

文科

华东师范大学 第二附属中学 校本课程

华东师范大学第二附属中学 主编

学会审美

唐功亚 著

华东师范大学出版社

华东师范大学 第二附属中学 校本课程

华东师范大学第二附属中学 主编

学会审美

唐功亚 著

华东师范大学出版社

前言

弦上风雅有知音

《红楼梦》第五回《梦幻境指迷十二钗饮仙醪曲演红楼梦》里写道，宝玉睡在秦可卿的房里，恍惚之间，“早见那边走出一个人来”，你看此人的走法——

方离柳坞，乍出花房。但行处，鸟惊庭树；将到时，影度回廊。仙袂乍飘兮，闻麝兰之馥郁；荷衣欲动兮，听环佩之铿锵。靥笑春桃兮，去堆翠髻；唇绽樱颗兮，榴齿含香。纤腰之楚楚兮，回风舞雪；珠翠之辉辉兮，满额鹅黄。出没花间兮，宜嗔宜喜；徘徊池上兮，若飞若扬。蛾眉颦笑兮，将言而未语；莲步乍移兮，待止而欲行……奇矣哉，生于孰地，来自何方；信矣乎，瑶池不二，紫府无双。果何人哉？如斯之美也！

这可能是中国文学作品中描写走路最精美的一段文字了，足可以和荷马史诗描写美女海伦登楼的那一段文字媲美。这里，不仅是这位仙女走出了仙品的神态，最最重要的是富贵闲人宝玉小哥品出了仙品的神韵。

连走路都可以品出品位高低，这是著名散文家林希的奇思妙想。“走路，也是一门学问，仪表教育，走路是一门课程。——如果对走路也能分出等级，或许也可分为神品、妙品、仙品、珍品、艳品、清品、逸品和俗品八个等级来。”真是绝妙！作家的智慧给我们许多启发，我们可以这样说：审美是一门学问，审美是一门人生课程。

“青青翠竹，皆是法身；郁郁黄花，无非般若”——只要用

心,生活中的美不胜收。梁启超先生在《美术与生活》一文中说:“我确信‘美’是人类生活中的一种要素——或者还是各种要素中之最要者。倘若在生活全内容中,把美的成分抽去,恐怕便活得不自在,甚至活不成。”“翠竹飘摇,寒松锁月”是一种美,“清风满院”也是一种美,孔子所云“天何言哉,四时行焉,百物兴焉”,这是天道之美,创造之美。“玉壶买春,赏雨茅屋,坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐。眠琴绿阴,上有飞瀑。落花无言,人淡如菊。书之岁华,其日可读。”这是一种恬然冲淡之美,是一种最高境界的无言之美。只要我们用一颗平常心去体认万物,就能发现身边无处不存在醉人的美。一位德国哲学家说:“在生活中,美,是一种无目的的快乐。欣赏美,是一件简单的事情,只要放下偏见与世俗,你将会感受到一种前所未有的美,因为美,就藏在你的心中。”现实中的自然美、艺术美和社会美永远是我们的宝贵生活财富。

美不自美,因人而彰——人应该审美地生存。“因人而彰”,“彰”就是“彰显”、“唤醒”、“发现”。没有人,无论后来被发现是多么美丽的景致,都停留在睡眠的状态中而毫无生气。会稽山的兰亭的景色,如果不遇到王羲之,他写了《兰亭序》,对那里的景色赞赏不绝,那么那里的“清流修竹”的景色,就被空山所埋没了。柳宗元在《邕州柳中丞作马退山茅亭记》一文中,写自己与朋友游马退山的观感,而后说:“夫美不自美,因人而彰。兰亭也,不遭右军,则清流修竹,芜没于空山矣。”美的事物即哲学上说的“自在之物”不会单靠自身就会美的,风景不过是外在之物,它必须与人发生联系,构成某种关系,美才会彰显出来。离开了与人的关系,就无所谓美。

面向新的世纪,人类应该审美的生存。当代生活中高举美之大旗鼓动生活者大有人在:各类选美频率增高,美容美发美体已走入寻常百姓家,美的时装发布随处可见,冠以美的书画与冠以美的文学作品层出不穷。不可否认这是一种把美仅仅作为一种表皮的泛美现象。在《漂亮者生存》中,南茜·埃特考夫认为“我们生活在一个以丑为美的时代,美之存在的道德意义已受到人们的怀疑,而丑陋却展现出一种少有的魅力。美既表现为肉欲,又表现为想象——两者在美中平分着秋色。我们既可以将它投入于美妙的梦想,又可以对它进行充满色情的想象。换一个说法就是,人可以因逃避现实而尊崇美——这种行为表现了我们天性中恒在的青春气质:拒绝接受一个有缺陷的世界;又可以用一句常说不败的话将之一挥而去,说‘美是人心造的幻影’,以此来向人们表

