

论理想现实主义

——哲学框架、艺术理论与长安画派

■ 徐 晋 郭线庐 李宪英

【摘要】文章提出“理想现实主义”的基本概念和哲学框架，并结合艺术理论进行了展开和丰富。理想现实主义把理想主义和现实主义进行了有机融合，强调理想与现实的互动、适应和整体性；认为理想提供方向和动力，现实提供操作的基础和约束，个人和社会的决策应基于对整体现实的深刻理解及对理想的长远追求。理想现实主义在个人发展、社会构建、文化与艺术、政策制定和教育培训等方面有广泛应用。在当代艺术创作中，理想与现实的融合可以形成并得以表现。最后，基于理想现实主义，在学理上可以把“长安画派”上升为“长安学派”。

【关键词】理想现实主义；理想主义；现实主义；长安画派；长安学派
DOI:10.16737/j.cnki.rwtx81281190.2024.03.013

一、引言：对立与融合

理想主义与现实主义是两种相对立的哲学观点，它们在思想、艺术和文学等领域都有深远的影响。在人类文明历史长河中，理想主义是一支重要的思想力量，出现频率极高且社会影响很大，却没有在正统的学术话语中形成明确的“概念”。^①一般而言，理想主义源自希腊词“理想”，意味着脑海中的一个新想法，它是一种以理想状态来看待事物的观点。理想主义者倾向于超越经验世界，他们相信通过纯粹的理性思考和直觉可以获得真理。柏拉图最早提出“理想国”，他的方法

论的本质是理想主义的，他认为世界是超感知和智能世界的复制品。理想主义的信徒通常是乐观和积极的，更关注道德和理想价值的追求。相反，现实主义起源于“真实”，它关注事物的本来面目，认为我们对事物的理解和感知与物体的实际存在是一致的。

现实主义者认为真理是基于经验和实践的，只有通过与实际情况相符合的方法才能获得。亚里士多德是现实主义的确立者，他认为外在的事物是独立存在的。现实主义者在生活中往往不如理想主义者那样积极和雄心勃勃，他们更注重实

[作者简介] 徐晋，麻省理工社会科技研究中心柏拉图项目主任，中国人民大学发展中国家经济研究中心客座研究员，研究方向为哲学方法论、数字艺术与数字经济；郭线庐，陕西省美术家协会主席，教授，博士生导师；李宪英，陕西科技大学教授。

^① 参见辛允星：《理想主义的三个类型》，《社会科学家》2017年第8期。

际效果和社会利益。现实主义是意蕴丰富、构词能力强大的范畴，可以从多种角度加以考察，关系到人们对存在什么现实、如何看待现实、何以改造现实所持的观念。^①

理想主义与现实主义在哲学上的这种对立，是由康德明确提出的。康德认为，人们的认识活动分为两个层面——现象和本质。理想主义者关注本质层面，寻求更高层次的真理；而现实主义者则关注现象层面，即我们所能感知和理解的经验世界。事实上，理想主义和现实主义都面临着自身的挑战和批评：理想主义面临的挑战是其观点难以经验性证实或证伪，并经常忽略理论对日常生活的影响；现实主义能够经验性地检验其理论，预测物理对象在现实世界中的行为，但往往忽略了无法经验性检验的现实方面。因此，理想主义与现实主义往往在具体实践中有各种不同程度的相互妥协，乃至融合。

在教育、政治和艺术领域，理想主义和现实主义的融合不仅是可能的，甚至是必要的。在教育中，可以结合重视品格和道德教育的理想主义与侧重于实用技能的现实主义。“理想主义有乌托邦的一面，但依然是弥补现实主义缺陷的方向所在。”^②在政治中，理想主义可能导致追求高尚的道德和伦理标准，而现实主义则关注基于现实的问题处理和务实的方法。“和平问题的探讨一直是政治哲学和政治学领域的一大主题”，自由派的康德和政治现实主义的

摩根索，看似阵营不同，但从某种程度而言分别走进了对方的理论阵营之中，这是现实主义与理想主义的意外融合。^③在艺术领域，理想化的艺术倾向于描绘一个完美化或理想化的现实，而现实主义的艺术则努力呈现生活和场景的真实状态，包括日常细节。

