

文艺美学论要

陈长生 著



河南大学出版社

文艺美学论要

陈长生 著

河南大学出版社

文艺美学论要

陈长生 著

责任编辑 刘彦钊

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 85 号)

河南省新华书店发行

河南大学出版社电脑照排

河南大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:6.75 字数:170 千字

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册 定价:9.50 元

ISBN7-81041-317-1/I·111



作者简介

陈长生,男,1942 年生于河南省南阳县新店村。1963 年 7 月毕业于郑州大学中文系。作过多年基层工作和河南人民广播电视台记者。1981 年调入南阳师专任教文艺理论,现为中文系副教授,全国毛泽东文艺研究会会员,河南省文学学会会员。曾参编《文学概论教程》(任副主编)、《文学原理教程》(编委)、《文学概论题解》等书,并发表学术论文数十篇。

序

刘彦钊^①

中年学人陈长生同志，对于文艺美学的思考与耕耘，已逾三载。但在书稿快要完成的时候，他的夫人却不幸患了癌症离他而去；同时，他那 87 岁的老母又不小心摔坏了股骨瘫痪在床，不久也撒手人寰。我为他的不幸遭遇深表同情，希望他能够振作精神，顺利度过这一般人难以忍受的非常时期。因此曾写信和寄书（诸如《老年人心理健康咨询》与《幽默文选》等）与他，谁知他竟在安葬了爱妻和老母之后仅用了半年多时间便写就了《文艺美学论要》的全部章节。这使我感到意外，也使我十分喜悦。一个年过半百的人在巨大不幸的氛围中仍能孜孜以求，坚持笔耕，这种精神的确令人钦佩，尤其是在商海涛涛、金钱滚滚的今天，委实难能可贵。

新时期以来，我国理论研究经过排除“极左干扰”，拓宽了研究领域，填补了许多学术空白，出现了百家争鸣、空前活跃的新局面。长生同志作为理论队伍中的一名勤恳的战士，能在时代精神的鼓舞下，勇于探求文艺美学这个新的交叉性的学科，并取得了相当可观的成绩，实乃可喜可贺。他的《文艺美学论要》不仅写得颇有新意和深度，而且在论述方式上也注意到了深入浅出，颇重视理论书籍的可读性与实践性。这在那些热衷于新名词大爆炸、实则没有什么货色的先生们面前就显得更加可贵了。它说明作者是在用自己的才华和刻苦努力，在为新时期的理论建设添砖加瓦，为我国的社会主义美学积极做贡献。

① 刘彦钊，中国作家协会会员，河南省文学学会文艺理论分会会长，河南人民出版社编审。

理论是对现实的概括和总结，它不是先验的，不是终极的，而是不断向前发展的。理论的活力在于在前人的基础上作纵深的探索和寻求。理论工作者如果丧失了刻苦的探索精神，也就等于僵化了他的事业和他自己。歌德在和艾克曼的谈话中曾感慨地说：“我实在难以理解，我不明白，信奉一种学说时，任何思想完全停止，任何健康的观念完全消失，这究竟有什么用处，有什么快乐？”这话说得实在深刻。假若一部几十万言的专著，完全是陷溺在“新经学”的框框中，作者只是抱着终极的态度从经典著作里寻章摘句的诠释“终极真理”，屋下筑屋，陈陈相因，那么，我们读这样的书还有什么乐趣呢？比较而言，这也正是我对长生同志的书稿欣赏有加的原因之一。此书稿不算长，但却不乏新意。譬如对艺术美内在生产和外在生产特征的把握；对造型艺术美的“光波效应”，音乐艺术美的“声波效应”，语言艺术美的“第二信号系统效应”等的论述，都显得颇有独到之处。这也说明理论工作者只有不断地探索，不断地摈弃已经陈旧了和过时了的观点，理论才能得到真正的发展。同时也只有力求从现实的材料中阐发出新的思想来，才是当代学人应有的风范。诚然，新颖未必是真理，但是，真理却往往是新颖的。

世界上本无终极的绝对的真理，因此，谁也不能说自己已经叩开了“众妙之门”。陈长生的《文艺美学论要》也难免有不尽人意之处，但是尺有所短，寸有所长，更何况作者一再谦谦地称自己是一粟之于大海，一毛之于九牛。这就足够了。所以，我要实实在在地说：“这是部值得一读的好书。”

