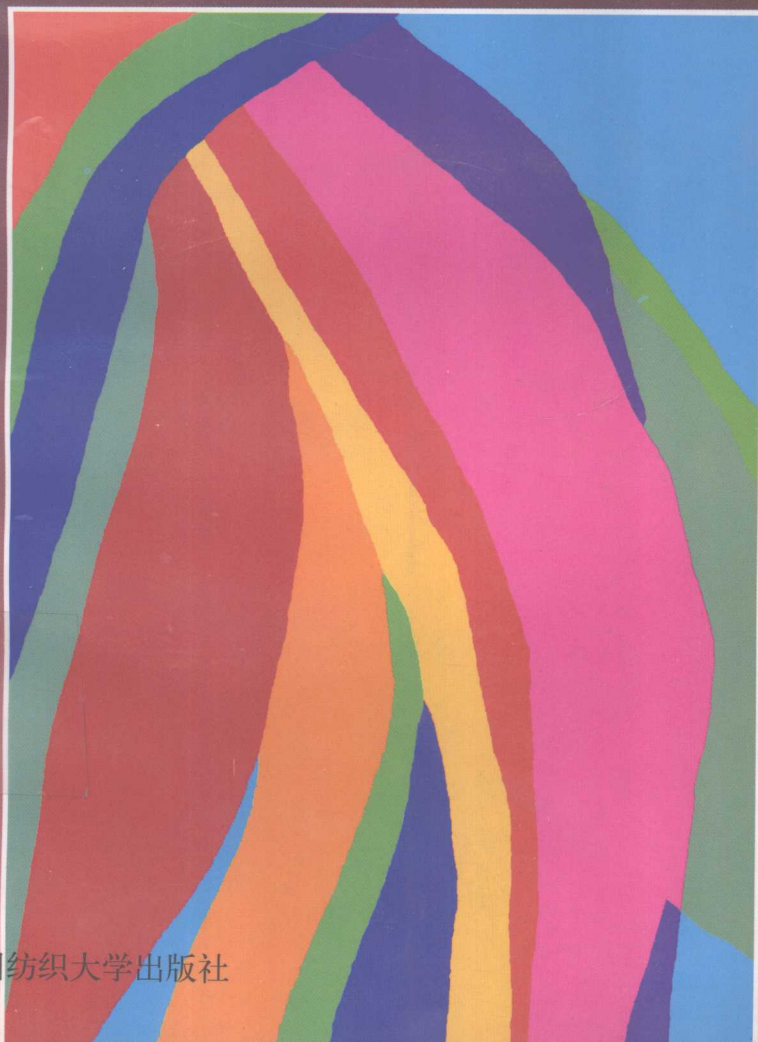

中西 美学比较

朱希祥 编

Zhong Xi Mei Xue Bi Jiao

中国纺织大学出版社

中西美学比较

朱希祥 著

中国纺织大学出版社

责任编辑 马全贵

封面设计 殷淑荣

中西美学比较

朱希祥 著

中国纺织大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行 丹阳市教育印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.5 字数: 28.1 万

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN7-81038-166-0/J·18

定价: 16.00 元

凡印装问题,请到印装厂调换

目 录

绪论：文明结晶的闪亮	1
第一章 社会的、历史的和辩证的方法	
——中西比较美学概述	4
一、介于社会与作品之间的中观研究	4
二、西方人眼中的中国美学与中国学者的美学比较	6
三、马克思主义观和比较研究方法	9
(一) 可比性的确立	9
(二) 社会观和历史观	10
(三) 辩证方法和逻辑方法	11
(四) “不可通约性”和“模子”的运用	13
(五) 科际整合	16
四、中西比较美学的四项内容	17
(一) 基础研究	17
(二) 美学史的研究	18
(三) 理论的研究	19
(四) 门类的研究	19
第二章 “各种社会形态存在的条件”	
——中西美学产生的基础比较	21
一、由自然条件的不同所产生的差异	22
(一) 两种生产方式所形成的特点	24
(二) 天人关系上的合一与对立	26
二、“劳动奴隶制”和“家庭奴隶制”所产生的文化差异	27

