

美学探秘

张德兴 著

上海大学出版社

B83
173

张德兴 著

美 学 探 秘

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海大学出版社
· 上海 ·

内 容 提 要

本书是作者对于美学问题的一些思考,涉及美学基本原理、马克思主义美学研究、西方古典美学和西方现当代美学方面的一些问题。作者主要讨论了文艺的本质、绝对美与相对美、马克思主义美学体系建构、马克思和恩格斯悲剧观以及蒋孔阳美论基本特点等美学原理和马克思主义美学问题。在西方美学史方面,重点讨论了古典美学中的席勒和黑格尔美学,尤其注重对于现当代美学的研究,对于分析美学、解释学美学、存在主义美学、新托马斯主义美学、解构主义美学等流派都提出了自己的看法。

图书在版编目(CIP)数据

美学探秘/张德兴著. —上海:上海大学出版社,
2002. 8

ISBN 7-81058-306-9

I. 美... II. 张... III. 美学-研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 051865 号

上海大学出版社出版发行

上海市延长路 149 号 邮政编码:200072)

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:7.75 字数:210 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

目 录

上 篇

文艺的本质是反映生活吗?	(3)
——文艺本质论新解	
论绝对美与相对美	(18)
论异化劳动的美学意义	(37)
——学习马克思《1844 年经济学-哲学手稿》札记	
试论马克思主义美学体系的建构	(57)
历史唯物主义与马克思、恩格斯的悲剧观	(69)
试论蒋孔阳先生美论的基本特点	(82)

中 篇

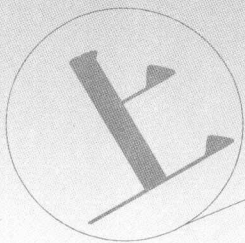
关于席勒论美	(95)
席勒艺术观述评	(108)
试论黑格尔艺术美创造理论的基本特征	(123)
黑格尔论艺术主体	(133)

下 篇

略谈分析美学的理论特征·····	(149)
维特根斯坦美论的本质及影响·····	(161)
评马里坦的新托马斯主义美学理论·····	(174)
萨特存在主义美学述评·····	(184)
寻求审美理解之谜的破译·····	(195)
——现代解释学美学概观	
伽达默尔的解释学美学述评·····	(208)
两种根本对立的艺术本文观·····	(221)
——简评伽达默尔与赫什的艺术本文理论	
在批评的“荒野”中求索·····	(232)
——哈特曼解构主义理论述评	
后记·····	(243)

美学探秘

M E I X U E T A N M I

文艺的本质是反映生活吗？

——文艺本质论新解

长期以来，我国文艺理论界有一种传统的看法，认为文艺的本质是反映生活。毋庸置疑，这种看法试图从唯物主义立场出发认识文艺的本质，有其合理的一面。但是，正确的出发点并不能保证一定能获得正确的结论。把反映生活当做文艺的本质，总的来说只是看到了文艺活动中的一些表面现象，阻碍了人们对文艺本质作更深入的思考。对此，我们应当加以反思。

一、简要的回顾

文艺的本质问题，是文艺学中的一个重大问题。古今中外的学者曾经对这个问题发表了各种各样的看法。在我国古代，最有影响的是“缘情”说和“载道”说。例如魏晋南北朝时代的刘勰就指出：“昔诗人什篇，为情而造文，辞人赋颂，为文而造情。”^①刘勰在这里主要批评了当时的一些文学家所写的作品缺乏真实的思想感情，犯了“为文而造情”的错误，主张要“为情而造文”。而“载道”说则在唐宋尤为盛行。例如北宋哲学家周敦颐说：“文所以载道也。轮辕饰而人弗庸，徒饰也。况虚车乎？文辞，艺也，道德，实也。笃其实而艺者书之；美则爱，爱则传焉。贤者得以学而至之，是为教。故曰言之无文，行而不远。”^②朱熹更是由于强调“道”而抹杀了“文”的独立地位。他说：“道者文之根本，文者道之枝叶。惟其根本乎道，所以发之文皆道也。三代圣贤文章皆从此心写出，文便是

道。”^③不过,无论是“缘情”说还是“载道”说,都在不同程度上从儒家关于文艺本质的“言志”说出发。拿刘勰来说,他还进一步主张:“夫以草木之微,依情待实,况乎文章,述志为本,言与志反,文岂足征。”^④因此,归根结底,刘勰的“缘情”说是基于“述志为本”的“言志”说的。对于儒家的“言志”说,毛诗序中简赅地归纳为:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”^⑤“言志”说揭示了文艺的言志抒情的本质特征,强调了文艺与时代政治的密切联系,这是其积极的一面。但是,这一看法的根本缺点是:这里的“志”,主要是封建统治阶级的“志”,因此主张“诗言志”是直接服务于封建统治的。

