

对艺术与哲学的思考

王双双, 侯立斌

泰国格乐大学, 泰国 曼谷 10220

DOI:10.61369/HASS.2025060027

摘 要： 在漫长的人类艺术发展史中，自始至终都受到哲学思想的影响，哲学影响艺术，艺术反映哲学，艺术诉诸感情，哲学诉诸理智，艺术与哲学是两个不同的事物，但两者之间密不可分。艺术随着社会的发展而不断的发展，艺术是一种艺术品，有其客观存在的发展背景。丹纳认为要了解一件艺术品、一个艺术家、一群艺术家，必须正确的设想他们所属的时代精神和风俗概况，即，艺术因为不同民族、不同时代、不同社会、不同文化背景，表现出不同的思潮特征。艺术在自身的历史演进过程中持续调整自身的呈现形式与承载功能，各类艺术风格与流派的发展始终与社会历史的推进历程紧密相伴。

关 键 词： 审美本质；真理显现；主体性；形而上学

Thoughts on Art and Philosophy

Wang Shuangshuang, Hou Libin

Kirk University, Bangkok, Thailand 10220

Abstract： Throughout the long history of human art development, it has been influenced by philosophical thought from beginning to end. Philosophy influences art, art reflects philosophy, art appeals to emotions, and philosophy appeals to reason. Art and philosophy are two different things, but they are inseparable. Art keeps evolving along with the development of society. Art is a kind of work of art and has its objective background for development. Danner believed that to understand a work of art, an artist, or a group of artists, it is necessary to correctly envision the spirit and customs of The Times they belong to, that is, art, due to different ethnic groups, different eras, different societies, and different cultural backgrounds, exhibits different ideological characteristics. In the course of its own historical evolution, art continuously adjusts its presentation forms and carrying functions. The development of various art styles and schools has always been closely accompanied by the progress of social history.

Keywords： aesthetic essence; truth is revealed; subjectivity; metaphysics

当前阶段，哲学与历史学领域均将研究视角转向艺术研究这一范畴。无论是东方艺术史还是西方艺术史，其中艺术所蕴含的主导精神通常都与同一时期广泛传播的哲学思想保持一致。作为一门专注于探索世界观与方法论的学科，哲学以揭示自然、社会、人类自身及其思维活动的普遍规律为目标。该学科不仅借助理性概念实现对世界的认知，同时也涵盖想象与直观等认知形式，而艺术同样不局限于通过直观的艺术感受把握世界，其认知方式中也包含构思与概念等要素。

一、关于艺术

“艺术”这一概念在西方语境中的原始内涵指向“技艺”，中国古代文献里的“艺术”同样用来指代技艺与技能，相关表述最早能在《后汉书》中查阅到。伴随时间推移，人们逐渐意识到艺术和技艺分属不同概念，其中技艺多归为重复性的惯性劳动，艺术却涵盖更多可变因素^[1]。艺术家固然需要通过专业培训掌握创作技巧，可当他们熟练掌握这类技巧后，便能将自身先天具备

的内在心理感受加以呈现。而且艺术创作过程中创造性的体现十分突出，伟大的艺术甚至能在技艺欠缺的情况下照样创造出优美的艺术作品。艺术是一种天生的才能，如果在各方面都限定的情况下，那么技艺越高艺术成就就越高，古典主义中的艺术作品都体现了很高超的技艺，但是高超的技艺不一定就一定能体现艺术性。

艺术作为特殊的社会意识形态与精神生产形态，其能够依托生产实践活动反映人类社会生活。艺术一方面借助叙事传递思

作者简介：

王双双（1996.01—），女，汉族，河北省三河市人，本科，助教，研究方向：环境设计；
侯立斌（1974.02—），男，汉族，北京市昌平区人，博士，正高级工程师，研究方向：环境设计。

