

闽南师范大学文化诗学研究丛书

文化中的文艺美学

沈金耀 著

中国社会科学出版社

闽南师范大学文化诗学研究丛书

文化中的文艺美学

沈金耀 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化中的文艺美学 / 沈金耀著. —北京: 中国社会科学出版社,
2016. 12

ISBN 978-7-5161-8881-1

I. ①文… II. ①沈… III. ①文艺美学—研究 IV. ①I01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 213453 号

出版人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印装 北京君升印刷有限公司
版次 2016 年 12 月第 1 版
印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 15.5
插页 2
字数 216 千字
定价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

闽南师范大学文化诗学研究丛书

主 编：林继中

副主编：祖国颂（执行） 李春青

编 委：沈金耀 吕贤平 张嘉星 张则桐

张文涛 黄金明 孟 泽

丛书总序

“文化热”已多次被宣判“过时了”，但它总是在更多的领域顽强地冒出头来！它渗入各学科研究，且未有穷期。究其原因，就在于文化本是人类自身的影子，甩也甩不掉。无论是物质的，还是精神的，只要涉及人们的行为方式，都可归入“大文化”。这种海纳百川式的品格正是它的生命力之所在。也因为它的深、广、大，所以不可能被一次性地认识，因此它总是潮汐般时起时落，永不停息。潮汐过后，沙滩上似乎平白如故。然而，从长远看，它却不断地改变着大海与陆地的疆域。

自20世纪80年代改革开放以来，西方各种文学思潮也相继涌入中国，可谓“你唱罢来我登场”，只是“各领风骚若干年”。不过即使在西方，各种思潮此起彼伏、变动不居，也是常态。人们认识事物总要从具体、个别到整体，通过不断分析、归纳、综合，站在新高度俯瞰整体。从“分野中峰变，阴晴众壑殊”始，至“会当凌绝顶，一览众山小”终。是的，各种理论思潮激烈地碰撞、化合，需要一个更大的“力场”。文化，作为中介与互动、互构的攸关方，成为理想的力场。文化诗学高唱于形式主义、结构主义、解构主义、西方马克思主义、女权主义、后殖民主义、现代主义、后现代主义等五光十色的思潮交错横流时代的后期，并非偶然，它至少反映了学术界需要进行一次从外部研究到内部研究、微观研究到宏观研究的大整合的需求。文化诗学大有可为。居于这一认识，漳州师范学院（现已改名为闽南师范大学）比较文学研究所决定改

名为文化诗学研究所，并于2000年11月由《文艺理论研究》编辑部、山东大学《文史哲》编辑部和福建省漳州师范学院联合发起，漳州师范学院文化诗学研究所承办，在漳州召开了我国第一次文化诗学学术研讨会。此后，我所成员在《文学评论》、《文艺理论研究》、《文史哲》、《文艺报》、《福州大学学报》及本校学报发表了一系列论文。会后十五年来，人员或有变动，但队伍不散，目前仍有十来位研究员坚持本项研究工作。由于我们内部经常就某些主题切磋，并与兄弟院校多次进行交流，所以，虽然尚未形成总体相对固定的理论框架，各种不同的专业话语也让人难免有“杂”²的观感，合而未融，但已有了核心的共识。诚如首任所长刘庆璋教授所指出：“我们认为，‘文化诗学’在‘诗学’前冠之以‘文化’，首先在于突出这一理论的人文内核，或者说，在于表明：人文精神是文化诗学之魂。”“同时，尽管‘文化诗学’这一理论术语是美国学人最先提出来的，但它对于我们中国学人来说，倾心于此论，可以说是我们民族长期文化积淀形成的文化基因使然。因为，自‘诗三百’起始的中国古代文化，就充满了诗性精神，诗与文化的联系之紧密达到了整个文化被诗化的境界。”^①我们又进而认识到：文学与文化系统之间是一种双向建构的关系，所建构的归根到底是人文，是人性。现在，我们以丛书的形式发表我们初步的研究成果，以求教、就正于同道学人，以期推进本学科建设，诚盼读者诸君不吝赐教。是为序。