明,美仅仅是一种让我们自身感到愉悦的东西而已(其潜台词就是美这种东西没人能说得清)。倘若如此来定义美,美便成了无意义之物,就像格特鲁德·斯坦恩(Gertrude Stein)说起她的家乡——加利福尼亚的奥克兰市时所说的:“世上本来就没有那么一个所在。”

所有这些都告诉我们,要练就一双善于发现美的眼睛。法国艺术家罗丹说得好:“所谓大师,就是这样的人,他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”在历史上将生活与美联系起来的学者,西方有英国的博克、德国的席勒、俄国的车尔尼雪夫斯基等;中国有梁启超、王国维等。席勒认为:“生活,这个概念指一切物质存在以及一切直接呈现于感官的东西。”(席勒《审美教育书简》第77页)车氏则认为,生活就是“现实的、活生生的事物”。庄子说:“天地有大美而不言。”“食之美”、“衣之美”、“住之美”、“行之美”,标准是什么?——用自己的眼睛去发现出美来!如何与美共存,如何将它重新请回快乐的王国,是21世纪人类文明的责任。

审美教育——一个关系到未来国民素质的重大课题。审美教育作为一个独立概念是由席勒于1793年提出来的,席勒希望通过审美教育来解放被压抑的本性,因此这个概念本身包含着深刻的人文关怀。面向新的世纪,人类应该审美地生存,我们应该将我们的后代培养成审美地生存的一代新人。

当前,美育成为世界各国文化教育界共同关注的重大课题。审美教育是全面教育的有机构成,是滋养人的身心和谐发展的重要因素,是提升教育品位,实现人的终极关怀的基本手段。审美教育的根本目的是培养学生具有感受美、鉴赏美和创造美的能力。

新的世纪,对于人类来说既预示着新的繁荣发展,也预示着将会出现许多新的问题和挑战。但创造美好未来却是我们的共同愿望。而美好未来的创造却要依靠一代高素质的新人。这一代新人应该做到科学与人文的和谐统一、理性观念与艺术精神的和谐统一、人与自然的和谐统一、身体健康与心理健康的和谐统一。这就是一种审美地生存。因此,我们的共识是,在新的世纪我们不仅要教育我们的青年学会生存,而且要教育他们学会审美地生存。这就是审美教育所肩负的光荣而艰巨的任务。

中学生处在儿童向成年的过渡时期,正处于世界观、人生观的形成时期,一方面他们满怀热情向往着美好的理想,执著地追求着美;另一方面他们毕竟不曾步入社会,对人生对社会的认识还不那么深刻,而且

对美的追求比较偏重于直觉和外观,往往还不能确切地把握何者为美,何者为丑,因此不失时机地对中学生进行审美教育,让他们懂得什么样的审美趣味是高尚的,什么样的审美趣味是低下的,无疑是十分必要的,这对于他们今后一生的志趣和情操的养成,生活道路的确立,都具有巨大的作用。

本书是一本在校本选修课讲义的基础上修订而成的着眼提高学生审美趣味、审美能力的课程教材。正因以上原因,本课程总体特征之一是不求体系的完整和全面细致,但力求局部的学习深入,方便学生阅读自学。这不是作为一部系统介绍美学知识的读物,也不力图勾勒出美学这个大学科的大体轮廓,而是抓住诸如“认识美”、“艺术方式解析”、“学会欣赏美”、“你也能创造”几个部分的主要内容,以艺术美作为主要审美对象开展审美教育。同时又主要以文学艺术作为审美对象。期望通过本课程学习,能对复杂艰深的有关美学原理,形成一个明晰的、亲切自然和生动的了解,极大地丰富艺术审美的知识;通过对相关艺术形式的解析,提升对文学、音乐、绘画、建筑、影视等艺术作品的鉴赏分析能力,从而提高审美能力、辩证分析能力、思维创新能力;通过本课程的学习,能有效提升自己的思想境界,增强追求真善美的自觉意识。

全书共设十二讲,前五讲分别从“人文精神”、“美的本质”、“美的理解”、“美的联想”等方面讲一些美学的基本原理;中间六讲是讲一些艺术形式的鉴赏解析;后一讲是对美的实践的讨论。书中选讲的若干重要问题,只是对其基本情况作一粗略的勾勒。其中借鉴了一些美学专著的论述,为了便于学生学习,有些论著用链接的形式附录在相关章节之后。本人学识浅薄,这本校本教材一定存在许多不足,欢迎专家有以教之。

目录

前 言 弦上风雅有知音 / 1

第一讲 几生修得到梅花?

