

孔子的“兴，观，群，怨”对数字媒体艺术教育的启示

张廷昊

(郑州轻工业大学 河南 郑州 450003)

【摘要】兴观群怨，出自《论语·阳货》。兴观群怨论是以孔子为代表的儒家经典美学思想。该理论揭示了艺术审美的社会功能问题，在艺术领域内具有普遍意义和代表性。借此也可阐述数字媒体艺术的社会功能，即分别以兴、观、群、怨喻指媒体艺术的感发作用，认识功能、交流功能以及社会批判功能，并对当代数字媒体艺术的发展产生了一定的教育启迪。因为艺术是一种与人们的生活，科技的发展的动态产物，数字媒体讨论的是以媒介的形式去表达宏大的哲学观，自然观等。所以通过“兴、观、群、怨”来探讨数字媒体发展的教育作用。

【关键词】数字媒体；兴观群怨；教育发展

1 关于兴观群怨的研究现状

近些年来基于中国古典文学为中心的中华优秀传统文化的复兴，为艺术教育以及艺术学科的发展提供了丰富的资源。同时，现代艺术设计的兴起，也为中国古典文学教育走进青年心灵埋下伏笔。^[1]常州工学院教育与人文学院副教授认为，古典美学中的“兴、观、群、怨”对审美教育以及艺术传播都起到了积极的推动作用，艺术专业有反哺于中国的古典美学，进而相辅相成，共同进步。孔子“兴、观、群、怨”思想提出，对后世的美学、文学、艺术，具有深刻而深远的影响。^[2]现如今在谈到艺术欣赏的时候，我们所强调人的精神从总体上产生的感发、激励、净化和升华，而不是首先强调某一局部的心理因素和社会功能这都是与孔子的“兴观群怨”的思想是密不可分的。

现如今很多学者都会把自身的专业与孔子的“兴、观、群、怨”相结合来探讨“兴、观、群、怨”带来的启迪。^[3]在孔子看来，艺术欣赏作为一种美感活动，它的最重要的心理内容和心理特点，就在于艺术作品对人的精神从总体上产生一种感发、激励、净化、升华的作用，这是极为深刻的。所以孔子的“兴、观、群、怨”的理论启迪，对于我们专业来说也是至关重要的。^[4]在孔子这一思想影响下，后世的美学家、文学家、艺术家在谈到艺术欣赏的时候，总是首先强调人的精神从总体上产生的感发、激励、净化和升华，而不是首先强调某一局部的心理因素和社会功能。

2 数字媒体艺术的教育现状

数字媒体艺术设计的创新发展是基于技术的创新，技术使艺术创新的动力，但是，基于技术的创新发展，是离不开其内在的发展动力与所蕴含的深层次的思想内涵，伴随着数字化的发展，数字媒体的教育手段，也发生了翻天覆地的变化，基于教育的形式上，数字化的教育具有超高效的效率和便捷性，其所蕴含的灵活性和知识储量，早以不是传统教育所能够比拟的。其次，基于教育的内涵上，数字媒体艺术可以抒发人们精神层面的物质，可以抒发人们所无法用语言来具体描述的思想，数字媒体无疑是运用媒介的形式来向别人表达出，思想层面的内涵，以及背后深刻的哲学观念。然而随着科技的发展，信息时代的到来，表达的媒介越来越不局限于简单的图片，视频等。它的形式转变为多种多样的，可视化编程，人机的交互，光影的运用，以及虚拟现实等来表达人与人，人与自然背后的逻辑关系，这种内涵层面的表达，无疑就与“兴、观、群、怨”中的思想相互呼应。“兴、观、群、怨”是对数字媒体的表达含义的高度概括，人们通过对不同形式的媒介来了解人与自然的关系，来探讨自然，感受自然，认识历史，身临其境的感受精神，哲学层面的含义。从而进一步的去提升自然与人，精神与哲学，生活与情感，完成从中的升华，

提高自身精神层面的修养，完成感性到理性的生活。

3 探讨“兴、观、群、怨”对数字媒体的认知

3.1 基于“兴”探讨数字媒体提升个人精神和改变个人生活的重要性

“兴”在其中的含义是说诗歌可以使欣赏者的精神感动奋发。这种精神的感发，是和“兴”赏者的想象和联想活动不可分的（“托物兴辞”“引管连类”），因而是和诗歌的审美形象不可分的。从字面的释义，我们可以延伸到孔子的思想。

