

《徐建融游艺百讲》序

上海大学
徐建融
游艺百讲
出版

日前,由上海大学出版社出版的《徐建融游艺百讲》与读者见面了。全套共10本,分别为“晋唐美术”“宋代绘画”“晚明美术”“元明清画”“当代画家”“谢陈风雅”“美术史学”“国学艺术”“建筑园林”“画学文献”,约300万字。

2005年11月19日,上海大学校长钱伟长在给上海大学美术学院邱(瑞敏)院长、薛(志良)书记的信中讲:“据我所知,徐建融教授已在上海大学执教20余年了。多年来,他一边热心于传道授业解惑,一边更是潜心于学术研究和艺术创作,终于成就一番骄人之成绩。我虽然未得与徐建融教授谋面,但是却知道他在美术界颇被看重和推崇。我为我校有如此杰出之人才而高兴,也为我们美术学院这些年来所取得的进步而欢欣。”2012年9月,上海大学美术学院院长冯远在为《长风堂集》所作的“序”中讲,徐先生是当今学术界致力于宣传、弘扬优秀传统文化的代表人物。“他对传统文化几十年如一日的坚持,以及对传统文化的研究之全面、深刻,和由此所取得的对传统文化认

识的实事求是的科学性、与时俱进的独创性,在全国有着广泛的影响。徐先生的研究和实践,众所周知的是以中国美术史论研究、美术教育、书画创作和鉴定为重点。实际上,他的涉及面几乎囊括了传统文化经史子集各个方面,对儒学、老庄、佛学、说文、历史、文学、戏曲、园林、建筑等“无不着意探究,以国学为视野来观照书画。同时,他对西方文化的经典也下过相当的功夫,以西学为参照来审视国学。术业有专攻与万物理相通,‘不入虎穴,焉得虎子’与‘不识庐山真面目,只缘身在此山中’,立足本职而作换位思考,这是其治学治艺的基本方法”。这使他的传统研究和实践,在新的时代背景下焕发出“科学发展的生命活力,既是历史的,又是现实的”。

有“当代艺术界大儒”之称的徐建融先生,思无邪,行无事,故多艺。而著述,正是其“多艺”中的一项重要内容。徐建融先生的著述,从来就不是局限于板凳上、书斋中的“为学术而学术”,而都是出之于“学而时习之”的实践体会,所以“如万斛泉涌,不择地,皆可出”;又以富于文采辞藻,无论是温柔敦厚,还是慷慨磊落,皆能有声有色地穷理、尽情、动情。真知灼见加上文采斐然,所以其著述为各阶层读者所欢迎。正是40多年来连续不断地发表、出版的这些著述,使他的“学而不厌”“有教无类”在社会上产生了广泛而深远的影响。

为了更集中同时也更条理地反映徐建融先生的著述成果及其学术思想,特在他业已发表、出版的各种著述中,推出“徐建融游艺百讲”十种统一出版,即《晋唐美术十讲》《宋代绘画十讲》《元明清画十讲》《晚明绘画十讲》《当代画家十讲》《谢陈风雅十讲》《建筑园林十讲》《画学文献十讲》《美术史学十讲》《国学艺术十讲》。

其中,除《谢陈风雅十讲》外,大多有之前的相应出版物为依据。但这次的出版并不是旧版的简单重版,而是在体例上、内容上均作了调整。原出版物中多有一定数量的插图,现考虑到书中涉及的图例可从网上搜索到高清图像,故一并删去不用。(上海大学出版社供稿)

生命的另一种形式

——读【美】苏珊·朗格《艺术问题》有感

廖少华

世界艺术史阐明人类在艺术的起源上,东西方都有许多相似之处。随着文明的不断扩大,东西方文化与艺术的特征也不断扩展。然而,在一些基本问题上我们仍然可以找到彼此相通的认识。美国哥伦比亚大学著名哲学家苏珊·朗格就为我们寻找这种认识提供了具体线索。

20世纪80年代,中国社会科学出版社出版了由李泽厚主编的美学译丛丛书。《艺术问题》便是其中之一。尽管岁月逝去四十多年,至今依然熠熠生辉。

艺术问题看似简单,其实并不简单。李政道先生早年在清华大学演讲时曾对学生们说过:“从事科学研究要重视大路货”,就是强调重视基础知识。朗格这本书仅13万多字,外观极为平常。但是,所讲问题都与艺术直接相关,很大程度上我们中国的读者似乎早已熟知。但是,细心琢磨之下会有截然不同的收获。略举数例简述于后。

