

情感与启蒙

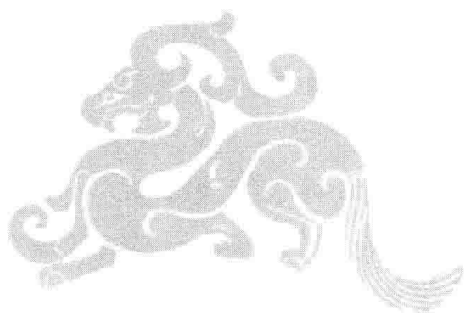
20世纪中国美学精神

朱存明 著

情感与启蒙

20世纪中国美学精神

朱存明 著

3

图书在版编目 (CIP) 数据

情感与启蒙：20 世纪中国美学精神 / 朱存明著.

—北京：文化艺术出版社，2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5039 - 6283 - 7

I. ①情… II. ①朱… III. ①美学—研究—中国

IV. ①B83 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 060909 号

情感与启蒙

——20 世纪中国美学精神

著 者 朱存明

责任编辑 董良敏

封面设计 赵 矗

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2017 年 5 月第 1 版

2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张 11

字 数 245 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 6283 - 7

定 价 52.00 元

自序

时间是一支林中的响箭，永远向一个方向飞驰，它将一切都抛在了后边。

个体的生命往往以年、月来计算，因此有了生命的年轮。

国家、社会往往以“世纪”来衡量，由此才能看出历史演变的轨迹。

20 世纪是一个令人难忘的世纪，那些发生的重大事件，影响了人类的进程。飞船已经进入太空，去寻觅宇宙中的伙伴；科技的无孔不入，真正改变了人类的生活；两次世界大战，多少无辜的人丧命；政治、经济、环境的失衡，使人类仍然生活在荒诞的怪圈之中。

对于中国来讲，20 世纪是屈辱、抗争、奋斗、站立、崛起的世纪。美学好像山涧中的一朵鲜花，破土而出，终于绽放出绚丽的色彩，散发出诱人的芬芳。

中国古代有审美经验的独特智慧，却没有建立一门专门的美学，美学完全是向西方学习的产物，是中西文化交流的结晶。美学正是一批早期负笈渡洋西去的学子，把西方的教育体制引入中国而建立的。他们或译介、或阐发、或推广、或实践；他们析古典而生新意，立新论而破旧说；推广新式教育，倡导美育精神，遂开一代伟业。

20 世纪中国美学，就是一个走出古典、适应现代、解放情感、文化再造、美育救国、体验悲剧、创造和谐、思想启蒙、表达自我、追求自由的历史过程。

对于 20 世纪的中国来讲，“美学”是个百变女神，在“世纪的雾霾”中不断展现自己婀娜的身影。

美学是一个理想冲动的乌托邦寓言；

美学是重新规范体制的一张蓝图；

美学是生命感性价值的愉悦与震颤；

美学是社会启蒙的道德象征；

美学是所有艺术创作背后的灵性操手；

美学也是一块掩饰丑恶的遮羞布……

20 世纪中国的历史太繁杂。美学是时代的精神表征，它规范着、启示着未来；美学是实践的动力，指导并引领着 20 世纪艺术创作的走向；美学是一种理想的冲动，在对自由的憧憬中走向想象的幻境。

在 21 世纪，我们蓦然回首，滚滚的历史硝烟中推出了 20 世纪的剪影。

我们翘首未来，一个未来历史的序曲已经涌现。我们信心百倍地奔向未来。

我们在“美”的指导下，将开启一个新的时代；我们在美的追求中，将重铸一个民族的灵魂。真、善、美终将在历史的天平上得到平衡。

中国的美学，是一种合乎“大道”的智慧。

目 录

第一章 世纪的凝望 / 1

- 一、生命云起处：美学何为 / 5
- 二、美随时代行：四大浪潮 / 11
- 三、碰撞的火花：引进与消化 / 18
- 四、启蒙的主题：遮蔽与去蔽 / 25

第二章 走出古典 / 33

- 一、危机与再生：20 世纪美学精神的根源 / 36
- 二、传统与现代：20 世纪中国美学的开端 / 43
- 三、感性的解放：新时代的精神表征 / 49
- 四、“两界革命”：向现代美学转型 / 57

第三章 第一块界碑 / 65

- 一、启蒙与情感的合奏：梁启超的美学思想 / 68
- 二、人生的悲剧与崇高：王国维的美学思想 / 79
- 三、美育救国与美的超脱：蔡元培的美学思想 / 93