林继中

于闽南师大文化诗学研究所

^① 刘庆璋：《文化诗学学理特色初探——兼及我国第一次文化诗学学术研讨会》，《文史哲》2001年第3期。

目 录

丛书总序	(1)
导 论	(1)
第一节 文艺美学与相关学科的关系	(3)
第二节 文艺美学的旨趣	(10)
第三节 艺术审美经验的反思	(18)
第一章 艺术活动与人的存在	(31)
第一节 人的本质及其现实的生存	(32)
第二节 艺术的审美特征	(48)
第三节 生活中的审美活动	(62)
第四节 生存的审美化与诗意向往	(73)
第二章 艺术品与审美经验	(85)
第一节 艺术意向性	(85)
第二节 艺术品	(92)
第三节 艺术自律性简述	(99)
第四节 审美经验与审美对象	(110)
附录：艺术自律性新探	(116)
第三章 审美意象与艺术之真	(150)
第一节 审美意象	(150)
第二节 艺术与真理	(165)
第四章 艺术形式的审美价值	(185)
第一节 艺术形式及其意味	(185)

第二节	规范形式与形式规范	(194)
第三节	形式意味的感悟	(198)
第四节	言意之外的形式韵味	(209)
第五章	艺术美感范畴	(213)
第一节	美感范畴的特征	(213)
第二节	美感的基本范畴	(219)
后 记	.....	(241)

导 论

人之为人，起始于开创性的创造活动，创造性的活动使得人类不断发展。艺术的根本要义就是一种创造性的技艺。^① 所以，人的生存离不开文学艺术，离不开文学艺术的审美活动。在近代学科分立的情境中，艺术审美活动被当作与俗世生活不同的、高雅的、非功利的活动领域，文学艺术作品被描述为静观的审美对象，是在基本生活需求满足之后的高雅消遣。但从古至今，纵观人的文学艺术活动，我们发现，文学艺术对人而言不仅仅是一种仅供静观的审美对象，人的生存充满艺术性和诗意，文学艺术活动实际地起着教化人的功能。对此，孔子早有论述：“兴于诗，立于礼，成于乐。”这个高度重视艺术教化作用的育人方案值得当代人深深体会。

如今，艺术因素渗透于生活的各个环节，我们的环境、工具、用品、服饰、身体除了实用因素之外，其构成更多的是为了满足艺术审美的需要。另外，由于现代传媒的发达，人们极为方便地欣赏、创作、运用各种艺术作品，艺术审美活动越来越明显地成为生活的有机构成，艺术审美因素渗透于生活的各个环节。如果考虑到文学艺术审美活动对人的塑造，每一个负责任的家长、在教学第一线的教师、公益性文化机构的工作人员都必须认真思考文学艺术审美

---

^① 艺术的“藝”字，原为𠄎，甲骨文的字形是一个人手持树苗小心栽种，这一技艺在现在看来没什么大不了，但在远古的先民那里，这就是一个开创新时代的创举。“艺”的字源，也说明了艺术是指称人类的创造性活动。

活动对人的影响、对人的教化。每一个对自己负责、将自己当人来塑造的人，也都不得不思考文学艺术对自己的影响与塑造。因此，不少学者对文学艺术活动进行系统的思考，于是有了艺术哲学、美学、文艺美学等理论的出现，这些理论尽管名称不一样，但都从不同角度深入地思考艺术在人的活动中的重要作用。

艺术审美可能使人提高境界，也可能使人沉迷享乐，对人的塑造亦是如此。在专制社会，人更多的是被塑造的，在现代社会，人的自我塑造显示出更多的重要性，因此，人们有必要自觉思考如何塑造自己的问题。艺术审美活动是方便的，人人都可以参与的活动方式，所以每一个有文化的人都应该、也有必要反思艺术活动对自己的塑造。本书要强调的是，在新的时代，不仅是专家、学者，而且是所有的人都应该思考文学艺术对人的生存的影响，这是在新的时代中不断拓展文艺美学研究的必要性。

