

艺术认知嬗变：人类意识、文明与逆熵视角下的艺术再塑研究

丘圣城^{1*}

(^{1*}岭南大学 商学院, 香港 屯门 999077)

摘要：再塑，是通过解构行为而层层递进并逆推以达到溯源意图并在既定认知中构建新秩序的一种破碎重整的过程。21 世纪迄今为止对于艺术的定义太过包容以及由于时代局限性导致对美育的忽视，间接影响了当代人们对艺术认知的偏差，本文意欲站在巨人的肩膀上，整合艺术认知体系并向读者分享一些具备深度思考潜力的抽象概念，明确指出艺术作为情感容器的核心本质，旨在为广大正走在名为“认知边界突围”来路中的沉思行者，提供一个阶段性思维迭代的契机。

关键词：艺术哲学；艺术科技；宇宙观

The evolution of art cognition: a study of art remodeling from the perspective of human consciousness, civilization and inverse entropy

Qiu Shengcheng^{1*}

(^{1*}Lingnan University College of Business, Tuen Mun, Hong Kong 999077, China)

Abstract: Reshaping is a process of fragmentation and reorganization through the deconstruction of behavior to reach the intention of tracing back to the source and build a new order in the established cognition. So far in the 21st century, the definition of art has been too inclusive and the neglect of aesthetic education due to the limitations of the times has indirectly affected the deviation of contemporary people's cognition of art. This paper intends to stand on the shoulders of giants, integrate the art cognition system and share with readers some abstract concepts with the potential for in-depth thinking. It clearly points out the core essence of art as an emotional container, and aims to provide a stage thinking iteration opportunity for the majority of Deep Thinker who are walking in the path of "cognitive boundary breakthrough".

Keyword: Philosophy of Art; Art and Technology; Cosmology

引言

古希腊素有哲学三问，其传颂之广泛，影响之深远，囊括之浩瀚，且于学徒启蒙中经久不衰。“我是何者？”“我从何而来？”“我将往何处？”

作为启发人们探索自我和生命终始的哲学命题，是苏格拉底智慧的结晶。我们同样可以触类旁通，将主语更替为艺术，并进行相关领域的深潜活动。若要觉察艺术为何物，当从艺术的起源切入，也即艺术的基点，推本溯源，方知其来龙去脉。

1.思维投影画：艺术基点

1.1.书画同源

艺术基点之谜，本质上是人类意识与文明起源的交集，它标志着人类超越纯粹的生物生存需求，发展出了抽象思维、情感表达、意义创造和社会协作的复杂能力，而考古遗存为我们提供了物质证据，而多元的理论假说则从不同角度揭示了艺术可能满足的人类深层需求。可以这样认为，有文明的地方必然有艺术的产生。换句话说，艺术的产生必然是文明的反映。这一点，中国艺术起源与中华文明的关系体现得最充分^[1]。《易经·系辞下》曰：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬”，

可见体型不同、疏密不同的结绳，正是文字的雏形，况河图洛书所呈，亦形似绳结排布。

张彦远云：“书画同体而未分，象制肇创而犹略，无以传其意，故有书，无以见其形，故有画，按字学之部，其体有六：在幡信上书端，象鸟头者，则画之流也，是故知书、画异名而同体也^[2]”。历史上诸多艺术家，常兼习二者，以书入画，以画入书，素有书画同源之论，其具两端，其功一体。此二者，既能反映外部世界，又能观照内里国度，书法是绘画的基础，绘画是书法的延伸，两者共同构成了有别于他国并具有中国特色的传统视觉艺术的核心体系。

1.2. 认知革命

最早的“艺术”痕迹能够追溯到约 10 万年前，刻有图案的赭石块以及剑齿象牙，这些图案或许是最早的抽象符号表达，而出土的贝壳珠饰暗示人类已经具备审美意识和社会身份象征的需求。距今 3600 余年前的甲骨文作为中国乃至世界最古老且成熟的文字系统之一，也是汉字的源头，是我们无法忽视的研究对象。甲骨文也曾作为商王占卜的记录，其内容包罗万象，早期的甲骨文图画性强，能够使读者当即产生具体事物的联想，它不但是刻在龟甲兽骨上的神秘符号，且能直观地体现人类对自然的观察以及心智能力成熟度。包括苏美尔文、玛雅文、古埃及文在内的象形文字，都是从原始社会由简单的图案与花纹演变产生，其核心在于：“画成其物”、“以形表意”。艺术的起源正如人类意识本身，深邃悠远，它从未降临，而是伴随智慧生命认知与社会性的演化而逐步显现，此诚所谓顺其自然。

