

名课精讲

The background of the cover is a traditional Chinese ink wash painting. It depicts a serene landscape with a river or stream in the foreground. A small boat with two figures is on the water. The banks are lined with bare trees and a few traditional houses with tiled roofs. The style is minimalist and evocative, typical of classical Chinese art.

审美的自我

张应杭 著

山东人民出版社

审美的自我

张应杭 著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美的自我/张应杭著. —济南: 山东人民出版社,
2007. 1

(名课精讲)

ISBN 978-7-209-04156-0

I. 审... II. 张... III. 人生哲学—美学—研究

IV. B821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 163232 号

责任编辑: 袁丽娟

装帧设计: 张晓曦

审美的自我

张应杭 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规 格 16 开 (170mm × 235mm)

印 张 19.75

字 数 300 千字 插 页 1

版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 次 2007 年 1 月第 1 次

ISBN 978-7-209-04156-0

定 价 26.50 元

如有质量问题, 请与印刷厂调换。(0532) 88194567

序 言

本书所探讨的内容早在 1990 年初便以油印本讲义《人生的美学意境》为题在浙江大学本科生的课堂中使用。考虑到这么多年的思考多少积累了一些自己独特的东西,于是 1996 年应浙江大学出版社之约正式出版了《人生美学导论》一书。多少有些意外的是,此书作为大学生素质教育类的选修课教材,除了我在自己的学校里选用外,因被同行们认同还在省内外的一些高校得以推广使用,该书也因此不断再版。尤其令人欣慰的是,该课程还于 2005 年入选浙江省省级精品课程。

这次应山东人民出版社之邀,以“名课精讲”的形式重新改写,主要是基于两方面的考虑:一是我们正处于一个急剧变化的时代,人生问题的很多理念需要与时俱进,否则必然沦为悖时的自说自话;二是人生问题毕竟话题太大,涉及的内容纷繁复杂,不易把握,也许换一个视角进行思考更为妥当。所以有了这本《审美的自我》。

在责任编辑的建议下,此次新版还选配了若干插图。这既是为了使学理的东西有一个感性的诠释,也是为了更好地贴近当今读者图文并举的阅读时尚。

是为序。

著 者

2006 年金秋时节于浙江大学

目 录

绪 论	(1)
第一节 美、审美与人生美学	(1)
第二节 审美自我的诗意描述	(5)
第三节 审美自我的逻辑历程	(8)
一、认识自我——美的自觉意识	(9)
二、塑造独特的自我——美的实现	(11)
三、超越自我——美的流动	(14)
第四节 研究审美自我的理论和实践意义	(17)
第一章 原欲的审美化	(20)
第一节 自我的原欲	(20)
一、原欲的内涵	(20)
二、原欲的基本构成	(23)
第二节 原欲的审美化:张扬与节制	(27)
一、原欲的张扬	(27)
二、原欲的节制	(30)
三、纵欲与禁欲的理性批判	(34)
第三节 简要的归纳	(41)
第二章 优美人性的培植	(43)
第一节 人性培植:可能性与途径	(43)
一、人性是一种可能性	(43)
二、人性修养中的品性和境界	(45)
三、优美人性的修养方法	(47)
第二节 人性的扬善抑恶	(52)

一、造就善的人性	(52)
二、摒弃人性中的丑恶之性	(63)
第三节 “人性自私”的批判	(70)
一、“人性自私”命题的虚假性	(71)
二、合理利己主义并不合理	(74)
三、自私利己是优美人性的迷失	(78)
第四节 简要的归纳	(81)
第三章 美好爱情的追求	(85)
第一节 爱与美同在	(85)
一、爱情作为心灵美丑的表征	(85)
二、爱神与美神合一的启迪	(89)
第二节 爱情美的追求历程	(92)
一、初恋的审美追求	(93)
二、热恋的审美追求	(95)
三、婚姻家庭中的审美追求	(101)
第三节 让爱完美的艺术	(104)
一、善于化解爱情的矛盾	(104)
二、让爱有更多的爱	(107)
三、使爱情与友谊同在	(109)
四、以艺术滋养爱情	(111)
第四节 简要的归纳	(112)
第四章 美德的生成	(115)
第一节 善与美的统一	(115)
一、美是一种善	(116)
二、美德是善与美的共生与互动	(117)
三、美德生成的理性原则	(121)
第二节 美德的主要形式	(124)
一、社会公德	(124)
二、职业道德	(127)
三、传统美德	(133)
第三节 让艺术熏陶德性	(139)

