

YISHUYUZHIXUE

艺术与哲学

文化部教育局编著 上海文艺出版社

艺术与哲学

文化部教育局 编著 顾问 萧 前
上海文艺出版社

责任编辑：高国平

封面设计：袁银昌

艺术与哲学

文化部教育局编

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 江苏金坛印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.25 插页 2 字数 292,000

1985年4月第1版 1985年4月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-5321-0276-9/I·221 定价：5.80元

序

萧 前

近年来，我国的哲学工作者们对于现代自然科学中的哲学问题给予了很大的关注，并且取得了一定的研究成果。但是，相对来说，对于现代艺术中的哲学问题似乎还不够重视。其实，如同现代自然科学的突飞猛进一样，现代艺术的面貌也已经发生了极大的变化，同样包含着一系列重大的哲学问题需要我们去认真地研究和回答。马克思早就说过，艺术、科学和哲学都是人类掌握世界的特殊方式。虽然它们掌握世界的方式是特殊的，但是掌握的对象是共同的，即它们都是对同一个客观世界的认知，因而必然存在着某种相通之处。从历史上看，艺术和哲学从来都有着十分密切的联系。如果我们从社会意识形态诸形式的相互关系的角度来认识的话，那末艺术和哲学的这种联系——较之哲学和科学的关系来说——有着更为特殊的内涵和联系方式。艺术历来就是哲学家们的一个重要研究对象。现代艺术中的哲学问题尤其值得哲学家们去深入地探索。感谢艺术院校的哲学老师们，他们已经在这方面做了一些可贵的努力。虽然还只是初步的尝试，但是我相信，本书的出版对于我国广大的哲学

工作者们深入研究现代艺术中的哲学问题是会起推动作用的。
当然,对于初学哲学的朋友们来说,它也不失为一本独辟蹊径的入门书。

因此,我以高兴的心情为本书作序。

前 言

艺术与哲学有着密切的联系。尽管两者的关系是复杂的，但哲学对艺术的世界观和方法论的指导作用是毋庸置疑的。马克思主义哲学对于培养艺术院校青年学生树立和把握科学的世界观与方法论，正确地观察社会，反映生活，以自己的艺术实践更好地为社会主义、为人民服务具有深远的意义。怎样使抽象的哲学原理易于为艺术院校学生理解和掌握，这是改进艺术院校哲学教学的重要课题。这里的关键是要理论联系实际，包括联系社会实际、思想实际和专业实际。就哲学教学如何联系艺术实际，艺术院校的同志们都曾为此作过多种设想和努力，最后我们采取这样一种办法，试将哲学原理分成一个个小题目，从大量的艺术现象入手，以哲学原理为理论基础，写成一篇篇短小精悍的文章，寓哲理于艺术情趣之中，增强它的可读性，使哲学原理不再有望而生畏的感觉，并作为艺术院校学生学习哲学的补充教材，以求达到改进教学、提高教学质量的目的。这就是我们支持并组织编写这本书的最初宗旨。

书稿完成后，我们发觉这本书的适应面比较广泛，既可以作为艺术院校学生学习哲学的补充教材，又可以作为文艺团体的艺术工作者学习哲学的读物。另外，一般青年学生想学一点哲

学和艺术,扩大知识面;中学的政治课教师、大专院校的哲学教师作为教学的参考,都不无补益。

本书共65篇文章,分五个部分。第一部分8篇文章,阐明唯物论基本原理,涉及世界的物质性、物质存在的时空形式、审美意识的产生等;第二部分 26 篇文章,阐明辩证法的基本范畴;第三部分14篇文章,阐明认识论基本原理;第四部分12篇文章,阐述历史唯物主义基本原理;第五部分5篇文章系专论,阐明各个艺术门类与哲学的关系;最后把外国艺术家论艺术与哲学的关系作为附录,以供深入研究的参考。

提高教学质量的重要问题之一是有一本比较好的教材,而《艺术与哲学》的出版只是我们朝这个目标努力的一种尝试,诚恳地希望读者对我们这本书提出宝贵的意见。

编者

1988年9月

目 录

序.....	萧 前 1
前言	9
文哲相通，共生共存	
——艺术中有哲学.....	1
善恶相搏，系于一心	
——世界观在文艺创作中的作用.....	14
存在反映，自我超越	
——艺术和哲学的基本问题.....	19
源于生活，高于生活	
——艺术和世界的物质性.....	23
以动衬静，以静显动	
——艺术和物质运动.....	27
咫尺之图，千里之景	
——艺术时间和艺术空间.....	32
实践第一，意识第二	
——审美意识的产生与发展.....	37
经济落后，艺术繁荣	

