

海德格尔与阿多诺的艺术观之对比

——以作品与艺术品为中心

岳程程 李肇鑫

云南大学 云南昆明 650032

摘要: 文章通过对海德格尔和阿多诺艺术观的对比分析,论述了艺术品和艺术作品的性质,作用以及意义之间的联系。海德格尔从存在哲学之根出发,提出艺术品既是物的载体又是真理显现之媒介,艺术作品则超越了物质性的范畴,呈现出人和世界之间的特殊联系,有着哲学性存在的意义。阿多诺基于批判性的观点,他强调了艺术和作品在社会中的作用,他认为这些作品通过形式上的冲突展现了社会的矛盾和资本主义的异化现象。这一研究将两者在物质性和意义性,独特性和社会性上加以比较,揭示出艺术不但是揭示生存本质的中介,更是一种社会批判,从而对现代艺术功能和价值给予多维认识。

关键词: 海德格尔;阿多诺;艺术品;艺术作品

引言

在艺术哲学中,艺术品和艺术作品之间的关系问题始终是一个重要课题。两者既有关联也有明显差异。一般情况下,艺术品都是一种物质化存在,关注它的形态和外在表达;而且艺术作品超越物质性而负载着更为深刻的内涵,是揭示真理或者进行社会反思的一种重要中介。海德格尔和阿多诺站在不同哲学立场上,分别就艺术品和艺术作品的性质,作用以及它们之间的相互关系进行了深入的探讨。海德格尔认为艺术作品是揭示“存在的真相”,艺术品则是他进行物质表现的依据;阿多诺特别强调,艺术品作为一种社会批判手段,其核心价值在于通过作品来揭露社会的矛盾和历史的异化现象。通过对两者艺术观的对比,可进一步讨论艺术品和作品的相互关系,以及它们对哲学和社会的作用和价值。

1. 海德格尔的艺术观——艺术品与作品的哲学维度

在海德格尔的思想中,艺术品不仅仅是一个物质性对象,更是揭示“真理”(aletheia)的重要媒介。他在《艺术作品的本源》中将真理的本质规定为“原始争执(Urstreit)”。这种争执来自“遮蔽与澄明”之间的对抗,即真理的在显现与隐蔽之间的运动。这种运动又通过“大地”与“世界”表达。大地并非直接代表遮蔽的一方,而是“作为自行锁闭者而展开出来的”、“即将其作为世界赖以建成的质料”;世界亦如是,“世界是所有决断与之相顺应的基本指引的道路的澄明”。二者都包含着与自身相反的特性,世界之中亦有遮蔽,

大地又在锁闭中展开自身,“世界乃是‘大地的’(具有大地性的),大地乃是世界性的”。艺术品通过“大地”和“世界”的交汇展现事物的本质。“大地”代表艺术品的物质属性,比如雕塑的石材或画布上的颜料;“世界”则指艺术品所揭示的深层意义,即事物与存在的关系。

艺术品超越了其日常工具性,引导人进入更广阔的生存领域。例如,梵高的《农鞋》不仅描绘鞋子,而是展现了农民与土地、劳动与自然的关系。海德格尔认为,艺术作品的本质不在于物质形态,而是以形式与生存的合谋呈现真理。作品通过消解物的封闭性,使被遮蔽的存在关系显现。

雷切尔·维利特的雕塑《幽灵》完美诠释了这一观念。她以维多利亚式房屋的负形铸型为媒介,通过空间转换,将建筑实体转化为虚空容器,打破认知惯性。日常生活中,我们习惯于房屋的实体,而忽略其中的不可见空间。《幽灵》通过纪念碑式的放大,将建筑遮蔽的背景空间带入显著位置,使不可见之物可见,从而颠覆传统感知范式。

这种创作策略与海德格尔分析希腊神庙的方式相呼应。神庙通过石柱矗立,使神圣领域显形;《幽灵》则借助空间负形的实体化,使建筑中的隐形空间成为触可及的视觉存在。这种存在论层面的倒置,使观者重新审视空间作为存在基础的本质属性,并促使被遮蔽的真理得以显现。

2. 阿多诺的艺术观——艺术品与作品的社会维度

“真正的艺术作品是活生生的艺术作品,借助于客观

的外壳，而又炸毁这个外壳，艺术作品才成为精神化的艺术作品。^[2]阿多诺从批判理论的角度阐释了艺术品的功能与意义。他认为，艺术不仅是感官体验的对象，更是对资本主义社会结构和历史矛盾的批判性反思。同时，他反对将艺术作品仅视为思维过程的产物，而是强调其与外在的客观化形式密切相关。

艺术的核心作用在于揭露社会压迫及异化现象，并通过形态革新和矛盾表现批判社会现实。阿多诺尤为强调先锋艺术的意义，如抽象艺术以非传统形式突破了传统审美的和美，从而拒绝商品化与消费主义的支配，成为抵抗资本主义异化的重要手段。

