

生活美学

——现代性批判与重构审美精神

◎ 本书获得中国社会科学出版社基金资助

Performing Live Aesthetics

—— *Critical Modernity and Reconstruction of Aesthetics*

刘悦笛◎著

安徽教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

生活美学:现代性批判与重构审美精神 / 刘悦笛著.
合肥:安徽教育出版社,2005. 11

ISBN 7-5336-4551-0

I. 生... II. 刘... III. 生活-美学 IV. B834.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 131213 号

责任编辑:王竞芬

装帧设计:袁 泉

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路 1 号)

网 址:<http://www.ahep.com.cn>

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司图书印装分公司

开 本:880×1230 1/32

印 张:13.125

字 数:320 000

版 次:2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印 数:2 000

定 价:29.00 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2822632

邮 编:230063

刘悦笛，中国社会科学院哲学所(美学室)助理研究员，哲学博士，中华美学学会副秘书长，国际美学协会会员，《大美学》杂志主编助理。主要著作有《复调文化时代的来临》（与王南湜合著）、《夜半歌声》、《美学概论》；主编《文化巨无霸》；参编《知识经济时代的美学与设计》、《文学理论基本问题》、《20世纪中国艺术理论主题史》、《中国传统文化精神》；翻译《美学与全球化》（阿莱斯·艾尔雅维茨主编）、《乔姆斯基与全球化》（杰里米·福克斯）、《海德格尔、哈贝马斯与手机》（乔治·迈尔森，合译）。

序

聂振斌

刘悦笛博士，“三十而立”的黄金年华、朝气蓬勃的生命活力、雄姿英发的精神气度，令我这年过花甲之人十分嫉羨。浓厚的学术兴趣，驱使他放弃了到富有的公司、高校求职，宁愿到贫穷的哲学所美学室从事美学研究。在蜂拥般竞逐荣华富贵的潮流下，悦笛却安贫乐道。高学位，低工资，租住陋室，甘坐冷板凳，人不堪其苦，而悦笛却不改其乐。贤哉，悦笛也！悦笛聪明，俊朗，有才气，而又很谦虚，没有青年人常有的毛病——傲气。去年，我和悦笛同去参加一次学术会议。会下聊天，几位年轻女士戏称他为“贾宝玉”，可见他少年英俊翩翩。悦笛为人处事正派坦诚，表里如一，文质彬彬。他快人快语，与人为善，所以人缘很好。

我和悦笛相识不久，他就把自己的硕士、博士学位论文送我征求意见。他说，希望我对他的论文提出批评，特别要指出缺点，以便进一步修改，将来出书时，还要我为之作序。他说得很诚恳，我当然不能敷衍，作序也不得不答应下来。“曾子曰：‘君子以文会友，以友辅仁。’”（《论语·颜渊》）我虽不敢自诩为君子，但是“以文会友”的交往方式，“以友辅仁”的同道精神，还是

001

序

可以借鉴的。我认真拜读他的大作,对悦笛其人其文都有了进一步的了解。我不仅读了他的博士论文,还读了他的硕士论文;硕士论文写的是中国美学,博士论文写的是西方美学。可以看出,他对中西方美学史都有较系统的把握,某些方面已经形成了自己的独到之见。他兴趣广泛,知识结构不偏枯,英语又好,读、说、写兼擅。这些都为他从事美学理论研究并取得成就、做出贡献,奠定了坚实的基础。

他的博士论文,以艺术与生活关系这一古老而又常论常新的问题为中心内容,对西方从古至今最重要的哲学家、美学家的思想观点及其发展的历史过程和逻辑关系,加以系统的梳理、论述和批判,在批判的基础上综合出新,重构审美精神。当然批判的重点是现代性问题,因为这一问题与当下艺术一审美的现状和发展趋势,关系最直接最密切。自从艺术从人类生活实践中分化出来成为一个独立门类之后,人们总是强调艺术的自律性,强调艺术与生活的区别,突出艺术对生活的超越。从古典主义到现代主义皆如此。区分艺术与生活,突出艺术的特殊性能是有意义的,也是合理的,但却是片面真理。当这种理论发展到现代主义的后期,便走向极端,艺术成为脱离实际的“象牙塔”,从而忽视、甚至否定艺术与生活的联系,否定生活对艺术的本原地位。这是现代性的极端化表现,因而才有后现代主义起来反拨这种理论倾向。这种反拨也是有意义的,合理的,但同样是片面真理。后现代主义极力抹去艺术与生活的界限,否定艺术的特殊性和超越性。试想,艺术与生活如果没有区别没有界限,一切与生活同一,那也就没有艺术了。悦笛不满意西方后现代主义只是“解构”、“破坏”,而没有“结构”、“建设”,因而才响亮的提出重构真善美合一的审美精神。