基于以上的考虑，本书围绕个体的艺术审美活动过程及其可能出现的问题展开各个环节的论述。

我们从现实生活中的文艺美学这个基本设想展开我们的思考。即，我是一个生活于现世的人，人的生存格局是一个整体，各个方面应均衡发展，在这样的前提下，文学艺术在人的生存格局中处于什么地位、有什么功能？当我愿意从审美的角度对待艺术时，我会遇到一些什么问题，我们应该如何思考、解决这些问题？本书以这些问题作为主线展开论述。

艺术境界是一个虚灵的空间，但不仅仅这样，艺术总是生活于现世的人所作，最终必须有益于现实生活中的人。所以我们必须从人的生存需要出发讲文艺美学，这样的文艺美学应是“生活中的文艺美学”。现实中的人也在不断地塑造自己，追求自我完善，人的生存就是一个不断“文化”（作动词理解，塑造、培育、追求完善的意思）自己的过程，所以“生活中的文艺美学”也是“文化中的文艺美学”。

人生活于社会中，总在不断地创造各种物质和精神成果，这是

我们一般所说的文化，人也在不断向上（向善）的维度培育、塑造自己，这样的自我塑造过程就是一个文化自己的过程。所以文化这个词有两个基本意义，一是人们创造的各种文化成果，一是人在创造各种文化成果的同时不断文化自己。本书在这种文化意义上讲“文化中的文艺美学”。所谓“文化中的文艺美学”，试从人的自我塑造的角度思考文学艺术的功能、个体的艺术审美经验，阐释文艺美学的基本命题。

第一节 文艺美学与相关学科的关系

3

文艺美学是中国特有的学科名称和理论形态，形成于20世纪80年代，它与文艺学、美学、艺术哲学等有密切关系。文艺美学的学科归属在理论上一直是个众说纷纭的问题。有的认为它是文艺学下属的一个学科，有的认为是美学下面的一个分支，有的认为是文艺学与美学交叉的新学科，有的认为文艺美学就是艺术哲学。

一 文艺学与文艺美学

在中国的大学学科体制中，文艺学是一级学科中国语言文学下属的一个二级学科，文艺美学是文艺学的一个研究方向，有人也称之为文艺学下属的三级学科。随着许多大学文科开设文艺美学课程，在研究生培养中设立文艺学专业文艺美学研究方向，文艺美学的学科设置在实际上已被解决。

“文艺学这个学科名称是1949年新中国成立以后从俄文翻译过来的。实际上正确的名称应是文学学，大概是因为‘文学学’不太符合汉语的构词习惯，人们也就普遍地接受文艺学这个名称了。”^①这个“文学学”是对文学本体的研究，所以又可以分为文

^① 童庆炳主编：《文学理论教程》（第五版），高等教育出版社2015年版，第3页。

学理论、文学史、文学批评三个分支。但在文学院或中文系的科室设置中，文艺理论教研室承担文学理论的教学工作，文艺学专业的研究生培养也主要是由文艺理论专业的教师承担。

这种学科设置是将文学史与文学理论、文学批评相对分开，所以在中文系里说文艺学时主要指的是文学理论、文学批评的研究和教学。而文艺美学是作为文学理论的一种理论视角来理解的，是文学理论中运用“美学”的方法研究文学活动的审美特征的理论形态。王一川就持这样的观点：“从今天的学科格局和学科视野的综合角度看，文艺美学主要是中国语言文学界从艺术视野考察文学审美的方式。在学科格局上，它固定地归属于文艺学（文学学）；而在学科视野上，它从上述固定点向艺术学和美学开放。文艺美学实际上相当于艺术整体视野中的文学美学研究。不妨得出如下结论：文艺美学是文艺学或文学理论的一个分支，是在艺术视野中研究文学审美的学科。”^①