一、艺术美对德性塑造的魅力	(140)
二、艺术对德性熏陶的主要形式	(143)
三、让艺术熏陶德性的艺术	(147)
第四节 简要的归纳	(149)
第五章 情操与气质的美学观照	(152)
第一节 情操美的品性构成	(152)
一、作为情操之真的诚	(152)
二、作为情操之善的正义	(155)
三、作为情操之美的勇敢	(158)
第二节 情操美与气质美	(163)
一、塑造“第二美”——气质美	(163)
二、气质美的标准	(164)
三、气质美在两性中的显现:刚强美和柔弱美	(166)
第三节 寄情山水之乐	(172)
一、自然美中的乐山乐水	(172)
二、自然美中的“比德”	(174)
三、自然美中的“畅神”	(176)
第四节 简要的归纳	(178)
第六章 性格的审美塑造	(182)
第一节 性格与美的性格	(182)
一、性格的组成要素	(182)
二、性格的形成	(184)
三、美的性格	(188)
第二节 性格美的塑造	(191)
一、性格的可塑性	(191)
二、性格之美塑造中的热情品性	(193)
三、性格之美塑造中的理智品性	(198)
四、性格之美塑造中的意志力品性	(202)
第三节 性格即命运	(205)
一、性格与性格悲剧	(205)
二、塑造强者的性格	(206)

第四节 简要的归纳	(208)
第七章 人格的审美体验	(212)
第一节 人格的优雅情趣	(212)
一、人格的美学畅想	(212)
二、用幽默来塑造人格	(216)
三、沉默中的人格体验	(219)
第二节 孤独——人格美的深沉体验	(222)
一、孤独的科学内涵	(222)
二、美在孤独中被深沉体验	(224)
三、走出虚假的孤独:无聊	(227)
第三节 献身——人格的壮美升华	(230)
一、献身是人生幸福的崇高追求	(230)
二、美的献身和不美的献身	(233)
三、人生崇高的殉道者	(237)
第四节 简要的归纳	(240)
第八章 生命的美学境界	(243)
第一节 让理想永远激励人生	(243)
一、人生是追求理想的一种永恒冲动	(243)
二、在选择中实现人生的理想	(249)
三、拥有幸福	(254)
第二节 痛苦与欢乐:人生两个永恒的审美体验	(257)
一、痛苦缠绕的人生	(257)
二、学会体验欢乐	(261)
三、痛苦与欢乐轮回和交织的人生	(265)
第三节 失败与成功的困顿和解脱	(269)
一、失败与成功的审美意义	(269)
二、走向成功的“美的智慧”	(272)
三、超越成功	(275)
第四节 生与死的超越	(277)
一、生与死的审美沉思	(278)
二、生则乐生,死则乐死	(281)

三、人生美的最高追求:不朽	(283)
第五节 简要的归纳	(287)
结束语	(290)
人当为美而生存	(291)
以美的尺度创造对象世界	(295)
在生命与美的合一中创造自我人生	(298)
主要参考文献	(302)
后 记	(305)

绪 论

“自我的焦虑”被存在主义思想家们理解为商业社会必然产生的现代病症之一。我们也许正是由此而可以理解后现代主义理论何以兴起和迅速传播,因为它为处于焦虑之中的现代人提出了解决困顿的良方。它主张通过消解、多元、散漫、去确定性等路径来解决“自我的焦虑与困惑”问题^①。但是,后现代主义理论主张以消解人生对真、善、美的确定性追求来解决问题的方案并没有获得成功,正如许多学者批评的那样,一个简单的事实是,它反而使自我陷入了相对主义甚至虚无主义的新困顿之中。因此,“重新确立确定性追求”的话题就成为 21 世纪人文社会思潮的时尚话语。

