知识所产生的不是意象，就是概念。

——克罗齐：《美学原理》，朱光潜译，北京，外国文学出版社，1983

意大利著名美学家克罗齐和英国哲学家科林伍德被称为是表现论美学派别的代表，克罗齐认为艺术、美，就是直觉与表现。直觉这一概念是他的美学思想的核心概念。他在《美学原理》第一章即“直觉与表现”，第一节“直觉的知识”第一段就开宗明义地写下了这样一段话，翻译成中文不到一百字，但其思想明确、观点鲜明。作者用对比的方法，将知识概括成直觉和逻辑两种，进而对这两种知识的研究对象、思维特点和这两种知识产生的不同结果均作了比较，而且将二者对立起来，真可谓言简意赅、提纲挈领，没有一句多余的话。一句话就是一个思想观点。由于这段话放在全书的第一节，而且运用对比和排比的方式表达，既让人容易记忆，同时又给读者以强烈的印象。克罗齐这样强调直觉的知识，采用“不是……就是……”非此即彼的方式表达，将直觉与逻辑并列，显然是为了抬高和加强对直觉的认识。然后下面他就开始论述直觉在日常生活中虽然被认为很重要，如教育理论家极力主张首先要发展学童的直觉功能，批评家在评判艺术作品时，只凭直接的直觉下判断而要撇开抽象概念，但是直觉在理论与哲学中却没有得到同样应得到的承认。理性的知识很早就有逻辑去研究，这已是世所公认不容争辩的，相比之下“研究直觉知识的科学却只有少数人在畏缩地辛苦维护”。显然，克罗齐是要抬举直觉，强调直觉，实际上也正是如此，他对直觉与知觉、直觉与想象、直觉与美学、直觉与艺术，都进行了系统而深入的研究，他的美学与艺术理论，甚至可以称为直觉论的美学与艺术理论。

由此可见，克罗齐关于直觉知识的不到一百字的语言，包含着丰富的思想，或者说，它甚至包含着一种理论体系。

再如刘海粟的《艺术是生命的表现》一文，在这篇三千字的短文里，刘海粟非常明确地表达了一种艺术观点、一种艺术思想。

任何一种艺术，必先有自己的创造精神，然后才能表现自己的生命；若处处都是崇拜摹仿，受人支配，则他表现的必不是自己的生命。最高尚的艺术家，必不受人的制约，对于外界的批评毁誉，也视之漠然。因为我的艺术，是我自己生命的表现……

——刘海粟：《艺术是生命的表现》，载《学灯》，1923年3月18日

刘海粟是一位艺术家，他不同于克罗齐对艺术和美的问题作逻辑的哲学探讨，而是从艺术经验和创作体验出发阐述艺术见解。他认为艺术创作是“吾人对现实世界的感受而产生的”。画家作画

图5 [清]石涛,古木垂阴图轴。纸本设色,175厘米×50.7厘米,辽宁省博物馆藏

都是从内心有感而发,所以艺术表现,要内部的激动越强越好,越深刻越好。“表现在画面上的线条、韵律、色调等,是情感在里面,精神也在里面,生命更是永久地存在在里面。”这样他从艺术要表达对世界的感受开始,论述何以艺术能表现自己的生命这一思想,然后再进一步论述制作艺术应当不受别人支配,不受自然的限制,不受理智的束缚,不受金钱的役使;“而应该是超越一切,表现画家自己的人格个性、生命,这就是有生命的艺术,是艺术之花,也是生命之花”。经过这些论述,比较清楚地表达了刘海粟的艺术即生命表现的观点,他写作这篇文章的时候年仅25岁。在20世纪20年代初,像刘海粟这样明确地主张艺术即生命表现的观点,在中国还是一种新的艺术思想和新的艺术观。

清代著名画家石涛不仅在山水画创作中取得杰出成就,而且在绘画理论上也提出了新思想。他写作的《话语录》(或称《苦瓜和尚话语录》)包含着石涛对绘画本体及山水画创作规律的深刻见解。如在《话语录》“一画章第一”中,创造性地提出了“一画论”思想:

