

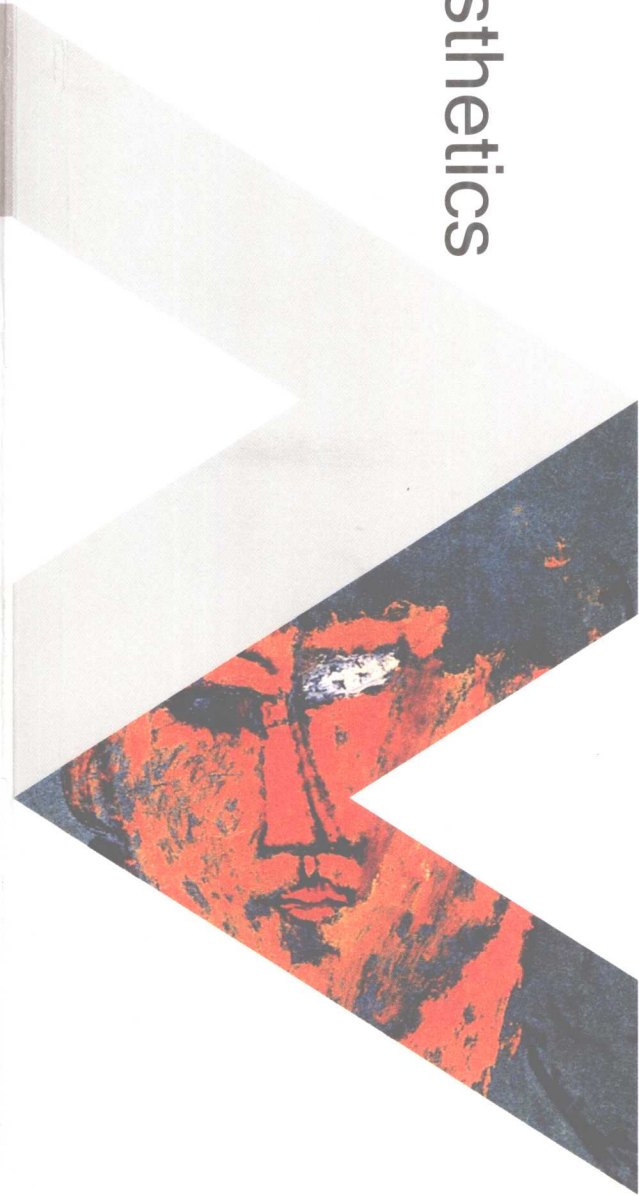

高等教育出版社

■ 颜翔林 著

当代美学教程

Aesthetics

当代美学教程

| 颜翔林 著

 高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代美学教程/ 颜翔林著. —北京: 高等教育出版社,
2008. 5

ISBN 978 - 7 - 04 - 023979 - 9

I. 当… II. 颜… III. 美学 - 教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 029225 号

策划编辑 徐莉萍

责任编辑 李 青

封面设计 张申申

版式设计 张申申

责任校对 王 雨

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010 - 58581118

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

免费咨询 800 - 810 - 0598

邮政编码 100120

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

网上订购 <http://www.landracom.com>

<http://www.landracom.com.cn>

印 刷 北京新丰印刷厂

畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787 × 1092 1/16

版 次 2008 年 5 月第 1 版

印 张 25.75

印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

字 数 200 000

定 价 26.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23979-00

内容提要

《当代美学教程》借鉴西方后形而上学的思想资源和方法论，提炼中国传统哲学的思维方法，尤其是道家思想和禅宗义理，对审美活动和艺术活动进行了新颖独到的诠释，提出了一系列开创性的见解，由此建构出具有当代中国特色的美学体系。本书一方面对以往美学的基本范畴、概念进行质疑与否定、批判与创新，获得了新思维的理论结果；另一方面，以不同于传统形而上学的思维与观念，对艺术种类、美之形式、审美范畴、审美心理和美学的当代性关切等问题，进行了新颖独到的逻辑论证，系统地阐释了审美概念与艺术见解。本书在提供给读者相对新颖的美学知识谱系的同时，也在一定程度上丰富了中国当代美学的研究，有助于美学探索之发展与深化。该教程将美学思辨融会于文学性话语之中，呈现出个性化的修辞表达。本书适合于大学文科的研究生、本科生和美学爱好者、研究者使用。

