

中西文化与影像视阈下的 生活审美学

常勤毅 著

中国原子能出版社

中西文化与影像视阈下的 生活审美学

常勤毅 著

中国原子能出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西文化与影像视阈下的生活审美学/常勤毅著. —北京: 中国原子能出版社, 2015. 2

ISBN 978-7-5022-6522-9

I. ①中… II. ①常… III. ①社会生活美—研究 IV. ①B834. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 035464 号

内 容 简 介

本书是著者耗时三十多年、反复修改、精心加工的一部学术专著。书中所论及的生活审美学理论及其现象, 是建立在中西文化比照的视角上。同时, 著者还开设了多年的系列美学课程与讲座。其中“影像中的美与生活”课程, 获得全国第六届美育成果一等奖, 并且被评为宁波市数字图书馆优秀网络课程和学校精品课。正是在这中西文化与影像的双重视阈下, 形成了具有创新意义的填补国内学术界空白的本著作。

该书的个别段落或章节, 曾经以论文形式在国家一级刊物和网站上发表, 如《新华文摘》、《中国人民大学复印报刊资料》、《浙江大学学报》、《社会科学战线》, 以及“光明网”、“人民网”、“中国文学网”(中国社会科学院文学研究所)、“中国社会科学网”等, 受到专家和读者的好评。

中西文化与影像视阈下的生活审美学

出版发行 中国原子能出版社 (北京市海淀区阜成路 43 号 100048)

