

美学艺术论集

朱存明 著

首都师范大学出版社

CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

美学艺术论集

朱存明 著

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美学艺术论集 / 朱存明著. —北京: 首都师范大学出版社,
2016. 12

ISBN 978-7-5656-3260-0

I. ①美… II. ①朱… III. ①美学—文集 ②艺术学—
文集 IV. ①B83—53 ②J0—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 284421 号

MEIXUE YISHU LUNJI

美学艺术论集

朱存明 著

责任编辑 董良敏 罗 著

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

印 刷 三河市博文印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2016 年 12 月第 1 版

印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 26.75

字 数 408 千

定 价 56.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

前 言

美与艺术是最容易理解同时又是最令人困惑的观念。说其最容易理解是指每一个普通人对什么是美，什么是艺术几乎都有自己的见解；说其最令人困惑是因为今天人们建立了一门美学学科与艺术学学科，企图对其进行深入研究。但美是什么？艺术是什么？仍然没有一个被完全接受的普遍概念与理论。那些学习了美学理论与艺术理论的人，有时反而失去了艺术直觉的本真性。在现代学派众多、山头林立的学科中，讨论愈深入，其意义愈消解在无谓争论的见解中。在审美日常生活化或者日常生活审美化的现代生活中，美与艺术随处可见，但其形而上学的本体意义愈发显得隐蔽。美学，不过是历史上一部分人思索什么是美的看法而已；艺术，也只是我们讨论什么是人的创造本性的最初行程。

美与艺术都是人类最重要的价值所在。美与人类的存在共始终，正是人类对美的追求冲动，才使人建立了一个有序的社会与一个理想的王国；艺术正是人类创造性本性的形象体现，艺术中存在着人类永恒的创造性精神与生命自由的本质。艺术有时候被政治家玩弄于股掌之中，他们希望艺术成为歌舞升平的工具，建立个人权威的载体，但是艺术真正的自由精神与创造性却是人类精神解放的源泉，是人类摆脱体制桎梏与精神枷锁的救赎之路。

正因如此，18世纪以来人们建立了一门美学，企图来探讨这个问题。

美既有感性认识的根源，又有价值论的意义；艺术是意味的形式感的愉悦，又是道德谱系的象征。正是因为审美的混融性，有人把美置于艺术哲学的名义下，有人把艺术置于美学的框架中，有人企图把美学与艺术学截然分开，又有人把美与艺术合二为一。于是就有了不同体系的美学与艺术的诸种理论。

中国美学与艺术学科的产生，是历史机缘的巧合，是西学东渐的痕迹，是中国情感与启蒙的双重合奏，其发展轨迹与历史前进的方向相向而行。虽经一个多世纪的发展，其学科建设，至今还在行路中。

这本论文集，就是笔者从个人的兴趣爱好出发，紧跟着历史的脚步，踩着时代的鼓点，对美学与艺术的独自寻踪。这个追寻沿着时代的轨迹，执着于阅读中外古典名著，与古代哲人对话，在个人的审美直觉中进行反思。

活着的人是一切问题的出发点，但学科的分类却把人的整体活动分类化；整体的人已经消解，碎片化的学科体制则成为历史的境遇。但长期以来，寻觅的触角却超越了当代学科的设限藩篱，在区域的边缘渗透扩张，在不同学科的缝隙中建立一种联系，在看上去没有任何相似的地方寻找共同点。因此，美和艺术都应回到其历史的形成与情景中加以讨论。

论文是工作过的轨迹，是思想的抛物线。世界上没有绝对的真理与错误，说出你的新鲜想法，与其他哲人对话，在古迹中寻找蛛丝马迹，编织出古人造物的神秘体验，揭示古人制造“艺术”的秘密，这就是我们不断寻觅的东西。美学与艺术就是一场创造者的盛宴。

美学与艺术就像一对夫妻，有时相亲相爱，难分彼此；有时恶目相向，视若仇敌；有时彼此背叛，相视无语。美有时包含艺术，有时超越艺术；艺术有时包含美，有时也超越美。艺术的本性是姓美的，可是有时候却生下了变异的怪胎。怪诞艺术、丑的艺术、色情的艺术、精神病人的艺术、莫名其妙的艺术等都曾经在艺术的花园中绽放。为什么非要把美学与艺术学划清界限呢？我们能把美与艺术截然分开吗？即使我们在理论上分清了美与艺术的界限，在现实中又有什么意义呢？