想,另一方面依靠思想表达情感,这种兼具叙事性与思想性的属性会推动艺术家开展深入思索,而这样的思索过程又使艺术与哲学形成紧密联系。在个人的人生历程中,每个人的哲学价值观都会随着年龄增长和阅历积累呈现出不同特点,艺术家在这一点上与普通人并无差异。哲学家通常通过著书立说阐述自身对世界的看法,艺术家则将自身的价值观念及个人经历融入创作实践,使最终完成的作品承载独一无二的思想与情感^[2]。作家通过自己虚构的文艺作品来表达自己对这个世界的看法,而音乐家通过跳动于五线谱上的音符将自己的感悟传达出来。画家则会通过自己的画笔、画卷,将其对生活中存在的艺术美表达出来。艺术是哲学思想的显现,这一观点不仅在席勒、黑格尔那里存在,而且存在于西方现代主义美学和艺术理论中。

二、关于哲学

哲学在很多人眼里是一种理性而枯燥的东西,哲学更多的是理论之用,表现在它试图对世界整体(包括自然界、人类社会以及精神世界)的原则特征做出概况的学科,它的作用其他学科无法替代^[3]。古希腊哲学家亚里士多德提出哲学发源于人类的好奇心理,当人对特定事物或现象产生好奇时往往会陷入困惑状态并自觉认知不足,进而开启相应的哲学思考过程。与亚里士多德的观点存在差异,哲学家罗素则指出哲学并非常规意义上的知识类型,其产生根源在于人们秉持坚定的决心去探索那些真正具备可靠性的知识内容^[4]。

康德将哲学划分为“学院哲学”和“世界哲学”,其中“学院哲学”归属于专业哲学范畴,该类哲学侧重于逻辑推理论证、命题演绎推导以及专业语词分析,其研究重心主要放在玄学问题的深入探索或者对前人理论观点的系统梳理上。“世界哲学”则以人生意义、人生目的、人类命运及世界未来为核心关注对象,始终围绕人的价值展开深入探寻。针对这类哲学所关注的各类问题可采用灵活多元的解决路径,他们既能够运用哲学层面的方法开展研究,也能够依托艺术形式进行相关追求与探讨。丹纳的《艺术哲学》被后人认为更像是一部艺术史,而这部艺术史当中提出了影响艺术创作、发展、灭亡的三要素理论“种族、环境、时代”,他对文艺复兴时期的绘画、尼德兰绘画、希腊雕塑进行了详细的解释和论证,这些论证对不同民族、不同时代的艺术研究具有重大意义,这本书很好的验证了研究艺术的学科是“哲学和历史”这一观点^[5]。

三、艺术哲学——美学

哲学是人类理性层面的最高成就,艺术则是人类感性表达的极致呈现。作为哲学重要分支的美学,由德国美学家鲍姆嘉通在1750年首次作出定义,该学科专注于通过理性方式剖析并解读感性认知^[6]。黑格尔甚至将美学直接称作“艺术哲学”,这一表述进一步凸显美学在连接艺术与哲学过程中的关键作用,只是美学的研究领域并不局限于艺术范畴,其研究范围还广泛覆盖自然美、

现实美以及审美过程中主客体之间的关系和审美意识所遵循的普遍规律。美学的研究范围尽管已涵盖上述多个方面,但艺术作为审美意识的集中体现,始终是美学研究工作的核心焦点^[7]。

哲学为艺术提供的滋养通常要依靠美学这一桥梁实现,回顾人类思想发展历程,不少哲学家同时也是美学领域的开创者。从中国思想史的角度来看,先秦时期的老子、孔子、庄子、孟子等哲学大家均在各自的哲学体系中对美学命题展开深入探索。当时美学还没有成为独立学科,而是与伦理道德及宇宙观念保持紧密关联,如孔子就建立起以“礼乐”为基础的美学思想,他用“兴、观、群、怨”总结诗歌的特征,主张美与善实现和谐统一。这些思想在封建社会的艺术发展进程中留下深刻印记,对之后两千多年的文艺创作和审美风尚起到深远影响。