太古无法,太朴不散,太朴一散而法立矣。法于何立,立于一画。一画者,众有之本,万象之根;见用于神,藏用于人,而世人不知,所以一画之法,乃自我立。……此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此,惟听人之握取之耳。人能以一画具体而微,意明笔透。……盖自太朴散而一画之法立矣。一画之法立而万物著矣。我故曰:

“吾道一以贯之。”

——俞建华注译：《石涛话语录》，1页，南京，江苏美术出版社，2007

石涛可能受到老子“道”的概念的影响，老子将“道”看成天地之始、万物之母。石涛则创立“一画”的概念，将“一画”提到众有之本、万象之根的高度，也就是将“一画”视为绘画哲学的最高概念。太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣，法于何处而立，即立于一画。它虽有广阔的用途，但为世人不知，所以一画之法乃自我石涛创立。他将一画看成是绘画创作的根本法则，可收尽天地宇宙万物，亿万笔墨都发于一画而又归于一画，掌握一画的总规律，就能在创作中“具体而微，意明笔透”，万物都能在绘画中彰显出来。他所说的“吾道一以贯之”就是以一画一以贯之，将一画论贯穿在他的整个艺术思想之中（图5）。有关一画的思想，是石涛结合创作经验深入思考后创造出来的，对其后的中国画家创作观念产生了很大影响。

总之，要写好文章，首先要有思想，要有新颖的、独特的思想。如何才能有新颖的、独特的思想呢？这就要靠我们平时训练思想，学会思想，而且还要思想思想，所谓思想思想，就是用自己的思想去思考别人的思想，看别人的思想有哪些价值，有哪些是可取的，我们可以借鉴。同时也思考别人思想中还存在哪些缺陷，需要纠正，需要补充，需要发展。因此思考别人的思想，可以刺激我们的思想，启迪我们的思想，激活我们的思想，发展我们的思想。思想既有突破性，也有历史继承性。所谓思想思想的另一层涵义，是反思我们自己的思想，即我们的思想成果和正在形成中的思想，我们要不断反思，反思的结果是要完善我们的思想，修正我们的思想，这样使我们的思想更加精当，更加正确，更加具有学术价值和理论价值。我们有了新颖的、独创的、精妙的、正确的思想，然后运用相应的表现手法，写成艺术文章就是很自然的事了。

第三节 艺术文章写作与语言

语言是思想的外壳，思想要借助语言这种工具进行。一般来说，艺术创造中的思维活动，有时候虽然也要借助语言，但大多数情况下则可以直接运用感性的生动形象进行思维，进而创造出具体、生动、鲜明的艺术形象。这被称为艺术创作思维或形象思维，毛泽东在给陈毅谈诗的信中就说过“诗要用形象思维”，科学家钱学森将人的思维分为三种，即逻辑思维、形象思维和灵感思维。在文艺艺

术创作中主要运用形象思维和灵感思维。在科学研究中主要运用逻辑思维,钱学森认为科学研究有时也要借助形象思维和灵感思维。此外,在理论研究和逻辑思维中则要运用语言进行思维 and 思想,语言成为思想的工具和思想的形式,思想的结果也要靠语言和语音组成的概念来表现。艺术文章写作的工具也是语言,作者关于艺术问题的思想、关于艺术评论的内容都要通过语言加以述。

我们在讨论艺术文章和语言关系的时候,有必要对语言的本质、语言和符号的关系作一个粗略的了解。

20世纪最出名、影响最深远的语言学家之一费尔迪南·德·索绪尔(F. D. Saussure, 1857—1913)有一本影响深远的著作《普通语言学教程》。这本书是索绪尔去世后,由他的两个学生根据索绪尔在日内瓦大学于1906—1911年三度讲授普通语言学课程的笔记以及根据索绪尔的一些手稿及其他材料编辑整理而成,于1916年在法国巴黎出第一版。这本书涉及许多当时讨论的重大语言学问题并提出许多重要观点。例如语言的共时性与语言的历时性问题,语言的个人性和社会性问题,语言的能指和所指问题。关于语言和符号的关系,关于符号学科学(卡西尔创造的符号学是20世纪中叶的事情)他都提出了预测。他在“语言在人文事实中的地位:符号学”一节中指出:

语言是一种表达观念的符号系统,因此,可以比之于文字、聋哑人的字母、象征仪式、礼节形式、军用信号等等。它只是这些系统中最重要。

因此,我们可以设想有一门研究社会生活中符号生命的科学;它将构成社会心理学的一部分,因而也是普通心理学的一部分;我们管它叫符号学。它将告诉我们符号是由什么构成的,受什么规律支配。因为这门科学还不存在,我们说不出它将会是什么样子,但是它有存在的权利,它的地位是预先确定了的,语言学不过是这门一般科学的一部分,将来符号学发现的规律也可以应用于语言学,所以后者将属于全部人文事实中一个非常确定的领域。

——索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,37页,北京,商务印书馆,1985

索绪尔非常明确地把语言学归属于符号学。索绪尔关于语言特征的观点认为,语言是听觉形象和概念相联系的确定的部分,个人不能独自创造语言,也不能改变语言,语言只凭社会的成员之间通过的一种契约而存在,个人必须经过一个见习期才能懂得它的运用。语言是一种符号系统,在这个系统里,只有意义和音响形象的结合才是主要的。语言既然是音响形象的堆栈,文字就是这些形象的可以捉摸的形式。这是索绪尔关于语言特征的基本观点,他把语言看成一套符号系统,这对符号哲学产生较大影响。

德国哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer, 1874—1945)是20世纪最重要的哲学家。

1919年起,卡西尔任汉堡大学哲学教授,1930年起任汉堡大学校长。在汉堡时期,卡西尔逐渐创立了自己的所谓“文化哲学体系”。这一体系,由他的三大卷巨著《符号形式的哲学》构成,晚年他到美国后,又写作了《人论、人类文化哲学导论》一书。卡西尔对语言哲学的研究使他成为20世纪这一领域的重要先驱者之一。在美学方面,人们一般都把他看成是20世纪30年代以后西方兴起的符号美学运动的“开路先锋”,把他与他在美国的学生苏珊·朗格一起创立的符号论称为“卡西尔—朗格的‘符号论’”。

卡西尔在《人论》中阐发过这样的思想,即人只有在创造文化的活动中才成为真正意义上的人,也只有文化活动中,人才能获得真正的“自由”。人与其说是“理性的动物”,不如说是“符号的动物”,亦即人是能够运用符号去创造文化的动物。卡西尔认为,人和动物区别的秘密在于:人能发明、运用各种符号,所以能创造出他自己需要的“理想世界”,而动物却只能按照物理世界给予它的各种“信号”行事,所以始终不知何为“理想”,何为“可能”。

如果说,人是能够创造符号的文化存在物的话,那么语言这种东西则是符号系统中的最重要的代表。人类语言在早期阶段更带有诗意性、直观性与隐喻性特征。随着人类智力的发展,语言也向逻辑性、清晰性、科学性发展,甚至上升到高度抽象化的语言,如数学语言、自然科学语言等。我们把人类语言大致上可以分成三大类,其一为普通语言,即大众都用来进行交流的语言,即使理论思维、逻辑和哲学研究也是使用这种普通语言,虽然他们使用的语言具有很强的专业性和较艰深,但仍与大众进行交流的语言在形式系统上是一致的。其二为科学语言,即自然科学家使用诸如数学语言、物理学语言,他们创造了各门科学中的特殊形式符号,如数学公式、方程式等。运用这些语言在科学家的圈子中亦能进行思维和进行交流。其三为艺术语言,即艺术家如画家、雕刻家、音乐家、舞蹈家他们创造和使用的语言。按照列夫·托尔斯泰的说法,人们用语言(即普通语言)互相传达思想,而人们则用艺术互相传达情感。我们把画家使用的色彩、线条,把雕刻家使用的石头、块面造型,把音乐家创造的和声、旋律、乐音,把舞蹈家创造的身段节律运动统统称为艺术语言。这三种语言是人类创造的广义的语言的基本组成部分(此外还有手式语言等),也是人类创造和使用的符号的主要部分。

卡西尔1942年4月23日在美国康乃尔大学讲演的讲稿《语言与艺术》中指出:

语言和艺术,可以看作我们人类全部活动的两个不同的汇聚点。对我们来说,似乎再没有比语言和艺术再熟谙的事物了。

自我们生命诞生之日,自我们意识之光乍一闪亮时,语言就与我们形影不离。……语言宛