图 1 象门齿划痕，重庆市文物考古研究院藏

图 2 商王占卜甲骨文，国家博物馆藏

此外，诸如 3 万年前洞穴壁画的原始艺术，从当代视角出发，可以粗略地认为，早在旧石器时代，人类已经将平面绘画的历史提上进程，绘画在当时的功能就是记录人与自然的关系，亦是人类美术创作的原始起点，若将视角前推，那么原始艺术则被认为具有“交感巫术”作用，已知最古老的法国肖维岩洞，其岩画已将透视与明暗变化运用自如，其画面所呈现具象的动物、手印等，可视作人类为其赋予了巫术或仪式相关的功能，以祈求狩猎成功。

“旧石器时代猎人绘制的野兽洞穴壁画，并非为艺术而艺术，它们是交感巫术的行为——通过捕捉猎物的形象来获得控制猎物的力量。人们相信图像中囚禁着野兽的灵魂^[3]。”原始人认为万物有灵，原始艺术往往也与巫术紧密相连，具有明显的巫术动机，但归根结底，依旧离不开人类的实践活动，这是展现人类审美观念的开端，亦揭示了巫术信仰与自然崇拜的深刻联系，更启蒙了信仰灵魂存在的宗教的形成，根据进化心理学分析可知，艺术能力是自然选择的副产物，个体的创作能力能够展示其智慧以提升物种求偶的竞争力，并且对图案的敏感有助于个体辨别自然界的危险，而用现代认知体系下对其归因，可以简要概括为人类是一种视觉动物，也正因如此，音乐艺术的诞生要晚于绘画艺术的出现，从人类学角度进一步逆推，艺术可以被看作是一场关于认知的革命，伴随着此进程涌现的符号思维、抽象表达以及想象力的跃迁，是人类利用图像传递信息的根基。

图 3 肖维岩洞窟壁画，成都博物馆官网

2.自然叙事诗：艺术本源

2.1.见本心

关于艺术的本源，这是一个深植于哲学、美学和人类学领域的根本性问题，其对不同文化和思想流派多元的解读具有包容性，而艺术其功能指向传递人类内在情感、思想、精神及潜意识，以及一种始于人类天性的沟通冲动。“艺术是这样的一项人类活动：一个人用某种外在的标志有意识地把自已体验过的感情传达给别人，而别人为这些感情所感染，也体验到这些感情。艺术活动就是建立在人们能够受到别人感情的感染这一基础上的……艺术家在自己心里唤起曾经一度体验过的感情，在唤起这种感情之后，用动作、线条、色彩、声音以及语言所表达的形象来传达出这种感情，使别人也能体验到这同样的感情——这就是艺术活动”^[4]托尔斯泰认为，艺术的本质是以情感共鸣为目的，通过外在形式将艺术家亲身体验的情感传递给他人，其中情感和情绪并非完全割裂，但仍以情感为轴点更加准确，核心区别在于：情绪是相对即时的、生理性的反应；而情感更偏向于持久的、认知性的联结，也即这是一种内在表达的需求，那么艺术则成为了情感传染的工具。统观全局，艺术的完成往往需要三个维度的满足，创作者、作品及接收者，于是乎，一条由“形式与观念的融合体”承载“内在表达需求”并传递，以达成“感知与意义的再生产”结果的艺术链就此告成。

2.2.观方圆

马斯洛关注人类高层次心理需求，并提出了著名的五大“需求层次理论”作为理解人类动机、人格发展与潜能实现的核心框架，而在其后期著作中将需求层扩展为更细致的七层模型，在这个框架下，认知需求和审美需求是“自我实现需求”的重要基石和组成部分，分别代表这对求知与理解的需要以及对秩序及美感的渴望，并立于尊重需求之上。“人类需要一个价值框架，一种人生哲学……为了保持健康，他需要一种定向体系，一种献身（自然主义意义上的）。认知需要是人性中意动的方面，与基本需要和成长需要并存^[5]。”审美需要在健康的儿童身上几乎普遍存在……审美需要是对美与秩序的需求，丑陋被视为一种侵犯^[6]。”人类似乎天生就渴望完整、对称和系统的状态，其精髓在于强调整体、协调、平衡的特点，实际上无论是认知需要亦或是审美需要，此二者的客观存在都指向一种从无序迈向有序的过程。