另一方面,我国古代也有不少人强调文艺的本质是反映社会生活。例如钟嵘曾说:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”^⑥他的这种看法,强调了文艺与现实生活的联系,并十分简洁地指出了物对人的作用对于文艺作品的形成所具有的重要意义。

汉代的班固也指出:“自孝武立乐府而采歌谣,于是有赵代之讴,秦楚之风,皆感于哀乐,缘事而发,亦可以观风俗,知薄厚云。”^⑦班固主张乐府民歌是“感于哀乐,缘事而发”的看法,实际上也是一种“反映生活”论。总的来说,在我国历代都有人主张文艺是社会生活的反映。

在西方,对于文艺本质的思考也一直受人重视。古希腊的“模仿”说就是对文艺本质的一种解释。当然,在“模仿”说中存在着两条对立的思想路线,即以亚里士多德为代表的主张文艺模仿现实生活的唯物主义路线和以柏拉图为代表的主张模仿理式的客观唯心主义路线。主张文艺的本质是反映生活的观点,基本上是继承了亚氏的传统的。例如莎士比亚认为:“自有戏剧以来,它的目的始终是反映人生,显示善恶的本来面目,给它的时代看一看它自己演变发展的模型。”^⑧别林斯基则更明确地指出了文艺的本质是反

映生活,他认为:“艺术是现实底复制;从而,艺术的任务不是修改不是美化生活,而是显示生活的实际存在的样子。”^⑨由此可见,把反映生活当做文艺的本质,在西方文艺思想发展史上是有传统的。当然不可忽视的是,同样还存在着其他种种解释。特别是在现代西方文艺理论界,对这个问题的理解出现反传统的五花八门的解释:从迈尔文·拉德的“价值表现”说、弗洛伊德的“性本能冲动升华”说、科林伍德的“情感表现”说、苏珊·朗格的“符号语言”说,一直到维特根斯坦否定文艺有统一本质的“家族相似”说,所有这些都反映了西方思想家们对文学艺术本质所作的多层次、多角度的思考,但总的来说,这些思考仍显得片面与狭隘,有的干脆走上了取消主义的道路。

总之,无论是在中国还是在西方,“文艺的本质是反映生活”这样一种看法是有其传统的。“反映生活”说尤其在我国解放以后的文艺理论界占有统治地位。但我们认为这种观点是片面的。文艺的真正本质并不是反映生活,而是形象地表现社会的审美理想。

二、评文艺本质“反映生活”说

文学艺术首先是一种社会意识形态。作为一种意识形态,它既具有一般意识形态的共性的东西,同时又具有不同于其他意识形态的特殊性质。文艺具有它自己的内在意义和价值,正是这种内在的意义和价值使它与其他的意识形态有所区别。正因为具有这种内在的意义和价值,所以它既不是生活本身,也不是生活的复制品或生活的反映,如果它仅仅是生活本身或者生活的复制品和生活的反映,那么文艺也就失去了它独立存在的意义了。由于它的全部意义本身就可以为生活所取代,文艺也就成了纯粹多余的东西了。因为生活本身就是无比广阔、无比生动和无比丰富地存在着,那还要文学艺术作品干什么呢?对这样一个问题,车尔尼雪

夫斯基回答说,需要文艺是为了获得一种生活的“代替物”。他把再现生活界定为文艺的本质,指出文艺有说明生活和评判生活的作用。这种观点并未能正确地揭示文艺的本质,基本上还停留在古希腊模仿说的水平上。车尔尼雪夫斯基贬低了艺术的作用和地位,看不到艺术家的能动作用,使文艺仅仅成为生活的一种苍白的仿制品。这也就是“文艺反映生活”说的根本缺陷所在。它使得文艺被生活牵着鼻子走,只满足于对生活的模仿。从古希腊的“模仿”说到左拉的自然主义小说创作理论,其主要问题就是仅仅满足于对生活的反映,否定了对生活本身的超越和升华,否定了创作主体对生活的选择、提炼和概括,否定了作者的主体性方面。因此,这一理论尽管从唯物主义出发,却难免要走向机械唯物主义乃至庸俗唯物主义。