前 言

如果将美学 (Aesthetics) 想象为闪烁着乌托邦色彩的古典精神的学园, 不失为一种诗意情怀的敞开。然而, 美学这个寄寓着“感性”内涵的外来术语在文化辗转的路程中被刻意地“误译”, 也许就历史地与宿命地寄生着知识的悲剧和信仰的惆怅。知识论和认识论的合谋构成中国 20 世纪美学的一个投影, 美学沦落为知识形式和认识工具的仆役, 它屈从于理性认识的目的性, 成为因果律和必然性的逻辑推演的产品。

因此, 当代美学需要清洗以往形而上学的知识论的尘埃, 接纳古典美学的智慧论, 主张恢复存在主体的生命直觉, 美学也不能简单地回归到“感性学”的狭隘范围, 应该漫步在既不是理性统辖也不是本能冲动主宰的一个边缘境地, 它必须获得诗意存在的资格, 介于感性和理性之间而生存。中国古典诗歌的历史轨迹和实践意志中的审美精神, 无不证明了华夏民族诗意栖居的美学传统。所以, 重建美学的诗性精神就成为我们历史性的必然选择和民族化情结, 它也必然地包含对于以往美学理论的二元论思维模式的扬弃, 消解客观对象和主体意识的逻辑边界, 走向人与自然的和谐共生, 重新呼唤人对于自然和所有生命形式的道德责任。

美学必须寻觅审美和良知的和谐途径。克罗齐断言美学不是伦理学, 审美与艺术和道德活动没有任何必然的联系。尽管

他的看法禀赋深刻的合理内核，然而毕竟割断了两者之间的潜在交往。的确，20 世纪的美学遭遇到世俗世界的道德律令的侵犯，使审美活动束缚在沉重的意识形态枷锁之中。我们主张在美学中应该用良知代替道德，因为良知是先验的无意识的伦理原则，它比道德显然澄明和自觉，也呈现出内在的智慧和圆融。所以，美学应该建立审美活动和内在良知的对话关系。最后，美学应该是“沉默”之学。如果现象学像胡塞尔所宣称的那样“从沉默开始”，意味着悬置以往的形而上学和虚假的意识形态，那么，美学倾心于“沉默”之学，至少隐匿二重的意义：一是它对以往的美学理论中止判断，主张自己的思考从现象学意义的“没有前提”开始，注意倾听自然和自我的声音；二是“无言”（Aphasia）与“宁静”（Ataraksia）的学术姿态，一方面它遵循维特根斯坦的忠告“对于不能言说的东西保持沉默”和接受道家“大美无言”的启思，对于以往美学理论的虚假命题或者没有意义的命题、范畴、概念、观点置之存而不论的“加括号”方式；另一方面，它以“宁静”（Ataraksia）的思想姿态对待问题，借鉴佛家“拈花微笑”的智慧境界应对疑惑，以醉心“提问”（Question）而轻视“回答”的策略在美学的思想丛林中“逍遥以游”。

因此，这本教材寻求一种理论的差异性，尝试给予阅读者

一种相对新颖的知识谱系，期许使接受者获得心性开启和诗意萌发，从而恢复主体被压抑的生命冲动和审美本能，恢复对对象和自我的感觉经验，获得一点艺术的创造势能。如果说伟大的古典贤哲孔子说“知者乐水，仁者乐山”（《论语·雍也》）的人学命题，适合于道德人格和智慧人格的提升，那么，美学同样应该提供一束投射于大自然和自我心灵的光线，让每一个人从中领悟到“知者”和“仁者”的双重价值和意义，不仅仅向外在的现象界求证知识，而且有可能敞开自我的良知心性和诗性智慧。美学既是人与自然的“心会”，主体与万象的对话，也是今人与古人的以心会心，寻求超越历史语境的对话过程。然而，任何对话活动的前提是，对话者必须寻求自我的悟觉，在展开求证自我的活动之后获得独白的可能性，从而保证对话的有效性和呈现意义。