孔子强调诗歌对人的精神的感发作用，把握住了艺术欣赏活动的一个最重要特点^[5]在“兴”“观”“群”“怨”四者之中，孔子把“兴”放在第一位，并不是偶然的。这表明孔子对“兴”这种作用的特别重视。也说明艺术的形式对人的精神上的指引是至关重要的。在孔子看来，艺术欣赏活动（美感活动）不单纯是感性的活动，它同时包含有理性的内容；艺术欣赏活动不单纯是认识活动，它同时是情感活动；艺术欣赏活动不单纯是被动的接受，它同时是主动的抒发；艺术欣赏活动不单纯是个人的活动，它在本质上是社会性的活动。

就如同照片的媒介形式来抒发一些精神上内涵，现如今很多摄影作品都是很简答的一些大众美学，好的构图，好的光影，好的拍摄工具，以及漂亮的模特。这样反而会减少照片原的启示性，使之并没有很好的去抒发精神层面的情感，违背了艺术的欣赏不仅仅是单人的活动，更多的是精神上的指引。随着生活水平的提高摄影的工具、工艺价值，在这个潮流中，会被洗到非常低。从大艺术的领域来考虑，人们根本不需要好照片，因为好照片实在是太多了。好工艺同理。许多好照片加上好工艺，说是艺术，其实只能算工艺品。相反，好的艺术，从来都是具有启示性的。人们需要好的启示。启示人们在这个复杂、让人崩溃的现实世界之外，人的精神世界应该如何继续打开。更好的说明艺术的形式对人的精神上的指引是至关重要的，

“兴”是说诗歌可以使欣赏者的精神感动奋发。这种精神的感发，是和欣“兴”赏者的想象和联想活动不可分的（“托物兴辞”“引普连类”），因而是和诗歌的审美形象不可分的。对数字媒体改变人的生活方式来说，在设计时要遵循受众群体的感受，专业名词称为用户体验，好的设计是可以和欣赏着或者使用者是有精神共鸣的。用户体验设计就是为了让用户在感受这个过程变得更加美好，那么也可以说用户体验设计就是决定这个“感受”是好的过程，这个过程需要来设计，让用户去体验，去感受。更贴切的去改变人们的生活和社会。

3.2 基于“观”阐述社会与艺术的结合对数字媒体的影响

“兴观群怨”之说是孔子对诗三百篇的社会政治和伦理总结教化作用的全方面的阐述，使其自身也成为文学理论体系中重要的美学概念和范畴。这里独取“观”，简要述之。“观”是说通过诗歌可以了解社会生活、政治风俗的情况（盛衰得失）。也就是说，诗歌的欣赏活动是一种认识活动。“观”还有另一层涵义，即“观志”，就是从诗中看出诗人之志，以及诵诗人之志。观是指古代时诗歌的重要性，可以通过诗歌来了解社会等，现如今，自媒体发展迅速，我们不仅要观，还要学会怎么去使他的发展去体现另一方面，数字媒体教育的发展也会对社会状态产生主动的影响。正基于此，可以把数字媒体观看做一个视角，来审视某社会状态，从而了解当时人们的生活情况以及人们的精神层面的想法和背后哲学。如王福春《火车上的中国人》，这一组黑白照片没有细致的光影，美好的构图，但是却表现出很对我们那个年代引起深思的感触，火车上的一人一事，当时稀疏平常的举动，在今天看来就是别具一般的风景。这就是数字媒体中以图片的媒介来向人们展示它的意义，引起人们的思考。又比如许涿的《SOS 救命》等许多摄影作品。都用照片的形式阐述了数字媒体与“观”的关系。他们的作品都给人们一种直击心灵的启示性，背后更体现出它内在的精神思想。另一方面，^[6]正如华南师范大学美术学院于敏洁教师在首饰艺术何以“兴观群怨”——兼论当代艺术首饰的社会功能一文中提出的首饰艺术之“观”，指“观察”，也指“观念”，即从认识论的角度体现艺术对社会的观察和转化能力，开启观众认识世界的新视角。这样的论点，无疑是基于传统的“观”念下，为现代艺术提供的新的视角。艺术来源于生活，又高于生活，数字媒体的艺术表现形式，就是基于不同的传播媒介，对当代复杂的社会现象，进行了艺术的展现。同时，社会技术的快速发展也为数字媒体艺术的创新手段提供了多样性。从观察的角度出发，也是数字媒体艺术教育所要赋予的关键内涵。^[7]就如闫金红的观点，不难看出，“观”具有的另一层涵义，就是“观志”，即从诗中看出诗人或者诵诗人的志向与抱负。这种“观”，我们可以理解为在理性认识中融入感性认识，是一种含有艺术欣赏的“观”，是在体味诗歌语言魅力这一美感表达的同时，体察、把握赋诗者或诵诗者想表达的情志。