文学理论，它对文学的研究、思考主要从作品与世界的关系、作品与作者的关系、作品与读者的关系、文学活动与文化传统的关系着眼。艾布拉姆斯说：“每一件艺术品总要涉及四个要点，几乎所有力求周密的理论总会在大体上对这

艾布拉姆斯的图式

四个要素加以区辨。”^② 艾布拉姆斯的图式体现了文学研究的各种关系，思考文学应涉及各个因素，我们还可以从历史的角度考察这四个要素在不同时期的具体形态。侧重研究作品与世界的关系，可以提出艺术的模仿说，认为艺术（文学）是对世界的模仿、再现、反映或象征，以此为基本关系展开其他关系的研究。侧重作品

^① 王一川：《今日文艺美学的限度与开放》，《当代文坛》2006年第6期，第7页。

^② [美] 艾布拉姆斯：《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》，郇稚牛等译，北京大学出版社1989年版，第5页。

与艺术家的关系，可以提出表现说，认为作品是作家内心世界的表现。如果将作品看成是独立的自足体，所提出的往往是形式主义的理论，如新批评、俄国形式主义批评等。侧重研究欣赏者与作品的关系，最有代表性的理论是接受美学、读者反映理论。侧重研究文学活动与历史文化的关系，是历史主义的理论视角，注重现实与文学文本的互构关系则为新历史主义的主要特征。文艺美学的研究涉及以上各种关系，但其旨趣是注重研究各种关系的审美特性。

二 美学与文艺美学

什么是美学？这也是一个有不同看法的问题。18世纪50年代，鲍姆嘉通首次将美学作为独立的学科：“美学（美的艺术的理论，低级知识的理论，用美的方式去思维的艺术，类比推理的艺术）是研究感性知识的科学。”^①黑格尔认为美学的正当名称是“‘艺术哲学’，或更确切一点，‘美的艺术的哲学’。”^②在当代西方学界，流行的观念认为美学是研究美和艺术的科学。德国当代哲学家沃尔夫冈·韦尔施列出几种重要的百科全书关于美学的解释：“什么是美学？百科全书给出了明确的答案。《美国学术百科全书》说：‘美学是哲学的一个分支，其目标在于建立艺术和美的一般原则。’与此相应，意大利《哲学百科全书》认为美学是‘将美与艺术作为对象的哲学学科’。法国的《美学辞典》将美学分别定义为‘美的玄思’和‘艺术的哲学和科学’。德国《哲学史辞典》解释为：‘美学一词已成为哲学分支的代名词，研究的是艺术与美。’简言之，美学意味着艺术性，解释艺术的概念，且特别关注美。”^③

中国学界一般也是将美学理解为“研究美、艺术、审美意识

^① 鲍姆嘉通：《美学》，朱光潜译稿，引自北京大学哲学系美学教研室编：《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第142页。

^② 黑格尔：《美学》第一卷，朱光潜译，商务印书馆1979年版，第3~4页。

^③ [德] 沃尔夫冈·韦尔施：《重构美学》，陆扬、张岩冰译，上海译文出版社2006年版，第86页。

的本质特征、发展规律的一门科学”^①。“美学作为感性学，作为一门关于美的科学，研究美、美感和艺术，具有非常开阔的视野。”^②这些观点是在中国较为流行的观念。

在近现代，人们关于美学的理解似乎更倾向于黑格尔的观念，将美学理解为艺术哲学或主要研究艺术的科学，如韦尔施在他的《重构美学》中结合当代审美趋势提出建构“超越美学的美学”的主张，他所要超越的美学就是艺术论的美学，他已然将当代流行的美学理解为研究艺术的科学。尼古拉斯·布宁和余纪元合编的《西方哲学英汉对照辞典》美学条指出：“如今‘美学’一词限于研究来自艺术品鉴赏活动的经验。”^③