(一) 差序格局与团体格局	28
(二) 商业、手工业状况	29
(三) 人性与理性	30
(四) 学术的争鸣与探索	31
(五) 人生观念	32
三、两种不同的思维方式所产生的两种不同的美学理论形态	36
(一) 从思维对象上看,中西有综合与分割的区别	36
(二) 从思维主体上看,中西有感悟和思辨的区别	39
(三) 从思维的起终点看,中西有求同与求异的区别	45
(四) 从思维的媒介上看,中西有象意与音意的区别	50
(五) 从思维的表现形态看,中西有灵活与规范的区别	55
四、文化的综合效应与历史的阶段性	56
(一) 中西文化的两极组合	57
(二) 中西文化比较的历史阶段性	59
(三) 中西文化的历史融会与超越互换	61
第三章 文明历史的演化与“起承转合”	
—— 中西美学发展过程和阶段的比较	65
一、中西美学发展历史的基本特点	65
(一) 科学哲学美学与文化哲学美学	65
(二) 继承的两种不同方式	68
二、中西美学走向的比较	72
三、中西美学发展中的几个重要阶段的比较	76
(一) 先秦美学与古希腊美学	76
(二) 两汉与古罗马时代美学	79
(三) 中西美学的铺展阶段比较——文艺复兴与魏晋风度	83
(四) 中西古代美学总结阶段的比较	89
(五) 中西近代以来美学的比较	96
第四章 “都是奥林帕斯山上的宙斯”	

——中西古典美学思想家和理论家的平行比较·····	103
一、孔子与柏拉图·····	103
(一) 经历、思想和艺术论的相似·····	104
(二) 社会条件、理论形态和思辨方式的不同·····	110
二、庄子与康德·····	112
(一) 理论形态和体系构架·····	112
(二) 哲学和美学的基本特点·····	113
(三) 审美感受和艺术创造·····	115
三、刘勰与黑格尔·····	117
(一) 隐秀说与显现论·····	118
(二) 神思说与想象论·····	120
(三) 情志说与情致说·····	124
四、刘熙载与亚里士多德·····	126
(一) 艺术与现实的关系·····	127
(二) 艺术创造的基本原则和规律·····	129
第五章 “向西方国家寻找真理”	
——中西近代以来美学思想家和理论家的影响比较	
·····	133
一、王国维与叔本华·····	133
(一) 哲学思想的影响·····	134
(二) 一些重要美学思想和范畴的影响·····	138
二、蔡元培与康德·····	143
(一) 超脱性与普遍性·····	144
(二) 美育思想·····	146
(三) 崇高说·····	147
(四) 悲剧美与滑稽美·····	150
三、鲁迅与尼采·····	151
(一) 顽强的抗争与彻底的批判精神·····	153
(二) 个体的深层的心理探索·····	156

(三) 国民性与悲剧观	161
(四) 审美的人生与创作的自觉	164
第六章 “按照美的规律来建造”	
——中西建筑、园林艺术和美学比较	167
一、建筑艺术和美学的比较	168
(一) 总体的美学原则和艺术特征	168
(二) 建筑类型的比较	174
二、园林艺术和美学比较	185
(一) 园林的文化意味	185
(二) 绘画原则与建筑原则	188
(三) 自然美与人工美	198
(四) 综合美的不同表现	201
(五) 日臻完善与会融的趋势	204
第七章 共同“感受形式美”	
——中西美术及其美学理论比较	206
一、美术观念的比较	206
(一) 艺术真与科学真	206
(二) 诗画关系	209
(三) 时间和空间的表现意识	212
(四) 动静审视	215
(五) 丑的理解	217
(六) 决裂思想	221
二、美术题材的比较	225
(一) 从“不约而同”到“各自为政”	225
(二) 山水画与风景画	230
(三) 花鸟画与静物画	239
(四) 风俗画的表象与内涵	240
三、表现技法的比较	243
(一) 线条与色块	244