真善美合一,也是现代启蒙所追求的理想。但是这种理想是建立在玄虚的形而上学的基础上,完全脱离现实生活。也就是说,“现代性”的发展,不仅没有统一真善美,而且进一步割断了真善美的联系。论文认为,启蒙时代以来,随着文化领域的理性分化,本来密切相联的科学、道德、艺术发展为相互绝缘、不相往来的独立领域,各自探讨自己的问题。科学属于“认知理性”,探讨“真实性问题”(真);道德属于“伦理理性”,探讨“正当性问题”(善);艺术属于“审美理性”,探讨“趣味性问题”(美)。真善美分家并愈演愈烈,使整个生活系统陷入分裂状态。在整个生活系统的理性分化过程中,科学技术与“合理性”相互结合而固化为现代社会的组织形式,它将手段与目的相互倒置、事实与价值严格分裂,并造成人在现实生活中的“异化”、“物化”或“单向度”状态。“现代性”的极端化,已使真善美理想与现实、人性与物性形成错位。如何解决这一矛盾?作者认为,根本出路是回归人类的生存活动之中,使真善美在生活的基础上达到统一。

论文对现代主义和后现代主义的艺术观点进行了深刻的分析、批判,扬弃各自的片面性,汲取其合理因素,在此基础上加以综合、发挥,从而建树自己的一家之言。现代主义和后现代主义两种艺术思潮,对中国的艺术思想、美学思想都产生了广泛的影响,悦笛的论文很有借鉴意义。

悦笛不仅学问做得好,对于公益的社会工作也很热心。他到美学研究室之后,一方面承担很重的研究任务,另一方面又兼任许多行政事务工作。这些烦琐而费时费力的工作,许多人是能推则推,能躲则躲,而悦笛则积极主动,任劳任怨,做得有条不紊,表现出他有很强的社会工作能力,更表现出他的热情和“公心”。因而才能关心集体,急公好义,尽义务,做贡献,而不存功

利目的之私心。这是一种审美精神,也是我们这个社会时代最需要的。

2005年8月1日于北京

目 录	
序	聂振斌
导论	001
一、缘起：“现代性”的启蒙裂变	001
二、审美精神作为“应当如此”生活之象征	007
三、立论的三重障碍	019
四、方法论：“批判的解释学”	025
第一章 “艺术否定生活论”省思	027
一、艺术何以否定生活？	028
二、“审美乌托邦”缘何衰微？	033
三、理论困境：艺术自律论与主体性美学	039
四、历史境遇：艺术生活化与生活艺术化	054
第二章 当代审美泛化：“后现代”的美学特质	066
一、当代文化的“超美学”转向：“日常生活审美化”	067
二、前卫艺术的“反美学”取向：“审美日常生活化”	080
三、泛审美现代性、批判启蒙现代性、全面的现代性	099
（一）反思现代性 I：从波德莱尔、齐美尔到福柯	103