——意识的相对独立性·····	44
相互依存, 相互制约	
——艺术和普遍联系·····	51
融合中外, 千姿百态	
——再谈艺术和普遍联系·····	56
姐妹艺术, 血缘相联	
——三谈艺术和普遍联系·····	63
时代前进, 艺术发展	
——艺术发展的阶段性和持续性·····	69
相辅相成, 共同提高	
——艺术中矛盾的同一性和斗争性·····	74
可以相分, 不可相离	
——艺术的共性和个性·····	79
熟能生巧, 水滴石穿	
——艺术中的质量互变·····	86
量的积累, 质的飞跃	
——再谈艺术中的质量互变·····	90
适度为美, 允执其中	
——三谈艺术中的质量互变·····	93
循环往复, 除旧布新	
——艺术中的肯定和否定·····	97
取其精华, 去其糟粕	
——再谈艺术中的肯定和否定·····	101
万紫千红, 春色满园	
——艺术的多样性和统一性·····	107

选材要严，开掘要深	
——艺术中的个别和一般	112
事出有因，查之有据	
——艺术中的原因和结果	117
出乎意料，入乎情理	
——艺术中的偶然和必然	123
标示现状，预示未来	
——艺术中的可能和现实	127
文质并重，相得益彰	
——艺术的内容和形式	131
无可奈何，似曾相识	
——艺术形式的相对独立性	136
有机渗透，和谐组合	
——艺术中的整体和部分	142
不尽之意，在于言外	
——艺术中的有限和无限	147
有无相生，变化无穷	
——艺术中的虚和实	152
既有区别，又有联系	
——艺术中的动机和效果	157
以形写神，贵在神似	
——形神的辩证法	161
借古开今，传神写照	
——国画艺术中的辩证法	164
须入其形，纵横有象	
——书法艺术中的辩证法	170

以假乱真，出奇制胜	
——喜剧和矛盾关系·····	177
咏物言志，借景抒情	
——艺术创作的客体和主体·····	183
学我者生，似我者死	
——艺术实践的特征·····	191
一样明月，两种情怀	
——艺术创作中的主观因素·····	198
精骛八极，心游万仞	
——艺术创作的心理形式·····	204
神与物游，思与境迁	
——再谈艺术创作的心理形式·····	209
独具慧眼，不落窠臼	
——三谈艺术创作的心理形式·····	216
交融渗透，促进提高	
——形象思维·····	221
大小变形，想像类比	
——创造性思维·····	225
默识万物，诉诸笔端	
——感觉、知觉、表象·····	231
万象宾客，苦心经营	
——观察和思考·····	237
经验呼应，加工再造	
——联想和想象·····	243
对立排斥，依赖转化	

——艺术创作中的理性和非理性因素·····	249
兔起鹘落, 稍纵即逝	
——艺术创作中的灵感·····	256
美丑善恶, 谁人评说	
——艺术作品的检验标准·····	264
伟大动力, 终极原因	
——艺术和历史唯物主义的关系·····	268
新生毁灭, 历史谬误	
——悲剧冲突的历史必然性·····	273
真实联系, 虚幻投射	
——艺术与生产力的关系·····	279
权力象征, 神奇范本	
——艺术与经济基础的关系·····	286
求真悟美, 动情感人	
——作为社会意识的艺术·····	291
互相促进, 和谐一致	
——艺术和政治·····	295
明镜高悬, 心灵写照	
——艺术和道德·····	299
世界颠倒, 人性掩藏	
——艺术和宗教·····	304
概念表述, 形象反映	
——艺术和哲学·····	309
底基分手, 塔尖结合	
——艺术和科学技术·····	315

公众奴仆，人民心声	
——艺术家和群众的关系·····	320
心灵激素，奋进战鼓	
——艺术与社会主义精神文明建设·····	327
立身画外，存心画中	
——绘画与哲学·····	331
客体刺激，主体反应	
——音乐与哲学·····	340
导航指向，风动云移	
——戏剧与哲学·····	353
戏是死的，人是活的	
——京剧与哲学·····	365
相反相成，两极相通	
——电影与哲学·····	372
附 录：	
外国艺术家论艺术与哲学的关系·····	379
后记·····	412

文哲相通，共生共存

——艺术中有哲学

艺术和哲学，历来被称为人类精神的象征。在这个地球上，除科学以外，可以说没有任何东西能与之相媲美的。然而，对于艺术和哲学本身的关系，尤其是对于“艺术中有哲学”这样的命题，恐怕有些人会感到困惑：难道在那动人的音乐、激越的诗章和五彩缤纷的美术作品中果真会有哲学吗？哲学这个词，对于许多人来说，还是一个深奥莫测的神秘之物。包括相当一部分艺术工作者，对哲学也是望而怯步、不敢问津，对于在他们的艺术中已经包含了哲学这样的事实可能连想都没有想过。特别需要指出的是，近年来在社会上流行着这样一种观点，他们认为搞艺术的人本来就不应该学习哲学，因为这样做的结果难免会使脑子僵化，感情淡漠，丧失艺术创造的灵感和激情。我们认为，这种观点实际上是把艺术和哲学看成是互不相容的对立物，完全忽视了它们之间内在的深刻联系，它既不符合艺术发展的历史，也不符合艺术创作的实际。我们编写本书的目的，就是想为此提供一个证明。当然，对于愿意学习哲学的广大艺术工作者和其他读者来说，也不妨可以把它当作一本颇具新意的哲学教材来读一读。