——美学与人文精神 / 1

第二讲 群籁虽参差,适我无非新

——学会欣赏自然美 / 12

第三讲 子非鱼,安知鱼之乐?

——审美移情说 / 21

第四讲 记得绿罗裙,处处怜芳草

——谈谈审美联想 / 35

第五讲 体匿性存,无痕有味

——谈谈审美理解 / 46

第六讲 奇文共欣赏,疑义相与析

——论“雅俗共赏” / 56

第七讲 虽由人作,宛自天开

——艺术美与审美鉴赏 / 70

第八讲 你是对的,尽管你不是唯一对的

——谈谈散文的欣赏 / 85

第九讲 会解诗家语

——新诗的欣赏 / 98

第十讲 一首歌也是一曲魂

——流行音乐的审美 / 109

第十一讲 善为言笑,然合于大道

——当下电视节目的审美观照 / 120

第十二讲 拿起笔,你就是作家

——从余华说起 / 128

后 记 / 136

主要参考书目 / 137

第一讲 几生修得到梅花?

——美学与人文精神

尽日寻春不见春，

芒鞋踏遍陇头云；

归来笑拈梅花嗅，

春在枝头已十分。

——宋朝某尼悟道诗^①

这是一首用寻春咏梅来譬喻体悟到本来面目的绝佳禅诗，历来为人们所称道。“尽日寻春不见春，芒鞋踏遍陇头云”，尽日寻春，踏破芒鞋，入岭穿云，但却一直找不到春天的踪迹。多少禅修之人为了见到自己的本来面目，不辞辛苦，苦苦寻觅而不可得，春天到底在哪里？“归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分”，寻春不得，兴尽而归，笑拈梅花而嗅，才发现春在枝头，已经盎然十分了——春天竟在自家的门庭内！诸佛所证悟的真如法身原来人人具足，不假外求，本自无缺，可是又有多少人

会得呢？

一、美学研究什么

一般而言，美学是从人对现实的审美关系出发，以艺术为主要对象，研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识、美感经验，以及美的创造、发展及其规律的科学。^② 这里所说的科学是知识学意义上的，即理论的系统表达。“美学”一词源于希腊语 *aisthetikcs*，18 世纪中叶，德国哲学家、美学家亚历山大·戈特利布·鲍姆加登 (Alexander Gottlieb Baumgarten) (1714—1762) 首先使用了这个术语，他的学术专著《美学》一书出版，美学作为一门独立的学科才正式宣告成立。

^① [宋]佚名，见《鹤林玉露》某尼悟道诗。清宋长白《柳亭诗话》：梅花尼子名习静，行脚僧，有诗曰：“著意寻春不见春，芒鞋踏破岭头云；归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”“芒鞋踏破陇头云”可用来比喻对某一理想影像的追求，历尽千辛万苦仍执著不舍。和辛弃疾《青玉案》的“众里寻他千百度”意思相似，一般常写作“杖藜踏破几重云”和“芒鞋踏破岭头云”。

^② 邱明正、朱立元主编：《美学小辞典》，上海辞书出版社 2007 年版，第 3—4 页。

鲍姆嘉登被尊称为“美学之父”。随后,康德、黑格尔等赋予美学以更进一步的系统的理论形态,使之在他们的哲学体系中占有重要地位。美学作为一门社会科学,是在社会的物质生活与精神生活的基础上产生和发展起来的,是研究美、美感、美的创造及美育规律的一门科学。

美学的研究对象,包括:

(1) 美,如美的产生、发展;美的本质、特征、功能;自然美、社会美、艺术美等美的形态;内容美、形式美等美的组成因素及其规律;

(2) 审美,如审美意识、审美心理、审美创造,美感的发生、发展、性质、特征及其规律;