(二) “有意味的形式”的两种表现	245
(三) 综合美的不同构成	248

第八章 “时代的旗帜”

——中西小说美学比较	251
一、小说本体	251
二、小说题旨	254
(一) 善的追求和伦常观念的体现	255
(二) 哲理性的寻觅与表现	261
三、小说人物	266
(一) 类型与典型	266
(二) 个性与复杂性	269
四、小说构架	277
(一) 散点式与焦点式	278
(二) 情节技巧的异同	280

第九章 “现实的、有情节的、充满着行动的”

——中西戏剧美学比较	287
一、戏剧观与审美特征的比较	288
(一) 写意与写实	288
(二) 虚拟与模仿	290
(三) 程式与体现	292
(四) 无限与有限	294
(五) 抒情与议理	296
(六) 陌生与体验	299
(七) 多体与单体	301
二、戏剧内容与冲突的比较	302
(一) 知性与理性的哲学根源	302
(二) 悲剧比较	304
(三) 喜剧比较	311
三、戏剧结构的比较	318

(一) 结构的美学依据	318
(二) 结构的具体特征	319
四、戏剧走向比较	326
第十章 人类的两大“文明成果”	
—— 中西美学整体比较	331
一、“物感”与“物拟”	331
(一) “意境”与“典型”	333
(二) “节制”与“宣泄”	334
(三) “消融”与“移情”	335
二、“乐感”与“罪感”	336
(一) “中和美”与“对立美”	338
(二) “优美”与“崇高”	338
(三) “忧患”与“欢乐”	339
(四) “哀怨”与“愤怒”	339
三、“和而不同”的展开与再议	340
四、“线感”与“面感”	343
五、“静观”与“动观”	344
(一) 审美主体心理的差别	345
(二) 对审美客体的观照不同	346
(三) 派生的美学范畴的对立	347
(四) 静和动的两种文明	347
六、“食感”与“性感”	349
结语	356
主要参考书目	357

绪论：文明结晶的闪亮

身处世纪之交，时值中西融会，面对文化转型，我们探讨的课题——中西美学的特征、差异和撞击、交流，它的现实与深远意义，犹如光照下的钻石与水晶，闪亮耀眼，引人注目。

中西美学是人类最突出的两大文明的结果和结晶之一。

眼下的时代，真正可称得上是“文明时代”，“是学会对天然产物进一步加工的时期，是真正的工业和艺术产生的时期”^①。

眼下的市场，又真正是“世界市场”，“各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^②

艺术的蓬勃发展，文学的日益世界化，使得它们的宏观与抽象的哲学成果——美学研究之意义越发突出与鲜明。这一研究课题，从社会文化角度说，也是中国社会发展的迫切需要。在实行改革开放的社会中，一方面要保持自己的文化特色与优势，另一方面又要“大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。”^③并使这两方面都为我们的物质文明建设和精神文明建设服务。

在美学理论研究中，有些人喜欢搬用西方哲学、社会学和心理学、文艺学上的一些新名词和术语，来进行所谓提高我国理论水平的研究工作，这不能不是一种“空中楼阁”和“张冠李戴”式的设想、

① 恩格斯：《家庭·私有制和国家的起源》。

② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》。

③ 邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第3卷。

劳而无功的实践。

为了更好地适应形势,纠正以上倾向,既弘扬民族文化,又面向世界,因而在美学研究中,恐怕就得将能顾及两面的中西比较美学(包括诗学、艺术)研究摆到一定的位置上来了。比较文学拓展成比较诗学,比较诗学拓展成比较美学,因而这门学科是用当代人的眼光,站在更新更广的领域,在更深的层次上对中西美学和艺术进行的比较性研究。