因此，作为对立观念的理想主义与现实主义，它们的融合早就发生并且有了广泛应用，但是始终没有在哲学层面上综合起来。在现代社会中，这两种观念和价值观也在不断的碰撞和交锋中发展演变，客观事实需要我们将理想主义与现实主义的主要思想融合在一起，形成一个综合的哲学观点，本文称之为“理想现实主义”。通过这个新的哲学思想，在理想主义与现实主义之间达到平衡，既要有理想，也要接受现实。

二、理想现实主义：概念与应用

（一）理想现实主义的基本定义

理想现实主义是一种哲学思想，试图在理想主义和现实主义之间建立一座桥梁。这一理论体系的核心在于认识和应用理想与现实的相互作用，以及二者如何共同塑造我们的认知、价值观、行为和社会结构。在这个框架下，理想不再是遥不可及的幻想，而是现实生活中的动力和导向；^④同样，现实也不再是冷酷无情的事实，而是理想实现的场域和基础。

理想现实主义可以被定义为一种认知和存在

① 参见黄鸣奋：《意识、媒介与科幻：现实主义的多维考察》，《广州大学学报（社会科学版）》2023年第3期。

② 高德胜：《学校纪律：现实主义与理想主义的冲突》，《中国教育学刊》2023年第5期。

③ 参见刘从德、曾璇：《和平问题回答中的“现实主义”康德与“理想主义”摩根索》，《哲学研究》2016年第1期。

④ 参见朱富强、朱鹏扬：《从柏拉图的理想主义到“道统”的独立性——基于自由的视角》，《学术月刊》2015年第1期。

论立场，它认可现实世界的客观存在和可知性，同时强调理想、价值观和目标在个人生活及社会结构中的重要性。人类对世界的认知既包含对客观现实的理解，也受到个人理想和价值观的影响，理想现实主义则试图在世界的客观理解和个人的主观理想之间找到平衡。理想主义认为，这样的平衡是动态的平衡，理想与现实不是静态的或孤立存在的，而是处于不断的互动之中。理想为现实提供方向和目标，而现实为理想提供实现的途径和条件。

理想现实主义认为，人类的认知体系是由对现实的直观理解和对理想的主观追求共同构建的。在行为哲学中，理想现实主义强调行动由个人内在的理想驱动和外在现实的约束共同决定。这种观点认为，有效的行动既需要对现实的适应，也需要对理想的坚持。这种双重性质使得我们能够理解世界的同时，设想并追求更好的可能性。理想现实主义采纳一种整合的认识论，将经验主义（基于实证和经验的知识和理性主义（基于逻辑和理性的知识）相结合。这种认识论认为，理解世界的真理不仅来自对外部现实的感知，也来自内在理想和逻辑的推理。

（二）理想现实主义的理论创新

理想现实主义完全不同于纯粹的理想主义与彻底的现实主义，也不同于介于二者之间的后现代主义。纯粹的理想主义主张理想、思想或精神是构成现实的基本要素；而理想现实主义则认为，理想和现实是相互作用的，理想指导现实的变革，而现实又限制和塑造理想。彻底的现实主义强调客观现实的首要性，有时可能忽视个人和集体理想的力量；而理想现实主义则认为，虽然现实是不可忽视的，但理想同样在决策和行动中起着关键作用。后现代主义常常强调观点的相对性，有时甚至否定普遍真理的存在。理想现实主义虽然

认可多元观点的重要性，但仍然坚持某些普遍价值和目标（如公正、平等）的重要性。

理想现实主义理论创新鲜明，主要表现为不是简单地追求理想或仅仅描述现实，而是在两者之间寻找一个平衡点。这种平衡使得理论更加全面，既能反映现实的复杂性，又能体现理想的指导作用。从跨学科角度而言，理想现实主义结合了哲学、艺术、社会学等多个学科的视角。这种跨学科的融合为理解和解决复杂的现代社会问题提供了新的思路。理想现实主义推动实践与理想的互动，强调理想与现实的相互作用，认为理想可以激发改变现实的行动，而现实又是理想的基础和检验标准。这种互动观点为理想与现实的关系提供了新的解释。