(3) 美的创造,如现实美、艺术美的创造规律、发展规律、鉴赏规律等;

(4) 美学范畴,如丑、崇高、悲剧性、喜剧性等范畴的审美特性、发展规律及其同美的关系等;

(5) 美育;

(6) 美学自身。

美学到底研究什么,这是美学中的一个大问题!向来有三种主张。

主张美学研究对象是艺术的。德国哲学家黑格尔便是这一观点的代表性人物,他认为:自然界里虽然有美的现象,但艺术中美现象是最经典的,通过对艺术美的把握,便足以探究所有美的现象。这就是“美学即艺术哲学”的缘故。

主张美学是研究美的本质及美的规律的科学。这种观点的突出特点是,不研究艺术,而研究艺术中的美。那么,艺术中的美以什么形式存在,怎样提取“美”?

主张美学是研究人与现实的审美关系的。这种观点认为:美的现象只存在于人与现实的审美关系之中,没有人与现实之间的关系也就没有美。这种观点把美学锁定在“关系”上,而人与现实的关系是复杂多样的,需要对各种各样的关系进行限定,否则研究对象便过于宽泛。

我们认为,美学应当以艺术为主要研究对象。这是由艺术所具有的一些重要特点所决定的:

第一,艺术是人类审美意识的集中体现。

第二,对于艺术的欣赏是一种不涉及直接功利性的审美行为,这一基本特点决定了通过研究艺术欣赏有助于美学研究者更深刻地把握人

类美感经验的本质和特点。

第三,对于审美对象的研究,通过艺术能更好地抓住其审美对象的基本特征。

第四,通过艺术研究审美观念是一种行之有效的方法,往往会取得事半功倍的效果。

德国著名诗人席勒曾感叹道:

论勤奋你不及蜜蜂,
论敏捷你更像一个蠕虫,
论智慧你又低于高级的生物,
可是人类啊,你却独占艺术!

因此,艺术作为一种独特的精神现象,人类智慧之花,人文精神的载体,是人类所特有的,是为人而存在的。

美学是人类社会实践、审美实践、创造美实践的产物,是对人类、个体的历时性、共时性审美、创造美实践经验的理论概括。它对于开展美育、促进人们树立正确的审美观点,培养健康的审美趣味、提高审美创造美的能力,从而改造社会,美化生活,完善人格,具有重要的社会意义。^①通过美学的学习和研究,可以提高我们的审美水平和审美创造力,也是提升人的精神境界、走向审美生存的重要途径。

二、什么是美

蒋孔阳先生指出,“从古到今的美学著作,都在研究美。但是,什么是美呢?这个问题,初看起来,十分简单”。有位哲人说过,当人们异口同声地称赞某个对象很“美”时,他们说的可能完全不是一回事。每个人的心理感受都有其独特的个人特征,而且同一个人的心理感受,也总是处于不间断的变化过程之中。更何况人们在审美活动中所用以判断对象的价值标准不同,面对同一对象时会产生不同的感受,并不值得大惊小怪。

美学家们总在喋喋不休地谈论美感,尼采的理解,就有著名的“外观的幻觉”说。尼采指出:“我们用日神的名字统称美的外观的无数幻

^① 邱明正、朱立元主编:《美学小辞典》,上海辞书出版社2007年版,第4页。

觉。”^①我们不去讨论美感的复杂内涵,但是美的本质缺少一个必须认识的问题。

20世纪我国的美学大讨论,关于“美的本质”,主要形成了三种观点:以朱光潜为代表的主客观统一论说;以蔡仪为代表的典型说,以李泽厚为代表的客观性和社会性的统一说。

蔡仪先生认为美的东西就是典型的東西,就是个別之中显现一般的东西;美的本质就是事物的典型性,就是个別之中显现种类的一般。^②一棵树木显现着同类树木的一般性,它就是美的。

为了论证美是典型,蔡仪先生还举了一个例子:“再引宋玉《登徒子好色赋》来说:‘天下之佳人莫若楚国,楚国之丽者莫若臣里,臣里之美者莫若臣东家之子。东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤。’在这里很显然的,这位美人的形态颜色,一切都是最标准的,也就是概括了‘臣里’、‘楚国’、天下的女人最普遍的东西了。由此可知她的美就是在于它是典型的。”^③

