

美术发展中的文化选择

宫 诚

(中国人民解放军汽车管理学院, 安徽 蚌埠 233000)

摘 要: 美术具有时代性, 每个时代的文化选择决定了美术作品的式样, 同时美术作品也体现了时代的观念。从艺术史中可以清楚地看到文化选择在艺术发展中的决定性作用, 艺术家要主动把握时代的文化方向, 使自己的艺术得到时代文化的认同。

关键词: 美术; 发展; 文化; 选择; 时代

中图分类号: J0-05

文献标识码: A

文章编号: 1672-447X(2008)02-00136-03

艺术同哲学、宗教等一样是文化的一个领域, 是作为精神的存在, 以一定理念为指导原理的精神价值创造的一种形式。^{[1]67} 因此, 艺术发展必然同文化的演进、发展存在着密不可分的联系。文化的演进和发展促使艺术及其观念发生转变, 艺术的发展也正体现了文化的演进和发展。

一、关于文化及其选择与认同

文化是一个民族在历史上所创造并渗透于一切行为系统里的观念体系和价值体系。一般来说, 文化包括物质和精神文化两个方面。马林诺斯基在其《文化论》中辩证地分析了文化的这两方面——物质性和精神性的相互关系。文化的演进、重新选择及认同正是这两方面的演进发展和认同。

首先是器物的发展, 人类文明的每个进程, 从生产力的发展, 工业革命的迈进, 社会化大生产的推动, 直至现今信息的快速传播, 先是器物得到改进和创新, 使人类有了新的征服自然和表述情感的工具。

随着物质文化的改变, 人类生存环境发生了变化, 这种情况下人类必然进行新的文化选择, 使新的物质适应于他们所依据的理智及道德的见解。这样的物质才真正成为人类有用的东西。

文化选择机制是经过认同原则, 从一种文化到另一种文化的认同。在这种认同原则基础上, 也就形成了一种文化对另一种文化的保留与扬弃。

二、文化选择在艺术发展中的作用

每个时代的文化选择决定了艺术的式样, 同时艺术也体现了时代的观念。

每个时代人们对于文化的认识、认同是不同的, 因而人们对于文化的选择就有所不同, 这也使艺术的式样产生了很大差异。中世纪基督教崛起, 成为封建统治的有力支柱, 封建统治阶级通过教会与文化进行垄断, 使其为自己服务。基督教在中世纪的统治地位决定了中世纪文化发展的主要特色, 造型艺术因而染有浓厚的宗教色彩。

而到了文艺复兴时期, 人文主义主张人们应当幸福地生活, 用积极的态度对待生活。^{[2]135} 肯定了人生和自然的积极意义。这一时期的艺术家在人文主义思想的影响下, “创造了许多歌颂生活和自然, 歌颂当代英雄人物的画幅和雕像, 他们运用神话题材来表现人间的现实生活, 表现对人的无穷创造力的赞美, 表现对生活充满乐观的信心”。^{[2]137}

对东西方美术作品进行比较, 不难看出这种差别来。西方信奉的基督教认为是上帝创造了人类。

收稿日期: 2007-11-27

作者简介: 宫 诚(1970-), 安徽蚌埠人, 中国人民解放军汽车管理学院讲师, 研究方向为美术教育。

因而中世纪乃至文艺复兴时期的美术都体现了对于神的崇拜。相同时期儒家思想在中国人的文化中占有绝对的统治地位。这种思想注重“德”的修养,重德,主要是重儒家的道德——仁和孝,这种道德是先验的,本之自身的,不需要学习,只需修养。^[399]在这样的文化选择下,中国的艺术家注重个性的抒发,对于形不作要求,常在“似与不似”之间求精神本质的表现。从艺术史中可以清楚地看到文化选择在艺术发展中起着决定性作用。

三、美术风格与文化选择

对于古代艺术起源的考证,一般认为同巫术有关,艺术品在巫术中“发挥作用”。然而无从确切知道艺术品在当时的具体作用,猜测对研究文化与艺术间的关系毫无用处。

但从古希腊艺术品中便清楚地看到文化对于艺术的作用。《克列奥西斯雕像》、《亚提加男子运动员雕像》表现的人物体魄强健,充满自信和智慧,产生这样的结果同希腊人的社会生活及文化选择有着密切的关系。

