

清华设计的旗帜：艺术与科学

清华大学美术学院 李砚祖

2012-11-23 16:48:46 来源: 《装饰》2011年05期

1994年,著名科学家李政道先生在北京炎黄艺术馆和黄胄先生一起组织了“艺术与科学”研讨会。在会上,李政道先生做了《科学与艺术》的主题报告。

在报告中他指出:“科学和艺术是不能分割的。它们的关系是与智慧和情感的二元性密切关联的。伟大艺术的美学鉴赏和伟大科学观念的理解都需要智慧。……艺术与科学实际上是一个硬币的两面,它们源于人类活动最高尚的部分,都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。”^[1]这一报告在当时的艺术界和科学界引起了很大反响。其时,李政道先生在国内倡导艺术界与科学界的交流已经有一段时间了,而在炎黄艺术馆的报告,则进一步在理论探讨的层面上引导国内学者进行更为深入的思考。

1996年,李政道先生又来到中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)为师生做了《艺术与科学》的专题学术报告,受邀成为学院的客座教授,并开始策划一系列的相关学术研究和活动。

1999年,中央工艺美术学院并入清华大学,更名为清华大学美术学院,由此为契机,艺术与科学的学术研究以及艺术实践方面的探索有了更大的推力和基础,学院与李政道先生一起开始策划和筹备第一届艺术与科学国际作品展和学术研讨会。这里,也许更重要的是中央工艺美术学院作为艺术院校并入以理工科为主的清华大学,表象上看是“艺术与科学的握手”,实质上的变动则发生在各个层面上,即“艺术与科学”的融合或交流日益成为清华大学美术学院发展的自觉意识和旗帜。诚如《装饰》杂志2000年第1期关于合并庆典的报道中所写到的:“无论是领导讲话,还是专家学者、师生代表的发言都道出了一个心声:让我们共同努力,真正实现科学与艺术的结合,发挥优势互补的效应,开创培养跨世纪人才的新天地,为建设一个高水平、有特色的清华大学美术学院,为创建综合性、研究型、开放式的世界一流大学,为实施科教兴国的战略方针,做出应有的贡献。”这段话可以说是当时共识的写照。

在两校合并一周年之际,清华大学美术学院院务办编辑的《艺术与科学的握手》一书出版,从其刊登的15篇文章中亦不难看出当时全院上下对艺术与科学关系的认知与进一步探讨。如王明旨教授指出:“二十一世纪将是一个科学与艺术结合的时代,科学与艺术结合,培养综合性的创世纪人才,是我们艺术设计教育走向二十一世纪的切入点。”吴冠中先生在《小鸡、小鸭与天鹅》中认为学科之间存在着“互相促进的辩证关系”,提出“鸡鸭现象不足怪,鸡鸭之争无必要”的思想,他实际上是从艺术与科学交融的层面来看学科间的关系。^[2]

2001年,第一届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会在北京开幕,江泽民等党和国家领导人参观了展览,展览不仅第一次以艺术与科学的结合为主题,吸引了国内外大量的艺术家从艺术与科学交叉的角度进行艺术创作,参加展览,也系统全面地展示了清华大学美术学院深厚的文化传统和独特的艺术风貌。5年以后的2006年,第二届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会如期在北京举行,不仅获得了巨大成功,最重要的是展示了学院以艺术与科学结合作为根本,在艺术设计和艺术创作以及在学科建设、学

术探讨方面取得的新成就、新发展。

4-5 2006年11月在清华大学美术学院举办的艺术与科学展览展厅与作品

转眼间, 合并后学院的发展已进入了第十一个年头, 第三届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会的筹备工作又开始了。在此, 反思这十余年来学院在艺术与科学结合的旗帜下或氛围中的发展和对艺术与科学不断的认知是极有意义的。本文以为, 这十余年来, 学院的发展有目共睹, 设计和美术两大类的不同专业, 共同的根本和特色是艺术与科学的结合与探索。

如果说, 艺术与科学的结合作为学院发展的旗帜和特色明确提出来始于1999年的合并, 而艺术与科学的探讨应始于李政道先生1994年在炎黄艺术馆组织“艺术与科学”的学术研讨会和展览, 当时学院的不少师生参与了学术研讨或创作了相关作品参加展览, 李政道先生并由此与我们学院开始了更为密切的学术交流与联系, 并于1996年专门来学院为全院师生员工做《艺术与科学》的专题报告。在今天, 我们思考一下, 为什么李政道先生选择了以艺术设计为主的中央工艺美术学院而不是其他院校开展艺术与科学的探索? 这看起来偶然, 实质上有其必然性。