(二)反思现代性Ⅱ:从韦伯、阿多诺到哈贝马斯·····	112
-----------------------------	-----

(三)反思现代性Ⅲ:在“审美批判”与“批判启蒙”之间·····	120
---------------------------------	-----

四、后现代主义深植于“泛审美现代性”当中·····	125
---------------------------	-----

第三章 回归“生活世界”:思维范式的翻转·····	139
----------------------------------	------------

一、加法和减法:两种否定生活的历史·····	140
------------------------	-----

二、回到马克思原点:“生活实践”的现代奠基·····	147
----------------------------	-----

三、走向生活的“现代美学”基本路向·····	156
------------------------	-----

(一)海德格尔:作为“存在真理”的艺术·····	157
--------------------------	-----

(二)维特根斯坦:作为“生活形式”的艺术·····	162
---------------------------	-----

(三)杜威:作为“完整经验”的艺术·····	166
------------------------	-----

四、结论:美学回归生活何以可能?·····	169
-----------------------	-----

第四章 建构“生活美学”现象学·····	175
-----------------------------	------------

一、“美是生活”:一个旧命题的新阐释·····	176
-------------------------	-----

二、美的活动:在日常生活与非日常生活之间·····	182
---------------------------	-----

三、来源与呈现:美与生活的日常连续性·····	190
-------------------------	-----

(一)从直观性到“本质直观性”·····	190
----------------------	-----

(二)从非课题性到“自身明见性”·····	197
-----------------------	-----

(三)从历时性到“同时生成性”·····	202
----------------------	-----

四、内在的超逾:美与生活的非日常张力·····	206
-------------------------	-----

(一)理想性与现实性的会通·····	210
--------------------	-----

(二)可能性与现实性的融合·····	214
--------------------	-----

五、回到“本质直观”:美的活动之为“本真生活”原发的状态·····	218
-----------------------------------	-----

六、“外展的臆断”:美的日常生活“语用学”维度·····	226
------------------------------	-----

七、结论:美与生活的“对话辩证法”	231
第五章 美的“生活真理”意蕴	234
一、“真理符合论”及其对美的拒斥	235
二、几种“美的真理观”:尼采、海德格尔、伽达默尔	245
(一)“用艺术家的眼光来考察真理”	246
(二)“美是真理的生成与发生”	250
(三)艺术本体、观者参与、存在扩充	254
三、美与真理的相互拓展及其多义性	259
四、美的真理:“共识观”与“解释学”的统一	267
(一)“真理共识观”的启示:走向“共识”的真理	270
(二)“现代解释学”的启示:走向“历时”的真理	275
(三)“共识观”与“解释学”:走向“生活”的统一	279
五、结论:美是“生活真理”的直观显现	280
第六章 美的“伦理生活”之维	284
一、“伦理自由观”及其与美的亲合	283
二、几种“伦理审美观”:康德、维特根斯坦、福柯	292
(一)“美是道德善的象征”	292
(二)“伦理与美学是一回事”	297
(三)“生存美学”:生活升华为人格化艺术品	299
三、审美伦理:走向一种具体自由观	302
四、从“审美共通感”到“情感共同体”	315
五、结论:美学是未来的“生活伦理”学	326
结语 “现代审美精神”的重构	329
主要引用文献	342

附录

论哈贝马斯“生活世界”的意蕴	356
病树前头万木春——评“艺术终结论”与“艺术史终结论” …	370
从“道德美”到美育中的“伦理”——席勒古典的“美善”观念 及其启示	379
在“文本间性”与“主体间性”之间——试论文学活动中的“复 合间性”	394
后记：一种当代美学的最新转向	406

导 论

艺术的理想世界和客体的现实世界都是同一活动的产物;(有意识的活动和无意识的活动)两者的会合无意识的创造着现实世界,而有意识的创造着美感世界。

——谢林《先验唯心论体系》

一、缘起：“现代性”的启蒙裂变

启蒙时代以来,随着文化领域的“理性结构”分化,“认知—工具”(cognitive-instrumental)、“道德—实践”(moral-practical)与“审美—表现”(aesthetic-expressive)的理性活动相互绝缘发展,对应的“真”、“善”、“美”的基本范畴被“现代性”所割裂开来。

众所周知,自伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)《判断力批判》(Kritik der Urteilkraft,1790)这座连通“知识规范”与“道德本体”的理论桥梁被架成之后,这三者便更明确的对应着人类“知”、“情”、“意”的不同领域,同时,在思维范式上深刻的影响了其后的两百余载的欧洲乃至西方的整个思想。从马克斯·韦伯(Max Weber)的古典社会学到尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)的现代社会批判理论,也在一脉相承的阐述着这种历史性的断裂。他们都试图证明,在社会发展事实的维度上,“客观的科学”、“普遍的道德和法律”、“自律性的艺术”的分裂发展确实存在而且愈演愈烈。这也就是当代社会哲学家哈贝马斯所警惕的“整个生活系统”所陷入的分裂状态。

的确,直到18世纪末期,从“制度化”的角度看,随着曾“一统天下”的宗教与形而上学的世界观在欧洲的崩溃,科学、道德和艺术都自立门户,从而分化为不同的“自主性”活动领域,各自探讨自身所独有的——“知识性(knowledge)问题”、“正义性(justice)问题”与“趣味性(taste)问题”,它们分别对应着“真理(truth)”、“规范性的正当”(normative rightness)和“本真性或

美”(authenticity or beauty)的方面。^①

“在文化活动领域中,随着科学话语、道德和法律的理论研究、艺术生产和批评的发展,它们都在专家的指导下得以制度化。这样,在认知—工具、道德—实践和审美—表现的综合知识的内在逻辑下,文化传统被加以专业化的对待,它只能在其中某一种有效性的抽象方面之下得以显现。”^②在“整个生活系统”的理性分化过程中,科学技术与“合理性”相互结合而固化为现代社会的组织形式,它将手段与目的相互倒置、事实与价值严格分裂,并造成了人的现实生活的“异化”、“物化”或“单向度”的状态。因而,对这种(以科学精神为主导的)“工具理性”的批判,就一直成为近代以来人文科学所激进批判的标靶,从马克斯·韦伯、捷尔吉·卢卡奇(György Lukács)到早期法兰克福学派的尖锐批判中都可见一斑。

相应的,除了来自社会层面和道德意义的批判之外,“审美精神”也开辟出一条重要的自由救赎之途,以拯救这种失衡的现实文化的境遇。这就是为何所谓的“诗化哲学”传统在康德以后的欧洲一直自成系统、绵延至今的根本动因之一,从德国早期浪漫派再到马丁·海德格尔(Martin Heidegger)及其追随者莫不

① Jürgen Habermas, *Modernity: An Incomplete Project*. in *The Anti-Aesthetics: Essays on Postmodern Culture*. Edited by Hal Forster. Washington: Bay press, 1983.