在奴隶制社会的城邦国家中,奴隶民主政治占主导地位,一般的自由民都能享受到民主,因而希腊艺术基本上不是为极少数的奴隶贵族服务的,而是整个阶级的艺术。希腊奴隶主的民主政治为了自身的巩固和发展,对艺术提出的要求是表现个人利益和集体利益相结合的,强调体魄与精神高度完美的公民形象。城邦要求公民应该具备完美、高尚的心灵。基于这样的文化选择,创造身心完美统一的艺术形象成了古希腊繁荣时期的首要任务,因此也就产生了许多健美的雕塑形象。

古希腊及其稍后一些的古罗马艺术中,艺术家对透视、解剖稍有了解,并制作出许多优美的作品。而中世纪出现了比例不匀,人物丑陋、瘦弱、毫无生气的感觉。在《查士丁尼大帝及其随从》中人物表情呆滞,身体瘦弱细小。产生这种式样是因为中世纪文化选择了基督教文化的结果。一味追求奇妙与温柔的梦境,专心一意地膜拜神灵,因此绘画和雕塑中的人物都是丑的,或是不好看的,往往比例不对称、不能存活,几乎老是瘦弱细小,为了向往来世而苦闷……^[400]正是出于这种选择,中世纪的艺术和其他文化现象。一样为宗教服务。基督教把艺术作为在下层人民中进行教义宣传的手段,凭借着图像来向目不识丁的教徒解释教义和圣事。出于这样的目的和选择,对于艺术本身的要求就不会太高。这

便是中世纪美术不如古代的原因。

而到了18世纪末,资本主义萌芽对封建制度发起冲击,在资产阶级所要求的自由、民主的文化选择之下,于是19世纪二三十年代出现了浪漫主义艺术。浪漫主义符合资产阶级广大社会阶层对于“自由、博爱、平等”的价值认同,表达了人们的精神世界和真实的个性。这其中戈雅、德拉克罗瓦等人是浪漫主义代表人物。

浪漫主义表现的是广大人民对资本主义、封建制度的反抗,揭露专制的罪恶,歌颂人民斗争,体现着人民的精神,如德拉克罗瓦的《自由引导人民》表现了人民前赴后继的斗争精神。浪漫主义体现了人民的真正愿望和理想,肯定了人民在历史上的作用,肯定了历史的进步性。但它的局限性使之看不清未来,常寄希望于空想世界,因而与生活产生了脱节。因此,19世纪30年代至60年代,在欧洲美术中现实主义代替了浪漫主义,而成为当时艺术的主流。

现实主义代替浪漫主义有着深厚的文化背景:哲学唯物主义的发展,不但给予唯心主义者在解释世界现象的一些根本问题上以致命打击,而且也给艺术上的现实主义在认识世界以及对待社会现象的态度上,提供了许多有力根据和启示。当时艺术家面临的问题,是如何重新考虑艺术在社会生活中的作用,艺术家如何去认识世界。^[401]现实主义的艺术家认为艺术应该以实际生活为基础,艺术家应该以揭示社会生活的本质为自己创作的首要任务,从而完成艺术的社会职能——教育作用。正是这样的现实主义文化选择给现代艺术开创奠定了发展的基础。

相对西方美术的阶段性变化,中国的视觉艺术发展是比较稳定的。艺术式样变化甚微,原因在于几千年来中国一直遵循“孔孟之道”这一文化选择。文化大场景不变,作为文化领域中的艺术改变的可能性也就不会太大。但是,文化中其他领域的变化,如宗教、政治、经济等也对艺术有一定的影响。这就决定了中国美术虽然大的形式变化甚微,却也不是毫无区别的。

例如,秦汉统一中国后,国力昌盛。这一时期的美术,表现出深沉宏大的气魄。如秦始皇兵马俑、霍去病墓前的“马踏匈奴”等。但由于汉武帝采取“罢黜百家,独尊儒术”的政策,绘画艺术就与儒家伦理观念发生了关系。作品内容也表现的是三纲五常,是维持社会秩序和巩固封建政权的榜样。