在传统的学术观点中，理想与现实往往被视为对立的两极。理想现实主义打破了这种二元对立，提出了一种更加动态和复杂的相互关系，提倡在实际行动中实现理想。理想现实主义同时揭示了价值观的多维性，强调在不同的文化、历史和社会背景下，价值观的相对性和多样性。理想的追求必须考虑到这些差异性，也就是接受价值相对主义的观点，认识到不同文化和个体可能有不同的价值观。然而，它同时主张存在某些普遍的、绝对的目标（如幸福、正义、和平），这些目标可以被所有人类共同追求。理想现实主义认为个人行为和社会实践应基于现实的认知和理想的追求，理想提供方向，而现实情境决定行动的方式。

（三）理想现实主义与世界

在国际关系中，理想现实主义可以指一种既考虑国家利益和权力动态，又不忽视国际道德和全球责任的外交政策立场。国际体系是由合作和竞争共同构成的，主张在维护国家利益的同时，也寻求国际合作及和平，理想主义的终极目的是

为现实主义服务。^①在国际政策制定中，理想现实主义认为国家行动不仅应基于国家利益，也应考虑到国际道德和全球责任。

理想现实主义承认现实世界的复杂性和挑战，强调客观事实和实证数据在决策和理论构建中的重要性。^②同时，它也强调理想、价值观和道德原则在引导个人行为和社会发展中的核心作用。理想现实主义特别注重在理想与现实之间寻找动态平衡点，认为理想和现实是互动和相互影响的。理想现实主义为解决现代问题提供新视角，能够帮助我们更全面地理解和解决复杂的社会、政治和文化问题；还为政策制定和社会行动提供了理论依据，鼓励在追求理想的同时考虑现实的可能性和限制性。

在艺术上，理想现实主义是指一种既描绘生活真实面貌又不失理想化追求的风格，艺术家通过作品表达对现实的真实体验和对更美好世界的渴望。在艺术创作中，理想现实主义鼓励艺术家真实地描绘生活，同时传达理想和希望。艺术成为现实和理想对话的平台，实现现实与理想的融合。理想现实主义艺术风格追求在形式上的创新和在内容上的深度，试图通过艺术表达更加全面和多元的人类经验，达到理想与现实在形式与内容上的动态平衡。

三、理想现实主义：哲学方法论

（一）理想现实主义的本体论与认识论

在本体论上，理想现实主义认为现实世界（包括自然、社会、人际关系等）和理想世界（包括

价值观、目标、理想等）不是相互排斥的，而是相互依存和影响的，也是动态平衡的。这种观点超越了物质与精神的二元对立，强调两者在形成人类经验和行动指导上的共同作用。物质现实世界和精神理想世界共同构成了我们的宇宙，两者相互作用、相互影响。

理想提供方向和动力，现实提供操作的基础和约束。理想不是脱离现实的空想，而是现实行动的指引和动力，现实的限制和挑战也为理想的实现提供了具体的背景和条件。理想现实主义强调适应性和灵活性，在不同的情境和环境中，理想的实现方式和策略需要不断调整。理想现实主义的核心是寻找理想和现实之间的动态平衡，这种平衡不是一成不变的，而是随着外部环境和内部条件的变化而调整，这要求个人和社会具有高度的适应性和灵活性。

在认识论上，理想现实主义提倡一种综合的方法，将经验和理性结合起来。这种认识论认为，我们对世界的理解既来源于对现实的直接观察和体验，也来源于对理想和价值的深思熟虑。理想现实主义不是简单的空想家主义，它要求理想必须植根于现实的土壤之中，这意味着理想的设定和追求应基于对现实世界的深刻理解和准确评估。同时，现实的操作和决策应受到理想的指导，这不仅仅是追求实效，更是对价值和意义的追求。现实不仅仅是表面的物理现象，还包括深层的社会、文化和心理结构。理想现实主义强调认识现实的多层次性，包括其表象和深层结构。理想不是静止不变的，相反，它是动态发展的，理想随

^① 参见张路：《地缘危机驱动下的欧盟能源安全政策转向——从理想主义到现实主义》，《国际展望》2023年第2期。

^② 参见 Royle T, “Realism or idealism? Corporate social responsibility and the employee stakeholder in the global fast-food industry”, in *Business Ethics A European Review*, Vol.1 (2010).