责任编辑 肖 萍

装帧设计 马世玉

责任校对 冯莲凤

责任印制 潘玉玲

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 23

字 数 353 千字

版 次 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

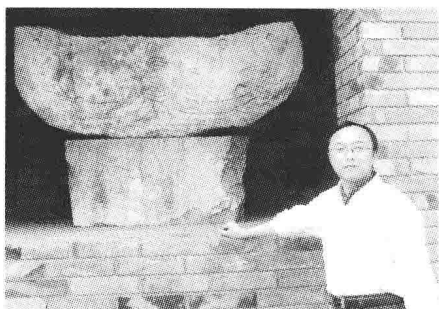
书 号 ISBN 978-7-5022-6522-9 定 价 48.00 元

网址: <http://www.aep.com.cn>

E-mail: atomep123@126.com

发行电话: 010-68452845

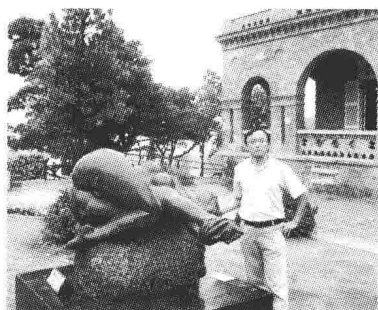
版权所有 侵权必究

作者在河姆渡遗址

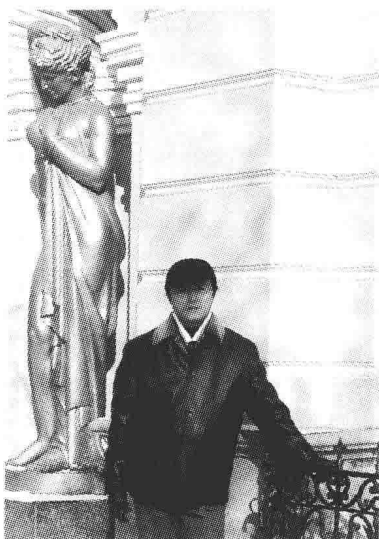
作者 30 多年前在西湖畔

作者在高雄英国打狗领事馆

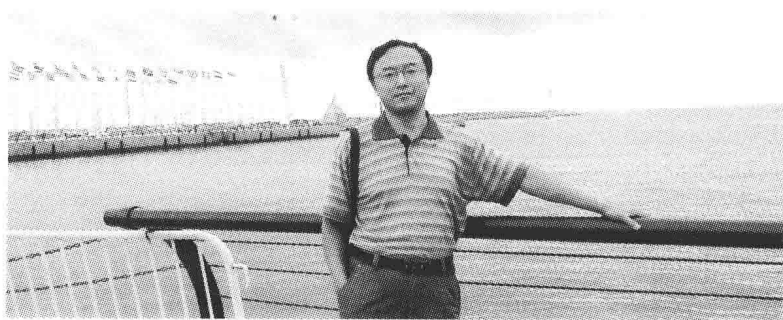
作者在东北的大火炕上

作者在欧式建筑前

作者在南宋石刻公园

作者在青岛奥帆中心

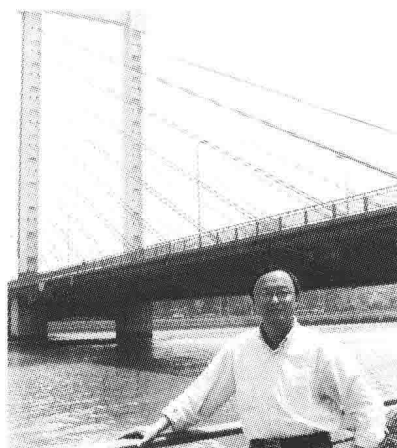
作者在冰封万里的黑龙江

作者在位于台湾花莲的北回归线

作者在深圳大学城

作者在宁波三江口

作者在太平洋海岸边

作者在金门岛

作者在“女王头像”前

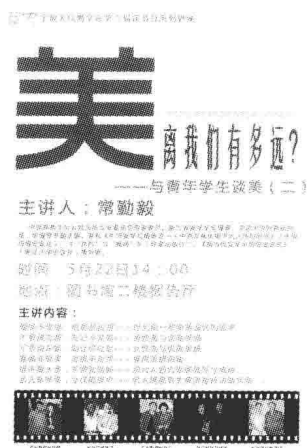
作者在学院办公大楼前

作者在学院中国文化馆

作者在画风景写生

有关作者讲座的校园海报

作者美学讲座现场

作者给大学生开设美学讲座

作者在开设生活美学系列课程

让人们看到美好(代序)*

常勤毅

习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话,就目前公开发表的文字初步计算是3 000多字。笔者统计后发现:在这3 000多字里,一共有20处提到“美”。在这中间,除了第七处是在“文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技以及民间文艺、群众文艺等各领域都要跟上时代发展”中提到的专有名词“美术”中的“美”之外,其他19次提及或论述到“美”及其含有“美”的关键词,这是在以往党和国家领导人中讲话不常见的,是有着重要的理论价值和现实意义的。

首先,习近平总书记在“推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品”的起始段中,提到“文艺工作者应该牢记”,要“努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品”。习近平总书记在这里明确指出了“推动文艺繁荣发展”最根本的标志和具体表现,是要“创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品”。那么什么样的作品够得上“无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品”呢?就是要“传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求”。因此明确“中国人审美追求”的内涵就显得十分必要。“夫美也者,上下、内外、小大、远近皆无害焉,故曰美”(《国语》);诗要能“经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗”(《毛诗序》);“故音乐者,所以动盈血脉,通俗精神而和正心也”(司马迁);“完全之人物不可不备真善美之三德”(王国维);“美育之目的,在陶冶活泼敏锐之性灵,养成高尚纯洁之人

* 该文全文发表在2014年10月28日的《人民网-理论频道》(<http://theory.people.com.cn/n/2014/1028/c40537-25921550.html>。)

格”(蔡元培)……这些代表着中华民族不同历史阶段美学价值观的、却一以贯之的名人论述,就应该是习近平总书记所提到的“中国人审美追求”的内容。

历史上中国人的“审美追求”是丰富多彩的,有时以雄伟、浑厚、气势磅礴的崇高美见长;有时以哀婉、凄惨、缠绵悱恻的婉约美取胜。但在特定的时代和具体的现实中,在鼓励和允许百花齐放的前提下,大力倡导哪一种美是社会主体和主流文化创造者都必须认真思考的问题。习近平正是在注意到了当前“在文艺创作方面,也存在着有数量缺质量、有‘高原’缺‘高峰’的现象,存在着抄袭模仿、千篇一律的问题,存在着机械化生产、快餐式消费的问题”,目睹到了“低俗”“欲望”“单纯感官娱乐”等种种可能使文艺“在市场经济大潮中迷失方向”“在为什么人的问题上发生偏差”等现象时,他明确提出“我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者,通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美”。

