

《艺术即经验》中对艺术进行的 系统性论述

郑和峰

中南财经政法大学艺术学院，武汉

摘要：杜威在其美学代表作《艺术即经验》中对艺术进行了系统性的论述。他从经验来理解艺术，认为艺术是一种完善和强化的经验，是与日常经验相联系的而不是分离的。杜威相信不仅艺术本身是有教育意义的，而且艺术创作的原则和方法也可以延伸到所有的教育之中。杜威的艺术观阐明了学校为什么以及应如何将“艺术的教育”视为一种必要的教育而予以重视，而不是将其视为一种多余而予以忽略。而且，杜威的艺术思想也帮助我们如主动性作业的概念、兴趣和努力的关联、教材和方法的统一等方面更好地理解“教育的艺术”。从杜威的艺术理论出发，我们能够对艺术和教育的关系、同时也对杜威的教育理论获得更好的把握。

关键词：杜威；艺术即经验；艺术作品；艺术原则

A Systematic Discussion of Art in Art as Experience

Zheng Hefeng

School of Art, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan

Abstract: John Dewey systematically discusses art in his representative work of aesthetics, Art

as Experience. He understands art from experience and believes that art is a kind of perfect and strengthened experience, which is connected with daily experience rather than separate from it. Dewey believed that not only art itself was instructive, but that the principles and methods of artistic creation could be extended to all education. Dewey's view of art illustrates why and how schools should pay attention to "art education" as a necessary education, rather than ignoring it as a superfluous one. Moreover, Dewey's artistic thoughts also help us to better understand "the art of education" from such aspects as the concept of active work, the correlation between interest and effort, and the unity of teaching materials and methods. Starting from Dewey's art theory, we can get a better grasp of the relationship between art and education, as well as Dewey's educational theory.

Key words: Dewey; Art is experience; A work of art; The art principle

---

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 引言

杜威在 75 岁高龄时出版了美学专著《艺术即经验》，以经验哲学为基础系统阐述了他的艺术理论。一些研究者对它给予了很大的肯定，如比厄斯利·门罗于 1966 年宣称《艺术即经验》“被广泛地认为是我们这个世纪迄今为止以英语（或许是以所有语言）写作的美学著作中最有价值的一部”。在中国，杜威的教育学理念以及众多的教育学著作作为广大教育学研究人员所熟知；而杜威的美学专著在 2005 年才获得翻译出版，在教育学界尚未得到足够的关注。

事实上，杜威对艺术的讨论并不局限在他的美学专著之中，正如《斯坦福哲学百科全书》在“杜威的美学”这一条目中所指出的，《艺术即经验》是杜威的美学代表作，另外还有许多作品也包含着他的美学思想，如《民主主义与教育》中就有一些与美学相关的讨论。

然而，杜威虽然在他的许多教育学著作如《我的教育信条》《儿童与课程》《学校与社会》《民主主义与教育》《经验与教育》中都谈到了艺术，或直接论及艺术或内在地隐含着他的美学思想，即无论是广义的艺术还是狭义的艺术都曾出现在杜威的教育学论著中，但是这些论述难免失于零散和模糊，教育学研究者若局限于杜威的教育学著作，则难以对杜威的美学思想形成完整的

把握甚至可能会完全忽视杜威的艺术理论。在杜威看来，艺术是什么？艺术在教育中的角色是什么？应如何理解教育是一门艺术？解答这些问题不仅对我们更好地理解艺术和教育的关系而且对我们进一步理解杜威都有重要意义。

在《艺术即经验》中，杜威对其艺术理论进行了系统论述，为我们深入把握这些问题提供了关键的文献资料。本文从《艺术即经验》入手梳理杜威的艺术理论，并以之为基础分析杜威对艺术和教育的内在关系的理解。

2 杜威的艺术理论

杜威以“经验”作为其哲学的出发点和归宿，他同样以“经验”为基础系统性地发展了其艺术理论。

杜威在思考这一问题时，首先确立了他的艺术研究方法。在杜威看来，传统的艺术理论研究往往从存放在博物馆和画廊中的艺术品出发，而艺术品又常常被视为存在于日常经验之外的建筑、书籍、绘画或塑像等，这样的理论阻碍着人们对艺术的应有理解。杜威强调艺术不是某种凌驾于日常经验之上的、高不可攀的东西，而是源于日常生活；所有的日常经验都包含审美的因素和条件，都有可能发展成为艺术。杜威为其艺术研究选择了一种“迂回”的方法，即暂时将公认的艺术品放在一边而回到日常经验中，“在日常经验中追溯艺术的发展”。

