

RENSHENG YISHUHUA
YU DANGDAI SHENGHUO

人生艺术化与当代生活

金雅 著

创立于1897

商务印书馆

The Commercial Press

013037410

B834.3

21

人生艺术化与当代生活

金雅 著

创立于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2013年·北京

北航

C1645407

B 834.3
21

图书在版编目(CIP)数据

人生艺术化与当代生活/金雅著. —北京:商务印书馆, 2013

ISBN 978 - 7 - 100 - 09513 - 6

I. ①人… II. ①金… III. ①生活—美学—研究—中国 IV. ①B834.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 294833 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

人生艺术化与当代生活

金雅 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 09513 - 6

2013年4月第1版

开本 850 × 1168 1/32

2013年4月北京第1次印刷

印张 13 1/2

定价: 36.00 元

* 国家社会科学基金项目(06BZW013)

* 中国博士后科学基金项目(20060390118)

* 浙江省提升地方高校办学水平专项
浙江理工大学“美学—艺术学理论”
学科建设项目(XK1115—003—S)

序 一

汝信

我十分高兴有机会预先阅读了金雅教授的新著《人生艺术化与当代生活》，这是她继几年前出版的《梁启超美学思想研究》一书后的又一力作。这两部著作的主题都是有关 20 世纪近现代中国美学的产生与发展的，只是以前的那部著作是对中国近现代美学的一位重要代表人物梁启超的美学思想的全面系统的专门研究和评析，而现在这部著作则内容更为宽广，视野也更开阔，它以 20 世纪前半期中国美学的一个主要思潮即人生艺术化作为研究对象，对其理论和倡导的理论价值进行了深入的分析探讨，涉及包括梁启超在内的一批为近现代中国美学作出巨大贡献的著名学者，对这些学术前辈在美学研究上完成的光辉业绩作出了充分而又恰当的估价。特别给人以深刻印象的是，本书在探索这一中国美学思潮的思想渊源时，运用大量丰富资料，包括古今中外哲学和美学文献进行比较和辨析，可以说做到了持之有故、言之成理，这种严谨的学风和实事求是的科学态度是很值得提倡的。

众所周知，我国有历史悠久的学术文化传统和极其丰富的思想遗产。中国美学思想的渊源非常古老，可一直追溯到先秦时期。在先秦诸子留下的典籍中，就包含着许多关于审美和文艺的精彩

论述,这一传统在以后延续两千多年而未中断,在世界历史上实属罕见。可是,在过去的中国传统学术文化中,美学并没有形成独立的专门学问。应该说,近现代意义上的美学学科是20世纪初才在中国诞生的,它基本上是当时“西学东渐”的产物。美学一旦在中国发端,其发展是相当迅速的,至40年代末已大体上实现美学的中国化,形成了一系列有中国特色的美学理论,产生了不同的美学学派。尤其是在新中国成立后,美学研究进入了新的大发展时期,几度出现“美学热”,学术界对美学问题多次展开热烈讨论,出版了大量美学论文与专著,呈现出空前繁荣的景象。但是,考察和回顾一百多年来中国美学的发展历程,应该说20世纪前半期是启蒙、开拓和奠基的时期,对以后美学的发展具有关键性意义。如果没有王国维、梁启超、蔡元培、宗白华、朱光潜等大师们以筚路蓝缕的开创精神在美学园地上的辛勤耕耘,就很难想象以后的中国美学研究会有如此蓬勃的开展和丰盛的收获。值得庆幸的是,20世纪前半期中国美学的重要意义和价值近年来越来越被人们所认识,引起学术界很大的兴趣和关注。金雅教授的著作正是这方面研究的最新成果。