我们知道, 清华大学美术学院从1956年建院时候起, 它就以培养艺术设计人才为宗旨, 设计本质上就是科学技术与艺术结合的产物, 或者说是科学技术与艺术结合的独特艺术门类, 50余年来, 学院一以贯之, 虽然时代的科学技术和艺术不断发展, 也赋予了艺术设计和艺术设计教育以新的内涵, 但其本质没有变。作为新中国建立后成立的专业设计院校, 几十年来, 经过几代人的努力形成了属于学院的、独特的品格, 可以说在全国独树一帜, 堪为标杆。

学院合并清华大学后, 随着时代的发展和自身发展的要求, 学院加强了美术学方面的建设和发展, 十余年来美术学科的建设, 首先是在清华大学这一综合性大学的广阔平台上起步的; 二是在以设计学科为特色的氛围中进行美术学科建设的, 因此, 美术学科的建设, 不同于其他院校的美术学科的建设, 似乎必然性地具备了或者说打上了艺术与科学结合的烙印。这可以说既是客观的必然, 又是学院自觉的一种选择。十余年来, 这种选择不断被质疑、被思考、被认知、被探索, 一条不同于众多院校的道路

则越来越清晰、越来越凸显、越来越鲜亮。学院也在这种思索与探求中前行、发展。

在理论与实践的层面上，艺术与科学的结合及其对这种结合的认知有不同的层次。

首先从理论上来看，在最一般的认知层面上，艺术与科学是两类不同的事物，犹如艺术家与科学家是两类不同的人群一样，山是山、水是水，界限分明。进一步看，事物既相区别又相联系，一般事物如此，艺术与科学更是如此，李政道先生将这种联系比喻为一枚硬币两面间的联系；再进一步看，艺术与科学因其特殊性使这种联系更为深刻和不同于一般，诚如李政道先生所言，艺术与科学“它们源于人类活动最高尚的部分”，就是说艺术和科学代表了人类的最高智慧和成就，追求深刻性、普遍性、永恒和富有意义是他们共同的特征。而深刻性、普遍性、永恒和富有意义，这些都可以说是“哲学词汇”或者说是哲学的意指，科学、艺术在这一层面上可说是“哲学的”，贝多芬曾称亨德尔的音乐是“真理之所在”，即指称亨德尔的音乐是“哲学的”。当人们能从哲学的高度来看艺术和科学的时候，才可以说真正看到了它们、看懂了它们，但这又是一般人所不能及的。

在实践的层面上也是如此。在一般实践的层面上，如果人们仅仅把艺术、科学作为不同的工作来对待，其分野亦十分清晰，可以井水不犯河水。若再进一步，则将发现，艺术与科学是不可能完全区隔的；当然，做到艺术与科学的交融则不易，非一般人或非一般努力能做到。因此，有为艺术的“艺术”，有为生产的“艺术”，也有为生活的“艺术”，为人生的“艺术”，有艺术的哲学，也有哲学的艺术。

艺术本质上是哲学的。海德格尔在《艺术作品的本源》中说过：“艺术在其本质中就是一个本源：是真理进入存在的突出方式，亦即真理历史性地生成的突出方式。”^[3]这里对艺术本质的认知，不仅以存在为视角，亦以哲学为工具。

在清华大学建校百年之际，回溯我们学院所走过的五十余年的历程，不难发现，艺术与科学的结合是我们前进和发展的旗帜，这不仅对于艺术设计各专业如此，对于美术各专业也是如此。艺术是哲学的，科学也是哲学的；生活的艺术是哲学的，生活的科学也是哲学的。这取决于人们的认知和努力。由此来看学院的发展，如果它能自觉在哲学的层面上思考自己的行动和未来，愿意用哲学而非技术来统领，那么，它将站在一个他人难以企及的高点上，不仅看到艺术与科学是一体的，不是分离的，而且看到艺术与科学只有在哲学的范畴内才能交融。由此，他不仅拥有充实的今天，更会拥有灿烂的明天。

爱因斯坦与毕加索的相遇与相溶之地是在精神和哲学的高处。

注释：

[1]李政道著，柳怀祖编：《李政道文录》，浙江文艺出版社，杭州，1999，第145页。

[2]参见清华大学美术学院院务办编：《艺术与科学的握手》。

[3]海德格尔：《艺术作品的本源》，孙周兴编选：《海德格尔选集》上册，上海三联书店，1996，第299页。

责任编辑：杜洋

文档附件：

用户昵称: (您填写的昵称将出现在评论列表中) 匿名

请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符（每个汉字相当于两个字符）

8633

发表

中国社会科学院电话：010-85195999 中国社会科学网电话：010-84177865；84177869 Email: skw01@cass.org.cn

投稿邮箱：skw01@cass.org.cn 网友之声信箱：skw02@cass.org.cn 地址：中国北京建国门内大街5号

版权所有：中国社会科学院 [版权声明](#) 京ICP备05072735号