我们中华民族从来就是一个不乏理想、充满信仰和以英雄主义的崇高之美屹立在世界东方的民族。大诗人屈原的《国殇》便可窥见一斑。《国殇》是《九歌》中以风格悲壮激越、高昂慷慨、独树一帜的名篇。它不仅是一首追悼阵亡将士的祭歌,更是一首鼓舞将士为国捐躯的战歌。肉体虽然毁灭了,但精神长存天地;灵魂是那样刚毅,真称得上鬼中的英雄!全诗的激战场面壮观,人物形象崇高,悲剧精神是在“号召悲壮的斗争”,艺术风格粗犷、浑厚。而这样的英雄主义的崇高之美在中国主流文化中俯拾即是。比如在1903年短短的一年中,就先后有多位中国近现代历史上极其重要的人物,分别写出和发表了充满了革命英雄主义的伟大作品。首先是“革命军中马前卒”的邹容发表的被誉为中国“人权宣言”的《革命军》,这篇作品整篇读来就如同一首振聋发聩的英雄主义的正气歌:他提出的“养成冒险进取,赴汤蹈火,乐死不避”之气概;尤其是在结论里邹容发出的“掷尔头颅,暴尔肝脑”的呐喊,都是他革命英雄主义身体力行的最好写照。紧接着,后来成为五四新文化运动的领袖的陈独秀和鲁迅,又先后写下了充满英雄主义浩然正气的著名的诗词。这便是鲁迅低吟的“我以我血荐轩辕”和陈独秀引吭

高歌的“英雄第一伤心事，不赴沙场为国亡”“驰骋甘入棘荆地”“男子立身唯一剑”。至于五四运动以后彰显英雄主义精神的作品更是不胜枚举。

习近平总书记的多次讲话，只要提到“德育、智育、体育”的同时，从来就没有忽视过“美育”，而且我们感知到：他所提到的“美育”也不是单纯的“唱唱歌、绘绘画、跳跳舞”。在这次讲话中，他在号召“我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者”的同时，特别强调要“为历史存正气，为世人弘美德”。“为世人弘美德”就是作家艺术家如何在新形势下通过自己的创作来进行社会主义美育教育的问题。作为进行社会主义美育教育途径之一的社会主义文艺，“从本质上讲，就是人民的文艺”，因此，我们的作家艺术家不要把人民当成“阿斗”，而是要“把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者”。广大人民不感兴趣、甚至反感的所谓“文艺作品”，就“是必须反对和否定的”。明确了为人民服务是“文艺工作者的天职”之后，习近平总书记从各个层面一口气论述了13个与“美”有关系的重要文艺问题，概括起来可以分成：

一、处理好“美的发现和美的创造”关系

长期以来，有的文艺工作者创造美、表现美、弘扬美的出发点是好的，但是由于不够“接地气”，闭门造车的多、走马观花的多。针对这一现象，习近平在强调“文艺要反映好人民心声”“坚持为人民服务”的同时，更加指出“人民是文艺创作的源头活水，一旦离开人民，文艺就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳”。作家艺术家要想有“美的创造”，首先要到广大人民中间去发现美，要了解“人民对包括文艺作品在内的文化产品的质量、品位、风格等”的更高要求，要“从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养”，用“最美的旋律”“刻画最美人物，坚定人们对美好生活的憧憬和信心”。

二、处理好文艺与“真善美”的关系

习近平总书记用充满诗意的语言论述到：“应该用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活，用光明驱散黑暗，用美善战胜丑恶，让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。”现实主义精神和浪漫主义情怀是中国主流文化两大发展主线，在充分提倡“随着时代生活创

新，以自己的艺术个性进行创新”的同时，更要坚持走中国主流文化中的现实主义和浪漫主义道路。而这两条道路对“用美善战胜丑恶，让人们看到美好”，有着不可低估的重要作用。纵观中国主流文化，无论是以中国先进文化为旗帜的英雄主义情结、奉献主义胸襟、理想主义色彩、实现复兴信念；还是以传统和谐文化为灵魂的和合主义思想、集体主义观念、爱国主义精神、民本主义情怀，它们的一条共同的红色主线就是坚持了如习近平总书记所讲的“追求真善美”这一“文艺的永恒价值”，就是抒发了“现实主义精神和浪漫主义情怀”，“就是让人动心，让人们的灵魂经受洗礼，让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美”。

总之，习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话，体现了他对广大文艺工作者的关心和关怀，也更使我们从事美学研究、教学的工作者深刻认识到他所提出的“传承和弘扬中华美学精神”，不但是将美学提升到中华文明的高度，更是向我们传递了应该“运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品”的殷切希望。