我以为,阅读本书可以给我们一些有益的启示,对美学学科建设颇有参考价值。

首先,中国美学要独立成长发展,必须从中国的实际出发,深深地扎根于中国的土壤,从中华民族优秀的历史文化传统和文学艺术实践中吸取丰富的营养,才能开花结果,形成自己的中国特色。本书探讨的“人生艺术化”美学思潮及其理论创造,便是一个很好的例证。当然,从社会存在决定社会意识的观点去看,它也必

然受当时中国社会环境的制约而带有时代的烙印,因此需要作马克思主义的具体分析。

其次,近代中国美学的茁壮成长,也是由于它利用和借鉴了外国哲学和美学思想的积极成果,正如蔡元培所说,“综观历史,凡不同的文化互相接触,必能产生一种新文化”。20世纪前半期中国的审美文化,正是中西文化接触和融会而产生的新文化。特别是在当今全球化的时代,中国美学决不能闭关自守,必须面向世界,加强对外交流和对话,吸取人类文明中一切优秀美学思想成果为我所用。创造出有中国特色的美学理论,方能在世界美学中取得应有的一席之地。

最后,历史的经验告诉我们,美学的繁荣和发展需要有良好的学术环境和氛围,使学术界勇于探索和创新的精神得以充分发扬。像人生与艺术、生活与美学这样一些重大问题上,人们必然会有各种不同的理解和看法,过去是这样,现在也仍然是这样。近年来我国美学界关于“生活审美化”的热烈论争即是证明。我以为,这是关系我国美学健康发展的好现象,只有坚决贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针,大力提倡学术民主,开展自由的学术讨论,才能把我们的美学研究提高到新的更高的水平。

金雅教授的这部著作富有创见,新意迭出,我相信一定会引起美学界同仁和广大读者的密切关注和评论,如能就此展开进一步的讨论,那就更显出本书具有的学术价值了。

序 二

钱中文

金雅修改完后博士论文《梁启超美学思想研究》，就来文学研究所进行博士后专题研究，并且来时已初步确定研究方向，准备就趣味美学的角度深入我国现代美学思想的清理。我们觉得这一构思、选题很好，在现代美学的研究中，已有单个美学家的评述，有美学思想史式的著作，但流派式的研究则尚待进一步的探讨。不久金雅的《梁启超美学思想研究》于2005年出版，此书颇得学界好评。

随后，金雅于2007年提交了以“人生艺术化与当代生活”为题的出站报告。经过4年的精打细磨，现在《人生艺术化与当代生活》这部专著与原稿相比，不仅增加了篇幅，而且在理论上更加丰富与严密，保持了她一贯严谨的学风。

这部专著就梁启超于后期提出的“趣味美”与“生活的艺术化”思想为主线，经过汰选与分析，延伸与深入到朱光潜的“人生的艺术化”、宗白华的“哲诗”人生与丰子恺的“真率”人生等一批美学家的思想与主张，突出了四位美学家的各自独特个性。当然在此之前，一些学者已经探讨了朱光潜的“人生的艺术化”美学思想，金雅的工作的特点，在于将四位美学家的美学思想，进行梳理与综合，

汇集了他们美学思想的共同点,而将“人生艺术化”定为这一派别的中心范畴,在理论上做了界定,并且阐明了这一美学派别的萌发期、确立期与丰富、发展期。这一概述颇具目力,极有新意。同时这部专著探讨了“人生艺术化”这一思想的中西传统美学理论资源及其创化,极有见地地揭示了其理论的民族精神特质及其价值旨趣。这些美学家们,根据自己的积学渊源、人生体验与人生感悟,将一种生存的自由、童心、真率、感情、情趣、生命、圆满、完整,融合到人生境界中去,目的在于通过“人生艺术化”这一独特的美学思想,提升民族素养与人格素养,使人成为既能享受审美人生,同时精神上又是高尚的人。也可以说,通过“人生艺术化”引导人们走向生命之归真,生命之和谐,生命之翔舞。这一美学思想的出现,自然无法直接介入当时的尖锐的民族斗争,但一旦时过境迁,它就立刻会彰显其自身的积极含义,以致使我们感到,它多么适合于我们今天的文化生活与人们的文化素养的提升。专著极有见地地将“人生艺术化”与过去流行一时的“生活艺术化”区别开来,将“人生艺术化”与现在流行的搁置意义、价值,一味追求感性、物欲享受,使人走向平庸的人的“日常生活审美化”区别开来,而具有积极的批判意义。