李泽厚先生主张美是客观存在的,美不在于事物的自然属性,而在于事物的社会属性。美是客观性和社会性的统一。与蔡仪的分歧就在于美的社会性。他认为美是人类的社会生活,美是现实生活中那些包含着社会发展的本质、规律和理想而用感官可以直接感知的具体的社会形象和自然形象。客观社会性和具体形象性是美的两个基本特征。就内容言,美是现实以自由形式对实践的肯定;就形式言,美是现实肯定实践的自由形式。

以朱光潜为代表的主客观统一论。这一理论是朱光潜在对其自己以往的“美是心灵的创造”观点的反省过程中提出的。他认为美是客观方面某些事物、性质和形状适合主观方面意识形态,可以交融在一起而成为一个完整形象的那种特质。他还主张将自然形态的“物”与意识形态的“物的形象”区别开来,因为未经意识形态起作用的东西都还不是美,都只能是美的条件。在他看来,作为意识形态的艺术才真正称得上美,由此美也应该是具有意识形态性的。随着讨论的深入,朱光潜又以生产实践来谈艺术,从马克思主义实践观出发来考察美,认为美是人在生产实践过程中既改变世界从而也改变自己的

^① 尼采:《悲剧的诞生》,刘崎译,作家出版社1986年版,第25节,第108页。

^② 蔡仪:《〈经济学——哲学手稿〉初探》见《美学论丛》第三期,中国社会科学出版社1981年版。

^③ 蔡仪:《美学论著初编》(上),上海文艺出版社1982年版,第238页。

一种结果。发现事物美是人对世界的一种关系,即审美关系。^①进入80年代,朱光潜仍坚持“美是主观与客观相统一论”的观点。认为它贯穿了马克思主义实践观性质,并从人与自然的实践关系来论证主观与客观在美学中的关系,又从人的本质来探讨美的本质,认为美是一种价值,只属于人。

蒋孔阳先生在《美学新论》中,用了整整四章的篇幅,从“美在创造中”“人是世界的美”“美是人的本质力量的对象化”“美是自由的形象”这四个命题出发,正面展开对美的本质的论述。值得我们认真学习和体味。尤其是“美是人的本质力量的对象化”一说,几乎成了流行的定义。

对美的本质问题的探索永无终结之时,这样的探索有助于我们对美的理解的加深。

三、人文精神是美学之魂

“美的各种因素也必须围绕着一个中心转。这个中心是什么呢?这就是人。美离不开人,是人创造了美,是人的本质决定了美的本质。人总是通过自己的实践活动,来把自己的本质力量在客观现实中实现出来,使现实‘成为人自己本质力量的现实,一切对象对他来说成为他自身的对象化’,正是在这个意义上我们说:美是人的本质力量的对象化”^②从此可见美学就是“人学”,人文精神是美学的灵魂和生命。

我们开设这一校本课程其目的也就是为了培养青年人的人文精神,树根、立魂、明志。

(一) 什么是人文精神

近两年,国内学术界关于人文精神的讨论开展得如火如荼,颇为热闹,它涉及的范围早就超越了单个学科,已经成为人文和社会科学界共同关心的一个热点问题了。在西文中,“人文精神”一词应该是humanism,通常译作人文主义、人本主义、人道主义。狭义是指文艺复兴时期的一种思潮,其核心思想为:一,关心人,以人为本,重视人

① 李泽厚:《批判哲学的批判》,人民出版社1979年版,第402—403页。

② 蒋孔阳:《美学新论》,人民文学出版社1993年版,第160页。

的价值,反对神学对人性的压抑;二,张扬人的理性,反对神学对理性的贬低;三,主张灵肉和谐、立足于尘世生活的超越性精神追求,反对神学的灵肉对立、用天国生活否定尘世生活。广义则指欧洲始于古希腊的一种文化传统。按照周国平教授对这一传统的理解,把人文精神的基本内涵确定为三个层次:一,人性,对人的幸福和尊严的追求,是广义的人道主义精神;二,理性,对真理的追求,是广义的科学精神;三,超越性,对生活意义的追求。简单地说,就是关心人,尤其是关心人的精神生活;尊重人的价值,尤其是尊重人作为精神存在的价值。人文精神的基本涵义就是:尊重人的价值,尊重精神的价值。^①