坚持“文艺反映生活”说,还会确立错误的文艺批评标准。批评的标准就是用以衡量文艺作品的质量高低的准绳。从“反映生活”说出发,那么这条准绳就必定是作品对生活的反映越真实、越具体、越抓住本质,那么作品的价值就越高,反之则价值越低。文艺作品的这种价值观现在已在许多人的头脑中根深蒂固了,但是,这条准绳是不恰当的,用它来衡量作品是我们不能正确评价许多作品的主要原因。其实,正确的文艺批评标准应当是思想性和艺术性的有机统一,具体地说来,应当把是否生动形象地表现社会的审美理想作为文艺批评的根本标准。长期以来,我国学术界存在着一种忽视文艺主体能动创造作用的倾向,其根子也在于“文艺反映生活”说。我们知道,在文艺中,独创性的作用无论怎样强调也不过分。可以说,创新是文艺创作的灵魂。步他人后尘的文艺家永远也不能成为第一流的文艺家。“李杜文章天下传,至今已觉不新鲜。”求新不仅是文艺家的主观愿望,也是广大群众进行文艺欣赏时的基本要求。然而“反映生活”说却往往忽视主体的这种独创性,反映生活本身就决定了作家、艺术家不可能超越生活。事实

上,在文艺创作中,真正优秀的作品都是超越生活,走在生活前头的。维特根斯坦曾说:“假如某人仅仅超越了他的时代,时代总有一天会追上他。”当时代赶上了这个人的时候,又会有新的人走到时代的前头。群众喜欢的不是落在生活后面的东西,而是走在生活前头的东西。从“反映生活”说出发,即使是大手笔,也永远会落后于生活一步。至于等而下之者,则更是远远地落在生活后面爬。因此,要超越生活,走在生活的前头,就必须充分发挥文艺家的主观能动性,深刻地认识生活,抓住生活发展的必然趋势,这样就能创作出超越生活,甚至超越时代的作品。伟大的无产阶级作家高尔基创作了《母亲》这部小说,受到了列宁高度评价。这部作品不仅在艺术上十分成熟,在思想性方面更是远远超过当时的作品。为什么会取得这样高度的艺术成就呢?这是因为高尔基正确地认识了当时的社会发展趋势,走在俄国社会生活发展的最前列,塑造了在当时是极少数的工人阶级革命者的形象,从而为世界文学写下了崭新的一页。因此,只有强调主体的创造作用,文艺家才能高瞻远瞩,看清生活发展的趋势。

我们知道,文艺的一个根本特点是典型性。典型化必定包含了理想化,也就是说,文艺家应当根据他的审美理想去塑造人物典型。正如福楼拜所说的那样:“艺术家应当提高一切;他像一架抽水机,有一条大管子,下到事物的脏腑、深奥的地层。他往里一吸,就见人眼看不见的地下的伏流,成为大股源泉,朝阳光喷了出来。”^⑧他所说的艺术家应当提高一切,其实就是典型化的一个重要内容,典型化所强调的对生活的概括和提炼,本身就说明了艺术的本质不是反映生活,而是通过这种概括和提炼去反映社会的审美理想。如果仅仅是反映生活,那么,这种概括和提炼便是多此一举了。在这方面,高尔基说的好:“我不是自然主义者,我主张文学高于现实,能够稍稍居高临下地看现实,因为文学的任务不仅在于反映现实。光描写现成的事物还不够,还必须记住我们所希望的

和可能产生的事物。必须使现象典型化。应该把微小而有代表性的事物写成重大的和典型的事物——这就是文学的任务。”^⑩这段话表述了这样几个重要思想：第一，文艺高于现实生活，文艺的任务决不仅仅在于反映现实生活。在他看来，仅仅反映现实生活那就与自然主义无区别了。从中可以看到，高尔基并不主张把文艺的本质仅仅归纳为反映生活。第二，反映现实生活仅仅是文艺的一个手段。文艺是要反映生活的，但仅此还不够，文学还要反映更多的东西。第三，文学高于生活，要居高临下看现实生活。文艺要典型化，要记住文艺家所希望和可能产生的事物。高尔基虽然没有明确地说明，但是这包含了表现审美理想的意思。因为所希望的和可能产生的事物正是所理想的事物。由此可见，在高尔基那里，文艺本质是反映生活的观点已受到了质疑。