杜威在日常生活中探查美和艺术，他看到我们今天存放在博物馆中的艺术品如制作精美的锅、碗、坛、罐等在其产生之初是作为日常生活的改善；戏剧、音乐等是祭祀、战争、播种和收获等仪式和庆典的组成部分，完满体现着集体生活的意义；而在生活中，专注地投入其所从事的活动的人能够从中感受到愉悦和满足，如人们从认真地浇花和修剪草坪中收获了快乐。通过对“经验”的考察和思考，杜威将艺术描述为“完善与强化的经验”，认为艺术和审美经验“将日常经验中的所有因素都更加完满地结合成为一个吸引人的、发展着的整体，这个整体提供了一种令人满足的情感”，他提出自己的艺术理论即旨在“恢复成为艺术品的完善的、强化的经验与普遍认为构成经验的日常的活动、所做和所受之间的连续性”。因此，杜威提出“艺术即经验”这一命题，并不是指艺术等同于普通的经验，而是强调艺术是从日常经验中发展而来，这一简洁的陈述是为了强调艺术的经验性质。以此为基础，杜威对艺术和经验的关系还作了进一步说明，他认为“艺术是遍布一个经验的一种性质，除了作为比喻，它不是经验本身”。

与此相应，杜威强调艺术的形容词性用法——“艺术的”，他认为艺术在本质上是形容词性的，如果将艺术当作一个名词性的实词则只是对其作表面上的说明，而如果更多从形容词的角度讨论艺术则可以理解艺术是一种圆满的经验所具有的性质，正如我们说唱歌、跳舞、打网球等活动是艺术时其实是在说这些活动是艺术的，是在表明艺术的性质存在于活动向着圆满发展的过

程中。从艺术的经验性质出发，杜威对“艺术产品”和“艺术作品”这两个概念进行了区分，以此来进一步明确其艺术理论对传统的艺术观念所做出的改造。杜威指出，艺术品被供奉在博物馆和画廊中，常常被当作某种孤立的实体，仅仅被视为“艺术产品”；而真正的艺术品是存在于某个独特的经验中的，是经验性的“艺术作品”。通过讨论“艺术作品”和“艺术产品”的不同，杜威更完整地阐明了他所主张的艺术观，即一方面要在日常生活中发现美的因素并将其发展为艺术性的经验；另一方面要将“艺术产品”转化为“艺术作品”，使那些博物馆化的、被隔离的艺术品真正融入生活中以发挥它们对经验的改造作用。

杜威虽然选择了独特的艺术研究路径，主张从日常经验去理解艺术，但这并不意味着他忽略了历史上世代积累下来的经久不衰的艺术品，他只是强调需将这些艺术品融入经验中以使其能够真正发挥艺术的价值。杜威所说的经验性的艺术有着很大的包容性，既包括那些经由一般经验的完满发展而获得的审美经验也包括那些“以艺术品为核心的审美经验”。

3 艺术的原则和方法

杜威主张艺术与日常经验的连续性，但他也看到日常生活中的许多经验都是散漫的、乏味的。“如果每一个普通的经验都含有艺术的和审美的性质，那我们如何解释是怎样和为什么这种性质未能显现出来的情况竟是那么普遍？”杜威需要在自己的艺术理论中对此问题做出回答，以其“经验”哲学为基础，杜威对艺术的发展即艺术在经验中的动态生成过程所涉及的一些重要原则和方法进行了分析和论述。

(1) 冲动的表现化在经验的源头处，杜威首先找到了“冲动”。他指出，冲动是一种整个有机体的积极的向前和向外的运动（而不是一种消极的对特殊刺激的反应），来源于有机体的本能的需要，是通向完满经验的第一步。但杜威进一步阐明，有机体在积极地与环境相互作用时，其冲动的发展会遇到障碍，而为了逾越这些障碍，有机体开始有意识地寻找手段，将其受本能和习惯支配的冲动性行为转变成为一种有目的、有计划也因此而有意义的行为。杜威认为，正是因为这种质的转变即一个自然的行为转变为一个“表现”行动，艺术才开始产生，“这种转变是每一种艺术行为的标志”。杜威通过分析“冲动”向“表现”的转化，将艺术界定为一种“表现”行为，这是他对以往的关于艺术的本质是摹仿还是表现等一系列争论的回应和改造。

在杜威这里，这种表现行动之所以是表现的，在于两个方面。首先，这种行为是有意识地进行的目的、有方法、有意义的行为。他举例指出，当一个孩子通过哭泣来引起母亲的注意而不是像呼吸和打喷嚏那样自然地哭泣时他的行为才称得上是表现，只有当一个孩子知道了不同的行为会带来不同的后果、所做的事情有一定的意义时，他才真正具有了进行表现的能力。