第四章 探索与兴盛 / 111

- 一、美学启蒙与文学革命 / 114
- 二、移花接木：建设中的中国美学 / 120
- 三、繁花似锦：艺术美学研究的兴盛 / 128
- 四、铁与血铸就的灵魂：鲁迅美学精神概要 / 132
- 五、中国美学之父：朱光潜的美学道路 / 144
- 六、散步者的美学：宗白华的美学思想 / 159
- 七、唯美的遁逸：自由主义美学思潮略说 / 170

第五章 传播与影响 / 187

- 一、理论框架 / 189
- 二、拓荒者的审美观 / 192
- 三、唯物史观文艺学的萌发 / 195
- 四、来自苏联和俄罗斯的影响 / 198
- 五、意志实践的审美观 / 200
- 六、政治家的视界 / 202
- 七、《新美学》的美学观 / 204

第六章 爆炸与裂变 / 213

- 一、批判美学与美学批判 / 216
- 二、四大派别：在否定中生成 / 221
- 三、三大领域：在肯定中分化 / 237

第七章 《手稿》与美学问题 / 249

- 一、美学领域里的一场革命 / 252
- 二、异化劳动与美的创造 / 256
- 三、“人化的自然”与美 / 259
- 四、美的规律：内在尺度与外在尺度 / 261

第八章 艰涩的启蒙 / 267

- 一、思想的解放与方法的嬗变 / 269
- 二、实践美学的价值取向 / 272
- 三、灵魂的呼告：美是自由的象征 / 278
- 四、审美的乌托邦：希望与失望之间 / 282
- 五、古典和谐与现代崇高 / 286

第九章 选择的开放 / 289

- 一、生命的绵延：后实践美学的萌生 / 293
- 二、审美文化之维：感性生命的理性判断 / 300
- 三、原型与母题：人类学美学的崛起 / 309
- 四、走向十字架：神学美学的本土话题 / 318

结语 美学——一种新生存方式 / 327

参考书目 / 334

后 记 / 340

第一章 世纪的凝望

当我们静下心来对 20 世纪中国美学精神进行历史性的回眸时，我们的心灵深处蓦然升起一种责任感、使命感和崇高感。20 世纪的中国美学经历了怎样艰难、曲折的历程？它对 20 世纪的中国人、中国艺术、中国社会究竟意味着什么？当时代的季风从历史的深处飘来，吹响了向 21 世纪进军的号角，中国美学对 21 世纪的中国人又意味着什么？

英国美学史家鲍桑葵在他的名作《美学史》的前言中，解释他的著作为什么没有论述到东方艺术，特别是近代中国和日本的艺术时，不无轻蔑地称：“因为就我所知，这种审美意识还没有达到上升为思辨理论的地步。”^① 鲍桑葵的著作写于一个多世纪以前，那时中国还没有形成现代意义上的美学，受到他的讥笑也是必然的。实际上鲍桑葵不过重复了黑格尔对东方艺术的无知而已。

① [英] 鲍桑葵：《美学史》，张今译，商务印书馆 1985 年版，第 2 页。

一个多世纪以前，中国人确实还不知美学为何物，但并不能认为中国人没有审美意识和美的创造以及由此而产生的美学思想。百余年后的今天，美学在中国已经形成了一门显学。它不仅⁸在高等学府的课堂上作为一门课程讲授，而且走向了社会的各个角落；它不仅是思辨的哲学家追求智慧的场所，而且是普通百姓经常议论的话题。有时美学的表述抽象难懂，晦涩得如黑夜中吃了青柿子；有时读了美学著作，犹如平静的湖面划过的一叶轻舟，或盛夏吃着冰激凌。美学可能是一个神秘的晦涩，也可能是一个意外的惊奇。

20 世纪中国历史太沉重、太繁杂，而美学不过是时代的精神表征。当历史在前进时，美学具有前瞻性，它翘首望着未来，表述着理想；当历史在发生时，美学具有概括性，它总结着经验，概括为理论；当历史在实践时，美学具有价值性，它指引着道德，规范着意志。真、善、美在历史的天平上达到平衡。

当我们步入中国人在 20 世纪构造的美学大厦时，我们不应被炫人眼目的各种理论所吸引，所误导；也不给任何流派、体系以特有的地位，除非它已取得了这样的地位。我们评价的原则是没有唯一，只有阐释。历史在阐释中走向我们。