着个人的成长和社会的发展而演变。

（二）理想现实主义的逻辑范式

理想现实主义的逻辑结构与范式，主要表现为对立统一的逻辑、动态平衡的范式和迭代的逻辑工程，以及批判和反思的内核。理想现实主义的逻辑结构基于对立统一的原则，它认识到理想与现实常常处于张力关系中，但这种张力不是排他性的，而是推动理解和行动不断发展的动力。同时，理想现实主义采用一种动态平衡的范式来处理理想与现实之间的关系。在这个范式中，理想不是静态的终极目标，而是随着现实情况的变化而调整和演变；同样，现实也不是固定状态，而是可以通过理想的指导和努力改进。^①

理想现实主义的逻辑过程是迭代的。理想现实主义认为在理解世界和采取行动的过程中，我们不断地在理想与现实之间往返，通过这种往返深化对世界的理解，调整我们的行动策略，以更好地实现理想。作为理想的现实主义或现实的理想主义，政治抱负是有现实可能性的理想。^②另外，理想现实主义的内核在于鼓励批判性思维和反思。这种逻辑不满足于现状，而是不断地质疑和反思现有的理想、信念和行动方式，寻求更加合理和有效的方法。

（三）理想现实主义的策略

理想现实主义强调对环境和情境的敏感性和适应性。理想和策略应根据现实情况进行调整和优化。理想现实主义认为，个人和社会的决策应

基于对整体现实的深刻理解和对理想的长远追求，理解复杂现象需要综合考虑经济、政治、社会和文化等各个层面。在这个过程中，理想现实主义主张在实际操作中平衡个体责任与社会责任。

理想现实主义同时重视道德和伦理在个人行为和国际关系中的重要性。理想现实主义认为，在深刻理解现实世界的基础上，个体在追求自我实现或道德决策的同时考虑对社会各个层面的可能影响。它主张在追求实际利益的同时，不应忽视对正义、平等和人权的承诺，鼓励在实现自身目标的同时，也关注社会正义和全球福祉。^③理想现实主义避免了脱离现实的道德绝对主义，认识到不同文化和社会背景下价值观的多元性。

理想现实主义特别鼓励跨学科、跨文化的理解和尊重，鼓励批判性思维和自我反思。理论的追随者被鼓励不断审视和调整自己的理想和行动，重新确定理想主义的真实位置，使理想回归于每一个真实的生命个体。^④理想现实主义不仅仅关注个体的行为和决策，也关注社会结构和制度。它促使人们批判性地审视现有的社会制度，探索更加公正和有效的社会构建方式。

总之，理想现实主义提倡批判性思维和自我反省，找到理想与现实的平衡。鼓励个人和社会不断地审视自己的理想、价值观和行动，以确保既符合现实的需要，也不背离理想的指引。理想现实主义试图为个人、社会和国际关系提供一种更全面、平衡和可持续发展路径。理想现实主

^① 参见 Alvarez S, Barney J B, “Mcbride R , et al.Realism in the Study of Entrepreneurship: A Response” , in *Academy of Management Review* , Vol.2 (2014) .

^② 参见赵汀阳：《天下：在理想主义和现实主义之间》，《探索与争鸣》2019年第9期。

^③ 参见赵明晨、唐艳群：《现实主义价值转向中权力观的理性维度——基于爱德华·卡尔对理想主义的批判融合》，《学术探索》2018年第9期。

^④ 参见贺来：《超越理想主义与犬儒主义的“辩证法”——对当代中国人精神生活的分析》，《学术月刊》2014年第1期。

义不仅关注实际的问题解决，也强调理想的重要性和价值，努力在现实的限制和理想的追求之间找到最佳的平衡点。在价值论上，理想现实主义接受价值多元性的观点，认识到价值观不仅受个人经历和文化背景的影响，还受到社会结构和历史进程的制约，价值观就是现实和理想相互碰撞的结果。

四、理想现实主义：艺术理论

新兴哲学思想对艺术的影响过程是一个复杂且多元的文化现象，一般可以直接影响艺术作品的主题和内容，或者影响艺术风格和技术，也可以影响艺术与社会的互动。另外，不同的文化和历史时期对新兴哲学思想的接受和解释不同，这也影响了艺术的表现。新兴哲学观念在艺术中的体现是多样和动态的，还反映艺术家个人的理解、所处时代的文化背景及社会政治环境。通过艺术，这些哲学观念以视觉和感性的形式得以传达，对人们产生影响并激发思考。