在当代中国，倒是有许多学者将“美学”视为研究包括自然美、社会美、艺术美的学科，并认定这样的美学是“一般的美学”，所以还可以有特殊的美学，从而为“文艺美学”腾出空间。胡经之是中国文艺美学的倡议者，他认为：“艺术活动离不开审美活动。但艺术活动又自成系统，从文学艺术家体验生活，到艺术创造，再到艺术为人所接受，均需按照美的规律进行。这种艺术活动的审美本质和审美规律，应该获得系统的研究。为了和其他美学相区别，我把这称之为文艺美学。”^④钱中文指出：“经验告诉我们，‘文艺美学’作为一门学科，是将各个门类的艺术打通起来，综合研究的一门学科，或是以一门艺术为主，兼及其他门类的艺术。文艺美学为我们提供、开辟了新的学术领域。”^⑤如果这样界定文艺美学的研究对象，那它和黑格尔所说的美学也很相似，文艺美学也

① 王向峰主编：《文艺美学辞典》，辽宁大学出版社1987年版，第5页。

② 彭富春：《哲学美学导论》，人民出版社2005年版，第3页。

③ 尼古拉斯·布宁、余纪元合编：《西方哲学英汉对照辞典》，人民出版社2001年版，第29页。

④ 胡经之：《文艺美学论》，华中师范大学出版社2006年版，《自序》第4~5页。

⑤ 钱中文：《文艺美学：文艺科学新的增长点》，《文史哲》2001年第4期，第62页。

就是艺术哲学。有不少人认为文艺美学就是艺术哲学^①，但胡经之、钱中文等学者并不认为文艺美学是艺术哲学，而是倾向于将文艺美学当作一门新兴的学科。

胡经之在2002年发表的文章中明确地说文艺美学：“这不是传统的艺术哲学，也并非过去说的文艺理论，而是和美学、文艺学相交叉的新兴学科。”^②曾繁仁也认为：“文艺美学是20世纪80年代以来产生的一个正在建设中的新兴学科。它既不是美学与文艺学的分支，也不是两者之间的中介，更不同于传统的艺术哲学，而是既同文艺学、美学、艺术学密切相关，但却同其有着质的区别的新兴学科。”^③这种观念在一些较有影响的高校教材中得到表达，也一定程度上在学科设置和研究机构的设置中得到体现，成为一个在中国较为流行的观念。

三 中国的文艺美学

在中国的语境中，文艺美学确实是一个新兴的学科，是一个具有中国特色的学科。

它兴起于20世纪80年代。1980年春，中华全国美学学会成立，在会上胡经之提出艺术院校和文学系科应开设文艺美学课程，发展文艺美学学科，提议得到中国美学前辈王朝闻、朱光潜、伍蠡甫等专家的支持。随后胡经之在北大开设文艺美学课程，招收文艺美学研究方向硕士研究生，写出一系列文章，主编文艺美学丛书等。80年代初，全国其他高校也相继开设文艺美学课程，招收文艺美学方向研究生。

^① 如姚文放、谭好哲等学者，参见姚文放：《论文艺美学的学科定位》，《学术月刊》2000年第4期，第19页；谭好哲：《论文艺美学的学科交叉性与综合性》，《文史哲》2001年第3期，第43页。

