

Sci-tech Time and Spiritual 科技时代与精神家园Home

——论艺术在今天的作

◎罗瑛

自工业革命以来，科学技术日新月异，飞速发展。物理学、天文学、生物学等都取得了前所未有的巨大成果，人类不断尝试从地球出发，向外层空间探索，同时也向地下空间进行开掘，如日本已建成深入地表100英尺的地下商业中枢，集购物中心、写字楼、住宅楼和发电站为一体。而电脑的诞生，标志着二进制数码的再生产已经替代机械技术的再生产。网络使人遭遇振聋发聩的信息冲击，人类社会已进入数字化、信息化的时代。医学、生物技术的发展延长了人的寿命，而飞机、高速列车又节省了人类最宝贵的时间。“纳米技术”、“基因工程”也已经开始走进人们的生活。

然而，与科技的发展结伴而行的却是人性的异化。汽车大王曾经把汽车生产分成七千八百八十二道工序，并毫不隐瞒地说：“有六百七十种可由缺脚的男人干，有二千三百三十七种可由一条腿的人干，二种可由没有胳膊的男士和十名瞎子来干。”试想，一个终生站在机器旁重复按同一个按钮的人，这种单调、乏味的工作对他（她）来说已没有任何乐趣可言。在过度使用人的某一个局部器官或肢体的同时，必将带来人性的分裂和精神的绝望。计算机技术造就的信息高速公路，使人们不出家门就能了解大千世界，并几乎可以处理生活和工作上的一切问题。然而，坐在电脑前操作键盘的人同样面临过度的理性化和秩序化所带来的精神紧张，还有单一的思维模式和身心发展的不平衡。

现代社会中弱肉强食的竞争，使人与人之间的关系冷漠，在物质欲望不断膨胀的同时，人类灵魂却更加孤独，心灵也更加空虚。在中国，当农村城市化、城市都市化的发展势头，伴随信息化、文化全球化来临之际，人们工作生活在摩天大楼里，精神和灵魂也就被禁锢在现代化的几何形建筑中。早在1848年，恩格斯就已经强烈地感受到了这种困惑：“街道的拥挤中已经包含着某种丑恶的、违反人性的东西。难道这些群集在街头的代表着各阶级和各个等级的成千上万的人，不都/具有同样的特质和能力，同样是渴求幸福的人吗？……可是他们彼此从身旁匆匆走过，好象他们之间没有任何共同的地方……谁对谁连看一眼也没有想到，所有这些人越是聚集在一个小小的空间里，每个人在追逐私人利益时的这种可怕的冷漠，这种不近人情的孤僻就愈使人难堪，愈是可怕。”^①

在当今社会，人性的复归已成为全球关注并亟待解决的问题。纵观世界文明史，真、善、美、慧任何一方面的不足都会影响社会文明的历史进程，物质文明建设需要与精神文明建设同步进行，否则将形成畸形的社会。而艺术作为人性复归的重要形式，为科

技时代人类重归精神家园提供了重要途径。

艺术是最能与人的心灵直接沟通的重要形式，它可以弥补在物质利益的激烈竞争中造成的人性的失落、爱心的丧失。正如美术批评家雅克·巴尔丁所说：“伟大的艺术品能产生一切宗教所能激发的情感——狂喜、狂热、肃然起敬、瞻仰和崇拜、虔诚和奉献。”^②十九世纪英国著名哲学家赫伯特·斯宾塞在《教育论》中也说到：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌，以及各种自然美引起的情感，人生乐趣会失掉一半。”

事实上，西方社会很早就发现了艺术的净化功能，亚里士多德所说的“卡塔西斯”（katharsis，意即“陶冶”）在医学术语中就是“宣泄”。到十四世纪，欧洲的医院开始把绘画当成一种治疗的辅助手段，以基督、圣徒、天使为题的绘画，给病人以精神上的安慰和激励。而美学家科林伍德更明确指出，美术是治疗社区社会疾病的良药。艺术在增强人类自身情感能力的同时，也增强了人对周围世界的感受力，挽救“意识沦丧”。人在高强度、快节奏的工作之中，在信息无处不在的轮番轰炸下，常常已丧失了表达的意愿。然而，人们在艺术前被动或主动、肯定或否定的反映，都有助于意愿的表达，有助于精神健康。更有医学教授认为：学习艺术是人类学习伦理道德、探索生命意义的途径之一。所以，1975年画家法特建立了“医院艺术基金”，努力使医学院的学生认识到艺术在医疗中的作用。近年来，西方有许多艺术家尝试以各种形式直接介入医疗，强调艺术对人的社会态度、个人情感、心理健康和精神状态的医疗作用。