人文精神不仅是精神文明的主要内容,而且影响到物质文明建设。它是构成一个民族、一个地区文化个性的核心内容;是衡量一个民族、一个地区的文明程度的重要尺度。一个国家的国民人文修养的水准,在很大程度上取决于国民教育中人文教育的地位和水平。简单地说,人文精神就是以人为本的精神。它强调一切从人出发、一切以人为归宿的精神,它是高度重视人的价值和尊严的一种思想态度。一个人的精神世界有三大支柱:科学、艺术、人文。科学追求的是真,给人以理性,科学使人理智;艺术追求的是美,给人以感性,艺术让人富有激情;人文追求的是善,给人以悟性,人文中的信仰使人虔诚。科学强调客观规律,艺术更注重主观情感;科学讲的是理性,艺术更富于情感;“科学就是根据事物的普遍性处理事物的特殊性。艺术则是根据事物的特殊性去处理事物的普遍性。”人文则既有深刻的理性思考,又有深厚的情感魅力。一个人的精神世界,不能没有科学,也不能没有艺术,更不能没有人文。所以,我们也可以把人的综合素养概括为科学素养、艺术素养和人文素养。有人通俗地解释人文精神就是指人在探索内外两个世界时表现出来的“寻真”之志,“向善”之意,“求美”之趣,也是有一定道理的。

(二) 人文精神的淡薄与失落

中华民族自古以来就有着较深厚的人文精神的传统:

例如,远在先秦时期就已经产生了“天人合一”的观念。老子主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”。庄子则更崇尚自然、天性。

^① 周国平教授 2002 年 12 月在国家行政学院的讲演,《人文精神的哲学思考》。

庄子认为,人与天地都是由气构成,人是自然的一部分,天与人是统一的,因而反对人为,极力主张“无以人灭天”,通过“坐忘”、“心斋”的忘我体验来达到“天地与我并生,而万物与我为一”的天人合一的精神境界。孔子“仁学”主张“克己复礼”,目标是使“天道”在“人道”中得到完满实现;孔子对于天人关系虽然语焉未详,但是明确主张敬天法天:

天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?

四时运行,万物生长是天的意志的体现,天是一切现象和自然变化的根源,是宇宙的最高本体,要求人类社会以“天意”来建立尊卑秩序,协调天人关系。孟子更主张自我修养,思诚尽心,达到“知天”、“事天”的目的。正因为中国古代哲学自然科学精神较弱,人文精神较强,所以,人伦成分占优势,具有鲜明的伦理化倾向。这一传统发展到宋明理学达于顶峰。从整体上看,中国文化中人文精神是强于自然科学精神的。

《礼记·中庸》详尽地发挥了这一观点:

惟天下至诚,为能尽其性。能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。

认为至诚之人不仅可以发挥自己的本性,而且可以充分发挥一切人的本性和万物的本性,从而帮助天地化育万物,与天地并列。

世界上曾经有过四大古文明:两河流域文明、埃及文明、印度文明、中华文明。唯有中华文明没有中断过,在延续力上有自己的优势。中国有世界上唯一未曾中断的古老文明,中华文化最讲关心人、关心现实。中国人向来讲平等,任何一个平民经过苦读和自修最后可以做到宰相。

但是正如朱立元先生所说,“人类社会、特别是西方发达资本主义社会,出现了科学技术突飞猛进带来的物质文明的高度发展,与人自身的全面异化、深刻的精神危机和空虚,这样一种巨大的历史反差和两极分化。这种两极分化,就其实质而言,是人文精神的淡薄与失落。”^①

^① 朱立元:《人文精神:当代美学建设之魂》,《华中师范大学学报》(哲社版),1996年第1期。

第一,人与自然相异化。对自然的过度开发与掠夺,造成环境的污染,气候的改变,人口增长超过生产发展速度而素质下降,自然界生态平衡的破坏,职业病的扩大和增多……造成了人的生存环境的恶化,使人在征服自然的过程中面临着重新受自然统治、报复和威胁的严重困境,这是一种关系到人类基本生存的危机。

第二,两次世界大战造成全世界人民心灵上无法愈合的创伤。现代科学技术的一些先进成果在两次大战中被用来充当屠杀成千上万无辜民众的武器,给全人类造成史无前例的空前灾难;核武器和核威慑已构成足以毁灭人类自身的巨大破坏性;现代局部战争继续造成人类的分裂、对立和冲突。战争的恐怖和死亡的威胁仍然笼罩着人们的心灵。人类凭借高科技创造的东西现在却反过来成为威胁、毁灭人类的可怕的、强大的异己力量。但对高科技的盲目崇拜使一些人忘却了能够毁灭人类自身的现代战争的危险。