研究美学，就是思考人生。

欣赏艺术，就是赞扬创造。

喜爱美与艺术，你必定是一个心灵自由的人。

目 录

前 言

美学篇

- 康德的人类学美学思想..... 003
- 审美与文化的人类学还原..... 012
- 百年文学人类学研究范式的审美视阈..... 025
- 梦与文学的比较研究..... 038
- 象征的理论建构..... 049
- 论鲁迅的神话观..... 087
- 论中国美学的方法问题..... 101
- 中国美学史书写的形态与反思..... 118
- 从新中国成立到新时期美学研究综述..... 126
- 秦代美学导论..... 137
- 汉代的黄老美学与经学美学..... 150
- 《淮南子》的美学思想..... 160
- 汉代儒家美学的拓展..... 168
- 司马迁、屈原作品的美学问题..... 182
- 《老子》生态美学观及其现代意义..... 191
- “以美育代宗教”的文化解析..... 202
- 论蒋孔阳美学思想的现代性..... 212

艺术篇

- 审美文化中的艺术..... 225
- 视觉文化的历史范型..... 231
- 浪漫型艺术的现代转型..... 252
- 中国文艺中的怪诞..... 267
- 墨子与卢梭的艺术否定论之比较..... 282
- 汉代书法理论中的美学..... 296
- 徐州出土汉兵马俑的审美价值..... 303
- 饕餮源流小史..... 311
- 古代艺术中的拆半表现及其审美..... 324
- 汉画像研究的图像学与符号学方法..... 351
- 汉画像的宇宙象征主义图式及其美学意义..... 367
- 汉代讖纬美学观与汉画像艺术的关系..... 382
- 汉赋与汉画像艺术的比较问题..... 393
- 汉代“画像镜”的图像问题..... 415
- 后 记..... 421

——
美学篇
——

康德的人类学美学思想

1798年，年迈的康德出版了他最后一部著作《实用人类学》。然而这部康德积二十多年“人类学”教学经验写成的著作在当时并没有什么反响，哲学界都在埋头阐发他的“批判哲学”，以致康德哲学就等于“批判哲学”的公式得到了哲学界的公认。其影响也在于此。康德美学思想的阐发正是从这个前提出发，分析康德以判断力作为桥梁来连接自然与自由两大领域。

康德哲学博大精深，是古典哲学向现代哲学过渡的桥梁。其哲学思想中的任何一个领域，都足够20世纪哲学家们阐发出一个庞大的哲学体系。随着20世纪文化人类学、哲学人类学思想的兴起，近几十年来，康德思想中的“人类学”思想逐渐受到重视，批判哲学的建立不过是其整个人类学思想的一部分。苏联哲学家T. И. 奥依则尔曼在为《实用人类学》写的说明中说：“康德学说的主要方向是人本主义的倾向，其次才是着重于其‘批判哲学’的认识论目标。”美国康德研究专家L. M. 贝克曾以确定无疑的口气说：“几乎他（康德）所有著作都是这个唯一主题的变体，这个主题就是作为一个能动的创造者的人的精神。”

作为康德哲学体系一部分的美学思想，也就必然带有了人类学的色彩。康德不仅在《实用人类学》中，阐述了他的人类学思想，而且在从研究自然转到研究人文之初时，便从美学入手，运用了人类学方法，正像马克

思曾一度转向人类学一样。^① 因此,分析康德的人类学美学思想,在文化人类学已经普遍被接受的情况下是很有必要的。这一笔遗产对我们建立人类学美学很有益处。

人类学无疑是研究人的科学,它不仅要研究自然的人,更重要的是要研究文化的人。什么是人的本质?人与动物有什么区别?人之所以为人究竟为何?人又是怎样获得人的本质的?这永远是困惑人的哲学问题。人类学的出现,正是对上述问题进行反思并企图来说明这一点的结果。据英国学者 A. C. 哈登的《人类学史》的结论,“人类学家”一词的创造者是亚里士多德。到了 1655 年,在英文中才出现了一本没署名的著作《抽象的人类学》。^② 这本书当时主要从自然体质和心理类型来说明人的特征。康德一生博览群书,对人类学的研究方法不仅熟悉而且处处运用于自己的研究中。他不仅运用了体质人类学的研究方法和文化人类学的研究方法,而且最早开拓了哲学人类学方法(超验的)。而 20 世纪 20 年代以后在西方兴起的哲学人类学,在某种意义上不过是一种复归。^③

我们先看伦敦大学人类学研究所在 20 世纪初划分的人类学分类表,才能更好地理解康德美学研究中的人类学方法。

(一) 体质人类学(人类地理分布学,某些作者所认为的人类学)

(1) 动物学的(人类躯体的,包括头盖学)——通过解剖学和生理学的比较,尤其是对类人猿的研究为人类在自然中的位置提供证据。

(2) 古生物学的——通过化石和半化石化的遗物以及地质学的证据来证明人的历史悠久。

(3) 生物学和心理学的——身体官能和身体过程的比较研究。

(4) 人类文化学的——把人的各种种族及亚种族相区别开来的种种生理特征的比较研究。根据生理和心理的特征对人种做出分类,提

① 参见[英]莫里斯·布洛克著,冯利等译:《马克思主义与人类学》,北京:华夏出版社,1988 年版。

② A. C. Haddon, *History of Anthropology*, 1980.