（一）理想现实主义与艺术创作

理想现实主义对当代艺术理论与实践具有一定的指导意义，可以促进理论与实践的深度和多样性，为当代艺术提供新的视角和灵感。理想现实主义鼓励艺术家深入探讨和表达社会、政治和心理等领域的问题，从而增加艺术作品的深度和多样性。通过艺术作品与社会的互动，鼓励艺术家参与社会问题的讨论，使艺术成为社会变革和文化交流的媒介。理想现实主义为艺术家提供了新的创作方法和观念，鼓励艺术家在作品中结合个人情感、理念和社会批判，探索新的表现形式。例如，梁启超的《论小说与群治之关系》主张通过小说改革推动社会变革，强调小说在教育和政治上的作用。这种观点反映了理想现实主义的精神，通过文学作品影响和改善现实社会。

理想现实主义作为一种独特的艺术理论，为当代艺术提供了新的视角和灵感，在艺术创作中寻找理想与现实的平衡，通过艺术表达社会问题并提出可能的解决方案。通过这种方式，理想现实主义不仅丰富了艺术的内涵，还强化了艺术在社会变革和文化发展中的作用。在艺术创作中，理想现实主义并不局限于一种特定的艺术风格，而是可以体现在现实主义的直观描绘中，也可以体现在表现主义的情感表达中，甚至体现在超现实主义的幻想构建中。在理想现实主义的艺术作品中，表现的不仅是表面的景象，更是深层的社会、心理和哲学问题。理想现实主义的艺术作品是理解和探讨这些问题的媒介。

理想现实主义的美学观体现在多维性、综合性、社会参与性。理想现实主义的审美观念认为，美不仅存在于形式的和谐与平衡中，也存在于内容的深度与意义中。艺术作品的价值不仅在于其外在美，还在于其能够引发的思考和感悟。在审美体验中，理想现实主义鼓励观众既要有情感上的共鸣，也要有理性上的思考。艺术作品不仅是感官的享受，也是智性的挑战。理想现实主义强调艺术不能脱离社会，艺术通过与社会的互动反映现实，甚至激发社会变革。

整体而言，理想现实主义在艺术学领域提供了一种综合的视角，强调艺术作品应该既真实地反映生活，又能展现更深层的理想和价值。这种视角不仅丰富了艺术的表现形式和内容，也提高了艺术在社会发展中的作用和意义。通过理想现实主义，我们能够更全面地理解艺术作品的价值，认识到艺术在塑造和改变社会中的潜力。理想现实主义在艺术领域的应用，不仅是对艺术本身的深化理解，也是对社会、文化和人类发展的深刻洞察。

（二）理想与现实的融合

在艺术创作中，理想与现实的融合是复杂且

有深度的过程。理想现实主义在艺术领域的应用突出了这一点，展现了如何通过作品将对现实的深刻洞察与对理想的追求相结合。理想现实主义艺术理论通过理想与现实的融合，启发社会思想，影响社会发展。艺术家通过作品表达自己对社会的看法，引发公众对重要社会问题的关注和讨论。在理想现实主义的视角下，艺术成为推动社会变革的工具。例如，陈独秀《文学革命论》的核心思想在于推动文学的现代化，强调文学的社会责任和实用价值。陈独秀主张文学不仅要追求艺术美，更应关注社会问题，促进社会进步，体现了理想现实主义中理想与现实结合的理论。他的这些观点在一定程度上推动了中国文学从传统向现代的转型，展现了文学在社会变革中的作用。因此，艺术可以启发思想，唤醒意识，甚至激发行动，对社会产生深远的影响。理想现实主义的艺术尊重并推动文化多样性，认为艺术应该跨越文化和国界，促进不同文化之间的理解和交流。

理想现实主义首先强调对现实进行深入的观察和理解，这包括对日常生活、社会现象、自然景观等的真实描绘。这种描绘不仅仅是表面的再现，而是试图捕捉现实的本质和细微之处，更是要反映创作时的社会和文化背景。通过对时代特征、社会问题和文化冲突的描绘，艺术作品成为了解和思考这些问题的窗口。同时，理想现实主义强调艺术创作不仅仅是对现实的复制，而是对理想、价值观和理念的探索。通过作品表达对更美好世界的向往，对正义、和平、爱或自由等理想的追求。在表达理想时，理想现实主义建议用抽象和象征性元素，这些元素可以是颜色、形状、符号或隐喻，用以表达深层的思想和情感。