② Jürgen Habermas. *The Theory of Communication Action*. Vol. 2. Cambridge: Polity Press, 1989. p. 326.

如此,^①或者说,这也是“审美主义”(Aestheticism)思潮之所以在从弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)到米歇尔·福柯(Michel Foucault)等后现代主义者的思想谱系里,如幽灵般的在欧洲思想界隐现的社会根源之一。^②

然而,启蒙时代以来的本有理想,却是真、善、美的和谐统一。

有趣的是,这种统一最早就是在美学领域内提出的,而且在美学中得到了较为完善和充分的表达。早在从1669到1674年写成的《诗的艺术》(*Art poétique*, 1674)中,集法国古典主义美学大成的布瓦洛(Nicolas Boileau-Despréaux)就提出要“处处能

① Kai Hammermeister. *The German Aesthetic Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 关于这一德国美学传统,汉语学界似乎具有更“恢弘”的视野,刘小枫在其20世纪80年代影响颇大的《诗化哲学》里,就将从早期浪漫派(耶拿浪漫派)的施莱格尔兄弟、诺瓦利斯到德国古典主义美学的谢林,再到荷尔德林的诗哲,都归之为“诗的本体论”思想;从叔本华和尼采才开始的“本体论的诗”的思想,不仅包括新浪漫诗群的作家们,而且也包括狄尔泰的生命哲学、海德格尔的存在哲学,乃至将阿多诺、马尔库塞这样的早期法兰克福学派的代表人物都一网打尽。最终,作者试图从中提升出一种宗教般的“体验本体论”:“体验是一种指向意义的生活”,而“审美体验是一种精神的、总体的情感体验”,由此出发,“艺术总是从一个更高的存在出发来发出呼唤,召唤人们进入审美的境界,规范现实向纯存在转变”,参见刘小枫. 诗化哲学. 济南:山东文艺出版社,1986. 268页。

② “审美主义”(Aestheticism)是一种以审美活动取代其他生命活动的价值取向,是一种“泛感性论”的生命哲学。从比较美学的影响研究看,这种美学思潮对20世纪中国美学产生了重要的影响,参见刘悦笛. 存在主义东渐与中国生命论美学建构. 太原:山西大学学报,2005(4). 刘悦笛. 实践与生命的张力——从20世纪中国审美主义思潮着眼. 西安:人文杂志,2004(6).

把真和善与趣味融成一片”，这里的“趣味”其实就专指审美的范畴。法国启蒙运动的巨擘狄德罗（Denis Diderot），从“美在关系”的基本理念出发，明确规定了对真、善、美三位一体的自然王国的追求，“在真或善之上加上某种罕见的、令人注目的情景，真就变成美了，善也变成美了”^①。

在法国启蒙运动之后，关于真、善、美统一的论述更是不胜枚举。但在德国古典哲学家谢林（Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling）那里，这种相互统一才被上升到“本体”的高度。哲学，被认为是翱翔在真、善、美这三个理念的连接点之上，“在真善美，即科学、道德和艺术相互渗透的意义上讲，哲学就是科学；但因此也可以说它不是科学，而是科学、道德、艺术共有的东西”^②。然而，这种论述往往出现在谢林这种将“艺术哲学”作为“哲学工具总论和整个大厦的拱心石”^③的思想家那里，谢林的先验哲学以“美感的直观”为追求的巅峰，将“艺术里的自由与必然的最高统一”，作为“有意识的进行创造活动的自然界自成一体”这种臻于完善的最高境地，这种思想的影响甚为深远。

可以说，启蒙时代以来的美学理想始终寄托着真、善、美范畴相互统合的终极目标，始终坚持着对科学、道德、艺术兼容并蓄的美好生活的终极追求。同时，这种寻求统一性的冲动从审

① [法]狄德罗. 美学论文选. 张冠尧, 桂裕芳译. 北京: 人民文学出版社, 1984. 429 页.

② [德]谢林. 康德哲学. 转引自[意]贝尼季托·克罗奇. 作为表现的科学和一般语言学的美学的历史. 王天清译. 北京: 中国社会科学出版社, 1984. 136 页.

③ [德]谢林. 先验唯心论体系. 梁志学, 石泉译. 北京: 商务印书馆, 1977. 15 页.