③ 参见[德]蓝德曼著,彭富春译:《哲学人类学》美国版前言,北京:工人出版社,1988 年版。

出各人种的地理分布、环境对体格的影响。

(二)文化人类学(某些作者的人类文化学)

(1)考古学的——通过人类早期的手工遗留物揭示人类历史的悠久,包括他们的特征、顺序、早期的文化条件在后代中的残存(民俗学)。

(2)技术的——艺术和工业的比较研究,它们的起源、发展及地理分布。

(3)社会学的——社会现象和组织的比较研究,包括出生、教育、婚姻、死亡风俗及其组织系统,以及社会和宗教的联系,政府和法律、道德观念的准则,巫术和宗教的观念和实践。

(4)语言的——对语言的比较研究。

(5)民族学的——以文化条件和特点为基础,对人们进行比较研究和分类,包括环境对文化的影响。

从康德的早期著作《对美感和崇高感的观察》(简称《观察》)和最后的著作《实用人类学》来看,康德的美学思想一直都采用了人类学的方法。如在《观察》一书中,他从人的特性出发研究了“人的崇高和美的特征”,从两性的自然差异分析了男人和女人在崇高和美上的区别,进而从民族特性上论述了“分别建立在崇高感和美感之上的民族特性”。而且这种方法,一直保留到其晚年出版的《实用人类学》中。他不仅进一步论述了《观察》中开始的思想,而且还扩大到了“种族”的及“类”的特征。当然,《实用人类学》更大的篇幅是论述一种哲学方法上的人类学。

康德的论述开辟了一个人类学的新领域,如关于男女两性的美学及世界各民族不同审美特征的比较。迄今为止,这两门美学都还没有真正建立起来。

从阶段上来划分,康德的人类学美学思想可以分为三个时期,这就是前批判期、批判期和实用人类学期。这不仅是时间发展的顺序,也是他的美学思想发展的内在逻辑。

前批判期以《观察》一书为主。这是康德由头上灿烂的星空,转到心中的道德律令,也就是研究人的问题的第一本书。康德的这一转变受了启蒙

运动的推动，特别是受卢梭和休谟的影响。卢梭的学说有广阔的人类学背景，其《论人类不平等的起源和基础》一书开头便说：“我觉得人类各种知识中最有用而又最不完备的，就是‘人的知识’——如果我们不从认识人类本身开始，怎么能够认识人与人之间不平等的起源呢？”这对康德的人类学思想无疑起到一定的影响，这个影响是从总的倾向上来看的。在具体方法上，康德则利用了人类学的观察法。虽然我们可以找到许多理由来说明康德受英国经验派的影响，但他也具有极大的思辨性。尽管如此，我们看到康德最初的美学著作却是更相信自己的感性观察，并从一开始就对“人是什么”的问题很有兴趣。

批判期以批判哲学为主。康德是一个伟大的哲学家，当他一旦从观察中走出，去思索纯粹的人类学命题时，人类学在康德的理解中便成了纯粹的哲学问题。可见康德是把人类学作为自己所有学说的归宿，也是自己哲学最终要解决的问题。康德在《逻辑学讲义》中进一步指出：“归根到底，所有这些都可看作是人类学，因为前三问都与最后一问有关。康德哲学的人类学倾向表面上看是越来越强，但其实从‘批判时期’一开始就作为其哲学研究的基础或背景而建立起来的。”如果从美学上看，早在前批判期，也就在康德从自然转向人文科学时，就已从人类学观点出发并奠定了其人类学的基础，批判期的先验的探讨，只是其逻辑的必然展开。

实用人类学期以《实用人类学》一书为代表。这一时期康德使先验的探讨又落到实用的观点上去。因为在先验的范畴探讨的问题，必须有“实用”的观点为中介才能与经验世界相联系，以完成最终“人是什么”的问题，这是康德哲学必然要走的一步。