在理想现实主义艺术创作中，理想与现实的融合是一种动态的、创造性的过程。它要求艺术家不仅深刻理解现实，还要有能力表达和传达更高的理想。例如，在理想现实主义画作中，艺术家可能精确描绘工人阶级的生活，展示他们的辛苦和挑战。同时，通过作品中的光线、色彩或构图表达对改变和希望的渴望，用抽象的形式和大胆的色彩来表达内心的情感和对更高理想的追求。这种理想与现实的融合，使艺术作品不仅具有审美价值，还具有社会价值和思想深度，激发观众的情感和思考，促进个人成长与和社会进步。

（三）理想现实主义与表现深度

理想现实主义在艺术创作中所呈现的深度，不仅是艺术技巧和表现形式的成果，更是艺术家深刻理解和反思世界及人类经验的体现。这种深度的形成涉及多个层面，包括对现实的深刻洞察、对理想的深层探索，以及艺术家个人的内在体验和表达。

艺术家通过深入观察和体验现实生活，捕捉社会、自然和人际关系中的细节。这种观察不仅限于表面现象，还包括对背后深层社会和心理动态的感知，理解所处的历史时期和文化背景对于形成深度表现至关重要。^① 艺术家通过研究社会结构、历史变迁和文化传统，获得对其作品主题更深入的见解，从而把现实的社会与深度理解的理想进行有机结合，通过对理想的深层探索，反思社会，特别是反思社会价值观。

在理想现实主义中，理想与现实之间的张力是创造深度的关键。艺术家探索这一张力，展现理想在现实世界中的体现和挑战，以及理想如何激励人们改变现实。艺术家的个人经历，包括他

^① 参见贾慧明：《表象与真实：试论17世纪荷兰风俗画中的“现实主义”》，《世界美术》2023年第1期。

们的情感、思想和生活体验，是艺术作品深度的重要来源。这些个人元素使得作品具有独特性和真实感，艺术家通过精湛的技巧和形式上的创新来表达深层次的主题，包括使用特定的色彩、构图、象征和风格，以传达复杂的情感和概念。

在理想现实主义中，表现的深度是通过对对现实世界的深刻洞察、对理想的勇敢追求，以及艺术家个人独特体验的综合表达而实现的。这种深度不仅使艺术作品具有视觉上的吸引力，更使其成为传递复杂思想、情感和社会评论的强有力媒介。通过这种深度的表现，艺术家不仅展现了对世界的理解，也给观众提供了深入思考和感悟的机会，从而在个人和社会层面产生深远的影响。

五、艺术实践：从长安画派到长安学派

（一）长安画派的理想现实主义内核

新中国成立以来，有一个典型画派可以完美诠释理想现实主义，那就是长安画派。该画派起源于20世纪50年代末至60年代初西安地区的一群画家，其艺术风格和创作理念在某种程度上与理想现实主义有着共鸣。长安画派的作品在描绘现实生活的艰辛和挑战的同时，也表达了对新生活的追求和对社会进步的信心。这种在批判现实中寻求建设性路径的态度与理想现实主义的精神相契合，因此，可以说长安画派在某种程度上体现了理想现实主义的精神。

长安画派所提倡的“一手伸向生活，一手伸向艺术”的基本理念，实质上体现了一种理想现实主义的艺术追求。这一理念强调艺术家既要深入生活、紧密联系现实，又要追求艺术的高远和美的理想。理想现实主义的思想理论框架，有助于长安画派的哲学总结，也有利于长安画派从学理上进一步深化为长安学派。

“一手伸向生活”是对现实的深入理解。这

要求艺术家深入生活关注社会现实，尤其是人民的日常生活、社会问题和文化背景。长安画派的艺术家通过这种方式获取灵感和素材，确保他们的作品能够真实反映生活和时代。“一手伸向生活”体现了艺术家的社会责任感，更是对深度情感的表达，因为只有深入生活才能使艺术家表达更加深刻的情感和体验。“一手伸向艺术”则是对理想的追求和表达，还涉及对美学和艺术哲学的深思。艺术家不仅要描绘现实，还要在作品中寻求和表达更高的美学理念和艺术理想。“一手伸向艺术”也是对文化和历史的传承，通过在艺术上的不断追求，以作品反映特定文化的价值观和历史背景，同时将这些元素融入现代艺术语境。

