

哲学与艺术

艺

天津社会科学院出版社

哲 学 与 艺 术

王颂华 沈乃泉
李凤臣 吴兆双 著
张锦华 徐学兰

· 上 篇 ·

哲学与艺术

著者/王颂华 沈乃泉 李凤臣
吴兆双 张锦华 徐学兰

出版/天津社会科学院出版社
地 址:天津市南开区迎水道7号
邮 编:300191
电 话:(022)23364046 转 519

发 行/新华书店北京发行所

印 刷/天津市宝坻县第十印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 开本 11 印张 260 千字
1998 年 4 月第一版 1998 年 4 月第一次印刷
印数:1-3000

ISBN 7-80563-687-7

B·034

定价:20.00 元

前 言

如何加强和提高艺术院校哲学教学的针对性和吸引力,对艺术院校大学生进行卓有成效的哲学教学,这是多年来一直困扰着艺术院校哲学教学的难点问题,也是艺术院校哲学教师在教学改革中一直努力探索和研究的核心理问题。为此,我们根据邓小平同志指出的“学马列要精,要管用”的原则和马克思主义理论课教学改革的要求,认真总结和概括我们长期从事艺术院校哲学教学实践的经验和教训,撰写了这本《哲学与艺术》。该书以艺术院校哲学教学的难点问题和核心问题为切入点,以哲学与艺术之间的理论到实践的诸多关系为展开线索,来进行理论分析和体系构建,故此,该书的主题是哲学和艺术的关系。

对哲学与艺术之间关系问题的研究,古今中外的学者已经取得显著的成果。我们撰写这本《哲学与艺术》的过程中,就是在吸收前人的优秀成果的基础上,对问题进行系统而全面的理论分析的同时,更注重对哲学与艺术之间的动态把握,为读者呈现一幅哲学与艺术之间从理论到实践诸多关系的动态图景。

理论联系实际是理论学习的基本原则,也是多年来哲学教学一直在探讨的问题。联系实际是多方面的,联系社会实际、思想实际固然重要,但在艺术院校如何联系艺术实际也是不容忽视的问题。在过去的教学中,往往是理论加实例,没有将哲学和艺术有机地结合起来,把学生的哲学思维引向深入,真正做到理论联系实际。针对上述问题,我们进行了深入的探讨,突破了原有哲学教学

体系,大胆的进行尝试性改革,形成了以实践发展为主线索和基础的、哲学与艺术间多维关系的动态铺陈所组成的理论体系。当然我们的这些探索只是初步的,还有待于更为深入的探讨和研究以丰富、完善这个体系的内容,因而目前本书的体例只是以“讲”为单位,同时照顾各讲之间的内在联系。我们希望通过实践,听取意见,经过不懈的努力,使哲学与艺术间多维关系的理论探讨日臻成熟。

本书分别从静态分析和动态把握两个角度来探讨哲学与艺术间的多维关系。全书分上、下两篇,上篇“世界观、价值观、艺术观”侧重理论分析,下篇“中西方哲学与艺术”偏重于个案解析。虽然上、下篇各有侧重,但上篇的理论探讨中有机的融入了典型实例,下篇的个案解析以马克思主义哲学基本原理为指导,因而该书特色就在于理论结合实际,论中有史,史中有论。尤为重要的是,无论是上篇还是下篇,都是以实践发展作为主线索和基础的,将哲学与艺术之间的多维关系置于动态的实践过程中来考察。综上所述可知,本书是一个由上下篇各十二讲辐辏而成的、以理论联系实际为特色的逻辑框架。

本书上篇的理论分析围绕马克思主义世界观、价值观和艺术观这个核心展开,马克思主义哲学的基本原理有机地融入上篇十二讲的论述之中。上篇的十二讲从其逻辑关系上可以分成四个组成部分,其中第一部分(第一讲)是上篇的总论,从整体上论证了社会主义精神文明尤其是社会主义艺术的指南只能是马克思主义哲学。第二部分(第二至五讲)将世界观与价值观同艺术观有机地融合为一体并以艺术观的形式表现出来。第三部分(第六至八讲)就各种思维方式在艺术创作活动中的地位和作用进行比较分析。第四部分(第九至十二讲)就艺术同科学演进,社会发展之间的互动关系展开深入分析。