康德哲学人类学的思想来源不仅有卢梭，还有休谟。康德曾自述，正是休谟在《人性论》中第一个把哲学建立为人的知识、情感和道德性质相统一的人学体系，对他产生了影响，惊醒了他“独断论的迷梦”，从而将他引到了“批判哲学”的道路。而康德的认识论和一切形而上学恰好是要建立一种体现出人的自由能动性的人性论或人类学。康德在《实用人类学》前言中自述道：

在人用来形成他的学问的文化中，一切进步都有一个目标，即把

这些得到的知识和技能用于人世间；但在他能够把它们用于其间的那些对象中，最重要的对象是人：因为人是他自己的最终目的。^①

这样，康德的哲学和美学就不得不再回到“实用性”上来。李泽厚在《批判哲学的批判——康德述评》中分析说：“整个康德哲学的真正核心、出发点和基础是社会性的‘人’。”^②“人是什么？它实际上是整个康德哲学的真正内涵。”^③因此他提出：“从人类学本体论的实践哲学看……”^④这一问题，“这是要求在社会历史总体的人类学的基础上来建立认识论，来解释生理—心理结构。”^⑤李泽厚正是从实践的观点上得到来自康德哲学的灵感照耀。而这一切，中经马克思《1844年经济学—哲学手稿》“自然的人化”“人的本质力量的对象化”的理论阐发，构成了中国当代美学得以建立的雄厚的哲学基础。

康德在《实用人类学》的前言中，曾系统表明自己的人类学的内容及方法。康德说：“一种系统地把握人类知识的学说（人类学），只能要么存在于生理学观点之中，要么存在于实用的观点之中。”^⑥这表明康德认为存在着两种人类学：生理观点的（体质的、自然地理的）人类学；实用观点的（文化的）人类学。

康德说：“生理学的人类知识研究的是自然从人身上产生的东西，而实用的人类知识研究的是人作为自由行动的生物由自身作出的东西，或能够 and 应该作出的东西。”^⑦康德分析男女在审美性上的差别和各民族、种族的审美差别是从体质的和地理的生物观点出发的。康德使用“实用”一词决不是“实用主义”式的。康德解释实用人类学时说：“这样一种人类学，作为人的学问的必然结果的世界知识来看，……而只有当它包含作为世界公

① [德]康德著，邓晓芒译：《实用人类学》，上海：上海人民出版社，2005年版，第1页。

② 李泽厚：《批判哲学的批判——康德述评》，北京：人民出版社，1979年版，第367页。

③ 李泽厚：《批判哲学的批判——康德述评》，北京：人民出版社，1979年版，第8页。

④ 李泽厚：《批判哲学的批判——康德述评》，北京：人民出版社，1979年版，第431页。

⑤ 李泽厚：《批判哲学的批判——康德述评》，北京：人民出版社，1979年版，第427页。

⑥ [德]康德著，邓晓芒译：《实用人类学》，上海：上海人民出版社，2005年版，第1页。

⑦ [德]康德著，邓晓芒译：《实用人类学》，上海：上海人民出版社，2005年版，第1页。

民的人的知识时才能如此。”^①因此，康德的所谓实用的，并不仅是经验世界的，而是一种适用全人类的理论。其实用的人类学，不过是连接他的超验人类学和现实之间的一个中介。作为一个职业哲学家，康德认为：“没有哲学，一切获得的知识就只能当作零碎的摸索，而不能认为是科学。”^②所以康德又暗示我们，除了他划分的以上两种人类学外，还有第三种人类学，这就是哲学的人类学（或称超验的人类学）。正是这一部分，构成了康德三大批判的核心。

“超验的人类学”一词是对康德学说的概括，而不是他自己的名词。^③在康德的前两大批判中，他曾企图通过“自然向人生成”的推进来建立一种“先验的人类学”，以便不但确定人类道德行为的一般规律，而且使一切人类知识摆脱传统唯科学的影响，从本身的内在原则上趋向于某种价值理论。但在前两大批判中，尽管康德实际上把人作为哲学研究的中心，却没有“直接探讨”人是什么，人实际上是分裂的；感性自然和超验的自由只不过是互不相干地“共存于”人之中，两方面的过渡没有感性经验做媒介，还完全是抽象的，因此在《实践理性批判》刚定稿尚未出版时，他就迫不及待地投身“过渡”的专门研究。他说：

我现正忙于鉴赏力的批判，在这里将发现另一种以前没有发现的先天原则，心灵具有三种能力：认识能力，感觉快乐和不快的能力和欲望能力。我在对纯粹的（理性的）理性的批判里发现了第一种能力的先天原则，在对实践理性的批判里发现了第三种能力的先天原则，我现在试图发现第二种能力的先天原则。^④