(2) 情感的客观化在表现行为的发展过程中，有机体会对经验中的各种因素进行选择 and 组

织，杜威认为这是由情感在艺术表现中的作用决定的。情感是艺术理论中的重要范畴，引发了许多思考和争论，基于经验哲学的立场，“源于早期对行为的统一性所做的心理学分析”，杜威对情感有着独特的理解。他指出，情感如悲伤、喜悦、希望等不是在其自身内部完成的实体，而是与某种客观事物联系在一起，是由具体的、独特的情境所激发出来的，是“一个运动和变化着的复杂经验的性质”。

因此，情感和客观环境不是彼此外在的关系，而是处于不断的相互作用中，这种相互作用即“情感的客观化”过程是一体两面的：首先，情感作用于客观材料——在表现行为的发展过程中，情感像黏合剂或磁铁那样选择和组织着客观材料，它“伸出触角，寻找同类，寻找可以滋养和完善情感的东西”，并“将所选择的东西染上自己的色彩，因此而为外表上迥然不同的材料赋予了质的统一”，在这个过程中情感使表现行为的发展获得了一种连续性和有序性；其次，客观材料作用于情感——情感在作用于客观材料的同时也受到客观材料的反作用，最初的相对粗疏和模糊的情感在与材料的作用过程中渐渐变得完善和明晰。杜威指出，“正是这种转变使原初情感的性质发生了变化，使它在性质上变成了独特的审美的”。“审美情感”是杜威艺术理论中的重要概念。

4 杜威艺术理论的教育学意义

概括而言，杜威的艺术理论在“艺术的教育”——艺术之于教育的本体价值（或内在价值）和“教育的艺术”——艺术之于教育的方法论价值这两个层次上关涉到艺术和教育的关系，本文从这两个维度展开分析。

“艺术的教育”——艺术之于教育的本体价值杜威相信艺术是人类必不可少的一种需要，他对艺术教育的重要性有着深刻的认识。杜威曾在《学校与社会》中提出，儿童有艺术的本能和需要，这种艺术的本能是儿童交流的本能和建造的本能的完满表现，教育不应忽略、压制也不应迁就这些本能的冲动，而应为这些童年时期的本能和需要提供适当的引导以使其朝着有价值的方向发展从而促进儿童的成长。另外，在《教育中的艺术和艺术中的教育》一文中，杜威分析了怀特海在《科学与近代世界》中对艺术在当前以科学和工业为主的文化中的缺失以及与之相应的审美在以理智分析和专业技能训练为主的教育中的缺席的论述，郑重提出“艺术和教育的内在关系”是一个非常重要的教育问题，学校应该依据基础的哲学原则和具体的方法开展艺术教育以发挥艺术内在的教育价值。

5 结语

艺术和教育的关系是一个重要的教育问题，杜威基于其经验哲学对艺术进行了系统性的论

述，为我们思考如何理解艺术、如何看待艺术在教育中的位置、如何发挥艺术的教育价值等问题提供了一种很有价值的视角。

从杜威的观点来看，艺术的教育对个体的成长和社会的发展都有着重要意义，开展艺术教育意味着将艺术视为对经验的最完满的组织，一方面引导学生学习艺术作品组织经验的方式以帮助他们更好地改造和发展其自身经验；另一方面推动社会成员之间的艺术分享和交流以促进社会文化的传承和改造。杜威认为学校教育不仅应当重视艺术的本体价值，还应当意识到艺术的方法论价值，即艺术创作的原则和方法也可以延伸到所有的教育领域。杜威对艺术中的表现、情感、形式等重要问题进行了分析和探讨，通过将其中的原则和方法引申到教育学中来，我们对杜威教育理论中的主动性作业的概念、兴趣和努力的关联、教材和方法的统一等问题有了更好的理解。

斯蒂文·M·卡恩曾指出：“认定杜威拥护‘新教育’，或许是20世纪教育思想中的最普遍的误解。事实上，杜威对待‘新教育’像对待‘旧教育’一样持反对态度。”为了更全面地、更准确地理解杜威的教育理论以避免可能会有的误读，我们可以将杜威的美学理论作为探寻其教育思想的一种独特路径和重要补充。

参考文献

- [1] 杜威. 艺术即经验 [M]. 北京: 商务印书馆, 2005.
- [2] 单波, 黄泰岩. 新闻传媒如何扮演民主参与的角色?——评杜威和李普曼在新闻与民主关系问题上的分歧 [J]. 国外社会科学, 2003 (3): 36-42.
- [3] 杜威. 外国教育名著丛书: 民主主义与教育 [M]. 北京: 人民教育出版社, 1990.