我不是专门研究美学的，对长生同志的书稿也缺乏深入地研究，以上只是一些感想式的意见，实难称之为“序”，权当是一封给陈长生同志的复信吧。

1995年12月5日于郑州

目 录

序.....	刘彦钊(1)
一、文艺美学的崛起	(1)
(一) 文艺美学是一门新兴学科	(1)
(二) 文艺美学的研究任务	(3)
二、打开文艺美学之门的锁钥	(5)
(一) “人之谜”与“美之谜”	(5)
(二) 美的生成——两个过程的统一形态	(9)
(三) “美的本质”与“美的规律”	(12)
(四) 文艺美的崇高使命	(14)
三、文艺美的社会缘起	(16)
(一) 文艺美的萌芽	(16)
(二) 文艺美的发育	(20)
(三) 艺术前的艺术	(24)
四、文艺美发展的社会动因	(28)
(一) 文艺美发展的决定因素	(28)
(二) 文艺美发展的“气候”影响	(31)
(三) 文艺美发展与社会审美心理因素	(33)
五、文艺美发展的艺术动因	(35)
(一) 文艺美发展的历史继承性	(35)
(二) 各民族文艺之间的相互影响	(40)
(三) 继承、革新、创造是文艺美发展的重要规律	(44)
六、文艺审美反映与文艺主体性	(47)
(一) 正确理解文艺的审美反映	(47)
(二) 文艺审美反映的主、客体关系	(50)

(三) 审美反映过程中主、客体之双向交流	(52)
七、审美反映过程中世界观与创作方法的关系	(55)
(一) 世界观对创作方法的指导作用	(55)
(二) 创作方法的相对独立性及其对世界观的反作用	(60)
(三) 世界观与创作方法的艺术折射关系	(64)
八、审美创造中的“情”与“理”	(68)
(一) 情感的激发	(68)
(二) 理智的认识	(71)
(三) “情”与“理”的交融	(73)
(四) 关于非自觉性	(76)
九、艺术典型是文艺美成熟的体现	(80)
(一) 文艺美与生活美	(80)
(二) 文艺美与典型美	(83)
十、文艺的人性美	(89)
(一) 马克思主义人性观	(89)
(二) 文艺作品中的人性美	(90)
(三) 社会主义文艺应当表现无产阶级的人性美	(93)
十一、艺术性的审美范畴	(95)
(一) 审美创造的开始	(95)
(二) 内在生产的艺术性	(97)
(三) 外在生产的艺术性	(101)
十二、艺术性的审美价值	(106)
(一) 艺术性的依存价值	(107)
(二) 艺术性的独立价值	(110)
十三、文艺美功能系统	(114)
(一) 文艺的美学品格	(114)
(二) 文艺美功能的系统机制	(117)
(三) 文艺美功能的变异性	(120)
十四、文艺美的分类	(126)
(一) 文艺美呈多样性的发展趋向	(126)

(二) 文艺美分类的依据	(127)
十五、造型艺术的审美特性	(131)
(一) 光波效应	(131)
(二) 审美的直觉性	(132)
(三) 不同样式的审美个性	(133)
十六、音乐艺术的审美特性	(144)
(一) 声波效应	(144)
(二) 审美的抽象性	(146)
(三) 不同样式的审美个性	(148)
十七、语言艺术的审美特性	(150)
(一) 第二信号系统效应	(150)
(二) 审美中的想象性	(153)
(三) 不同样式的审美个性	(155)
十八、综合艺术的审美特性	(165)
(一) 审美中的综合效应	(166)
(二) 审美艺象的综合性	(166)
(三) 不同样式的审美个性	(167)
十九、影视艺术的审美特性	(174)
(一) 艺象的视觉性	(174)
(二) 语言的可视性	(175)
(三) 人物的行动性	(176)
(四) 结构的蒙太奇要求	(177)
二十、说唱艺术的审美特性	(181)
(一) 说唱艺术的总体特征	(181)
(二) 不同样式的具体特征	(182)
二十一、审美条件与审美标准	(184)
(一) 关于审美主体的特征及条件	(184)
(二) 关于审美标准	(197)
(三) 审美标准的客观性和主观差异性	(202)
后记	(207)

一、文艺美学的崛起

(一) 文艺美学是一门新兴学科

文艺美学是我国近几年崛起的一门新兴学科。它是文艺学与美学双向交叉的边缘学科。

现代世界处于新科学技术爆炸的时代,社会面临科学技术现代化,人们的头脑也在不断地增殖,由于现代意识的递增强化,逐渐形成了全面改革、开放的思维体系。这种新思维态势必将促成社会科学与自然科学交叉渗透的发展趋向,使之出现许多双向交叉或多向交叉的新兴边缘科学。譬如,用美学的信息流作用于文艺学,便产生了“文艺美学”;将生态学、地球化学、物理学、社会学综合交叉,便有了“环境科学”;等等。