他指出：“审美体验只有通过客体才是活生生的”，因为艺术作品作为符号，其表现内容具有精神性。艺术作品不仅涉及形式与风格，更关键的是其与社会现实的关联，以揭示历史、文化等深层矛盾。例如，先锋艺术的不和谐美感、破坏性形式正体现出现代社会的危机。艺术的意义不在于感官快感，而在于通过颠覆传统提供思想启示。

阿多诺认为，艺术作品是社会历史发展的产物，既记录特定时代文化，又以批判性表达促使观者思考社会与历史问题。只有保持独立性与批判性，艺术才能成为对抗意识形态和资本主义商品化的力量。

3. 艺术品与作品的关系——海德格尔与阿多诺的对比

海德格尔与阿多诺对于艺术作品的理解，展现了两种分明的哲学脉络。海德格尔将艺术品视为通往真理的桥梁，其功能在于通过形式来凸显生存的核心内涵；艺术作品超越了物理实在的范畴，它深刻地揭示了人类与世界之间复杂的关系。相比之下，阿多诺侧重于艺术品与作品的社会属性，视之为对抗资本主义异化的关键工具，通过剖析形式与内容间的冲突以揭示社会矛盾。

3.1 物质性与意义性

海德格尔视艺术品为物质实体，并着重指出艺术作品通过其艺术品的特性承载深邃的哲学内涵，进而成为揭示真理的关键途径。艺术创作通过其表现手法与形式，揭示了人类与世界内在联系的本质。阿多诺侧重探讨艺术品与作品在社会环境中的功能，他强调这些并非单纯的艺术产物，而是蕴含着深层的社会、文化与历史镜像。艺术品的价值所在乃是对现实的审视与质疑，其内涵深植于种种社会情境间的矛盾之中。

3.2 独特性与社会性

海德格尔强调艺术作品的个性化创作，彰显了艺术家独到的视角及其世界观的独特性。艺术创作中展现的人与世界之间独特且深邃的关联，是个人存在与创新力的体现。然而，在阿多诺的观点中，艺术品与作品并非单纯的个体创作，而是社会与历史进阶至特定时期之产物，其蕴含多元文化、政治与社会脉络的交织，因而彰显出显著的社会属性。

3.3 功能性与超越功能性

海德格尔主张艺术作品超脱了实用性的束缚，不再单纯作为日常应用的物件，而是真理的显现载体，借由其形式揭示存在本质，从而为人类提供洞悉世界深层意义的途径。阿多诺提出，尽管艺术品蕴含批判元素，但其功能性尚未被彻底逾越。该作品借助展现社会冲突与历史反省，承担着对资本主义社会的批判使命，其始终紧密联系于特定的社会历史背景之中。

3.4 本质与非本质

依据海德格尔的观点，艺术作品已逾越了实用性的束缚，不再是日常工具，而是作为真理揭示的载体与生存的象征，通过其独特的形态向我们呈现深刻的洞察。阿多诺所持见解表明，尽管艺术品蕴含批判元素，但并未被彻底取代其固有功能。它以展示社会矛盾、通过历史反思来批判资本主义社会的功能，其始终与特定时期的社会历史背景息息相关。

4. 艺术哲学与教育的关联

在艺术哲学与教育范畴内，海德格尔与阿多诺的独特见解提供了深刻洞察。海德格尔认为，艺术作品承载着“真理的揭示”，这一观点与教育的核心目标相契合。教育不仅是知识的传授，更是引导学生深入理解世界，探寻生命存在的价值。因此，在艺术教育中，教师应鼓励学生通过艺术创作探索生命本质，而非仅限于技巧训练与艺术品的评价。例如，教授绘画或雕塑不仅是教授技法，更在于引导学生理解人与世界的内在联系，感受艺术所承载的文化与哲学价值。

阿多诺强调艺术的批判功能，这与现代教育倡导的批判性思维培养高度一致。艺术不仅是审美体验的媒介，更是洞察并批判社会现实的工具。在艺术教育中，应引导学生思考艺术如何揭示社会矛盾、表现资本主义异化，并成为能动的实践者。例如，前卫艺术挑战传统审美，以对立性的形式激发学生的批判性思维，并培养他们对社会问题的敏感度。

这不仅促使学生在艺术创作过程中反思现实,也增强其文化认知与社会责任感。

艺术教育的实践不仅局限于课堂教学,更应通过营造充满艺术氛围的校园环境,使学生在潜移默化中深化对美学与哲学议题的理解,超越对艺术作品表层特征的认知。通过塑造充满艺术气息的教育环境,学生能在日常学习中逐步建立对艺术的深层次理解,从而培养更全面的艺术素养。