本书下篇的十二讲,紧紧围绕着中西方哲学与艺术之间的相

互作用这个核心进行多角度分析。哲学和艺术作为意识形态的构成要素,自其产生起就一直相伴而生,相互作用,相互促进,时至今日,依然如故,其间,既有中国古代哲学思潮与民族艺术、西方哲学流派与西方古今艺术流派之间的单维度作用,也有交融着的中西哲学与更新着的艺术观念之间的多维度作用。择其要者,我们演绎成下篇十二讲。下篇也分为四个部分,其中第一部分(第一讲)为下篇的总论,把哲学与艺术间相互作用的不同文化背景作一整体透视。第二部分(第二至五讲)就中国古代对民族艺术发生重大影响的几种重要的哲学观点进行解析。第三部分(第六至九讲)对西方哲学自古至今如何渗透到西方艺术之中并制约其发展的轨迹进行整体透视,透视的焦点定位在现代西方哲学流派上。第四部分(第十至十二讲)主要是借助中西哲学的比较研究来探讨哲学与艺术的相互作用问题。

本书选题的切入点虽然是艺术院校哲学教学,但是它突破了原有的哲学教学体系,涉及了教科书之外的许多问题。因此,本书的对象不限于艺术院校大学生,对艺术工作者,一般青年学生以及对哲学与艺术有兴趣的同志也大有裨益。当然,我们对哲学与艺术问题的研究只是初步的,还需要与同道者进一步交流切磋,继续研究,诚恳地希望读者对我们这本书提出宝贵意见。

作 者

1997年11月

目 录

上 篇

世界观 价值观 艺术观

第一讲 马克思主义哲学是社会主义艺术的指南

.....	(1)
一、社会主义艺术与精神文明建设.....	(1)
(一)社会主义艺术及其特征	(1)
(二)社会主义艺术在精神文明建设中的地位和 作用	(6)
二、马克思主义哲学与社会主义艺术.....	(8)
(一)实践范畴是马克思主义哲学理论体系的核心	(8)
(二)马克思主义哲学之特点	(10)
(三)马克思主义哲学是社会主义艺术的指南	(13)
第二讲 社会有机系统中的艺术和艺术家	(20)
一、社会有机系统的构成.....	(20)
(一)社会结构是一个动态的有机系统	(20)

(二)社会的物质生产方式是社会有机系统的 基础	(24)
(三)政治和思想结构是上层建筑的基本成份	(29)
二、社会有机系统中的艺术	(31)
(一)艺术及其本质特征	(31)
(二)艺术的社会功能	(32)
(三)作为思想上层建筑要素的艺术	(37)
三、社会有机系统中的艺术家	(48)
(一)艺术家的出现是生产力发展的结果	(48)
(二)艺术家在社会有机系统中的地位和作用	(49)
第三讲 价值、人的价值、艺术价值	(53)
一、价值	(53)
(一)价值范畴在实践中形成与发展	(53)
(二)价值的特征	(58)
(三)价值与评价	(61)
二、人的价值	(65)
(一)人的价值的涵义	(65)
(二)人的价值的特征	(66)
(三)人的价值的实现及其评价	(68)
(四)艺术家的价值及其实现	(71)
三、艺术价值	(76)
(一)什么是艺术价值	(76)

