

寻求心灵自由的艺术之路 ——抽象绘画的重新解读

Road To Seek A Free Heart

——New Interpretation of Abstract Art □李行远 Li Xingyuan

The construction of subjectivity in modern history is largely dependent on the establishment of aesthetic standards, which is closely related with the value of liberty. One of the logics for contemporary art is to surpass the restriction of reality and open up new space for the free heart. The notion of liberty has various denotations in contemporary art. What this paper concerns is its connection with the history of ideas and how to understand the connection between them.

在现代性的历史建构进程中，个体心性的主体性问题在很大程度上依赖于审美意识的确立，而这一审美问题在精神性本源上与自由价值观念有着内在的联系。当代艺术发展的一个内在逻辑就是不断超越现实的限定性，为精神的自由翱翔开辟多元的道路。

自由在当代艺术中的含义是极其丰富和多元的，本文特别关注的是两个维度：一是艺术中的精神活动的自我实现问题；另一个是艺术在自由精神的感召和庇护下发挥其直觉创造性的问题。前者主要获益于柯林伍德，后者主要受马里坦的启发——最终要论述的是在当代艺术中的抽象艺术应如何认识自身与思想观念史的联系。

正如许多学者都已经论述过的那样，在柯林伍德的早期著作中，他把哲学理解为一种精神的自我意识和自我创造的活动，而且它还有艺术、宗教、历史等多种存在方式；精神力图摆脱客观对象的束缚，专注与自我认知着的心灵；各种知识形式都是同一的，都是精神对自我的认识。“作为自我创造的哲学”，这是柯林伍德哲学观的出发点和归宿点，是他的哲学所散发的强烈的人文主义气息的来源。他所指出的哲学前景是：真正的哲学是一种自我证实、自我辩护、自我创造和自我实现的精神活动。当然，我们都知道柯林伍德是克罗齐在英语国家中影响最大的追随者，但他还是坚持发展出自己的独创性见解。因此我也会顺带提及克罗齐的艺术表现理论。我在发言中将会把学界关于柯林伍德的这些哲学观念的论述移用于自由主义与抽象艺术关系的分析中，我认为自我实现的问题是抽象绘画超越现实的重要逻辑。

马里坦则认为现代抽象艺术的目的真正更完全地朝向精神的自由创造，同时他也指出了抽象艺术的困境和出路。我认为他一再强调的“诗性直觉”理论在当下中国当代艺术的实践、尤其是抽象绘画的创作实践中仍具有重要的意义，它将使艺术家的心灵更为敏感地捕捉创造性的灵感。

精神的自我实现和保持创造性的活力，这是从抽象绘画中我们最应能够感受到的愉悦。■

以自由看待艺术 Art for Liberty

□李公明 Li Gongming

在人类思想史上，“自由”作为一种价值观念一直贯穿于人们的社会建构与精神生产的活动中，并且在各种价值体系中最具有成为核心诉求、优先选择的可能性。作为政治思想和经济学说的自由主义一直是近年来国内思想史研究的核心范畴，但在艺术史研究中却比较缺少相关的深度研究，以致自由主义价值观念以及思想学术与视觉文化的联系显得异常单薄，尤其是自由主义与中国古典艺术精神遗产的关联远未受到重视。

但是，无论从艺术的本性或精神创造的本质力量来看，“自由”的概念和义理应该成为看待艺术的一种重要视域；人类心灵中的自由主义理念应该在艺术思想史上留有内在的印痕。因此，“以自由看待艺术”这个命题就是对艺术问题提出一个有关自由和自由主义的视角，为深入研究艺术的本性以及艺术在当下中国人心灵中的担当提供思想史的理论框架。

抽象主义艺术在中国，因此以艺术风格、流派意义上的抽象主义作为研究对象则是自然而恰当的。更重要的是，国人对于抽象主义艺术流派的认识似乎早在80年代的艺术和艺术启蒙运动中便已经解决了，但是实际上时至今日，关于抽象主义艺术的理论研究和鉴赏水平仍有许多问题远未解决，甚至连问题的存在也未被完全认识。以自由的理念及相关的思想史研究资源将会极大地有助于把中国当代艺术的研究推向真正的问题前沿，也会有助于对于中国传统艺术资源的理性反思。

在抽象艺术与自由价值观念之间，也有学者引入了冷战时代的形态叙事，以说明当代艺术走入了歧途。关于抽象艺术的叙事显然必须与现实主义艺术联系起来考量，但是历史的进步趋势恰好是证明了自由价值观念对于无论是抽象艺术还是具像艺术都具有同样重要的意义；因此，以意识形态阴谋论解释抽象艺术的流行并无法驳倒自由主义价值之于艺术自由创作的正当性和根本意义。

“以自由看待艺术”这一命题深受阿马蒂亚·森的影响，他提出“以自由看待发展”，他以对人的全面关怀和根本价值诉求提出了关于发展的最高价值标准就是自由。艺术对于人的心灵而言，其最高的承诺和最具建构性的理念也是非自由莫属。■

It's quite natural and proper to focus on style and genre in the study of abstract art in China. It seems that our people have already understood abstract art early in the art renaissance in the 1980s. However, theoretical study is still inadequate and obstacles to appreciation also exist. What

s more, we don't even have full awareness of the problems. The historical study of ideas centered on the notion of liberty would indeed promote the study of Chinese contemporary art, and help to bring up rational rethinking of the traditional art resources.

#1 达西2 装置 安纳·安纳祖
#2 后园系列 油画 陆云华
#3 后园系列-镜子23 油画 陆云华