简言之,海德格尔的“真理揭示”与阿多诺的“社会批判”构成了艺术教育理论的核心支柱。在当代艺术教育中,应平衡形式与批判意识的培养,使学生在掌握艺术风格的同时,也能借助艺术表达个人观念,积极参与社会文化的互动。艺术教育的价值不仅是技能训练,更在于培养学生的独立判断力,拓展其生活视野与认知范畴。将艺术哲学与教育实践相结合,有助于深化对艺术多维价值的理解,推动艺术教育的持续发展。

5. 结语

通过比较海德格尔与阿多诺的艺术观,可揭示其哲学立场的明显区别。海德格尔基于存在哲学,将艺术作品视为“真理显现”的媒介,强调其超越物质层面的精神实质;相对而言,阿多诺则从批判理论出发,突出艺术的社会批判功能,主张艺术应揭示并反思资本主义异化现象。尽管二者关注角度不同,却共同揭示了艺术在个体认知与社会现实中的对立统一角色。

基于这一框架,本文进一步探讨艺术哲学与教育的关联性。海德格尔的艺术观将艺术作品视为洞察世界的镜像,为艺术教学注入形而上学的哲学深度,主张教育不仅应关注技巧培养,还应激发学生理解艺术如何揭示生命存在的根本价值。阿多诺的批判理论则强调艺术的社会功能,为艺术教育奠定批判性思维的基石,使其不仅是美学训练的载体,更成为培养学生独立判断与社会责任感的重要手段。因此,在现代教育体系中,艺术的作用已超越审美体验,而成为启发个人思考与推动社会变革的关键力量。

综上,艺术品与艺术作品的关系不仅涉及物质与内涵、独特性与社会性的交融,更体现在艺术对哲学理念的探讨、社会角色的承担及教育功能的深化。结合海德格尔与阿多诺的理论视角,有助于拓展艺术教育的多维路径,增强艺术在现代社会中的广泛影响力。

参考文献:

[1] 海德格尔. 艺术作品的本源 [M]. 北京:商务印书馆,

2022.

[2] 王晓升. 艺术作品究竟是什么?——阿多诺的艺术作品理论及其启示 [J]. 山西师大学报(社会科学版),2024,(6):95-102.

[3] 冯琪琪,黎臻. 艺术作品本质的结构性分析——以海德格尔存在主义为路径 [J]. 红河学院学报,2024,(10):70-74.

[4] 郇立玮. 艺术与自由:海德格尔“世界”概念之现象学分析 [J]. 大众文艺,2024.

[5] 仇润鹏,李胜杰. 海德格尔“域化”思想探析——以艺术作品与物为中心的考察 [J]. 贵阳学院学报(社会科学版),2024,19(06):112-117.

[6] 安顺. 艺术作品的真理意蕴——读海德格尔《艺术作品的本源》 [J]. 思想政治课教学,2024(11):95-96.

[7] 颜军,陈燕倩. “自由的现象学”与艺术现象学——从《马丁·海德格尔:自由的现象学》论及艺术本源问题 [J]. 贵州大学学报(艺术版),2024,38(03):19-29.

[8] 蒋媛媛. 从《艺术作品的本源》探析海德格尔的艺术观 [J]. 新美域,2024(11):4-6.

[9] 郭建平,李军毓. 艺术与真理:对海德格尔“艺术作品本源”的澄清 [J]. 贵州大学学报(艺术版),2024,38(01):27-35.

[10] 史志航,朱国华. 异质与超越:论阿多诺《美学理论》中的艺术精神 [J]. 南京艺术学院学报(美术与设计),2024(05):171-176+210.

[11] 王晓升. 技术、艺术与巫术——阿多诺对艺术概念的理解及其启示 [J]. 社会科学战线,2024(09):75-86.

[12] 刘秀哲. 阿多诺艺术思想中的模仿问题 [J]. 江苏科技大学学报(社会科学版),2024,24(02):88-94.

[13] 刘秀哲. 阿多诺论“艺术介入”的实践品格 [J]. 临沂大学学报,2024,46(02):34-42.

[14] 刘秀哲. 艺术的何是与何为——阿多诺艺术思想论说 [J]. 浙江海洋大学学报(人文科学版),2024,41(01):69-74.

[15] 吴建新. 艺术·艺术品·艺术本质 [J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版),1989(04):130-134.

[16] 王晓升. 如何看待现代艺术中的意义危机?——评阿多诺对艺术作品意义的分析 [J]. 南京艺术科学,2024(10):11-20.

[17] 王雪璞. 相遇的哲学:论艺术作品的时空属性 [J]. 东岳论丛,2024,45(08):81-89.

[18] 赵森. 艺术媒介与艺术作品构形之关系探微 [J]. 名作欣赏,2024(24):70-73.