比较,是认识论中普遍运用的一种方法,是研究问题、认识事物的有效手段和途径。正如一代伟人在谈及比较解剖学、比较植物学、比较语言学等科学时所指出的“这些科学正是由于比较和确定了被比较对象之间的差别而获得了巨大的成就,在这些科学中比较具有普遍意义。”“法国人、北美洲人、英国人这些大民族无论在实践中或理论中、竞争中或科学中经常彼此比较。”^①目前,由于通讯技术和交通工具的高度发展,我国对外开放政策的实行和国际交往的日益频繁,地球似乎变小了,比较的要求也就更为迫切。

比较美学的兴起也是为了适应当前全球性文化转型这一迫切需要。所谓转型期,就是指各个国家、民族或地区,在对外开放和寻求自身发展的时候,发现与自己不同的国家、民族或地区的文化,正是自己所欠缺而想努力追求的东西,于是形成了各种文化之间从冲突、矛盾到接触、互学、互补,以至互换和融合。其中虽然也有误解或误读,但更多的则是求新求异之心理所然。这也就是有人所说的横向开拓、文化外求为特征的时期。

中西美学与艺术在本体的“横向开拓”与相互间的“外求”上表现很明显,即使在日常生活审美中也有这种特点和倾向。有一篇留行美国题材的小说,写到中国人不以为然甚而不太喜欢晒太阳时,两位美国白人妇女说:“我们美国人喜欢晒太阳,太阳能使身体健

^① 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》。

康,晒黑的皮肤更美。”“世界上的事真奇怪,我们认为晒得黑才是美,可是我看到书上说,中国人认为白才是美,他们说白能增加三分姿色,多么古老的审美观!”“人总是追求自己没有的东西。黄种人想要白,白种人想要黑,而黑人恨不得刮掉自己身上一层皮。”此类现象正是转型期的典型现象,也正是我们比较美学所要研究的课题。

第一章 社会的、历史的和辩证的方法

——中西比较美学概述

一、介于社会与作品之间的中观研究

当今的社会科学和文学艺术的比较研究,主要是三个层面:一是宏观性比较。即社会、政治、文化、哲学等比较。比较文化研究,国外又称跨文化研究。西方和日本都很重视。我国学者梁漱溟本世纪 20 年代出版的《东西文化及其哲学》,是这类研究的较早的专著。近年来各地报刊发表此类讨论较多,以致形成了一种“文化热”。上海的《文汇报》和《复旦大学学报》等都曾为之辟有专栏和专刊。浙江人民出版社陆续出版的《现代社会学比较研究丛书》、河南人民出版社出版的《东西方文化研究》、上海人民出版社的《文化新视野丛书》等都是成套性的专著和译丛。葛兆光的《禅宗与中国文化》、林语堂的《生活的艺术》、台湾学者陈其南的《文化的轨迹》等书中的部分内容也可归在此类,北京大学出版社的《独角兽与龙——在寻找中西文化普遍性中的误读》,则是论文集。这类比较可作一种基因性的基础研究。但这一类的比较也容易产生空泛、笼统的弊病。李泽厚在为《文化的冲突与抉择》一书写的序中就指出过这个问题。他认为与其搞那种下笔千言、倚马立就,无需什么准备就纵谈古今中外,使人模模糊糊、如坠云雾的东西,不如多搞一些专题的、微观的、实证的研究,题目越小越佳,材料愈多愈妙。上海书店重版的一套《中国文化史丛书》是具有这些特点的。二是中观

性比较。即同一学科比较。如中西美学理论、诗学、各艺术门类(电影、戏剧、美术、园林、建筑、音乐、舞蹈等)的比较。全国于1984年和1986年召开过两次讨论会和讲习班。湖北人民出版社的《中西美学艺术比较》和四川人民出版社的《中西比较美学、文学论文集》反映了近年来这方面的研究成果。台湾和海外华裔学者在比较诗学方面做的研究较多,出了不少专著。欧美学者则主要在西方各国间进行比较,如英国安纳·杰弗森等著的《西方现代文学理论概述与比较》等。本书谈的主要是这个层面上的研究。三是微观性比较。比较文学大部分是这一类研究。这类研究无论是影响研究(法国派)还是平行研究(美国派)、交叉研究(前苏联派),一般都着眼于具体的作家或作品的比较分析和评论。