魏晋南北朝是美术的一个变革时期。产生变革

的原因主要是由于战乱、佛教的传入和知识分子专业画家的出现。佛教的传入对于中国哲学思想和宗教派别都起了很大影响,而佛教艺术又从形式到内容都给我国的造型艺术注入了新的血液。由于连年混战、经济衰退,百姓企望精神上的解救,佛教所倡导的“天国”对于苦难深重的人民很有吸引力,统治阶级需要借佛教来麻痹人民,所以佛教艺术在这一时期迅速发展起来,全国各地建造了大量石窟,如云岗石窟、莫高窟等。在绘画题材上,佛教人物画在南北朝时代盛行起来,曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇等无不擅长佛教人物画。

在这时期由于文人、知识分子、专业画家登上了历史舞台,在绘画技巧上传神被着重提出来,要求画家表现对象的内在精神,并且要突出表现统治阶级人物的性格。^[92]知识分子专业画家的出现提高了艺术的自主性,艺术同科学分化,进入新的发展阶段,为以后的文人画奠定了基础。

而在五代两宋时期,成立了画院,并使画院成为当时绘画活动的中心。一部分符合统治阶级意趣的知识分子画家被选入画院,并接受了统治阶级的审美情趣,使得院体画在统治者扶植下成为画坛的中坚。不符合统治阶级情趣的画家,则形成“文人画”,以自娱自乐。

到了清朝由于政局比较统一安定,艺术的自主性得到恢复发展。艺术家摆脱了院画工整精微的传统,走向抒发个性的道路。清朝后期开始,由于外来文化的冲击,中国文化开始走出封闭的藩篱,和世界文化接轨。艺术也开始走向民族特色与世界艺术相融合的道路,出现了繁荣景象。

四、世界文化新格局对艺术发展的影响

通过中外艺术史的发展,可以很清楚文化选择对于艺术发展的影响,自文艺复兴以后不断发展的

工业文明,改变了西方以至整个世界的文化景观,工业文化以强大的物质诱惑力将为之奠基的自然科学深刻地渗透到人类生活的各个方面,使机械式、数学式思维成为一种普遍的思维方式。……现代人习惯以对立的眼光和技术态度对待世界,潜心寻求征服自然,占有自然的客观知识的物质技术。以致人类赖以安身立命的生活世界丧失了意义的丰富性,沦为仅供人类探究、解析、计算、改造和占有的对象性实在。^[92]如果说20世纪以前人们还习惯以哲学的方式进行思维,分析世界和自己本身,那么随着21世纪高科技的迅猛发展,信息的大面积传播,人类已经开始习惯采用科学的技术思维模式。在这种技术思维的解析下,世界越来越平面化。基于这样的原因后现代主义诞生的文化背景也就相应形成。

中国改革开放以来,在引进国外先进技术的同时,传统文化也受到了相应的冲击。如果艺术家能够正确的审视文化的变革,主动把握时代的文化选择方向,使自己的艺术得到时代文化的认同,那么艺术前景还是可观的。

学习艺术史应该给艺术发展以指导性作用,这才是学习艺术史的真正意义。这种指导作用,只有使艺术处于文化大场景下才能体现出来,所以必须了解世界文化的新格局才能摸清艺术发展的方向。

参考文献:

- [1]竹类敏雄.美学百科辞典[Z].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1986.
- [2]王琦.欧洲美术史[M].上海:上海人民美术出版社,1985.
- [3]韦政通.中国文化概论[M].北京:华文出版社,1996.
- [4]丹纳.艺术哲学[M].天津:天津社会科学院出版社,2007.
- [5]张广福.中国美术史[M].北京:团结出版社,2005.
- [6]吕品田.中国民间美术观念[M].南京:江苏美术出版社,1992.

责任编辑:曲晓红

Cultural Choice in Art Development

Gong Cheng

(Automobile Management Institute of PLA, Bengbu233000, China)

Abstract: Art is a product of every given age. The cultural choice in each age determines the style of the works, and the latter also reflects the former. In the history of art we can clearly see that the cultural choice plays a crucial role in the development of the fine arts. Therefore, artists should keep in tune with the its tendency so that their works can gain recognition.

Key words: the fine arts; development; culture; choice; era