尼采喜欢于午后的阳光中在林中漫步，我们可以美学化地想象：那是一种心会自然、心会自我和心会古人的独白和对话，那种林中漫步必然是诗意的和审美的精神漂泊。美学应该也是必须致力于成为让人学会这种精神漂泊的途径之一。

颜翔林

2008年2月26日

目 录

第一章 美学何为?	1
第一节 美学的还乡之路	2
第二节 精神姿态	6
第三节 词源学的追溯	13
第四节 美之追问	18
第二章 历史和逻辑	31
第一节 逻辑分类	32
第二节 西方美学	34
第三节 华夏美学	58
第三章 自然美	89
第一节 生命形式	90
第二节 审美类型	96
第三节 悠然心会	107
第四节 神话的复活	115

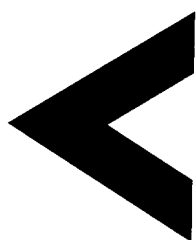
第四章	什么是艺术?	123	
	第一节 艺术何为?		124
	第二节 流行的艺术概念		126
	第三节 艺术本体论		136
	第四节 艺术批判		153
第五章	艺术种类	163	
	第一节 历史轨迹		164
	第二节 具体门类		170
	第三节 创造的隐秘		204
	第四节 批评是什么?		216
第六章	美之形式	229	
	第一节 形式分析		230
	第二节 象征与隐喻		246
	第三节 结构性意义		259
第七章	审美范畴	271	
	第一节 秀美/崇高		272
	第二节 悲剧/喜剧		276
	第三节 幽默/荒诞		289
	第四节 自然/境界		296

第八章	审美心理分析	309	
	第一节	感性的召唤	310
	第二节	神游境界	321
	第三节	生命智慧	335

第九章	美学的当代性关切	345	
	第一节	信仰重构	346
	第二节	审美拯救	360
	第三节	美学的眼睛	371

参考文献	385	

第一章

美学何为？

第一节 美学的还乡之路

美学曾经在 20 世纪不适当地扮演启蒙者和精神教父的社会角色，也充当知识工具和理性权威的象征品，迷失了自我的存在意义。所以，历史与现实的两重境遇都呼唤美学回归家园，期盼它走上一条还乡之路。

一、美学是“提问”（Question）之学

在传统理论意义上，美学倾心于解答或回答问题，热衷于做语言游戏的工具和思想看护者，而丧失了对于现象界和自我存在的提问能力。我们将“提问”的方法移植于美学领域。一方面，对以往美学的所有命题、概念、观点进行非知识形态的提问，反思以往的诸多结论是否可靠，它们对于审美现象和审美活动的阐释是否正确。我们不再沿着传统美学思路去追问：什么是美？什么是审美对象、审美经验？什么是美的规律？美与实践的关系？艺术与生活的关系如何？审美标准、审美价值何为？

而是提问：美如何可能？审美如何可能？艺术如何可能？美学如何可能？美学为什么假定超越精神之外的思维偶像而使美面临缺席的窘境？美如何超越知识、经验、逻辑、概念、规律、道德、实践等思维阴影的遮蔽而获得自身的显明与独立？美与艺术如何消解虚假的片面标准而走向一个无标准、无限定的超越历史的自由时间和自由空间？另一方面，美学不间断地提出对自我存在的疑问，不间断地追问自我的理论、方法、观念能否成为新的可能性，在这种追问的过程中，愉悦地构筑自己的精神体系。但是，在更为理想化的理论状态中，美学对自我的也应该具备不断“否定”的性质，它永不宣称提问想象的终结，为进一步的探究保留余地，这样才保持了人类精神的尊严和生命的长久活力。从这个理论意义而言，美学应该回归为提问之学。

二、美学是“想象”（Imagination）之学

以往的美学是哲学的附庸。哲学作为形而上学的思辨之学、本质之学和逻辑之学，充分享有理性和逻辑的思想权威，统摄着其他的知识形式。黑格尔在《美学》中将它称之为“艺术哲学”或者“美的艺术的哲学”^[1]。既然作为哲学的附庸和仆人，美学必然依赖逻辑工具和抽