中国古典哲学对美学范畴展开的转化所产生的影响能够划分为显性和隐性两个主要层面。在显性层面,这类影响呈现出直观可感的特点,就像从“气”到“气韵”的演变过程,“气韵”在“六法”体系内已然成为界定清晰的美学概念,该概念词形构造中所保留的“气”,本身就属于古典哲学领域的概念。隐性层面的影响则表现得相对隐晦,无论是在词汇构成还是思想立意方面均不突出,如“道”与“和”这两个概念就属于这种情况。其中“道”隶属于道家哲学范畴,该概念向美学领域的转化具体体现在“虚实、有无、对比”等美学范畴之内。人们难以从“虚实”等概念的具体界定内容中直接提炼出“道”的核心要义,但“道”的意蕴已经融入这些概念当中。“和”作为中国古代朴素辩证法的核心概念,催生出不少美学理论,“情景”“虚实”“神”“文质”“情志”等美学范畴均体现“和”所包含的辩证法哲学。例如中国古代的园林、山水画等都深受道家哲学的影响,它的美学观就是将艺术看作“道”的体现,道家的虚无是逍遥游的恬淡自由的精神^[8]。在艺术表达层面,这些艺术形式更倾向于认同个体价值、向往或美化自然的非功利主义取向,其外在形式也会依据这样的思想理念呈现出注重自由、轻视既定法则且兼具清新特质与雅致格调的美感形态。

庄子曾云:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”受此影响,中国古代的园林和绘画尤其是文人画都注重以虚为主,以实写虚,计白当黑,通过简单的语言,留出广阔的想象空间让人体悟到“道”的恬静无为特征。在中国古代的园林艺术中,没有繁复、华丽的装饰,几丛清竹,一湾清水,一座石桥,一切都简洁自然地体现出建造者的雅致和淡泊的道家气质。中国古代园林建筑在营造过程中常常采用举折、房面起翘上翘的手法,使得建筑檐角如同鸟翼般舒展延伸,整体呈现出轻盈飘逸的姿态,充分彰显出灵动的美感^[9]。在西方文化语境下,康德的哲学思想体系中包含着他对艺术本质的看法,康德认为“艺术的本质是审美”,这一美学观点不仅对西方艺术发展进程产生深刻影响,还融入浪漫主义批评思潮当中,为浪漫主义的兴起起到推动作用。康德提出,人处于审美状态时能够真切感受到全身心生命力的热烈奔涌,同时灵魂也在不知不觉中实现升华,审美具备自由解放的独特属性。所以审美既不存在明确目的,又包含内在目的性,它不追求具体功利,却将人的自由作为

总体目标。正是因为这样的特性，审美会为人们带来生命层面的愉悦感受，这种感受即审美愉快，能够帮助人们解放日常生活中被禁锢的精神。

四、艺术与哲学在当代社会中的价值

（一）艺术与哲学对个人精神成长的意义

艺术凭借自身特有的感性魅力为个人开启多扇通向多元情感世界的大门。绘画中，色彩的交织与线条的流转可唤起观者内心深处的宁静、激昂及忧郁等复杂情感，梵高的《星月夜》中，旋转的星云与明亮的繁星在强烈的色彩对比下传递出神秘且充满生命力的情感力量，观赏者会因此仿佛置身于梦幻与现实相互交织的世界。音乐则借助音符的组合与旋律的起伏直接触动人心，聆听贝多芬的《命运交响曲》时，激昂奋进的旋律好似命运的叩问与抗争，能即刻点燃人们内心的斗志，让情感在音乐的洪流中实现宣泄与升华。哲学看似抽象却同样能丰富情感体验，其对生命、存在等问题的深度思考，促使人们在理性探索过程中产生对世界与人生的敬畏和热爱之情。人们在思考尼采“超人哲学”中对生命意志的强调时，会从中汲取力量，激发内心对生活的热情，以更积极的姿态面对人生的挑战，这类情感体验会因哲学的深度思考变得更为深刻且持久^[10]。

艺术作品一般都包含创作者对世界的理解和价值判断，观众在欣赏艺术的过程中会不自觉受到这些观念影响。文学作品中的经典形象与故事就常常传递正义、勇敢、善良之类的价值观，比如《钢铁是怎样炼成的》中保尔·柯察金坚韧不拔且为理想献身的精神激励无数读者树立积极向上的人生观，让个人成长和对社会的贡献紧密相连。凭借生动的形象与情节，艺术能将抽象的价值观具象化，让这些观念更易于被接受和内化。哲学从理论角度为个体提供思考人生方向与价值的手段，不同哲学流派给人们带来多样的价值选择和人生态度，像儒家主张积极入世、修身齐家治国平天下，以此引导人们在社会里肩负责任，追求道德完善；道家则劝勉人们超脱世俗纷争，回归自然，维持内心的宁静与自