图 4 马斯洛需求层次，百度百科

在进一步逆向解析之前，充分利用并切换跨学科思维，引入熵增物理学延伸思考和哲学的内涵能够有效减少文字在传递信息的过程中所受到的损失。熵是混乱、无序程度的量度，但决不能把熵简单地视为混乱、无序、退化甚至死亡的同义语，熵内在地蕴含着生机、活力和发展^[7]。“生命有机体在不断地增加它的熵——你或者可以说是正在产生正熵——并因此趋于接近最大熵的危险状态，即死亡。唯有通过不断地从环境中汲取负熵，它才能维持生存……因此，有机体维持自身在一个高度有序状态的机制，本质上就是不断地从环境中汲取秩序^[8]。”熵增定律启发世人，有序会自发地趋向无序，能量会从集中可用的状态趋向分散不可用的状态，这也被宏观地解读为宇宙演化的终极方向，但生命现象则是宇宙中最显著的“逆熵”存在，生命体通过攫取能量从而不断构建和维持自身的高度有序化状态，文明亦复如是。“熵增”象征着系统会自然趋向混乱，若要维持或创造秩序，则必须源源不断的付出和提供能量。由此观之，完整的艺术可以被视为一种秩序创造的过程，在此过程中，艺术作品毫无疑问地担任了“情感容器”这一角色，也即——载体。艺术最突出的功能，正是创造秩序并传递秩序，情感作为一种无形的抽象概念为秩序创造提供能量，那么情感传递亦是使生命体接收反馈触发主观能动性的一种机制，因此，艺术也不外乎是经由事物自然发展规律而演化出的一种对抗“熵增”的手段。

2.3.法自然

艺术，自发于人类模仿自然或现实世界的本能冲动，但并非是对外部世界的单纯复制，而是一种经由艺术家主观处理后内心情感、构想与观念的外化。绘画艺术研究的核心内容分流而同宗，所谓师法自然，可以概略为：充分利用人类躯体能感知到的所有客观真实世界中的泛指视觉信息。艺术师法自然这一理念，贯穿了中西艺术史，是无数杰作诞生的根基，亦是一种内在秩序，所谓师法，不仅是表面的模仿，而是更深层次的学习自然中蕴含的内在规律和普遍法则，倘若要给审美标准提供一条原则，那莫过于最大限度接近自然状态。何谓自然，自足圆满。和谐，是基于秩序而衍生出的领域，意味着追求一种质朴、本真、不做作的境界，主张摒弃过度矫饰与人为造作，回归事物本来的面目和内在的生命力，艺术扎根于生活，自然更是艺术发生的母体和精神皈依所在。

老子云：“人法地，地法天，天法道，道法自然^[9]。”道法自然揭示了“道”的存在和运行方式就是顺应万物自身的状态，老子的“无为”思想更以此为最高依据。中国水彩画家在创作中，不仅追求色彩的透明和水的流动之美，还借助道家和禅宗哲学的自然观，使水彩艺术表现出人与自然和谐共生的意境。道家“天人合一”和“无为而治”思想，倡导顺应自然的力量，而非人为干涉；禅宗则强调空灵与寂静的境界，追求对自然的静观^[10]。“天人合一”是中国哲学的核心思想之一，超越了简单的“人与自然和谐”的表层理解，构筑了一套关于宇宙秩序、生命价值与精神境界的宏大体系。借自然之形，抒胸中之意，旨在创造“第二自然”，达此境之艺术作品是艺术家澄怀观道后的“自然”。

3.缪斯变奏曲：智能启迪

席勒认为，审美的游戏才是真正的游戏。那么“第九艺术”之名，是电子游戏从“玩具”迈向“艺术”的宣言，它有机的整合了此前所有的艺术形式，成为一种得以多媒介融合的容器，其交互功能也是一种革命性的艺术体验，并且不乏情感与思想的深度表达，数字艺术与科技共生，技术的井喷为其带来不可估量的上限，得益于 UE5 引擎技术提供的支持，国产 3A《黑神话：悟空》的问世，代表着东方奇幻美学的数字重生，其囊括的生物设计、场景构建又或是动作编码、色彩哲学、音声交互，足以推动其用一流的游戏质量冲击国内以氪金抽卡为主体环境的游戏市场，以多维视角分析便能看作是艺术和商业话语权争夺。