目 录

导论 生活审美学的西方与中国视角

——生活美学存在论

/ 1

- 一、日常生活的审美化 1
- 二、走向生活的美学 2
- 三、美是生活 5
- 四、生活审美学的中国视角 7

绪论 美是一道风景：人类渴望美

——生活美学价值论

/ 10

- 一、“人类一天都离不开美”——生活需要美 10
- 二、如何“使人性变得高尚优美”——教育呼唤美 16
- 三、“照天性来说人都是艺术家”——文化依赖美 28

第一章 人类文明与美的起源——《火种》

——生活美学发生论

/ 36

- 一、从“羊大为美”到“羊人为美”——“美”的起源与发展 ... 36
- 二、原始人的“杭育”孕育了文学艺术美 41

第二章 真善美的述说——《幸福时光》

——生活美学关系论

/ 55

- 一、“真、善、美是些十分相近的品质” 56
- 二、人类是怎样由真走向美的 71

第三章 美的纷争与固守——《月光集市到中国》 ——生活审美学内涵论	/ 86
一、美学家眼中的美——美学界的千古难题	87
二、“黑猫白猫”的美学思考——美的内涵再发现	100
第四章 和谐的“家园美”——《亲家过年》 ——生活审美学环境论	/ 137
一、和谐家园与万物灵长——社会生活美的环境价值	138
二、“美是一种关系”：以人为本的社会生活美	146
第五章 爱与被爱的美——《巴黎圣母院》 ——生活审美学情感论	/ 159
一、由动物到人间到天国的爱：情绪与情感	160
二、中国成语中四大情感美学价值揭秘	164
第六章 “赋予人类的美以百般魅力”——《西西里的美丽传说》 ——生活审美学欣赏论	/ 175
一、“人是多么了不起的一件作品”：人的外在美	176
二、“良好道德品质的标志”——人的风度美	225
第七章 “把美带到生活中去”——《莫扎特传》 ——生活审美学表现论	/ 232
一、“在爱神拍你的肩膀时……”——生活美学的艺术化	233
二、练就懂美的眼睛——艺术美学的生活化	308
第八章 名人明星生活审美观透析 ——生活审美学明星论	/ 332
一、休闲，别忘了美——靳羽西生活审美观透析	332
二、穿衣服要认真对待——姜昆生活审美观透析	333

三、化妆不可过于浓艳——刘晓庆生活审美观透析	335
四、要懂得养生并会欣赏女性美——郑少秋生活审美观透析	337
五、减肥不以牺牲生活美好为代价——张越生活审美观透析	338
六、女人像美丽孔雀和圣洁月光——杨丽萍生活审美观透析	340
参考文献	343
后记	349

导论 | 生活审美学的西方与中国视角

——生活美学存在论

生活美学是一门既古老又年轻的学科，说她古老，早在史前时期，早期人类就逐渐学会用审美的视角去观察、体验和感知生活；说她年轻，是因为截至目前，从审美的视角，尤其是联系影像美学，研究和阐述日常生活现象、发现其美学规律、总结其审美原则，特别是指导人们生活审美实践的论著、教材并不常见。特别是当我们从中西文化比较以及影像美学视角来考察生活美学时，就更加发现创建生活美学这门学科的价值所在。

一、日常生活的审美化

为什么要审美化？审美化发生的背景或根源是什么？或者说日常生活发生了什么样的问题，才导致了这样的审美化？推广开来看，这其实是西方现代学术史上一个极为复杂而重要的问题，先后有胡塞尔、海德格尔、卢卡契、列斐伏尔、赫勒等著名的思想家曾经专门探讨过进入现代社会以来日常生活所发生的审美问题，提出过解决的策略。

有学者认为，由于审美具有令人解放的功能，在探讨解决日常生活困境的过程中，几乎所有的理论家都提出过通过艺术和审美使日常生活获得创造性、差异性和意义建构功能的方案。如海德格尔曾经提出“诗意栖居”的理想，卢卡契在确定日常生活第一性的前提下，主张艺术、哲学等意识形态都应丰富和提高日常生活服务；列斐伏尔则认为，人