(二)艺术品的审美价值和商品价值	(77)
(三)艺术价值评价标准的确定性和不确定性	(80)
第四讲 人化自然、社会生活及其存在方式	
是艺术的源泉	(89)
一、人化自然与艺术	(89)
(一)自在自然向人化自然转化的途径是实践	(90)
(二)自然的人化与艺术	(91)
二、艺术是对社会生活的能动反映	(94)
(一)艺术想象源于生活	(94)
(二)生活孕育了艺术家的激情	(96)
(三)艺术创作的内容和形式离不开生活	(97)
(四)艺术是艺术家对社会生活的能动反映	(100)
三、运动、时空与艺术创作	(103)
(一)物质运动与艺术	(103)
(二)现实时空与艺术时空	(106)
第五讲 创新是艺术的生命	(112)
一、继承优秀艺术传统是创新的基础	(112)
(一)艺术发展中的历史继承性	(112)
(二)艺术发展中历史继承性之表现	(113)
(三)继承是创新的基础	(116)
二、借鉴各民族优秀艺术成果和先进经验是	
创新的条件	(118)

(一) 艺术的民族特色	(119)
(二) 艺术是民族的也是世界的	(120)
(三) 博采众长、保持特色是艺术发展的普遍规律	(123)
三、创新是艺术的生命	(125)
(一) 创新是艺术发展的必由之路	(126)
(二) 坚持“百花齐放、推陈出新”发展社会主义艺术 ..	(130)
第六讲 辩证思维是艺术家把握世界的根本方式	
.....	(136)
一、辩证思维	(136)
(一) 辩证思维的发生与发展	(136)
(二) 辩证思维的基本形式	(141)
(三) 辩证思维方法及其原则	(145)
二、抽象思维与形象思维	(150)
(一) 抽象思维与形象思维的关系	(150)
(二) 形象思维是艺术创作的表现形式	(153)
三、辩证思维是艺术家把握世界的根本方式	(156)
(一) 完整地把握世界需要辩证思维	(156)
(二) 意象的成型有赖于辩证思维方法的运用	(161)
第七讲 情感思维是艺术创作的动力	(165)
一、情感的发生与发展	(165)
(一) 情感及其类型	(165)
(二) 情感发生和发展的内、外因	(168)

二、情感与认识的关系	(171)
(一)感觉、知觉、表象与情感	(172)
(二)思维与情感	(174)
三、艺术创作中的情感表现	(177)
(一)通过艺术形象的创造表达情感	(177)
(二)运用“移情”手段加强情感表现	(180)
(三)借助理性思维加深情感表现	(182)
四、情感思维是艺术创作的动力	(185)
(一)情感是艺术家进行创作的内在动力	(185)
(二)情感深刻地影响着艺术家创作的内容、 倾向或色彩	(187)
第八讲 创造性思维是艺术创作的支点和灵魂	(190)
一、创造性思维是人类思维的高级形式	(190)
(一)创造性思维的基本含义和特征	(190)
(二)创造性思维的建构和模式	(193)
(三)丰富的实践经验和渊博的知识储备是创造性 思维的基础	(195)
二、创造性想象是创造性思维的重要内容和方法	(199)
(一)联想和想象	(199)
(二)创造性想象是艺术创作的灵魂	(201)
三、直觉思维是创造性思维的基本形式	(205)
(一)直觉思维及其特点	(205)

(二)直觉是艺术创作的先导·····	(208)
四、灵感思维是创造性思维中特殊的思维方式 ·····	(210)
(一)灵感及其触发信息·····	(211)
(二)灵感产生的条件·····	(216)
(三)灵感是理性和非理性的辩证统一·····	(220)
第九讲 科学的演进和艺术的发展 ·····	(223)
一、科学和艺术的四个发展阶段 ·····	(223)
(一)萌芽于交感巫术的古代科学和艺术·····	(223)
(二)繁荣于文艺复兴摇篮的近代科学和艺术·····	(225)
(三)在冲撞中趋于背离的现代科学与艺术·····	(226)
(四)在对峙中互动的当代科学和艺术·····	(228)
二、艺术和科学的相互作用 ·····	(230)
(一)实践是艺术和科学的基础·····	(230)
(二)和谐美是科学美和艺术美的交错点·····	(232)
(三)科学发展促进了艺术观念的衍生和更新·····	(234)
(四)艺术手法的更新依赖于科学进步·····	(236)
(五)艺术发展拓宽了科学的领域·····	(238)
三、科学家和艺术家需要科学和艺术的综合修养 ·····	(238)
(一)科学思维和艺术思维是相互影响、相互渗透的 ···	(239)
(二)艺术修养启迪和诱发着科学家的灵感与激情·····	(242)
(三)现代艺术家须具备现代科学的基本素养·····	(243)
第十讲 现代设计的科学性和艺术性 ·····	(247)