（二）长安画派的理想现实主义作品

长安画派的代表画家有赵望云、石鲁、方济众、何海霞等。例如，赵望云的作品深受西北自然环境和人文风情的影响，既反映了当地的社会现实，又体现了对理想生活的追求；石鲁的作品则融入了对社会变迁的深刻思考，不仅是对现实的再现，更是美更好生活的向往和探索。石鲁的《黄土高原》系列作品展现了黄土高原的艰苦生活和壮美风景，反映了艺术家对质朴生活的深刻理解与对美好生活的向往。

黄胄作为长安画派的代表人物之一，他的作品既展现了对现实生活的深入描绘，又蕴含了对理想生活状态的追求，符合理想现实主义的精神。黄胄的作品以其鲜明的个性和强烈的民族特色著称，展示了西北地区的风土人情，充满了对理想生活状态的探索。如《歇晌》描绘了农家妇女割麦时平静幸福的生活场景，《金色的道路》则表现了藏族人民在青藏公路边为筑路的解放军献上酥油茶的情景，这些作品既反映了当时的社会现实，又展现了人们对和平与进步的向往。

何海霞作为长安画派的重要代表，以其山水

画作著称。他的作品深具传统笔墨修养，同时也融入现代审美元素，不仅展现了大自然的壮丽风貌，也表达了对理想生活状态的追求。如《苍龙烟云》《飞越秦岭》《峰插天界外》等，通过对华山等地的描绘，展现了自然的雄伟与壮美。这些作品捕捉了自然景观的真实美，表达了对理想与自然和谐共生的向往，展现了何海霞对山水画的独特理解和表现。

（三）长安学派的提出

从理想现实主义的视角而言，长安画派的艺术家既深入陕北艰苦的现实生活，又追求社会主义建设的美好理想，体现了现实与理想之间的平衡与互动。艺术家不仅是社会参与者，记录和反映现实，也是艺术创新者，探索和表达理想。这种双重角色使他们的作品具有深刻的社会意义和艺术价值。通过“一手伸向生活，一手伸向艺术”的实践，长安画派的艺术家们能够在作品中展现生活的丰富和艺术的深度，使其作品成为理想现实主义在艺术领域的杰出代表。

在此基础上，可以把长安画派在学理上升华为长安学派：基于理想现实主义的一种艺术运动，其作品不仅深刻体现了对中国特定时期社会现实的观察和理解，同时也蕴含着对更高的美学理念和更加理想的社会状态的追求和探索，通过融合中国传统绘画技巧和现代艺术元素，展现了现实与理想相互渗透、相互影响的，既具现实主义又带有理想主义色彩的独特艺术风格。

结语

理想现实主义作为一种哲学理论体系，提供了一种理解和解释复杂世界的框架。它既重视个人理想的追求，也强调现实世界的约束和挑战。通过这种平衡，理想现实主义试图促进个人的成长、社会的进步和文化的繁荣。它提醒我们，理想和现实不是对立的，而是相互依赖和相互影响的，理想现实主义正是在这种动态的交互中寻找着和谐与进步。

理想现实主义作为一种艺术思想和理论时，其独特性在于它如何平衡、融合并超越理想与现实的界限，这在其他现代艺术思想和艺术理论中并不常见。与现实主义相较而言，理想现实主义则在现实的描述中融入理想和变革的元素；与抽象艺术相较而言，理想现实主义则更加关注其作品能够传达的深层社会和政治信息；与后现代主义相较而言，理想现实主义则在承认多元化的同时，也强调追求共同的理想和价值。

理想现实主义不是单纯的理想主义或现实主义，而是两者的有机结合，为理解现代社会的复杂性提供了新的理论工具，也提供了新的视角，即在保持客观性的同时不放弃价值追求。理想现实主义提出了一种更为动态的互动思想模型，在这个模型中，理想和现实不断相互作用和塑造，为理解社会变迁和个体行为提供了新的理论框架。它不仅丰富了学术领域的理论探讨，也为问题的解决与世界的表达提供了思路和方法。

[责任编辑：祝莉莉]