^② 胡经之：《发展文艺美学》，《三峡大学学报》（人文社会科学版）2002年第4期，第5页。

^③ 曾繁仁：《回顾与反思——文艺美学30年》，《华中师范大学学报》（人文社会科学版）2007年第5期，第96页。

但中国的文艺美学这个学科，是否合理，国内外都有不同的看法。杜书瀛在《文艺美学诞生在中国》一文中介绍当时苏联学者鲍列夫的不同看法：

我认为，文艺美学的出现使得美学研究更加专门化，更加细密和具体，这是美学研究的进步，是一件好事。但是有的美学家不这么看。1988年我和同事访问莫斯科的时候，曾同当时的苏联科学院高尔基世界文学研究所高级研究员、美学家尤·鲍列夫就这个问题交换过意见。我对鲍列夫说：“中国学者提出文艺美学这一新的术语，也可以说是一个学科。您怎样看这一问题？苏联有无类似的提法？”鲍列夫说：“我认为‘文艺美学’，还有什么‘音乐美学’，其他什么什么美学，这种提法不科学。苏联也有人提什么什么美学，但我认为并不科学。正像（他指着桌子）说‘桌子的哲学’、（指着头上的电灯）‘电灯的哲学’等等不科学一样，这样可以有无数种‘哲学’。同样，如果有‘文艺美学’、‘音乐美学’，那么也可以提出无数种‘美学’，这就把美学泛化了、庸俗化了。”而我的意见同鲍列夫相反。在我看来，文艺美学不是美学的泛化和庸俗化，而是美学自身的具体化和深化。^①

国内学者王德胜也认为文艺美学作为一个学科，它在逻辑上、学理上很难将它与一般文艺学、美学相区分，所以它无法作为一个独立的学科，因此“我们与其说‘文艺美学’是一种新的美学或文艺学的分支学科形态，倒不如说，文艺美学研究是中国美学在自身现代发展之路上所提出的一种可能的学理方式或形态，它从理论层面上明确指向了艺术问题的把握。”^②这是国内较有代表性的一

^① 杜书瀛：《文艺美学诞生在中国》，《文学评论》2003年第4期，第158页。

^② 王德胜：《文艺美学：定位的困难及其问题》，《文艺研究》2000年第2期，第47页。

种意见，值得认真理解。

在国外没有一个与中国的文艺美学相当的学科，文艺美学是在中国特定的历史情境中产生的。20世纪50—70年代，在中国占主导地位的文学理论不重视艺术的审美特征，更多的是从政治、历史、社会出发理解、阐释文学。美学界讨论的热门话题还是“美”的本质是什么、什么是美的定义等抽象问题，对艺术现象较少真切的阐释。在80年代的美学热中，文学理论学者也努力开拓自己的思考领域，参与美学话题的言说，而标明从文艺实际出发思考美学问题不失为一个良好的策略。另外，中国传统的美学思想多与艺术相关，以艺术点评、散论的方式表达，学界普遍认为中国的美学有着与西方不同的理论形态，更适于称之为文艺美学。^① 在这样的情境中提出建立文艺美学学科既有现实动因也有历史文化因缘。所以，不拘于逻辑论证，而从历史的角度看，中国的文艺美学作为一种新的学科或理论形态的出现是合情合理的。

不管对文艺美学的学科性质如何理解，中国的大学学科设置、课程设置已有了“文艺美学”，我们现在没必要继续纠缠文艺美学的学科归属问题，而更应该思考现有的文艺美学（不管将它定位为艺术哲学、文艺学分支、交叉新兴学科、美学或文艺学理论形态等等）能做什么、怎么做，如何在现有的基础上取得具有创造性的学术成果。

^① 这一点后来得到充分体现，如陈望衡的《中国美学史》大量讨论各个时期的“音乐美学”“汉赋美学”“书法美学”“诗歌美学”“古文美学”“书画美学”“诗词美学”“戏曲美学”“小说美学”等。陈望衡：《中国美学史》，人民出版社2005年版。又如王文生的《中国美学史：情味论的历史发展》就明确提出他的中国美学史是：“以无关实用而集中表现美、创造美感的文学艺术为研究对象；以总结文艺创作经验的美学思想为其内容；以介绍美的知识而又给予文艺以指导为它的目的。”这是一种鲜明的文学美学论著。王文生：《中国美学史：情味论的历史发展》，上海文艺出版社2008年版，第2页。