正是在这样的语境下,我们将在本书中讨论“自我对审美的确定性追求”这样一个话题。著者试图既以自我审美的确定性追求为视阈来展开学理的讨论,又基于学理讨论的基础上着重解决当今中国社会同样因为市场经济的负面影响而产生的诸多自我困顿的问题。

第一节 美、审美与人生美学

美是人类生活永恒的主题之一。真,让人感到踏实;善,让人感到安慰;美,则让人感到温馨和愉悦。在广袤的自然界与日常的生活中,美可以说无处不在:花丛,星空,鹅卵石,轻盈跳跃的松鼠,气势磅礴的云海松林,仲春时的万木葱茏、蜂飞蝶舞,隆冬黄昏时刻覆满皑皑白雪的林中空地和斜坡……自有人类社会以来,大自然不断向人类的心灵灌注一种使心灵得以丰富、充实的东

^① 王岳川等:《后现代主义文化与美学》,北京大学出版社 1992 年版,第 23 页。

西,使人类的心灵不断地建构起美感,积淀起美的意识,而对美产生一种不可抑制的强烈的追求,从而使生命蕴含着美的风范。

彩陶盆人面鱼纹(新石器时代)

这件文物是在陕西省西安市半坡遗址出土的。盆上绘有黑彩的人面纹和鱼纹,对称排列,构成形态奇特的人鱼合体,表现了先民丰富的审美想象力。

在人们自觉或不自觉地热爱美、追求美,徜徉于美的乐园之中的同时,美学家们则在更深的层次上观察着、思考着“美是什么”的话题。他们希冀能揭示出美的本质以及审美的一般规律,以期把人们从心、物两方面带到美的彼岸世界。

对于人的美感问题,洛克曾举过一个非常巧妙的人对于火的感觉的例子:同样是火,我们离远一点便产生一种温暖的感觉,靠得过近便有一种灼痛的感觉。^① 只要我们反省一下,就不难想到:我们究竟有什么理由可以说温暖的观

^① 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《西方哲学原著选读》(上卷),商务印书馆 1981 年版,第 456 页。

念只存于火中;又究竟有什么理由可以说痛苦的观念只存于自己头脑中呢?因此,结论也许只能是:温暖和痛苦的观念,既不只存于火,也不只属于人;它其实是两者之间的关系的产物。美感亦同样如此。所以,狄德罗曾这样说过:“组成美的,就是关系。”^①但狄德罗所谓的关系不是主客体间的关系,而仅是存在物之间的关系,这是一种客体论的关系。笛卡尔虽然提出了美是“判断和对象之间的一种关系”^②的命题,但笛卡尔在哲学上的二元论,又使得他不可能准确地把握美的本质以及由此决定的审美关系。其实,我们所谓的美的关系,即是说审美主体与客体的美的属性有一种默契与和谐,这也是美的本质之所在。世界上既没有纯粹所谓的“客体美”,也没有纯粹所谓的“主体美”,美永远是在主客体间的矛盾运动中发生与形成的一种和谐关系。

这样,我们也许可以讨论何谓审美的问题了。何谓审美?莱布尼兹曾把美感看做一种混沌朦胧的感觉。而历史上许多美学家在谈到美时,则往往强调指出它本质上必须使人感到舒适,使人产生快感,并引起人们的惊羡、快乐和满足。所以,我们或许可以提出一个更为妥当贴切的关于审美的定义:审美是审美主体对客体的愉悦感受。换句话说,审美是审美主体的感觉、感触与他接受了审美客体后的美的愉悦享受的有机结合。从这一审美观出发,我们就可以对罗丹的那句著名的格言加以修正了。罗丹说:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”^③我们说:美是不缺乏的,我们之所以发现不了美是因为我们缺乏一颗美的心灵去对美进行感受;或者说,是我们缺乏融自身与世界合成一体,从而使我们全身心感到快乐,并将我们渐次导向至美之境的心灵感受能力。如果我们拥有了这一审美的心灵感受能力,那么,我们就随时随地可以生活在美的世界里。