第三,片面物质利益的追求和拜金主义的盛行。唤起了人性中“恶”的一面,导致物欲横流,金钱至上,道德沦丧,价值崩溃,严重地压抑、扭曲、肢解着人性,窒息、扼杀、吞噬着人们的心灵,使人心变得狭窄、自私、冷酷、片面、机械、枯燥,使人与人的关系紧张、隔膜、冷淡甚至仇恨,人际缺乏精神的交流和爱的抚慰,精神上的孤独、失落、空虚感日甚一日地增加,这种人与社会的异化是从内部导致人类社会消解的强烈腐蚀剂。

第四,现代科学技术日益成为人们社会生活中的统治力量。科学技术的这种统治地位直接影响着人们的全部物质生活和精神生活,迅速改变着人的思维方式、生活方式、行为方式、交流方式,一句话,改变着人的生存方式,同样,也对人们原有的哲学观、伦理观和价值观,乃至整个思想文化观念造成巨大冲击和动摇。这是一种科学技术力量对人文精神的压抑。

第五,在市场竞争机制和追逐最高利润的目的驱动下,诸如物欲横流,私心贪欲膨胀,超前享受欲急增,拜金主义盛行,社会责任心淡薄,公共道德沦丧,孜孜于眼前小利,抛弃远大理想,传统价值观念崩溃,人际关系冷漠,……这一切,在一定意义上,可以说是人文精神的再度失落和危机。

第六,文学艺术中媚俗倾向的抬头。有值得警惕的精神流失:“痞子写作”、“颓废写作”、“私人写作”、“皮肤写作”、“小品心态”、“网络文学”——向世俗投降,作精神撤防。

(三) 人文精神是美学之魂

朱立元先生认为,当前,我国美学界有三种偏离人文精神的倾向。^①

第一种是美学过于商品化、实用化、平庸化、泛化的倾向。把生活中多少同美沾点边的东西都拉到美学的名下,或者更确切地说,把一切现实生活中的一切实用方面都挂上了“美学”的大旗,这样美学就太“泛”了,什么都是美学了。美学作为一门人文学科,它有着哲学的品格,它着重研究、解决现实审美活动中有普遍意义的课题,而不能纠缠于具体的、表面的、个别的、实用的问题。当一切具体、实用的东西都冠以“美学”的称号时,美学普遍的哲学品格就降低乃至消失了,美学事实上也就不存在了。尤其随着市场经济的发展,美学的泛化更是如虎添翼,势头凶猛,且更趋商品化、实用化、平庸化。早几年“泛化”的例子,是“爱情美学”、“化妆美学”、“厕所美学”(个别美学家的说法)等,现在的泛化更多了一份商业气息,诸如广告美学,包装美学,家具美学,装饰美学、营销美学、商品美学、市场美学……这样一种商品化、实用化、平庸化的倾向,不但降低了美学的格调与品位,而且从根本上抽掉了美学的人文精神之魂,使美学只是在“物”的外观上打转转,却忘记了“物”背后的人、人性、人格、人的本质力量,一句话忘记了人文精神,这实质上也就否定、取消了美学本身。

第二种是随着当代艺术和审美文化实践的商品化、消费化趋势,美学研究中反精英文化的倾向也日益严重。

当代文艺创作的游戏化态度得到一部分美学家、批评家的首肯;部分艺术文化在通俗化的旗下走向媚俗化和庸俗化;艺术欣赏有的变成纯粹消费或感官刺激;审美文化的审美性正在日益减少和丧失;艺术和审美文化中的精英文化在商品大潮的冲击下或者受到冷遇,在孤军奋战中阵地越来越缩小,或者自身受到侵袭、腐蚀而变质,丧失深度模式,日趋“平面化”,唯市场之命是听,再度丧失主体性^②。美学界、文艺理论界有一部分人迎合这股大潮,在理论上提出了反精英文化的主张。美学上的反精英文化,也就是取消当代美学人文精神的深度与广度,必

^① 朱立元:《人文精神:当代美学建设之魂》,《华中师范大学学报》(哲社版),1996年第1期。

^② 蒋孔阳:《精英文化的衰退与文化精英的困顿》,《上海文化》1994年第3期;《负面效应与对策——关于市场经济与审美文化建设的思考之一》,《探索与争鸣》1996年第1期。