

美学关怀

祁志祥 著

● 美与艺术本体论的尴尬

● 现代科学哲学思想变革下的美学新变

● 道不可言而不得不言

● 关于美学的终极关怀

复旦大学出版社

美学关怀

祁志祥 著

复旦大学出版社

美学关怀

祁志祥 著

出 版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 9.625

字 数 250 000

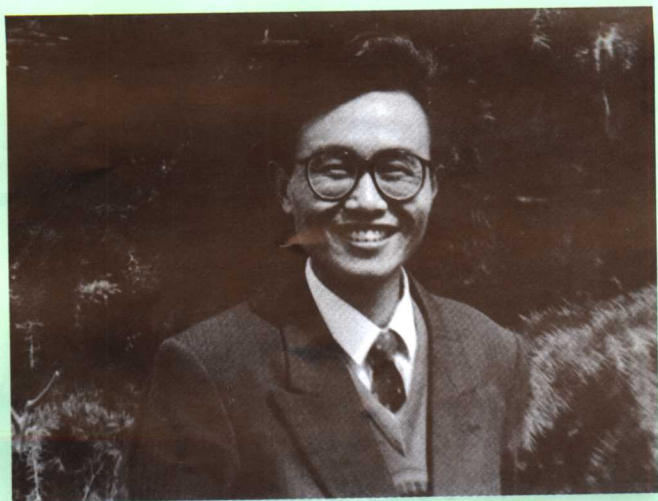
版 次 1998 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 2 次印刷

印 数 2 001—4 000

书 号 ISBN7-309-01934-2/B·93

定 价 15.00 元

本版图书如有印订质量问题, 请向出版社调换。

命运之缰，操在吾手。

我不自救，何人救我？

生命如舟，莫使空载，

自强不息，君子行健！

作者手迹

作者简介

祁志祥，男，1958年4月生，江苏大丰人。文学硕士。现在上海大学文学院中文系执教。上海市作家协会、中国美学会、中国古代文论学会会员。撰有《中国古代文学原理》、《中国美学的文化精神》、《佛教美学》等专著，发表论文数十篇，累计字数逾百万。并参与编写《中国近代文学大系·文论卷》等，《中国社会科学大辞典》（英文版）有传。

序

钱中文

80年代的一个春天,我接到一封厚厚的信。信封下面落款是江苏大丰某中学祁志祥。打开一看,原来是一篇稿子,是祁君写的关于文艺理论方面的一篇论文。同时附有一信,祁君在信里讲到,他曾读过我发表在《文学评论》上的文章,对其中某些论点深有同感,结合古文论写了此文,要我提提意见云云。

我第一次接到这一类信。怀着好奇心读了祁君大作。我的印象是,第一,祁君的古文底子颇好,这在那时中学的语文老师中间,恐怕是极少的,很可能是家学的积累了;第二,祁君能从古文论中找出问题,进行现代阐述,说明他对古代文论是有相当修养的,这对于一个年轻人来说,更是难能可贵的了;第三,文稿虽有一定不足,但看得出来,作者在研究问题方面很是投入,兴趣极浓,我觉得有兴趣就好,如果持之以恒,是极有可能登堂入室,进入学术前沿的。

这样,我就写了回信,并告知我对他的文稿的意见。随后,祁君又寄来修改稿,我提了意见后就帮他寄了出去。从此,我们就书信不断,成了未曾谋面的朋友。直到85年我去扬州开会后,回到无锡老家探亲,祁君得知后赶来与我见了一面,我发现祁君原来是个直长直大的小伙子。他就未来专业商量于我,我就他的良好的古文底子与文学知识,建议他攻读古代文论专业为上。后来

2 美学关怀

祁君考上了徐中玉先生的研究生。中玉先生是当今学界耆宿,看来祁君福分极佳。从学名师,实乃人生快事。对祁君来说,真可谓如鱼得水,可以一展自己的才能了。此事还真使我羡慕了好一阵呢!祁君敏而好学,悟性颇高。果然,一经中玉先生指点,学业上大有长进,经常可以看到杂志上不断有祁君的大作问世。

几年过去了!

士别三日,即更刮目相看。93、96、97年间,我不断收到祁君的著作,翻阅之余,感到祁君已完全进入了古文论和美学领域,对不少问题有了自己的见解,在科研领域已是一位相当成熟的青年学者了。

现在祁君的第四本著作的清样放在我的面前,我自然由衷高兴。

祁君写的是“美学关怀”,自然要涉及美“是什么”、“怎么样”等问题。美是什么?可以说这一问题讨论了千百年了,但在理论上仍然意见纷纷,无一定说,而在艺术实践中,美或指向美的丑却不断被创造出来。这种悖论在艺术创作中可以说随处可见。其实何止在艺术领域,其他领域如哲学也莫不如此!有时真使人感到,理论对不少生活实践中遇到的问题真难以阐释。可见这终极关怀性的问题在学理探索上是永无止境的,在这一领域,可说历来是真正的百家争鸣,百花齐放,而同时也显示出人的能力有所不逮。