在数字技术不断迭代跃迁的背景下，生成式 AI 的境遇如出一辙，我们可以从各类艺术形式之中窥见 AI 的渗透，绘画领域首当其冲，在数字技术的加持下，即便是不具备绘画知识与技能的普通公众，也能够利用 AI 绘画软件生成不同艺术风格的画作，技术与艺术交汇所产生的颠覆性力量仿佛助推了一个“人人都是艺术家”时代的到来^[11]。精于运筹且拥有敏锐商业嗅觉的人擅于快速熟悉并复刻 AI 技术以求变现，霎时平台与市场充斥着各种拥有艺术标签但无艺术本质的实验性商品，法律和制度的不完善也导致侵犯知识产权的事态悄然持续发生。

AI 的蓬勃发展无疑具有时代里程碑的意义，但事实上，创作的主体依然是人，而非智能。

就辅助工具而言,人工智能是非常优秀的智慧结晶,但人类理应借助 AI 提升能力,而非被其完全取代需要情感、伦理判断或创造力的岗位。技术最大的陷阱不是不够先进,而是失去了人文坐标,正确运用 AI,是为了通过机器去拓展人类智慧边界,同时守住底线与尊严。回首艺术视角,游戏向世人证明,它能够形成超出人类想象的因缘聚合物,并履行其作为情感载体的职责,要想让 AIGC 成为艺术链当中的一环,那么在维稳科技发展的同时,人类心智的成熟也需要紧随其后,若 AI 绘画始终带有“顺从”和“不抵抗”的平滑美学特性,就只能成为文化产业的消费品。如若 AI 绘画想在未来发展为艺术,就必须符合艺术的本质和规律,实现绘画作品的“去平滑”,消除过度的积极性,呼唤美的否定性的回归,从而唤醒人的主体性,回归艺术的自由本质。[11] 艺术并不制造与商业的对立,得失只是人类在追求和成就艺术的道路上所附带的客观过程。作者米二曾通过其漫画《一人之下碧游村篇》如是说到:“欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意”,亦是《大学》所述。轻易获取的神通技艺是一场假借外物的自欺,缺乏了伴随修艺修身所产生的肉体与心灵上理应经历、承受的疼痛,于是造就偏离自然的过程,其因不正,其业有障,其果即偏。

4. 结语

与文明共生的艺术,源自人类超越生存所需要的表达,流向生命对抗消亡所创造的秩序,万物从混沌中建立秩序,又于秩序中滋生混沌,有序与无序,深刻诠释了对立统一的演化规律。人与自然的交融,其本质是一个遵守外部秩序的过程,外察自然,内观心性,艺术则作为因人类本能地对抗无序,而诞生的构建内部秩序的手段。此外,科技的冲击拔高了创作的上限也降低了创作的门槛,却也提醒世人艺术的本质不可替代,技术革命得以使游戏融合多种媒介散发别具一格交互魅力, AI 则更应该成为人类生活中的助力而非主体,成就艺术仍需以人文精神为锚点,回归本真。

参考文献:

- [1] 李倍雷.中国艺术的起源和文明的光耀[J]艺术探索,2024,38(5): 006.
- [2] (唐)张彦远.历代名画记[M].浙江人民美术出版社.1963.
- [3] [英]泰勒,E.B.原始文化[M](连树声,译).广西师范大学出版社.2005,197
- [4] 托尔斯泰.艺术论[M].耿济之,译,北京:人民文学出版社,1958: 45-46.
- [5] 马斯洛.动机与人格[M].许金声,译.3版.北京:中国人民大学出版社,2012:59.
- [6] 马斯洛.人性能达的境界[M].许金声,译.昆明:云南人民出版社,2013.45.
- [7] 林锡奇.论熵的哲学内涵[J]江西社会科学,1996(9): 26
- [8] 埃尔温·薛定谔.生命是什么?——活细胞的物理学观[M].(上海外国自然科学哲学著作编译组).上海:上海人民出版社,1973:78-81.
- [9] 老子.道德经[M].王弼,魏源,注.上海:上海书店,1986
- [10] 贾慧.水彩艺术的东方哲思与自然观[J]新美域,2025(04): 031
- [11] 穆舒欣.平滑美学视角下的 AI 绘画——关于艺术定义和本质的思考[J]美与时代(下),2025(03): 30-33