由。人们在学习和思考哲学时，能够结合自身生活经历逐渐形成适合自己的价值观与人生观，这些观念为人生道路的选择提供指引。

（二）艺术与哲学对社会文化发展的贡献

艺术和哲学作为文化传统的关键载体与传承力量，既在古老洞穴壁画到现代艺术展览的变迁中留下印记，也于古代哲学家经典著作至当代哲学前沿探讨的进程中有所展现，它们记录人类社会发展的各个阶段，承载丰富的文化信息。艺术作品中的传统技艺、题材和风格皆是文化传统的鲜活展现，国画当中对山水意境的追求、京剧里头独特的唱腔与表演程式，传承中华民族千年的文化基因，后人能借助这些艺术形式知晓先辈们的审美情趣、生活方式和价值观念。哲学经典用文字的形式把历代思想家对世界、社会和人生的思考固定下来，古希腊哲学家柏拉图、亚里士多德的思想构成西方哲学的基础，影响西方社会数千年的发展；中国古代的儒家、道家、法家等诸子百家思想贯穿中国历史的始终，成为中华民族文化传统的核心组成部分。历代学者对这些哲学思想进行传承与阐释，使其持续影响社会的发展和人们的行为方式，文化传统由此得以延续和发展。

在全球化发展的时代条件下，艺术与哲学构成推动文化交流及融合的关键桥梁。世界各国各民族的艺术创作与哲学理念各有特点，这些内容在国际场合中的互动与交锋，为人类文化的多样形态增添丰富色彩。艺术展览、文化演出之类的活动让全球范围内的艺术样式得以彼此展示、相互借鉴。中国传统舞蹈在国际舞台呈现优美舞姿时，其独有的东方韵味吸引全球关注，中国观众也借此机会接触来自其他国家的现代舞、芭蕾舞等艺术形式，这一过程推动不同舞蹈文化实现交流与融合。哲学领域情况相似，国际哲学研讨会、学术交流活动举办得十分频繁，各国哲学家围绕共同关心的问题展开深入探讨。西方哲学中的现象学、存在主义等思潮传入中国后，与中国传统哲学相互对话、相互借鉴，为中国哲学发展注入新的活力。借助艺术与哲学的交流，不同文化之间得以相互理解、相互吸收，文化的创新与发展因此获得推动，人类文化的共同繁荣也得到促进。

参考文献

- [1] 丁文星. 论格林伯格的形式化艺术观念 [D]. 上海师范大学, 2025.DOI:10.27312/d.cnki.gshsu.2025.000009.
- [2] 黄琦. 以自然物象为本的书学观研究 [D]. 中国艺术研究院, 2025.DOI:10.27653/d.cnki.gzysy.2025.000010.
- [3] 林兰芝. 中国文化视域下的绘画触觉性及其审美经验 [J]. 上海视觉, 2025, (01): 134-141.
- [4] 王林生. “北京中轴线”超级IP的文化价值及其路径转化研究 [J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2025, 23(02): 46-54.DOI:10.16255/j.cnki.11-5117c.2025.0019.
- [5] 李富鹏. 文化中国的法律构建——以历史文化遗产法为中心 [J]. 法学研究, 2025, 47(02): 208-224.
- [6] 李易澄. 布拖彝族女性服饰毛毯披肩中的宽肩设计研究 [J]. 西部皮革, 2025, 47(05): 102-104.DOI:10.20143/j.1671-1602.2025.05.102.
- [7] 刘花. 当代城市题材工笔人物画的空间表现 [D]. 上海师范大学, 2025.DOI:10.27312/d.cnki.gshsu.2025.001103.
- [8] 季中扬, 张娜. 艺术乡建与本土审美体系的张力及相处之道 [J]. 民族艺术研究, 2025, 38(01): 14-23.DOI:10.14003/j.cnki.mzysy.2025.01.02.
- [9] 王佳颖. 艺术的“不可定义性”：本体论困境与意义生成 [J]. 喜剧世界(上半月), 2025, (03): 139-141.
- [10] 薛白, 赵一青. 重构乡村文化共同体：艺术乡建的行动模式、发展困境与实现路径 [J]. 人文杂志, 2025, (02): 132-140.DOI:10.15895/j.cnki.rwzz.2025.02.006.