20世纪的不少哲学家、美学家觉得,与其去无休止地追寻永远也得不到圆满答案的问题,不如退而求其次,探索“怎么样”的问题更为来得实际,于是纷纷转向更为务实的美是“怎么样”的探索了。确实,方向一变,新说迭起,流派纷呈,各种学说、著述,极大地丰富了美学理论,而终极关怀式的探索,不仅受到冷遇,还时时受到不少人的嘲弄,甚至进而形成了一种反本质主义

倾向。其实,在我看来,美学的终极关怀,虽然像是斯芬克斯之谜,但人们的探索,却能开辟多种认识的渠道,显示出终极的无限与多样,人类是能够在认识上对终极有所接近,并不会劳而无功的。我们看到,那种排斥“是什么”的终极关怀的单纯的“怎么样”的探索,往往过分自负而会走上极端,而那种形式化的极端烦琐的“是什么”的探索,又往往使人望而生畏。既然形而上的终极追问与形而下的形态认知均为美学研究之客观需要,那末在探讨中尽可因个人的喜好而有所倚轻倚重,但对两者不可偏废。实证的研究,会丰富对无限终极的探索,而学理的进步,又会使实证的研究获得高远的旨趣,两者相辅相成,互补共生。

阅读祁君的《美学关怀》,大体两者互依,不废一方。一些章节,过去就阅读过,当时就很喜欢,如谈我国古诗中“斜”的线条美,觉得作者感觉细腻,颇下功夫,这只有靠平常的读书积累。又如关于艺术家的记忆素质的论述,写得也很有特色。由于祁君有较高学养,所以行文自然流畅,视野开阔,有时如随感随笔,实则多年的研究体验,富有真知灼见。祁君正值年富力强之时,相信会有更多佳作问世。

祁君寄我清样已有多时。我先是杂务缠身,继而小感风寒,一拖就是多日,真是深以为歉。现将一段因缘写上,权当序。

1997年5月9日

目 录

序	钱中文
---------	-----

上 编 终 极 追 问

一 美与艺术本体论的尴尬	3
(一) 窘迫与挑战	3
(二) 美是“人的本质力量的对象化” 吗?	5
(三) “文学”特质的困惑	14
二 现代科学哲学思想变革下的美学新变 ...	17
(一) 从确定到不确定与从可解到 不可解	17
(二) 从求真到求效与从本质到实用	20
(三) 从直观到参与与以反映到创造	23

2 美学关怀

三 道不可言而不得不言 29

(一) 美是普遍快感的对象 31

1. “美”的双重语义
2. 凡是“美的”都叫“美”
3. 只有普遍令人愉快的才是真美
4. 美感与快感并无质的区别
5. 动物也有美
6. 真善美的联系与区别
7. 美的主客观之争在此消失
8. 与桑塔亚那的区别
9. 本定义的要点

(二) 艺术的情感特征 50

1. 情感是什么?
2. 创作主体的情感素质
3. 把握世界的情感方式
4. 创作发生的情感冲动
5. 创作过程的情感波动
6. 文学文本的情感特征
7. 文学接受的情感要求
8. 因文入情的接受方式
9. 陶冶情操的文学作用
10. 情感的文学地位定位

四 关于美学的终极关怀 72

(一) 美的诸多形态及其归类 72

(二) “艺术美”语义辨微 79

(三) 审美观照与哲学观照之异同 84

五 从“是什么”到“怎么样”	91
(一) 马克思恩格斯的悲、喜剧观	91
1. 流行解释的缺憾	
2. 马克思、恩格斯悲剧观及其得失	
3. 马克思、恩格斯喜剧观及其得失	
(二) 中国古代的美本体论	113
1. “味美”说与审美中的“口腔化”倾向	
2. “趣美”说与宗法向心文化	
(三) 中国古诗中的线条美	123
1. 从“斜”字说起	
2. “竹外一枝斜好”	
3. 静中含动的形式美	
4. 特定情感的符号	
5. 化无形为有形	
6. 一点补充	
(四) 刘勰对情感的认识	134
1. 刘勰情感论	
2. 刘勰情感论的历史现实意义	
(五) 钟嵘诗学的核心	140
1. “滋味”说	
2. 钟嵘诗学的文化历史意义	
(六) 曹雪芹的小说美学思想	143
1. “情”与“梦”:在艺术之“梦”中实现“儿女真情”	
2. “真”与“幻”:用“假语村言”“敷衍真事”	
3. “味”与“新”:“真”“幻”合一酿造小	

说之“味”

(七) 晚清三家美学思想述评 154

1. 夏曾佑和他的《小说原理》
2. 章炳麟和《国故论衡·文学总略》
3. 黄人的《小说林发刊词》

(八) 青年时期的审美特点 169

1. 生理：一个大放光彩的异性世界
2. 心理：一个充满魅力的新奇世界
3. 文化：“后生好风花，老大即厌之”