同样，中国古代的礼乐文化，也是用感性的“乐”来辅助理性的“礼”的教化，礼乐并行，将理性和感性结合起来。战国时代的《乐记》和荀子，对礼乐关系作了较为系统的理论阐述，所谓“乐由中出，礼自外作”，“礼乐皆得，谓之有德，德者得也”。而五四时期蔡元培则提出“美育救国”的教育思路，大力主张“以美育代宗教”，并发表《美育实施的方法》、《文化运动不要忘了美育》等论文，大力提倡将审美教育作为陶冶人们情感、完善人格、改造国民精神的手段。自改革开放以来，在科教兴国战略付诸实施的背景下，国内广泛掀起“美育热”，反映了精神文明建设对提高国民审美素质的迫切要求。在第七、八两个五年计划中，审美教育问题被列入国家级重点项目，国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴。今天“德、智、体、美”已作为我国全面发展的教育方针，美育正在担负建设精神文明的重大任务。

如今艺术教育不单是为了培养艺术家，

更多的是为了普遍提高人们的审美能力，培养理性思维和感性思维兼具的人。很多发达国家都将艺术作为培养创造性思维的重要途径。美国作为世界科技和经济的中心，其美术教育在中、小学占据着重要地位。每一所中、小学都有专门的美术大教室，这种美术教室实际上是微缩的美术学院，有绘画、雕塑、版画、工艺设计、陶瓷艺术（包括烧制陶瓷的高温窑）等工作间，高中还有摄影教学用的暗房。在普通大学即使在理工科大学，也把艺术史当作培养学生精神素质的重要课程。

在世界文明历史的进程中，一定的物质文明往往要求一定的精神文明与之相协调，而艺术是精神文明建设中的重要方面和重要途径。不同时代、不同社会、不同地域的人，有各自不同的心理体现和精神追求，而艺术则提供了在人与物、人与人、人与环境之间进行交流、沟通的可能性。正是这样的交流和沟通，丰富了人们空虚的精神世界，缓解了由单一劳动和机械复制带来的精神紧张，唤醒被遮蔽的麻木的人性。所以，马尔库塞说：“艺术不能直接变更世界，但它可以为变更那些可能变更世界的男人和女人的内聚力做贡献。”^③

人类的审美意识是精神文明的需要，物质与精神犹如肉体之与灵魂，二者缺一不可。世界文明的进程永远呼唤真、善、美、慧的存在，而艺术之所以存在，是因为它是人类精神家园的开拓者和建造者，是真、善、美、慧的使者，“艺术的使命就是让人们去感受世界，艺术的使命就是在所有主体性和客体性的领域内，去重新解放感性、想象和理性……只要不自由的社会仍然控制着人和自然，被压抑和扭曲的人和自然潜能只能以异在的形式表现出来。”^④面对今天人性断裂、扭曲的现象，面对人格的不健全，面对全球性的人文精神的失落，艺术必当肩负起人类精神建设的重任，为科技时代的人类寻找精神的家园。^⑤

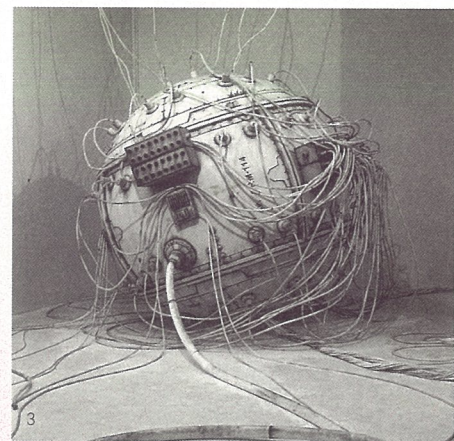
注释：

(1) 恩格斯《英国工人阶级状况》(马克思恩格斯全集)中文版，第七卷，第561页。

(2) 转引自《世界美术》1998年，第12期。

(3) 转引自陈立勋、冯信群《新概念素描》第3页，中国轻工业出版社。

(4) 转引自陈立勋、冯信群《新概念素描》第4页，中国轻工业出版社。

1. 我们的时代精神 综合材料 罗尔·豪斯曼
2. 意 油画 鲁邦林
3. 第50届威尼斯双年展日本国家馆内的参展作品
4. 每个家庭都拥有它 装置 戴卫·马克