们应当唤醒狂欢节等日常生活的非常规时刻（如节日庆典和狂欢游行）所蕴藏的感性重构因素，使生活更像一件艺术品。除了坐而论道，还有一批艺术家和思想家，如王尔德、福柯、杜尚、杜威、维特根斯坦等人曾经以自己的人生去尝试一种打破工具理性控制的自由的日常生活，他们一反艺术与生活相割裂的现代主义自律观，主张将生活自身纳入艺术的规划中，以自己的具体实践为审美的生存提供了活生生的注脚。其中，王尔德和福柯都是以在主流社会看来反常的极端姿态寻求生活的个性化、审美化的，王尔德喜穿奇装异服，过着一种与资产阶级庸俗趣味格格不入的日常生活，他手持“唯美的植物”向日葵和百合花，奔走于欧美各国的贵族沙龙与讲堂间，四处兜售其“唯美生活”的理念；福柯则常常主动将自己置于突破生活禁区的冒险中，不惜在吸毒和同性恋中体验生命的新鲜与刺激。与之相反，杜尚、杜威、维特根斯坦等人的一生则体现出一种自在超然、甚至带有禅宗意味的生存智慧，他们坚信，最好的艺术品和最高的哲学乃是生活本身，因此他们总是能够超越习俗、成见，按照自由、审美的原则把生活当艺术来经营、受用。杜尚曾经说过：我最好的作品是我的生活。在自由而绝不放纵、轻松而绝不无所事事的一生中，杜尚的创作最大限度地超越了艺术上的局限，以寥寥数件作品就跻身 20 世纪最优秀的艺术大师之列。杜威也一直积极地致力于将哲学、艺术和美学推广为一种实用的生活实践。可见“日常生活的审美化”是生活审美学中一个具有重要研究价值的课题。

二、走向生活的美学

有学者认为，“走向生活的美学”里又蕴涵了两个有关美学价值的命题：一是美与生活在本体论上的统一；二是美在生活中的呈现。

有关“美与生活在本体论上的统一”，西方古典美学也讲美与生活的统一，但那种统一却是“外在的”统一，在根本上，两者仍是两个不同的东西。我们看到，在黑格尔那里，美和生活都没有本体（实在）的地位，绝对精神高悬于它们之上。同时，两者的统一也是由外在于它们的绝对精神来完成的，也就是说，只有感性生活体现出理念（绝对精神）的特征，才会成为美。言外之意也就等于告诉我们，两者尽管借助绝对精神可以达成特定的统一，但在实质上仍是两种不同的东西，所以

它们的统一只能是一种外在的统一。

把美和生活对立起来，然后再试图寻求一种外在统一的做法其实决不限于黑格尔一个人，而是整个西方古典美学的基本特征。导致这种做法的根本原因在于，西方古典哲学普遍表现出一种愿望，想在偶然、个别、感性、动荡的生活之中或之外找出某种稳定、一般、恒常的本质来，以达到解释、控制世界的目的。这样，泰勒斯就在生活世界中发现了水，奥古斯丁在生活之外发现了上帝，黑格尔则发现了绝对精神。本来，这些都是人们对世界特定规律的认识，是人们认识世界能力增强的表现，但他们几乎不约而同地把自己的认识对象（比如“水”）当成了最高的实在，把它们说成是决定因素，结果就把它与普通生活对立起来。这也就是各种二元论的由来，而美与生活的隔离与对立也就随之产生了。

维特根斯坦

20世纪西方哲学、美学的主体走向就是反驳古典的实在论，其出发点基本是从对认识的反省开始的，最终都从不同途径戳穿了古典哲学认识对象虚幻的实在性，并程度不同地把对实在性的偏好系在了现实生活身上。随着传统固定、永恒的实在向生活的转移，二元论开始销声匿迹，美与生活也就趋向了本体论的统一，那就等于说，美即是生活，而生活也即是美。

这里有三个人的思想有助于我们的理解，他们便是被理查德·罗蒂誉为当代三大哲学家的维特根斯坦、海德格尔和杜威。

而有关“美在生活中的呈现”，像前面提到的那样，说美和生活在本体论上的统一意味着美是生活，生活即美。于此，西方古典美学和当代美学的差异尽显无遗。按照前者的看法，生活中只是部分地存在着美，而美主要也是由专业人士来创造、欣赏，普通老百姓是与此无缘的。就拿柏拉图来说，他不但把美看做是至高无上的东西，而且还认为只有灵感附身的“哲学王”才能直观到最高的美，而那些靠技艺进行艺术模仿的艺术家，由于和美隔着三层，他们就只能算是工匠。这样一