3.3 基于“群”阐述数字媒体的发展来促进人与社会的融合

群，有社会交往功能。人类的社会交往也是一种“信息交换”的过程，“审美”往往是其中的一项内容。在和谐而富于成效的社会交往中，尽管交往双方的审美价值取向可能大相径庭，但双方的审美层次应该是在统一水平上^[8]。信息技术的快速发展，人与人的之间的距离被拉近，产生的艺术传播形式，也越发的多样^[9]。电脑普及，网络建立与扩张，“信息社会”信息是非物质的，数字媒体的快速发展也可以说是实际上就是所谓的“非物质社会”。从物质设计到非物质设计是社会非物质过程的反映，也是设计本身发展的一个进步的上升形态，是以信息设计为主、基于服务的设计。如今新兴的“界面设计”、“网页设计”、“交互设计”等等都属于非物质设计的范畴。数字媒体设计是对物质设计的一种超越。科技的进步，为数字媒体的发展提供了条件，同时也促进了人与人之间的沟通与发展，促进了表达形式的多样化，和社会的多样化。同时也对人与社会的和谐关系有着强有力的

推动。

3.4 利用“怨”阐述对数字媒体的多样化的警示

孔安国注“怨”为“怨刺上政”，朱熹强调“怨”的限度是“怨而不怒”。

怨而不怒，有助于在进行数字媒体艺术设计和教育传播时，有助于正确价值观的树立^[10]，因为在信息发展迅速的前提下，设计的非物质化的发展，数字的发展是革命性的，但是这种形式的发展也引导着传统媒体向着快速，及时，和高效的方向发展。所以信息量的爆炸式迸发，是我们很难及时获取真正对我们个人来说有用的信息，从而也加大了筛选信息进行再教育，以及进行艺术的传播的难度。在一定负面的情况下，甚至会左右对事物的批判。媒介是传递人们情感和思想的道路，但是也要具有批判，也就是“怨”的角度看待问题。批判的同时可能包含两个作用：一是社会公众针对媒介的形式实用价值和价值思想进行分析，阐述媒介所出现的问题进行正向的反馈。第二个过程是媒介传播者采纳社会公众的反馈意见，在进一步的再生产中改进不足之处，并不断改不同媒介所表达的信息。

4 结语

综上所述，“兴、观、群、怨”是数字发展以及媒介媒体重要的美学思想，扩大了社会公众通过媒介来表达的审美意义，加强了数字设计的功能性，推动了数字媒体艺术教育的传播性，也对数字媒体艺术的教育发展提供了启迪，使数字媒体不仅成为传递思想哲学的重要方式，而且也宣扬了古典的美学文化和道德文化。^[11]也就像何佳颖所讨论包含道德的艺术才是真正能引起美感的艺术。当前，需要强调数字媒体艺术在教育中的作用，要将数字媒体艺术的审美教育与古典的文学结合起来，不仅在技术上具有创新性，在思想的内涵上也强调“尽善尽美去使“兴、观、群、怨”与专业结合，来探讨发展的社会性。包含哲学的思想才是真正具有启示性的媒介艺术。同时，在当代社会，针对数字媒体的教育及审美要体现“兴、观、群、怨”新的发展的理念、观点，并进行批判与提高，使其的发展得到人们的认可。唯有如此，才能最大程度地发挥媒介所表达的作用，为建设美丽和谐的社会注入鲜活的力量。数字媒体艺术反映了当代视角下的现实生活，反映了个人在整体社会中的情感表达，在技术创新的同时，也要根植古典美学对于艺术专业发展的教育意义，根据“兴”来把握艺术传播的精神内涵和创新的意义，根据“观”多角度的来观察，或者进行深层次的“观志”来找到数字媒体艺术的教育及传播对社会发展的重要性，根据“群”和“怨”来找到数字媒体艺术发展的共通性和批判性，对学科的发展和再教育打下坚实的基础。

参考文献：

- [1] 苗桂松·兴观群怨：中国古典文学现代艺术传播的审美之维[J].美与时代(下)2017.09
- [2] 叶朗·中国美学史大纲 52页[M].上海人民出版社,1985
- [3] 叶朗·中国美学史大纲 53页[M].上海人民出版社,1985

作者简介：

张廷昊(1996.11—)，男，汉族，籍贯：河南新乡人，郑州轻工业大学艺术设计学院，20级在读研究生，硕士学位，专业：数字媒体艺术与动画，研究方向：数字媒体。