下编 艺苑探奇

一 创作主体论 179

(一) 艺术家的情感素质 179

1. 从现行教科书的缺陷谈起
2. 夕阳芳草总关情：情感的灵敏性
3. 上穷碧落下黄泉：情感的起伏性
4. 东边日出西边雨：情感的多变性
5. 赤橙黄绿青蓝紫：情感的丰富性

(二) 艺术家的爱 186

1. 道德之爱使艺术家千古流芳
2. 审美之爱使艺术家点铁成金
3. 生理之爱使艺术家生机勃勃

(三) 艺术家的记忆素质 202

1. 被理论家遗忘的艺术家的记忆
2. 艺术家的形象记忆及其特点

3. 艺术家的情感记忆及其功能
4. 形象记忆与情感记忆相生相发
5. 艺术家记忆的生理学剖析
6. 艺术家与科学家的记忆差别
7. 认识艺术家记忆特点及作用的意义

二 创作过程论..... 215

(一) 艺术创作中“自我”与“非我”的

辩证运动 125

1. 在自我塑造的艺术形象中否定自我
2. 在自我否定的艺术形象中实现自我
3. 既要“忘掉自己”,又要“有自己”

(二) 对比法则在文学创作中的运用 ... 229

1. 关于人物描写的对比

- (1) 性格对比的诸种形态
- (2) 思想对比、感情对比、命运对比
- (3) 环境对比

2. 关于表现主题的对比

3. 关于作品结构的对比

- (1) 结构的宏观对比
- (2) 结构的微观对比

(三) 艺术创作中含蓄方法的应用 254

1. 忌“直”
2. 忌“实”
3. 忌“满”

三 创作文本论..... 258

(一) 作家与人物的“错位”	258
(二) 化情语为景语	261
(三) 一打一跪的得失	264
(四) 一片诗心在玉壶	265
四 创作审美论	278
(一) 审美主体对艺术的双重美学 关系	278
(二) 双重美学关系的三种形态	279
(三) 造型艺术只能摹仿美的 题材吗?	284
(四) 双重美学关系的思想文化基础 ...	288
(五) 摹仿美遭到现实挑战	290
(六) 双重美学关系的现实意义	292
后 记	294

上 编
终 极 追 问

“从前有座山，山上有座庙，庙里住着一个老和尚和一个小和尚。小和尚盯着老和尚讲故事。讲的什么呢？从前有座山，山上有座庙，庙里住着一个老和尚和一个小和尚。小和尚盯着老和尚讲故事。讲的什么呢？从前有座山……”

儿时，每当大人们抵挡不住我们穷追不舍讲故事的要求时，常拿这则绝妙故事唬弄我们。今天想来，这故事别有深意。首先，小和尚的要求代表了人类对未知事物的“终极追问”。人类与生俱来的求知欲和好奇心总是驱使他们对于未知事物要“打破砂锅问到底”。其次，老和尚的回答告诉我们，这种追问肯定是没有最终结果和最后答案的。的确，世界上许多问题看似最简单，实际上却是最复杂的；许多现象看似找到了本体，其实这个本体只是在相对的意义上才存在，绝对的或者说真正的本体或本质则在彼岸，它抑或不可穷诘。再次，尽管它不可穷诘，但人类固有的好奇心和认知方式仍驱使人们情不自禁地无休止地追问下去，于是便有了上面那则永远讲不完的故事在生活的各个瞥见和学科各个领域不断地演绎。

“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”

尽管本书作者深知现在追问“美是什么”、“艺术是什么”显得很不合时尚，甚至会被人觉得愚蠢可笑，但仍摆脱不了人类固有的思维循环。因为，他摆脱不了对美与艺术的“终极关怀”。因而，这里对追问的回答就只好姑妄听之了。

一 美与艺术本体论的尴尬

关于美和艺术的本质是什么的本体论目前陷入了尴尬境地。

(一) 窘迫与挑战

人类关于美是什么的问题早先是信誓旦旦、信心十足的。这从早先美学家们(具体地说主要指 18 世纪之前的西方美学家)对前人观点不容置疑的否定和对自己发明的不容讨论的肯定语气中可以充分领略出他们良好的自我感觉。但也就在这一个个理直气壮的否定和肯定中,后来的美学家们看出了道道,发现问题并不那么简单,亦非一两句话可以回答得了。于是他们在小心翼翼地论证自己观点的同时,也表现出一定的无奈和迷惘。如黑格尔,他在一方面阐述“美的理念的感性显现”的同时,另一方面又道出了自己的沮丧:“乍看起来,美好像是一个很简单的观念。但是不久我们就会发现:美可以有许多方面,这个人抓住的是这一方面,那个人抓住的是那一方面;纵然都是从一个观点去看,究竟哪一方面是本质的,也还是一个引起争论的问题。”^①

① 《美学》第一卷第 21 页,商务印书馆。