人类的精神生产不会辜负任何一个伟大的时代，20 世纪的中国美学因伟大的历史转折的阳光雨露滋润而百花争艳、奇葩纷呈。美学不愧为时代精神的精华，它反映着、追踪着、预言着 20 世纪中国伟大的历史变革。现在，就让我们沿着美学的历史坐标，走进 20 世纪中国美学精神的深处。

一、生命云起处：美学何为

美是人类的一种生命现象，人活着就要追求美；美学则是人类的现象，是人对自身追求美反思的结果。生命有多么丰富，美就有多么广阔；人类有多么复杂，美学就有多么艰难。当人类举起美学这一大旗，旗下就聚集了各种各样的美学家。他们对自然、社会、人生、艺术等进行了深刻的反思，对主体、客体进行了理性的探讨，对内容、形式进行了深入的挖掘，于是便建立了各种各样的美学理论。美随着时代而变化，在不同的生命体中变幻着不同的色彩，各民族有着许多不同的风俗、不同的阶级，又有不同的价值取向。美总在不断的创造之中，美学也随时代、阶级、民族、个体、方法的不同而呈现不同的理论色彩。

美学史家面临的困难之一便是这种变化。美是丰富多彩的，美学则抽象难懂；时代是在不断发展变化的，理论的探讨则要求统一和相对稳定。一元论的研究要找出终极的原因，美学家的研究却表现出各自独特的个性。阐释丰富的现象和纯粹的理论之间，总有许多无法弄清的矛盾。虽然美学是一门已经被公认的科学，但它的研究对象的模糊性依然如故，即使在 20 世纪的中国也是如此。

美学是什么？有的美学家说，就字面看，美学当然是研究美的一门学问。但这立即遭到另外一些美学家的反对，认为这不过是一种同义反复。他们讥笑说：“美学不研究美，还能研究什么呢？”于是又有人提出美学研究审美关系、审美活动，研究美感经验，研究

艺术之美。美学要解决的根本问题是：什么是美？对这个问题，各派历来有很大的分歧。一派认为美是见于自然和现实生活中的一种客观存在，艺术美是自然美的一种反映。另一派认为，美不是一种客观存在，而是一种人的意识形态。又有人站在折中的立场上宣称美既离不开物，也离不开人，美和真与善一样，都是¹一种特定的价值。还有人要建立一种“反美学”的美学，把“什么是美”的追问置换成“美学何为”的追问。美学的要义不是美是什么、美是主观的还是客观的，而是美的意义是什么、美学对人意味着什么？

我们对 20 世纪中国美学进行历史性的总结时，首先碰到的便是这样的问题。人、生命和社会都处在永恒流逝的时间中，时间的存在使现实成为历史。历史总是完成时、进行时和将来时的某种组合，但真正成为历史的总是完成时态。美学史是一个发展的过程，在这个过程中，人类用科学的概念具体表现了他们对自然之美和人生之美的判断。随着时间的进程，美学内容所呈现的性质会愈来愈复杂、繁多。然而，除去浮华的表面现象，我们仍可发现那些探寻知识发展的线索。初看起来，美学的每一个伟大的体系一开始着手解决的都是新提出的问题，好像其他美学体系几乎未曾存在过一样。但通过仔细研究就会发现其成就中的内在联系的因素。美学史不是学术上的剪贴簿，其中混杂着美学家的奇闻轶事、哲学箴言；也不是在某一时髦理论的幌子下，以描述时代背景或介绍艺术创作为乐趣。美学内在的联系，在美学史上经常被打断，特别是处在历史将自身抛向伟大的历史巨变的时候，美学与文化就建立了联系。

美学往往从时代的一般意识形态观念和社会实际需要获得自己的问题。科学的重大成果、新产生的问题、宗教意识的发展、艺术

的直观、社会生活和政治生活中的革命——所有这一切都不时地给予美学以新的动力，并限制美学兴趣的方向。我们发现，某种美学体系的出现准确地代表特定时代对自我的认识，或者明显表现了种种社会矛盾在美学体系斗争中的显现。因此，美学的产生有它从文化史中或当代的文化现状中产生的必然性。

同时，美学史进程中之所以形形色色、多种多样，还是由美学家的主观态度所造成的。美学作为人们对美的观念的一种表述方式，总是通过个别人物的思维才能完成，虽然这些人物的思想深深扎在该历史时期的逻辑联系和流行观念中，然而他们的思想总是受到其个性和生活行为的影响。历史是有个人特征的人物的王国，美学史也是如此。那些有开拓性的伟大的人物，总是起着独一无二的作用。所有的美学体系都是个性的创造物，在这方面，美学与艺术作品有某种相似之处。美学家总要用语言来描述他所建构起来的世界。