“反映生活”说是导致自然主义的根子。著名的自然主义作家爱米尔·左拉主张照抄生活，他声称：“我看见什么，我说出来，我一句一句地记录下来，仅限于此……”^⑪左拉的这种观点揭示了自然主义的主旨。但是这种观点不仅不符合一般文学创造的实际，而且也不符合他自己的创作实际。因为我们知道，他为什么要写《小酒店》或者《萌芽》，而不写别的，这首先是因为他对外在材料进行了选择的结果。其次，左拉所谓的看见什么就写什么，实际上根本不可能做到。在这方面，还是黑格尔说得好：“靠单纯的摹仿，艺术总不能和自然竞争，它和自然竞争，那就像一只小虫爬着去追大象。”^⑫自然主义的理论是错误的，但是从根本上说，“反映生活”说是导致自然主义的根子。因为两者都把对生活的描写当成了艺术的根本目的，否定了艺术有其自身的内在意义。对此，也许有人会反驳说：自然主义所说的照抄生活与“反映生活”说根本不是一回事，因为反映生活指的是反映生活的本质，自然主义照抄的是生活的现象。然而我们认为，“反映生活的本质”这一说法是不严格的。因为任何现象都是本质的现象，正如列宁所说的那样，“本质在表

现出来;现象是本质的。”^④既然如此,那么,用自然主义手法描写的现象与“反映生活”说所讲的反映本质的界限就不那么清楚了。因为文艺作品所要描写的只能是具体的形象的东西,不可能是抽象的本质。因此“反映生活”说与自然主义的产生是有着内在的联系。

同时,如果因为强调与自然主义的区别而主张写生活本质,这本身就是违反文艺的规律的。这不仅因为抽象的本质不是文艺描写的对象,而且还因为写本质是文艺创作概念化、公式化的根源。曾经流行一时的“主题先行”论便是这种观点所产生的畸形儿。

此外,坚持“反映生活”说也不能正确评价浪漫主义的创作方法。浪漫主义作为一种创作方法与现实主义不存在谁优谁劣的问题。因为这两种创作方法都是由文艺本质所规定,并为实现文艺的本质服务的。但是,长期以来,在我国流行着一种抬高现实主义创作方法、贬抑浪漫主义创作方法的现象,这就是“反映生活”说在其中作怪。如果按照“反映生活”说看问题,那么无疑地现实主义就具有得天独厚的优越地位。因为现实主义要求按照生活本来的样子描写生活,正如高尔基所说的那样:“现实主义到底是什么呢?简略地说,是客观地描写现实,这种描写从纷乱的生活事件、人们的相互关系和性格中,摄取那些具有一般意义、最常复演的东西,组织那些在事件和性格中最常遇到的特点和事实,并且以之造成生活图景和人物典型”。^⑤他所说的客观地描写现实,也就是人们常说的反映生活的意思。这样,现实主义显然是符合反映生活这个总前提的,因此,现实主义也就优越于浪漫主义以及其他创作方法。因为“……浪漫主义艺术把地上的东西搬到天上,它的追求总是朝向现实和生活的彼岸……”^⑥浪漫主义既然更强调创作中主体的主观性、情感性、理想性,追求“应当如此”的生活,追求所愿望的可能的东西,这样也就不可能紧紧地沿着反映生活这条轨道前进。因而,从“反映生活”说出发,势必会贬抑浪漫主义,抬高现

实主义。但是,浪漫主义作为一种创作方法,具有重大的意义,又是无可非议的。这不仅因为运用这种方法,历代伟大的文学家、艺术家创作了第一流的文艺作品,而且还因为浪漫主义是紧密地服务于文艺本质、形象地表现社会的审美理想的。因此,贬抑浪漫主义是和不能正确认识文艺本质分不开的。

再则,“反映生活”说也是导致文艺创作中图解政策弊病的一个重要原因。图解政策是文艺创作的大忌。毋庸置疑,文艺是要有倾向性的,正如恩格斯所说的那样,埃斯库罗斯、席勒、但丁等第一流的文学家都是有倾向性的,但是倾向性不等于说教或者图解,“……我认为倾向应当从场面和情节中自然而然地流露出来,而不应当特别地把它指点出来;同时我认为作家不必要把所描写的社会冲突的历史的未来的解决方法硬塞给读者”。^⑦但是许多文学家、艺术家由于不能深刻地理解文学的这一特性,他们看到反映政策和形势对于反映现实生活具有重要意义,从而主张写政策、写形势,这样,他们的作品就成了一种政策的图解和说明、一种形象化的形势报告。他们的这种错误就是出于对文艺本质的误解。