现代意识是一个不断发展着的概念。它大体上是指本世纪以来,现代社会中各个时期人的最新的思想意识潮流。它不断以最新的思想信息更新着。

当今,改革开放已成为不可阻挡的世界新潮流,体现最新信息的现代意识,自然要转向改革、开放的大潮。近几年来,由于我国在社会主义条件下,以改革、开放精神为主体的现代意识和现代信息的广泛而深入的传播,为科学文化界带来了新局面。人们对现代社会生活、现代科学文化等,认识日益全面、复杂和深化,甚至从更高层次上去作新的认识和考察。经济改革、开放出现高涨的势头,对科学文化改革、开放出现不同学科交叉的新趋势,对文艺美学以及

其他美学下属的分支科学的崛起，必然会起到积极的促进作用。

首先，在社会主义条件下，以改革、开放为主体的现代意识，对于启迪人们的美学新观念，促进文艺学崛起具有重大意义。就以美学来讲，在我国社会主义改革、开放为主体的现代意识的启迪下，时代呼唤更新美学观念、促进美学形成开放体系，以适应“四化”建设和现代生活的审美要求。这是新时代美学发展的新趋势。例如，我国改革开放的深入开展，商品经济日益兴旺发达，自然会提出商品和广告中的美学问题。所以，商品美学及其所属的广告美学的崛起，也不是偶然的。它是与当前改革开放为主体的现代意识的启迪，使美学切近实际，进而开拓人们的视野，并发掘其思维，更新其观念密切相关的。此外，环境美学及其他技术美学的崛起，也是当代美学切近实际，和广大人民不断增长的审美要求分不开的。

同样道理，对于美学所包涵的文艺美，在社会主义改革、开放为主体和现代意识启迪下，也在向越分越细、越研究越深广的方面发展。这种对文艺美表现出来的新追求，自然就成为文艺美学崛起的内在原因。所以，文艺美学及其所属的文学美学、音乐美学、舞蹈美学、电影美学、戏剧美学、建筑美学等也就很自然地会应运而生。

其次，在社会主义条件下，以改革、开放为主体的现代意识，有利于促进我国现代科学方法论意识的觉醒，这也为促进文艺美学的崛起提供了思维空间，为开拓文艺美学研究提供了多角度、多层次、多侧面的研究途径。近几年来，新观念、最新信息的现代意识的悄悄增殖，渗透到人们的深层意识结构，大大促进了科学文化的新发展和新科学的出现，因此，诸如系统论美学、控制论美学、信息论美学、文艺美学和接受美学等大量涌现。相对这些独立的多层次的理论系统，又能从多角度去对文艺的审美特征及其规律进行多层次、多侧面和立体动态性的考察和研究，对于更新文艺美观念，促进文艺美学崛起，进而建立文艺美学和新的知识结构和理论体系，必然会起到积极的促进作用。

(二) 文艺美学的研究任务

文艺美学的性质,既然是文艺学和美学双向交叉的边缘科学,这就决定它必然与文艺学和美学既有联系又有区别,彼此绝不能取代。

文艺美学的研究对象有自己的独特性。美学是研究一切美的现象及其规律的科学,其研究对象是所有美的现象,如生活美、艺术美、自然美、形式美、科技美现象等。文艺学是研究一切文艺现象及其规律的科学,其研究对象是所有文艺现象,以及这些现象的本体和相互间内在的本质联系的规律性。而文艺美学则是专门研究文艺的审美活动及其审美特征性、审美规律的科学,即是从审美角度对文艺创作、作品形态和文艺欣赏进行考察和研究的科学。因此,文艺美学的研究对象,既不是一切美的现象及其规律,也不是一切文艺现象及其规律,而只是文艺的审美活动及其审美特性和审美规律。因此,文艺美学的研究对象应界定在考察和研究与文艺创作、作品形态和文艺欣赏的审美特征及其审美规律有关的范畴之内。从以上文艺美学的既定研究对象来看,它的研究范围应包括:哲学美学对文艺美学研究的指导;文艺美的发生和发展;文艺美的形态分类及不同的审美个性;文艺审美创造与文艺主体性;文艺审美中世界观与创造,情与理,生活美与艺术美的审美关系;文艺美的功能系统,以及审美特性,审美规律等。