美学家的世界观的要素产生于永远不变的现实问题，也产生于旨在解决这些问题的理性。除此之外，美学的价值取向还来自于美学家所处的时代、所代表的阶级和人民以及其理想与信仰的力量。但是，体系中的结构、布局、风格、评价等都受限于美学家的出身、教育、活动、生活、命运、品格和经验。在这样的理论中，往往美感代替了知识的价值，直觉代替了逻辑的力量，人格魅力代替了理性的要素。许多美学家的理论是以生命的呼告、诗与思的对话吸引着我们。

因此，我们对 20 世纪中国美学的回顾便提出所要完成的下列任务：第一，要阐述美学史中的事实，准确地证实从美学家的生活

环境、智力发展和学说的可靠资料中可以推导出什么东西来。第二，以这些事实为基础重建美学理论的发展过程。其中，就美学家来说，要了解他的学说哪些来自前人，哪些来自时代的一般观念，哪些来自他自己的性格和受的教育。第三，从历史发展出发，估计不同的理论创立所具有的价值，对美学学科的发展有什么意义，对 20 世纪的中国有什么作用。也就是说，美学何为？

这样审视美学史，美学史就是语文—历史的科学，同时又是批判—哲学的科学。美学史像所有的历史一样，它的职责不只是记录和阐述，还是估计和评价。当我们在描述和理解历史发展的过程时，我们要估计什么是历史发展中的进步和成果。没有批判的观点，就没有历史。但这种批判不以自己的理论作为是非的标准，也不能像眼下一些人做的那样，以自己学派的标准来衡量和剪裁历史，或借助美学理论本身以外的力量作为力量的源泉，或者对其他学派的理论视而不见。这样，除了证明自身的狭隘偏私、保守无聊以外，对科学美学的建设是无益的。

开放的时代，应带来开放的精神。那种只靠咒骂和鄙视别人思想过活的风气，早应成为过去。一个美学家可能创造一种伟大的理论，也有的美学家可能发表一些错误的见解，但美学概念和美学体系本身不会是完美无缺或毫无矛盾的。“在哲学史中，大错误比小真理更有份量。”^① 我们评价的标准就在于美学家的这种学说对他的前辈来讲提出了哪些新的东西。美学的存在就像现在的事实一样，并不存在一种一成不变的理论，美学的活力就在于其理论充满

① [德] 文德尔班：《哲学史教程》，罗达仁译，商务印书馆 1987 年版，第 30 页。

永不满足的追问，并在这追问中去揭示那些美学思想结构中的人类理性的永恒的内部结构，去体验那日日新、时时新的生命本身。

中国的现代美学无疑是 20 世纪中国社会变革的产物，它产生在 19 世纪末 20 世纪初的时代转折点上，并随着时代的转折浪潮而推波助澜。20 世纪的中国美学又是中西文化碰撞的产物，它的出现正是中国封建社会结束的表现，又是新时代或中国转向现代社会的时代标志。这并不是说中国古代没有美学思想，相反，中国古代美学思想的丰富性已是一个不争的事实。我们只是认为真正现代意义上的美学学科，是伴随着现代性的进程而出现的。西方美学的产生、发展和引进，直接关系到 20 世纪中国美学的结构框架、价值取向和形式表述。当我们进一步追问美学何为时，就不得不从此入手。

克罗齐（Benedetto Croce，1866—1952）在他的《美学史》中，把美学学科的建立，归之于意大利 18 世纪的维柯（Giambattista Vico，1668—1744），认为维柯于 1725 年出版的《新科学》事实上就是美学。《新科学》探讨了人类思维的起源，认为形象思维早于逻辑思维，并分析了原始人的“诗性智慧”，区分了诗与哲学的界限。这种对人类想象力、诗及形象思维的研究，确实触及到美学研究最本质的部分。但维柯的《新科学》主要是在探讨人类文化和思维的历史发生过程，他的目的并不在于建立美学。

一般认为美学的建立者不是维柯，而是德国哲学家鲍姆嘉通（Baumgarten，1714—1762），他在 1735 年发表的博士论文《关于诗的哲学沉思录》中，提出要建立一门新的学科，并命名为“Ästhetik”，意为关于感性认识的学科。1750 年，他正式出版