从前几年的研究情况看,通常都是把比较美学的研究归附在比较文学的研究中。从广义来说,这也未尝不可,但从科学发展和学科建设角度看,将比较美学独立出来更有必要。这个问题已引起了国内外不少学者的关注。“我看见了太多的中国诗受到了西方语言结构的大大的歪曲,而这歪曲的起因是对中国美感观物形态的缺乏了解,我初步的努力是:通过比较诗学的研究,发掘及建立中国美学模子。”^①这一工作需要许多人的摸索。“如将济慈与李贺、华兹华斯与陶渊明,或因身世,或因主题,……作事实联系思考,不能说没有意义,但我觉得把不同文化背景的文学,认真研究,提高到理论上,综合分析,找出东西方文学发展的基本规律、艺术实质、美学原则,才有助于我们对世界文学的认识,这样的比较更有意义。”^②因此,目前倘若再讨论各种比较研究方法的利弊,争论比较文学的范畴、价值和定义,意义已不大了。许多文学研究者和美学研究者已开始转入对文学理论和美学理论的比较研究了。

① 美籍华裔叶维廉:《中国古典文学比较研究史》。

② 茅于美:《关于中西诗歌的几点探索》。

在保持学科特征的前提下,比较美学又因为抽象程度和理性价值相对比比较文学更高,所以这种中观性的研究目前显得更需要与迫切。

二、西方人眼中的中国美学与中国学者的美学比较

西方人最早进行部分性、片断性或专题性的中西美学比较研究的,还要算 19 世纪初的哲学家和美学家黑格尔了。他虽然对中国缺乏了解,不时地将印度作为东方的代表,基本对中国古代美学采取轻视和抹煞的态度。但在他的《美学》中也对中国的园林艺术讲究的那种绘画美与整体美等表示赞赏,并与西方的园林艺术作过一些简单的比较。新黑格尔派鲍桑葵在他的《美学史》中,一方面认为中国的审美意识还没有上升到思辨理论的地步,另一方面也不否认中国艺术的美,盼望有高手能够按照美学理论对中国艺术加以研究,以促进近代的思辨科学。与黑格尔同时代的伟大的文学家和思想家歌德,有一次看到了我国的《风月好速传》,就很感兴趣,并即兴式地进行了中西思想、行为、情感、伦理等方面的简单比较,其中不乏有理性的光耀和审美的情趣。他说:中国人“比我们这里更明朗,更纯洁,也更合乎道德”,他们“没有强烈的情欲和飞腾动荡的诗兴”,“他们还有一个特点,人和自然是生活在一起的”,歌德谈得虽然较细碎,但却言简意赅,概括出了中国美学中的某些特点。19 世纪末以来的西方,对中国美学的研究,又有几种不同的态度与做法。有的是只字不提,如意大利克罗齐的《美学的历史》,讲的内容仅限西方美学范围,并未从全球整体着眼。另一种是“理想化”的态度,如哈·奥斯本的《美学与艺术理论》中,把西方古代美学思想与中国古代美学思想的比较说成是非自然主义与自然主义的区别,认为西方的非自然主义追求戏剧性的情节和激动人心的场面,比较肤浅。中国追求的是体现出宇宙原理的“道”,以及与

“道”冥契协调的艺术家本身的人格。因此，中国古代美学思想是西方现代主义美学思想的先驱，现代西方的美学思想应当走中国的路。这种看法也有点偏颇。比较辩证的还是主张实行全球性模式变革的德国剧作家、戏剧理论家布莱希特。他认为东西文化相互冲击才能推动人类文化进步。他提出的“向东看”的口号用意不同于悲观失望、消极颓废的某些现代派提这同一口号。因为他虽信奉我国老子的某些思想，可他主张的是“吸收性”和“开放性”，反对“唯我论”，反对固步自封、闭关自守。他的这种态度和理论值得重视。