既然美在本质上是审美主体与客体的美的属性的同构契合,那么,美感必然随着主体性的发展而发展,随着主体社会实践的深入而深入。也即是说,自我生命中美的感受力的诞生在本质上是一个深刻的社会化过程,是人生一个逐渐习得的发生过程,是一个审美主体与审美客体互动连续的建构过程。在

^① 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《西方美学家论美和美感》,商务印书馆1982年版,第131、133页。

^② 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《西方美学家论美和美感》,商务印书馆1982年版,第79页。

^③ 葛赛尔:《罗丹艺术论》,人民美术出版社1978年版,第62页。

整个人类审美认识的发生建构过程中,美的定义不断地被丰富和发展变化着,如和谐性、节奏性、平衡性、愉悦性等。这些发展和变化主要得自于主客观的两个因素:时代和个人。因此,美感因人而异,因时代而异,这一点似乎无须赘言。但是,美感并不以欣赏者众寡而定,少有人喜欢的东西并非一定不美,其中不少自有它的审美价值。譬如冬天,喜欢它的人会认为它严峻,能磨炼人的毅力和意志。我们每个人几乎都有过类似的体验:同样的东西,此时感到美的,彼时会觉得丑了。这与其说美随时间而变,不如说美感因人而异。中国古代美学理论中“境由心造”的命题典型地体现了美感的这一特性。

因此,客体的审美属性只是一种潜能,需要依靠主体的审美实践,这种潜能才可能转化为现实的心理能量。换句话说,美的东西要经过审美者的积极的心理活动才能产生相应的美感效应。譬如,心灵受过创伤的人会把美看成仁爱、温馨(这正是他们渴望的);热情的人认为美像暴风似地震撼天地(这正是他希望借以宣泄的);忧愁疲惫的人把美看成宁静美丽的港湾(这正是他所要获得的);恋爱中的人把美比成星空下的幽幽小径(这正是他内心之写照),如此等等。

托尔斯泰曾说过,艺术的感动人心的力量就是在于把个人从离别和孤单中解放出来,使他和其他的人融合在一起。^①不言而喻,这种融合不是舍弃个性的融合,而是千百种不同个性的有机融合,这才是艺术的目的,这才显示了艺术的巨大魅力。因此,美的本质只有一个,但美却以丰富多样的形式表现出来,从而让人得到丰富多彩的审美感受。

所谓的人生美学则是以人类对生命的审美感受作为自己研究对象的一门美学分支学科。

人生的审美追求是必然的。因为精神世界的无限和物质世界的有限,生命的绵延冲动和人生的短暂,情感的渴望自由和理性法则的拘禁,对知识无尽的探求和真理世界的无穷,地球的渺小和宇宙的浩瀚无垠,所有这一切,都常常使这个小小星球上仿佛孤独存在着的人类感到悲观,甚至绝望。但既然自然赋予了人类以灵性,让他们思考,而思考的结果,则必然是追求自由、平等、美好的生活,期望获得人生中哪怕是片刻的超越和享受。人生的审美就这样发生了,自我的心灵在这里获得了愉悦的审美浸润。

^① 托尔斯泰:《艺术论》,人民文学出版社 1958 年版,第 149 页。

在漫长的时间内,人类在孕育自我的审美心灵感受能力的过程中,终于绽放出了一枝奇妙的精神花朵。这一精神花朵向着自我生命的客观存在绽放,它对生命现象进行审美,而它的果实是审美自我的造就。这就正如诗人讴歌的那样:“它交给强者一支叛逆的神杖,为弱者开辟出一片宁静的港湾;它使美的灵魂显得更美,使卑鄙的灵魂面对无法闪避的明镜。一旦聪慧而狡黠的人类开垦出了这片神奇的精神乐园,人们便在告别了洪荒岁月后有了自己的第一首诗、第一支歌;并因此而常使自己的生命在一瞬间现出奇迹,光华四射,宛如处子……”^① 这就是人生的审美化,这就是审美人生;这就是自我的审美,这就是审美的自我。