第二种能力的先天原则就是康德 1790 年出版的《判断力批判》。康德发

① [德]康德著，邓晓芒译：《实用人类学》，上海：上海人民出版社，2005 年版，第 2 页。

② [德]康德著，邓晓芒译：《实用人类学》，上海：上海人民出版社，2005 年版，第 3 页。

③ 参见邓晓芒：《批判哲学的归宿——康德〈实用人类学〉的意义》，载《德国哲学》第 2 辑，北京：北京大学出版社，1986 年版。

④ 康德 1787 年 12 月致赖因霍尔的信，参见李秋零编译：《康德书信百封》，上海：上海人民出版社，2006 年版，第 111 页。

现可以从两种特殊规定现象上找到从人的认识到人的道德本体的过渡。一种是人的心理经验，即审判或鉴赏力，另一种是物理经验，即对自然目的论的观点。康德在审美体验中发现了人的先天自由原则，即通过人的诸认识能力无目的而合目的性的自由协调活动，向人暗示了独立于自然界的自由存在，并通过这一自由活动所激发的人类共同的愉快感情共通感而成为“道德的象征”。

康德又在自然界有机体以至于整个自然体系中发现了某种纯粹内在的目的性原则，从整个自然界无不趋向于人，为人所用，而人又无不趋向于人的最高本体即实践理性的自由这一“事实”来说明“人是目的”。这一道德原则在自然界中有它的“副本”，而这种自然目的论就必将引导人们去建立一种道德的神学。

初看康德的美学是先验的，但又是从人出发的，特别是从人的心意机能出发的。下面是康德《判断力批判》上卷导论中列出的一个心意机能表：

心意机能表：——

认识的机能

愉快或不快的情感机能

欲求的机能 ——

先验诸原理：——

规律性

合目的性

最后目的

认识的机能：——

悟性

—— 判断力

理性

应用：——

自然

艺术

自由^①

从上表可以看出，在人的心意机能中，愉快或不快的情感机能是沟通认识的机能和欲求机能的中介；在认识的机能中，判断力构成了悟性和理性的桥梁；在先验诸原理的范畴中，合目的性则一头连着规律性，一头连着最后的目的，具体表现为由愉快或不快的机能构成的判断力；在无目的

① [德]康德著，宗白华译：《判断力批判》，北京：商务印书馆，1985年版，第36页。

的合目的性下产生了艺术，艺术一头连着自然，一头连着自由。这是康德超验人类学中美学的特殊地位。由这种审美判断，康德提出了审美的四个悖论。

在质的方面，鉴赏判断是审美的，其快感与一切利害无关；在量和语态方面，美是普遍必然的，但又是没有受到反思性观念的干预的一种快感对象，因此普遍性和必然性本身是主观的，而不是客观的；在鉴赏判断中所包含的关系方面，美是一个对象合目的性的形式。

黑格尔说：康德在《判断力批判》的导论中找到了“关于美的第一个合理的字眼”。他又说：“给古代最伟大的思想家带来极大困难的审美兴趣的特殊性，自经康德深刻阐发以后，就永远不再被严肃的思想家所误解了。”^①在康德对美学的考察中，我们明确地看到他把“自然的人”（主体）与文化联系在一起考察。他的美学特别突出一种人类本体论的特征，他不满足于仅仅对审美做个别现象的考察，而是将整个文化领域作为人的创造力的显现加以理解。他对美的分析、崇高的分析及关于天才和艺术的论述，都是站在人的文化及一定的文化背景人的能力的生成上来理解的。其核心在于：审美是人的属性，现实的美就是人的力量的显现。文化中的审美从本质上讲是一种促进人们更加自由选择的确立并推动目的实现的力量。正因为人类具有了审美的能力，人才超出动物之上并配称自然的“最终目的”。只有人才独能具有审美的理想，像人类尽在他的人格里面那样，他作为睿智，能在世界一切事物中独具完满性的理想。“美只适用于人类。”

因此，康德的美学，与其说是形式的美学，不如说是透过形式而触及人类学的本体论的美学，是一种感性表现和理想观念相统一的美学。贝克认为，贯穿于康德哲学的主要观念就是：“人类的精神乃是一个自主的创造者，因此看来，人是创造者。”康德美学启示后世：不了解人的本质，就不能了解什么是美；反之，只有懂得了什么是美，才有助于对于人的本质的把握和理解。

康德尽管较早运用了人类学的方法来建构他的哲学大厦与美学大厦，但人类学在当时还是初创阶段，而且康德的研究方法还带有他的先验哲学

① [英]鲍桑葵著，张今译：《美学史》，北京：商务印书馆，1985年版，第344页。