最后,我们还可以从文艺的功能方面来看文艺的本质。马克思在《1844年经济学-哲学手稿》中曾这样分析了文艺的审美作用,他认为“人也按照美的规律来塑造物体。”^⑧“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众,——任何其他产品也都是这样。”^⑨马克思在这里主要强调的是文艺的审美功能。事实上,文艺的功能是多方面的,它既有审美的功能,也有认识的功能、教育的功能、娱乐的功能等等,可以说,从不同的角度来看文艺,文艺就具有不同的功能。例如从经济学的角度来看,它具有获取利润的功能;从军事的角度看,它有鼓舞士气、激发斗志的功能;从政治的角度看,它则有政治宣传的功能;从医学的角度看,文艺有治疗疾病的功能。例如有人就认为喜剧、曲艺等艺术所引起的笑的效果可以治疗疾病,有利于健康等等。以前我们许多同志把文艺功能

理解得十分狭隘,以为文艺仅仅具有教育的功能,这种看法现在已被普遍地摈弃。但是我们需要强调的是,无论是认识的功能、教育的功能、娱乐的功能等等,都是围绕着审美功能而展开、而实现的。也就是说,文艺的审美功能是文艺其他诸功能的基础。正因为文艺具有培养和提高大众的审美能力,创造懂得艺术和欣赏美的主体的作用,其他的各种功能才能在此基础上充分发挥作用。文艺具有打动观众的情感,感动人心,对人起到潜移默化的作用。离开了这种审美功能,其他的各种功能就无法产生。

既然文艺有这样的社会功能,那么回过头来看看文艺的本质,就会清楚地看到,强调反映生活,只是片面地强调了文艺的认识功能,忽视了诸多的其他功能,尤其是审美功能。

三、文艺的本质是表现社会的审美理想

既然文艺本质不是反映生活,那么,它究竟是什么呢?我们认为那就是形象地表现社会的审美理想。这可以从以下几方面加以说明。

其一,从文艺特殊的对象和内容来看文艺的本质。苏联美学家 M·C·卡冈曾说,如果没有同理想发生关系,现实世界是没有任何审美价值的。卡冈没有对理想作具体的说明,而我们则认为,这种理想首先应当是审美的;其次应当是社会的,即社会的审美理想。文艺作品之所以具有审美价值是由其本质规定的,这就是能形象地表现社会的审美理想。文艺之所以有这样的本质,首先是因为它是人的作品,是人对世界的一种特殊的掌握方式,即艺术地掌握世界。而艺术地掌握世界首先就应当通过文艺去表现社会的审美理想,用艺术形象去揭示社会历史发展的总趋势。其次,艺术地掌握世界是不同于其他各种对世界的掌握方式的。它是通过艺术形象掌握世界,具有其他对世界的掌握方式所不能替代的手段,

这就决定了艺术的不可替代性。文艺这种手段的独特性就在于它用艺术形象来表现社会的审美理想。这既是文艺的根本特性,也是文艺的本质所在。如果认为文艺是反映生活,那么,理论地掌握世界也可以反映生活,而且更能反映生活的本质方面。如果认为文艺是形象地反映生活,那么,自然主义创作也是用形象反映生活。显然这些观点都很容易把文艺引向概念化、自然主义的死胡同。因此,仅仅用形象地反映生活界定文艺的本质,并没有抓到问题的关键。而用形象地反映社会的审美理想则可以弥补这种缺陷,科学地揭示文艺的本质。

文艺有其独特的对象和内容。作为一种社会意识形态,文艺同其他意识形态具有共同的特性,但是,它又有其特殊的本质。正是这种特殊的本质使我们把文艺和其他社会意识形态区别开来。文艺的特殊对象和内容就是作为整体的人类社会生活。文艺就是通过对整个社会生活的描写,表现了社会的审美理想。这种描写主要是通过塑造具体的人物形象和人物性格来实现的。(当然,也有些文艺作品并不直接塑造人物形象和人物性格,而是描写意境,但这从根本上来说,还是表现了人的精神生活的某些侧面。)因此,文艺既不是实用的,也不是理论的,而是审美的。文艺的这种审美属性主要是通过人物形象和人物性格中表现出来的社会审美理想而实现的。

其二,从文艺起源来看文艺的本质。文艺起源于人们对生活的不满足。由于人类对物质生活的不满足,于是就要去改变自己的环境,从而造成了人类与动物的区别,使人类从整个动物界分离了出来,同样,这也就导致了科学和技术的产生。而人类对自己的精神生活的不满足,要求有丰富完美的精神作品供自己观照和欣赏,需要在人的创造物中直观自身,于是产生了文艺作品和其他意识形态方面的作品。文艺是人的作品,但并不是任何人的作品都是文艺作品。用形象表达了社会审美理想的人的作品才是文艺作