第二节 审美自我的诗意描述

苏霍姆林斯基说过,逻辑认识和美感认识的统一,智力情感和审美情感的一致,是使人感觉到人的精神世界的源泉。^② 审美活动能够培养和丰富一个人的深厚的情感,譬如诗歌。因为每首诗的情感本身就是优美的、雅致的,总是充满了抚慰心灵的人情味,展现了人的内在的美。因此,浪漫主义美学家曾提出过一个著名的口号:让人诗意地生活于这个世界。人生的审美追求正是这样一个设法使自己的生命沉浸在诗意的美学氛围之中的永恒追求。我们的自我生命会因着这一份追求,显得充实而有内涵。也许正因为如此,我们可以理解孟子对美的如下一个非同凡响的定义:“充实之谓美。”(《孟子·尽心下》)

因此,作为对人生审美追求活动进行理论思考的人生美学,其研究的内容便必然围绕着自我的原欲、人性、爱情、德性、情操、性格、人格、人生等内容而展开。概括来说,寻求诗意生存的审美自我,它必然地要涉及如下一些基本的内容:

什么是原欲的审美化?自我从一开始便与原欲合而为一。每一个生命的发展都是自我欲望张扬、确证与肯定的永恒冲动的过程。于是,自我生命中的这种原欲与社会秩序的规范在冲突与调适中寻求着动态的平衡和诗意的完

^① 陈大柔:《心路》,上海人民出版社1987年版,第173页。

^② 苏霍姆林斯基:《公民的诞生》,教育科学出版社1984年版,第302页。

断臂维纳斯(古希腊雕塑)

罗浮宫内的这尊维纳斯雕塑在西方艺术史上几乎成为美的经典象征。更为寓意深长的是,在古希腊神话传说中,她不仅是美神还是爱神。

的情愫一直为人生增添着美妙的享受。因为爱情把性本能的欲求审美化和艺术化,从而使一切与爱相关的事物都具有了特别迷人的魅力。在爱情中,人性

美,而这便构成了我们艰辛而又浪漫、繁杂而又明快的自我人生。所以,弗洛伊德甚至断言,人类所有的艺术和审美活动都源于自我原欲的升华。一个无法将原欲审美化的生命个体只生存于动物的层次上。

什么是优美的人性?康德曾对人性的美做了一个区分:优美与崇高。尤其是人性中的崇高,作为一种令人敬畏的力量,在康德看来它能引起我们对自身心灵的激荡与对外部世界的抗争,从而造就审美的人生。其实,我们所赖以生存的世界的一切存在,一旦与优美或崇高的人性相关联便会使娇小的美添加宏大,使平衡的美添加奔放,使清秀的美添加伟岸,使温柔的美添加坚实,使以快感为基础的美添加痛感的基础。而快感和痛感有机结合所造就的幸福和痛苦便成了人类永恒的动力和源泉,引导我们不断迈向那至善至美的极致境界。

什么是美好的爱情?爱情是人类一种趋向异性的永恒冲动,这种冲动有优美与粗鄙的区分。因此,保加利亚学者瓦西列夫认为,“审美化,作为爱情的成分和因素也许其职能特别重要”^①。爱必须有美的陪伴,亦即是说,作为男女之间的一种亲昵之情,爱情以其温柔激荡

^① 瓦西列夫:《情爱论》,三联书店 1981 年版,第 186 页。

变得温柔、完善和美好。在古希腊的神话传说中,维纳斯既是爱神,又是美神。这一神话传说或许就蕴含着先哲们一个极为深刻的思想,这就是爱情和美是合而为一的。

什么是美的德性?美的德性亦称美德,是优美人性塑造过程中道德品性的生成。在道德品性的生成和塑造中,美离不开善,所以古罗马哲学家普罗丁认为:“美是理念所在的地方,善在美后面,是美的本质。”^①因此,我们人生的审美追求,体现在德性上必须要追求善,即培养自我人性中善良的道德品性。只有这样,我们的人生才可能是美的,自我的生命因善而美。不仅如此,由于“美德是习惯”(亚里士多德语),因而,即当我们明白了什么是美德之后,更重要的还在于在行动中践行这些美德,亦即是说,每一个自我只有在“积小善而成大德”的过程中,才会拥有自己真正优美的人生。