在我国，古典美学从发端到展开到总结的整个过程中，除了在展开期（魏晋南北朝以后），受到过佛学的较大影响，产生顿悟说、言语道断说等和中国古典美学思想的互相融合外，中外交流与比较很少进行。雏型的中西比较美学直到清代后期和近代才开始。清代邹一桂的《小山画谱》和松平的《颐园论画》是最早对中西不同的绘画美学思想和观念作比较的著作（仍只是片断性的）。他们的极简略的比较基本是站在以我为正宗的立场上的，某些论断也欠公允。有意识、有目的并有系统地进行中西美学比较、尝试把西方美学与中国美学结合起来的研究是从近代梁启超和王国维开始的。特别是王国维，他的学术内容和治学方法中，很重要的一条便是“取外来之观念，与固有之材料互相参证”，“凡属文艺批评及小说戏曲之作，如《红楼梦评论》及《宋元戏曲考》、《唐宋大曲考》等是也。”他的这种“互相参证”，不是那种一一对照性的简略比较，而是整体性借用西方的美学概念和思想，对中国美学进行评述和概括的。例如，对情、景、境、优美、壮美、悲剧等美学范畴等的论证，无不渗透了这种“互相参证”的探索思维形式，从而开创了中西美学比较与交融的新局面。

在现当代，著名学者宗白华、朱光潜和钱钟书等所进行的中西美学比较研究要比前人更完善、更系统、更深刻。他们的方式各具特色。朱光潜侧重用西方美学理论来分析中国美学思想，宗白华侧

重用中国古典美学来比较西方美学。李泽厚在为宗白华的《美学散步》写的序言中对他们两人的研究进行了比较：“朱先生的文章和思维方式是推理的，宗先生是抒情的；朱先生偏于文学，宗先生偏于艺术，朱先生更是近代的、西方的、科学的，宗先生更是古典的、中国的、艺术的……”相对而言，宗白华更多的是采用比较方式进行中西美学的专题论证的。在他的《美学散步》中，对中西绘画、音乐、建筑和美学史等问题的论述均是如此。语言精辟优雅、论证严谨、思想深邃，极富哲理情思，是中西比较美学中的典范论著。钱钟书又是另一番风度，他的中西比较更立足于中国古典美学的基地。他的《管锥编》、《谈艺录》直接将中国古典论著和作品与西方进行比较（如“说圆”等），虽是片言只语，但却字字玑珠，更洋溢着中国古典诗话、词话的风采。

最近几年，我国的美学研究者已陆续编著和出版了有关中国美学史的专著，这些著作或多或少地采用了中西比较的论证方式。例如，李泽厚的《美的历程》中对我国先秦的理性精神、赋比兴原则、建筑艺术等的论述，就不时地将西方美学思想和艺术特征来加以比较，以突出中国美学的特点和个性。李泽厚、刘纲纪主编的《中国美学史》中用了专节论述的形式，来进行中西美学的比较。例如，第一卷中孔子美学与古希腊柏拉图、亚里斯多德美学的比较，庄子美学与西方美学比较，等等。叶朗在他的《中国美学史大纲》中明确表示：“中国美学和西方美学的相互融合”是建立现代美学体系所要贯彻和体现的原则。他在讲到孔子的“大”这个范畴时，就和西方美学中的“崇高”进行了比较，对它们的相似和差异作了评析，使中西美学中的两个重要范畴更明晰了。林同华著的《中国美学史论集》，在总体把握中国美学体系、对象和方法等问题的研究上，也不时地穿插采用与西方美学相比较的方法，使中国美学的特点更为突出鲜明。

以上这些部分性、片断性和专题性的比较研究，为我们较全面