艺术问题不是纯粹的技术、技巧,而属于哲学问题。“虽然艺术哲学还尚未得到应有的发展,然而它确实是一门极富有生命力和希望的学科”。在这个新兴的哲学中,“最为关键和最引人注目的问题,就是时常为人们所争论的有‘创造’的的含义的问题”。艺术家在作品中创造了什么?他创造这些东西的目的是什么?这些东西又是怎样创造出来的?“要回答这一连串的问题,就必然会涉及到艺术哲学中所有重要的概念”(参见此书第4页)。这是朗格书中多次谈到的问题。

何为艺术的基本问题?朗格认为应该明了“艺术创造了什么?表现了什么?从艺术中体验到什么?这些都是它的基本问题”。如果这些问题明白了,“其它枝节问题也就迎刃而解了”。这些基本问题从各个方面射向艺术的中心问题(亦即艺术的本质问题)。

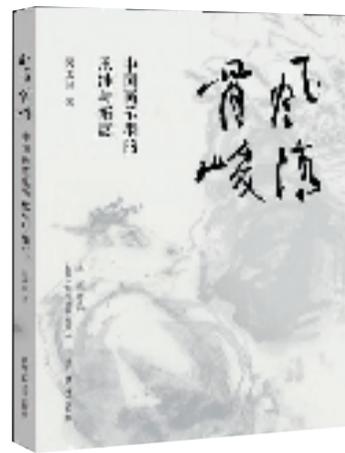
艺术的本质又是什么呢?西方艺术史有多种阐述。比如模

仿、再现、巫术、游戏、移情、抽象等等,各有说辞并且都有相应的理论。朗格的看法与中国古代美学观颇为相似,他认为“艺术品本质上就是一种表现情感的形式,它们所表现的正是人类情感的本质”。中国艺术史表明:早在魏晋南北朝时便已经显露艺术创造必须重视情感的问题。东晋顾恺之提出“迁想妙得”;南朝时宗炳提出“澄怀味象”,此后文学艺术理论所说——言为心声、画品即人品、画是心画等等,都与作者的感情密不可分。顾、宗二人的论说,比朗格此说至少早出1700多年。

广义而论艺术有共性吗?朗格认为这是毫无疑问的。“表现性是所有种类的艺术的共同特征。……作为造物这一点,它们都是相同的。……一件艺术品就是一件表现性的形式。这种创造出来的形式……所表现的东西就是人类的情感”。这里,值得我们特别关注的是——朗格所指的形式,不仅仅是艺术创造的表现形式,它还有更高层次的意义。他把具有这种特征的作品,看成另外“一种生命的形式”,也是艺术创造的终极目标。他说:“每一个艺术家都能在一个优秀的艺术品中看到生命、活力或生机。……指作品本质的性质。……作为一个画家,他的首要任务便是赋予他的绘画以生命”。反过来讲,活力与生机是人类生命的基本特征,也是艺术品的基本特征,它的另一种生命的形式。

英国著名学者伯特兰·罗素在《哲学大纲》中定义“哲学的第一个步骤就是指出……问题和疑问,这也是当前哲学研究的第一步……各门学科在各自的发展中都会使用源于常识的观念”。(参见罗素《哲学大纲》,商务印书馆2014年1月,第1页)。朗格这部著作的重要价值,就是引导我们将艺术归属在哲学中进行综合思考,从所谓的常识、常理中归纳推论出它们的关系和发展方向。这些恰恰是我们中国艺术家平时所忽略或者意识模糊的。读旧作有新得,是我们向中外优秀文化学习的一种姿态。

新书

《风清骨峻——中国画笔墨的承继与拓展》

吴永良/著

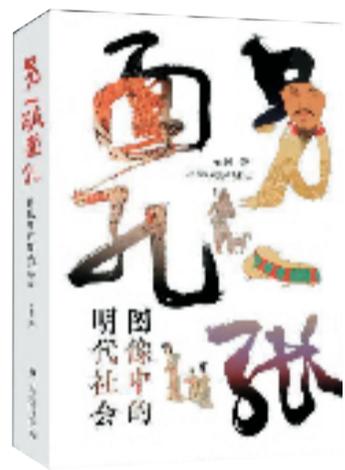
浙江人民美术出版社/出版

《宗白华美学33讲》(插图本)

宗白华/著

人民文学出版社/出版

《另一张面孔》

金匠/著

江苏凤凰美术出版社/出版

《东方海错绘:海洋生物水彩手绘图鉴》

李李/著

湖北美术出版社/出版