—

其实，“艺术中有哲学”并不是一个新的发现。早在二千多年以前，古希腊著名哲学家亚里士多德在他的《诗学》一书中就已经明确地指出，“写诗这种活动比写历史更富于哲学意味，更被严肃地对待；因为诗所描述的事带有普遍性，历史则叙述个别的事。”用现在的眼光来看，断言历史只叙述个别的事固然未必妥当，但是他能够认识到诗所描述的事带有普遍性，因而是富于哲学意味的，这一点确实是难能可贵的。因此这段话历来被许多的哲学家和艺术家们所引证和发挥。

仅从哲学史上看，可以说绝大多数的哲学家都主张艺术中是包含哲学的。比如，17世纪的英国哲学家霍布斯说：

一个人如果准备写一部英雄体诗，去显示出英雄品质的可敬爱的形象，他就不仅要凭一位诗人的资格，去搜集他的材料，而且也要凭一位哲学家的资格，去整理他的材料。^①

18世纪的法国哲学家狄德罗说：

艺术中的美和哲学中的真都根据同一个基础。真是什么？真就是我们的判断与事物的一致。摹仿性艺术的美是什么？这种美就是所描绘的形象与事物的一致。^②

① 转引自《西方美学史》上卷第208页。

② 转引自《十八世纪法国文学史》第246页。

19世纪的德国哲学家黑格尔说：

艺术的内容就是理念（西方哲学史上的最高哲学范畴——引者注），艺术的形式就是诉诸感官的形象。艺术要把这两方面调和成为一种自由的统一的整体。^①

20世纪的美国哲学家杜威说：

以艺术这个形式表现出来的经验，当对它予以反省思考时，解决了较多的一些曾经使哲学家们感觉到苦恼的问题。^②

所有这些历代的哲学家们，不管他们的观点如何相互抵触，也不管他们各自存在着多么重大的谬误或片面性，但是他们有一点是共同的，即他们都很懂得艺术中包含有哲学这个道理。所以历史上几乎没有一个重要的哲学家是不研究艺术现象的。特别是在当代，艺术几乎成为哲学家们最主要的研究课题。其实，历史上的艺术家们又何尝没有认识到这一点呢？本书的附录《外国艺术家论艺术和哲学的关系》一文对此提供了大量的材料，有兴趣的读者可以自己查阅，我们就不一一引证了。

历史上有一个十分有趣的共生现象，就是那些杰出的哲学家往往同时也是伟大的艺术家，反之，那些伟大的艺术家也往往被公认为杰出的哲学家。古今中外，这方面的例子不胜枚举。

① 黑格尔：《美学》第1卷第87页。

② 杜威：《经验与自然》第315页。

比如，中国春秋时期的著名哲学家孔子同时是一位大音乐家。《论语》中说，孔子听韶乐，“三月不知肉味”，完全陶醉在音乐之中了。他给学生开设的六门课程中即有一门音乐课，他亲自教授音乐。孔子还是一位很了不起的诗人，据说《诗经》是他整理的，他还整理过许多古代典籍，也可以说是一位文学家。与孔子同时代的另一位著名哲学家老子也是一位诗人，他的《道德经》既是举世闻名的哲学著作，同时也是千古传颂的诗篇。还比如宋代的大哲学家朱熹，他的文学作品也不少，写过许多脍炙人口的好诗。现代人经常引用的“问渠哪得清如许，为有源头活水来”这一佳句就是出自他的手笔。至于象我国现代的鲁迅、郭沫若等，都是尽人皆知的集艺术家和哲学家于一身的人物。国外这样的人物也很多。比如古希腊时期的著名哲学家柏拉图，他的大部分著作都是用对话体的文学形式撰写的，据说这种文体所达到的那样高的文学成就，至今还被人们叹为观止。文艺复兴时期的著名画家达·芬奇，在西方哲学史上同样占有十分重要的地位。他的《论绘画》一书不仅是西方绘画史上最早的一部著作，也是研究文艺复兴时期珍贵的哲学文献。近代德国的歌德、席勒、海涅等大文豪，也都是有相当建树的哲学家。法国哲学家柏格森荣获过诺贝尔文学奖，奥地利的精神分析学家弗洛伊德得过歌德文学奖，至于大家熟悉的法国作家萨特，我们根本没法回答究竟是他的文学作品还是哲学著作更有代表性。

共生现象更普遍地表现在，历史上的艺术繁荣时期和哲学繁荣时期往往是同时出现的。虽然并不是任何一位艺术家都可以称得上哲学家的，但是在一个艺术家的周围，总是有众多的艺术家和哲学家们在活动着，并且相互影响着，形成一种所谓共同的文化背景和环境。有人说，没有康德哲学就不会有贝多芬的