文艺美学作为一门新兴科学,它的研究任务,首先是以文艺的理论活动及其审美特征为基本内容,建立自己独具特色的理论形态,特别是要建立有中国特色的马克思主义文艺美学理论体系。为此,必须运用马列主义、毛泽东思想的立场、观点和方法,批判地继承中外古代丰富的文艺美学思想,并对国内外文艺创作实践进行深层的审美考察和研究。其次,文艺美学的研究任务还具体地表现

在,通过对文艺审美活动及其审美特性、审美规律的探讨和研究达到自觉认识,进而在此基础上提高文艺审美创造能力和文艺审美鉴赏能力,并使文艺活动成为自觉的审美活动,以便促进社会主义文艺的繁荣和发展,促进我国社会主义精神文明和物质文明的建设,协助人民推动社会历史的前进。

文艺美学作为一门独立的学科,它的研究方法可以灵活多样,不拘一格;然而,笔者认为,它应以实践为基础的唯物辩证的方法为主导,兼用理论与实际相结合的方法,历史分析与逻辑分析相统一的方法,同时选用社会学方法,心理学方法和其他一般科学技术的实证方法,以及比较方法、归纳方法、演绎方法等。以上这些研究方法可以分为四个层次:第一层次是唯物辩证法。这是最高层次,对其他低层次的研究方法具有普通的指导意义。第二层次是理论与实践相结合、历史分析与逻辑分析相统一的带有普通原则性的方法。第三层次是一般科学方法,如社会学方法,心理学方法,以及一般科学技术的实证方法,如系统论,控制论,信息论等方法。第四层次是更加具体的研究方法,如比较方法,归纳方法,演绎方法等。共识应当是:文艺美学的新观念需要在唯物辩证法的指导下,采用适当的新方法去考察,探讨和研究。而新的研究方法的采用,反过来也必将会积极地促进文艺美学科学体系的建立,并使之不断丰富、完善和向纵深发展。

二、打开文艺美学之门的锁钥

马克思提出的实践观点的美学思想,即实践美学的思想原则,对于文艺美学研究具有极其重要的指导意义。

(一)“人之谜”与“美之谜”

自古以来有多少美学论者,对于什么是美的本质都没有找到科学答案。因此,美的本质问题,在美学史上被公认为“美之谜”。纵观人类美学史,人们探索美的本质的途径,尽管说法纷纭,但概括起来有三条:一是单纯从物质世界去寻找美,提出“美在客观说”,认为美在物;二是单纯从精神世界寻找美,提出“美在主观说”,认为美在心;三是单纯从物质世界和精神世界的形式联系上去寻找美,提出“美在主客观统一说”,即美在“物”与“心”的形式统一。这种观点的片面性在于,脱离了人类实践创造的自由愉悦去探索美的本质,所以,它实质上达不到内在的真正统一。它往往最终以“物”与“心”谁起作用为分界线,或者倒向统一于“物”,或者倒向统一于“心”,滑向机械唯物主义美学一边或者滑向唯心主义美学一边。

马克思的高明,就在于“在劳动发展史中找到了理解全部社会史的锁钥。”^①他以实践观点的美学眼光,既看到前人对美的本质探讨的合理因素,又看到前人脱离人类劳动实践的共同致命弱点。

^① 马克思:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯选集》第4卷第254页,人民出版社1972年版。

他紧紧抓住“实践”作为着眼点,用人类世代创造性的劳动实践,去解开人类漫长的“历史之谜”,解开“人之谜”,窥见到“美之谜”。

马克思认为:自由的创造性的劳动,是人类实践的本质。人类劳动的漫长历史,不仅创造了客观世界的发展历史,创造了整个人体的进化史,人与人的社会关系史,而且创造了人类思维能力的发展史。一旦拨开漫长的历史风云的迷雾,以宏观的实践眼光,看清楚了历史发展的最主要的动因在于劳动实践,那么“历史之谜”也就被揭开了。这有利于进一步揭示“人之谜”,即人的本质的秘密。

人的本质何在?人体作为历史发展的存在物是随着历史脚步不断进化,发展而来的。因此,人的本质是同人类发展的社会历史联系在一起的,“它是一切社会关系的总和。”^①马克思正是从实践着眼,同样运用“实践”这把打开历史殿堂的钥匙,又打开了“人之谜”的宫廷之门,揭示了人的本质。人是动物界进化而来的,人同动物最本质的区别归根结底在于劳动本身。马克思在《资本论》中指出:“我们要考察的是专属于人的劳动。蜘蛛的活动与织工的活动相似,蜜蜂建筑蜂房的本领使人间许多建筑师感到惭愧。但是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。”^②从这个角度讲,马克思关于“自由自觉的活动恰恰就是人类的特性”^③的论断,是正确的。所以,有意识、有目的按照客观规律性进行自由的、创造性的社会实践,以支配、占有自然,为社会谋取功利,就是人的本质。