[1] [德]黑格尔：《美学》第1卷，朱光潜译，商务印书馆1979年版，第3~4页。

象思辨从事概念、判断、推理的理性活动，然而，当代美学必须迎接想象（Imagination）这位曾经被冷遇的宾客，因为只有主体的想象活动才可能开拓新的精神空间，为美学获得新的发展机遇。

生活在华夏上古历史时间的庄子，由于其诗性哲学的精神内蕴，他对于想象的理解富有精神张力和思维活力，也更有诗性的智慧与悟觉。与西方的知识论哲学不同，庄子将想象提升为一种人类精神的最高的认识形式，作为一种最高的探究现象界和追问自我存在的思维方式与认识工具。庄子认为，知识与理性的认识方式只能涉及事物的局部外相，难以抵达内部的本真存在，它只能适用于对实存世界的片面把握，而唯有想象这种“心游”或“神游”的绝对自由的思维方式，能够将心灵带入事物的本质之中，并获得对有机整体的把握。更重要的是，想象作为人类精神存在的运思工具，重要功能在于认识自我，对自我存在的纯粹意识予以提问和反思，从而达到对自我存在的意义提升和价值领悟。因此，想象凸显为主体存在对生命终极意义的探询工具，也是生命哲学或人生哲学最根本的思维方式。唯有想象才能携带心灵进入绝对自由的境界，获得对自由的真正把握和占有。最后，也唯有想象能引导精神进入绝对虚无的“道”的境界，从而达到对“真理”的悟识与分享。

正是启悟于庄子哲学，想象这一方法，应该成为美学的必然选择，它欣喜地接纳其为自己最重要的思维方式之一。想象（Imagination）是超越理性逻辑之上的思维工

具，它能够使人之精神本质达到敞开和澄明的境界，应该谋求到在美学方法中的尊贵地位，因为只有想象才可能使“怀疑”和“否定”的哲学视野拓展到更为宽广的范围。美学更期盼想象来改变视野的狭小和局限，改变概念的陈旧和单一并冲击墨守成规的逻辑和方法、观念和理论，从而使荒漠的精神田园获得充沛的雨水，让枯萎的理论之树重新绽放出思维的绿叶。

三、美学是“智慧”（Wisdom）之学

西方文化、哲学传统关注“知识”以及如何可能的问題，着意于逻辑工具的运用，相应导致了科学技术的发达、实用哲学与思辨哲学的厚积。中国文化、哲学传统凝神“智慧”以及如何可能的问題，潜心于心性悟觉的畅达，相应带来了诗文艺的繁荣、伦理哲学与诗性哲学的丰赡。这固然属于笼统模糊、不够准确的宏观判断，但西方哲学重知识论，中国重智慧论却是一个不争的事实。近代严复所构想的“无对之域”以及王国维所言说的“可爱”之存在，均是智慧生存的精神世界，而对于它，不能以“可信”的知识形式来界定。

和众多把“智慧”标画为“更高级别的知识”的见解不同，“当代美学”不承认智慧必然要从知识领域提升而来这一主观规定性，而认为智慧必然是非知识性质的。在另一个层面上，智慧不是追求知识的心灵过程，更不

考虑知识如何可能、如何因果的问题，它只关注如何超越知识、如何超越现实性而获得自我的存在和显露。“当代美学”遵循对于知识形式和日常经验的怀疑性和否定性的理论原则，以智慧论补救知识论。

美学只有寻找到自我存在的生命智慧，才可以超越以往的知识形式、理论话语、逻辑概念，行走在不断对自我存在予以提问的精神过程，使自己不断诞生新的话语、新的概念、新的理论。在 21 世纪，美学对于智慧的呼唤是必然的选择。

第二节 精神姿态

一、美学是“交往”之学

以往美学墨守西方旧形而上学的主客分离的思维规定性，以主体性（Subjectivity）原则凌驾于自然万物之上。“主体性”一度成为 20 世纪 80 年代的中国思想界的主题词和流行语，一种以自我意识为中心和价值标准的思维逻辑充斥在思想界，主体性成为一个无所不包的万花筒。于是，高扬主体性旗帜成为思想舞台上时尚的表演和话语霸权的角逐。然而，那个历史时间的主体性隐藏着势