什么是美的情操?情操是人性、德性在人生实践中凸现出来的节操。因此,情操是人性、德性在操守方面的具体表现,美的人性、美的德性塑造必然要通过美的情操而凸现出来。所以,自我的审美追求又要具体表现在情操品行方面。通常所谓的气质、风度等人生美学中的审美范畴,其核心内涵正是人的情操,所以,别林斯基说:“一个人与其追求风度,不如追求节操”,因为有美玉般的情操才会有照人的风采。

什么是美的性格?歌德曾说过:人世间最大的幸福,乃是人格、性格所赐予的欢乐。美的性格正是能带给我们幸福体验的那种性格。这种性格是积极的。这种积极的性格之所以能形成是因为他深谙生命之宝贵、人生之美好,因而他能积极主动地投入到生活的洪流之中。这种性格是理智的,面对顺境能始终执一分清醒,他能清醒地认识到人生之境遇的多变性,从而能不盲目乐观、坐享其成,而是随时迎接人生命运的诸种挑战;面对逆境他不会沉沦,而是沉着冷静地思考战胜逆境的方法,从而重新奋起。这种性格是乐观的,他知道,生活就像一面镜子,你对它笑,它也对你笑;你对它沮丧,它也对你沮丧;你对它充满信心,它也对你充满信心。因而乐观就犹如心中的一缕阳光,它能使自我人生充满光明和希望。这种性格还是顽强的,这种顽强表现在人生道路上一种“不哭不返,在刺丛里姑且走走”(鲁迅语)的执著精神。拥有这份执著,人生便不会有走不通的路。这种性格也还是进取的,他从不满足于现状,而是

^① 李翔德:《美的哲学》,山西人民出版社1982年版,第42页。

把每一次成功都视为人生新的奋进的起点。

什么是美的人格？人格就其语义学上“社会面具”的含义而言，是一个人在社会活动中所扮演的角色的总括。所以，人格是一个人的社会行为的综合。美的人格无疑就是美的人性和德性的综合流露，是美的情操的具体整合。因此，自我的审美追求，在这里就意味着美的人格追求。这种追求基于一个最基本的信念：一个生命个体的自我人格不是一成不变的，而是可以在后天不断加以完善的。我们正是在自我人格不断完善的追求中，赋予自我生命美的意蕴。

什么是美的生命？当我们降生于这个世界，世界就把“人生”作为礼物馈赠给了每一个人。我们拥有生命，我们便拥有了人生。可是，怎样的人生才是美的呢？历代的圣人贤哲留下了形形色色的答案：“人生就是化短暂的事物为永恒”（歌德语）；“人生就是人间所有的喜剧”（巴尔扎克语）；“人生就是一连串的死亡和复活”（罗曼·罗兰语）；“人生就是一支由我们暂时拿着的火炬。我们一定要把它燃烧得光明辉煌一些，然后交给下一代的人们”（萧伯纳语），如此等等。坚强的共产主义战士、《钢铁是怎样炼成的》的作者奥斯特洛夫斯基则对壮美的人生作了如下的阐释：“人的一生应当这样度过：当回忆往事的时候，他不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为过去的碌碌无为而羞愧，在临死的时候，他能够说：我的整个生命和全部精力，都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”这种自我人生无疑是最美的。

我们无疑还可以对自我审美的研究内容做更多的横向归纳，因为从根本上来讲，凡是与人类生存与发展相关的一切内容都被直接或间接地纳入人生美学的研究视野。但限于本书的篇幅，我们只能就美的原欲、美的人性、美的爱情、美的德性、美的情操、美的性格、美的人格和美的人生这样一些相互关联，在逻辑上依次递进的问题进行初步的探讨。

第三节 审美自我的逻辑历程

如果诉诸纵向的考察，我们又可以对审美自我的心灵历程做一逻辑的归纳。尽管每一个自我所追求的美的内容千差万别，但在最一般的意义上著者认为都可以归结为如下一个历程：认识自我、实现自我和超越自我。这样一个过程正如列宁论及的那样，是按照美的规律“力求实现自己，通过自身在客观