① 马克思:《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第1卷第18页,人民出版社1972年版。

② 马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷第20页,人民出版社1960年版。

③ 马克思:《1844年经济学——哲学手稿》第50页,人民出版社1979年版。

马克思从人类社会实践着眼，揭开人的本质的秘密，即所谓“人之谜”，按照这个思路，他透过人的本质的历史迷雾，又窥见到“美之谜”的底。马克思以他敏锐的美学眼光，否定了人们长期所认为的美是无底的“谜”的说法。

美，马克思主义看来，她是人类特有的“宠儿”。美既不是单纯的物质形态，也不是单纯的观念形态，而是作为观念的物质形态，或者物质的观念形态而存在的。这决定了动物界是没有美的，单独的自然界和精神界也不会存在美。

人类在劳动实践中诞生，又在劳动实践中进化、发展和完善。包括人体的形形色色的社会存在物，同经过长年改造、完善起来的主观世界，即人类头脑的思维能力、辨别能力、丰富的思想感情之间，在劳动生产实践基础上不时出现微妙的接触点，其中就有美的产生。在这个“接触点”上，人类实践的直接或间接的创造物，同来自人类实践的敏锐的感觉能力和丰富的思想感情之间，构成和谐，适应的关系，并能激起精神愉悦时，美作为主客体受胎孕育的人类宠儿，便诞生了。与此同时，来自美的美感，作为美的孪生姊妹，在人类劳动实践中受胎孕育，也几乎同步来到人世间。美同人类一样，也有一个由婴儿时期，童年时期向青年时期发展，完善和丰富的历史。现代的千姿百态的美，都是经过长期的历史发展，伴随着人类的实践创造而走过来的。

譬如说人体美。人体美是怎样产生的？其本质何在？如果单纯用美在物质，或者美在精神，或者脱离人类漫长的实践创造，单纯从简单形式上说美在主客观统一，都不能科学地回答以上提出的问题。

实际上人体作为一个客观世界里的存在物，它是人类有史以来，经过长期劳动实践不断改进、进化、完善的产物，包括人脑的演化在内，人体之所以美，是她在漫长的岁月里，劳动实践使她逐渐具备线条的起伏美、体形的平衡对称美、体质的结实美、皮肤的光

滑美、色泽的柔和美,以及人手的灵巧美等。这些美和谐地组合成人体美。假如人体的线条不是曲线,而是上下一笼统的直线,就不会使人感觉美;假如体形破坏了平衡对称,一只眼很大,另一只眼很小,或者一只耳朵特大,另一只耳朵特小,或者一只胳膊粗而长,另一只胳膊细而短,也不会使人感觉美;如果体质浮肿,或者瘦得皮包骨,会使人感觉不美;如果皮肤粗糙得像扬子鳄一样,以致长满大小排列的鸡皮疙瘩,而且色泽不均,一块木红,一块紫黑,也会使人感觉不美;假如人手五指一样长而粗,有谁会感到美呢?所以,人体美是长期适应劳动需要的改造、进化和完善的结果,是劳动创造了美的“王子”,或美的“公主”。

马克思指出:“五官感觉的形成是以往全部世界史的产物”^①,即长期劳动实践的结果。人的劳动实践不仅创造了客观世界的全部丰富性,而且也创造了与客观世界全部丰富性相适应的人的感觉,思维和欣赏的丰富性。在人类劳动创造的客观世界与主观世界之间互相影响、互相促进,发生交互作用时,客观事物出现的美的质点,迅速与敏感的欣赏素质发生心理效应,在审美直觉中产生美感的质点。这两种“质点”的结合,便产生了审美意象,即真正的“美”的诞生。所以一提到美,既要意识到它是一种客观存在的审美对象,又要意识到它也是一种感知到的审美意识,是两方面的有机结合体。美既不是纯客观的物质表现,也不是纯主观的心灵产物,而是在长期社会实践中形成的审美客体与审美主体和谐统一的形态。美的这种形态是多种多样的,归纳起来大体有三种:第一是实体型,即以客体为主的主客体统一形态,如现实美(包括自然美)和艺术美中的写实型艺术等;第二是情意型。即以主体为主的主客体统一形态,如心灵美和艺术美中的写意型艺术等;第三是形巧型,

① 马克思:《1844年经济学——哲学手稿》第79页,人民出版社1979年版。