一、现代科技革命	(247)
(一)实践的发展引发现代科技革命	(247)
(二)现代科技革命及其主要特征	(249)
(三)现代科技革命的诸多影响	(250)
二、现代科技与现代设计	(252)
(一)现代设计覆盖社会生活	(252)
(二)现代设计革命缘起于现代科技革命	(254)
(三)现代设计以经济、适用、美观三原则为轴心	(256)
三、现代设计的科学性和艺术性	(257)
(一)现代设计更注重科学性	(257)
(二)现代设计的内容和形式趋于艺术化	(259)
(三)现代设计以科学性和艺术性相统一为主要 特征	(266)
第十一讲 传统艺术与民族精神	(272)
一、民族文化与民族精神	(272)
(一)民族精神是该民族文化底蕴的升华	(272)
(二)中华民族的民族文化和民族精神	(279)
二、传统艺术与艺术传统	(288)
(一)传统艺术与艺术传统及其关系	(288)
(二)中华民族的传统艺术和艺术传统	(293)
三、传统艺术的现代化与民族精神的弘扬	(298)
(一)转型期的社会需要民族精神的弘扬	(298)

(二)传统艺术的现代化是弘扬民族精神的重要 途径.....	(301)
第十二讲 社会发展与艺术的现代化、民族化、 大众化	(304)
一、社会发展与艺术的现代化	(304)
(一)文明是社会进步程度的标志.....	(305)
(二)艺术的现代化有利于文明程度的提高.....	(308)
二、社会发展与艺术的民族化	(312)
(一)艺术的民族化是艺术的立身之本.....	(312)
(二)艺术的民族化与社会发展是互动的.....	(317)
三、社会发展与艺术的大众化	(320)
(一)艺术的大众化是艺术的存身之道.....	(320)
(二)艺术的由俗及雅是艺术大众化的前提.....	(324)
(三)社会的发展进步需要艺术的大众化.....	(327)

第一讲 马克思主义哲学是 社会主义艺术的指南

人类社会是个复杂而高级的有机系统,它由人们的经济、政治和精神生活构成。哲学与艺术均属于人类精神生活领域,它们是一定社会经济基础决定的意识形态。作为同一社会的两种意识形态其内容、形式、作用各不相同,但又相互渗透、影响、制约、作用。哲学作为理论化、系统化的世界观,是人类理论思维的最高成果,凝结着人类的最高智慧,因此它对同时代的艺术起指导作用,马克思主义哲学,是当今时代精神的精华,是社会主义艺术的指南。

一、社会主义艺术与精神文明建设

社会主义艺术,是社会主义精神文明建设的重要内容之一,它的社会主义性质决定了它在整个精神文明建设中的地位、作用及历史责任。社会主义精神文明为社会主义艺术的健康发展、提供理论指导和政策保障。

(一) 社会主义艺术及其特征

建立在以生产资料公有制为主体经济基础之上的社会主义艺术,与人类历史上任何时代的任何社会形态的艺术都有本质区别。它是在马克思主义理论指导下,继承发扬本民族优秀传统文化和革命文化传统,积极吸收借鉴世界文化优秀成果而建立和发展起来的。社会主义艺术的特点主要是:

第一、社会主义艺术在思想内容上具有鲜明的无产阶级的阶

级倾向性。

古今中外艺术史证明，世界上根本就不存在纯粹的、绝对的、不带任何阶级倾向性的艺术。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》描绘了人类的童年时期，以战争为中心的社会生活，表现了人类从野蛮向文明社会过渡的“荷马时代”的英雄观念。但丁的《神曲》、薄伽丘的《十日谈》、拉伯雷的《巨人传》、塞万提斯的《唐吉珂德》和莎士比亚的戏剧……又都以艺术的形式猛击了基督教的神权专横、教会的腐朽和贵族、僧侣的贪婪、虚伪，讴歌了人文主义理想，强调人的个性解放，肯定了人的价值。绘画领域，则集中表现在达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的作品中那种把美从神权枷锁中解放出来，还给了人，体现人的尊严，这种以尊重人、解放人，给人以欢乐和幸福的艺术，激烈地冲击了宗教神学的禁欲主义。总之，这一时期的艺术深深蕴含着明显的新兴资产阶级的阶级倾向性，其社会作用是为1640年英国资产阶级革命作了舆论准备，在世界艺术史上写下了光彩夺目的一页。还有，18世纪法国大革命前夕，一批启蒙思想家和艺术家，拿起手中的理论和艺术武器，对当时法国的封建专制的黑暗、腐败给予彻底的、无情的鞭挞与揭露，尤其是博马舍的《费加罗的婚礼》，更使反动的当权者丧魂落魄，尽管他们运用手中专政机器将作者逮捕，但却扭转不了历史的车轮，在该剧公演后的第五个年头，巴黎人民终于攻克了巴士底狱。它表明艺术之鲜明的阶级倾向性及其社会功能。

社会主义艺术，是社会主义的意识形态之一，它要巩固无产阶级经过艰苦斗争取得的政权，就必须用社会主义思想教育人民，陶冶人们的道德情操，净化人们的心灵，满足人们的审美需求。即社会主义艺术的无产阶级的阶级倾向性是由其经济基础决定的，如鲁迅所说，生在有阶级的社会，要做超阶级的作家是不可能的。在共和国近五十年的历史中，艺术有了更大发展，各艺术门类都产生了自己的代表作，它们竞奇斗艳，各具风姿，获得了广大人民群众

人的喜爱,具有强烈的艺术感染力,对广大人民群众的精神世界有深刻的影响。当我们年轻的共和国遇到困难时,它鼓舞人们团结奋进,攻克难关;当敌人妄图消灭我们时,它象进军号角,集合了无数中华好儿女奋力拼搏,同仇敌忾,打败了侵略者;当我们在建设事业中取得辉煌成绩时,它又在热情讴歌那些平时兢兢业业、默默奉献的好公仆、好主人的高贵品质和奉献精神,使民族精神再升华。这些便是社会主义艺术无产阶级的阶级倾向性的体现。事实证明,不同思想内容的艺术作品,对社会、对群众的影响是迥然不同的,它们或者给人以积极进步、奋发向上的思想感染和教育,推动社会前进;或者给人以消极、没落的思想麻醉、毒害,阻碍社会发展。江泽民强调,文艺不从属于政治,但又不可能脱离政治。特别是在面临西方国家经济、科技占优势的的压力和西方意识形态渗透的情况下,所谓不问政治、远离政治,是绝对不可能的。这也就是社会主义艺术的阶级倾向性问题。

第二、社会主义艺术要体现时代精神。

在艺术史上,凡属优秀的作品都是当时时代精神的结晶,也只有体现时代精神它才成为艺术精品。荷马史诗之所以被古希腊定为学校教材,是作品中英雄形象已成为古希腊人理想中的人物之故。悲剧之父埃斯库罗斯塑造为民盗火者普罗米修斯的形象,成为“哲学日历上最伟大的圣者和殉道者”。^①是因他的舍身为民造福的高尚行为影响了中外历史上无数的英雄。歌德塑造的浮士德则以其永不满足、不懈追求的精神征服了无数读者,使其获得了人生价值的有益思索。列宁称赞车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》说:“这才是真正的文学;这种文学能教导人、引导人、鼓舞人。”^②艺术大师之所以能留下不朽之作,正是他们站在了时代的高峰,认识、

① 马克思:《博士论文》

② 《列宁论文学艺术》