整体来说,这部著作发掘了我国现代美学中的“人生艺术化”一条重要线索,展现了中国现代美学的丰富的内涵独特的情致,提升了一个具有我国美学传统精神又有现代创新意义的派别,并对当代美学建设与我们的日常生活发生着积极的影响,因而在我国现代美学研究中有所拓展与丰富。

我以前只是阅读过上面提到的诸家的理论著作,但我对丰子

恺先生情有独钟。主要是我少年时代即上世纪 40 年代下半期,很爱阅读文艺作品,特别是开明书店出版的作品,其中就有丰子恺先生的《缘缘堂随笔》与《缘缘堂再笔》。丰先生的散文随笔,取题平淡、随意,但写得真诚、直率,充满了生活的情趣与感悟。由文及画,我还爱看丰子恺先生的漫画(1947 年开明书店出版的《子恺漫画全集》6 册,《又生画集》与《漫画阿 Q 正传》,这些散文随笔与画册,我至今还保留着)。他的画与散文一样,可说充满了童心、真率与悲悯之情。在《儿童相》的《给我的孩子们(代序)》一文中,丰先生一面将自己的未泯童心、真率,在文字上表现得淋漓尽致,同时在画中再现了赤子童心,把常人毫不在意的儿童的心理、劳作,看做他们认真而真率的创造,称赞他们是“身心全部公开的真人”,而胜于常人所说的“归自然”、“生活的艺术化”和“劳动的艺术化”。看着各种儿童相的画面,不由会让人发出会心的微笑,回忆起自己也曾是身心全部公开的、有情趣的“真人”。丰先生将拾掇的片片童心、童趣,通过他嘎嘎独造的画面,完全使之艺术化了,全都化做了艺术的情趣,这不就是“人生艺术化”的主张与艺术实践的完美结合,而会引起我们的向往的么!

2012 年 3 月

序 三

凌健亮

金雅教授的《人生艺术化与当代生活》是她在商务印书馆出版的第二部著作。商务印书馆于2005年出版了她的第一部著作《梁启超美学思想研究》，这部著作由她的博士论文加工而成，她耗时两年多，对博士论文充实修改，在理论上深化提升，几易其稿，终于使这部著作以令人满意的形式呈现在读者面前。同时，这部著作也是她的国家社会科学基金青年项目的出色成果。

金雅教授的博士生导师、浙江大学王元骧先生对《梁启超美学思想研究》一书作出高度评价，认为“这部专著对梁启超美学思想作出了全面系统的梳理，把梁启超前后期的美学思想作为一个整体来研究，潜心发掘其内在的思想脉络与逻辑联系，对于梁启超美学思想中的许多重要成果作出了深入的开掘与阐发，并对学界所存在的有争议的问题发表了自己中肯、有创见、有说服力的见解，且文风严谨、见解独到、分析透彻、文字晓畅，达到了相当高的学术水平。”凡是阅读过这部著作的读者，都会感到王元骧先生评价的中肯。

《人生艺术化与当代生活》沿袭了作者在《梁启超美学思想研究》一书中体现出来的治学态度，并加以发扬光大。它的初稿是金

雅教授师从合作导师中国社会科学院文学研究所钱中文先生、杜书瀛先生、党圣元先生,于2007年8月完成的出站报告。虽然当时商务印书馆已经接纳了她的选题并确定出版,但是她还是花了四年多的时间对出站报告作了认真的修改和补充。从博士论文的修改到博士后出站报告的修改,金雅教授表现出始终如一的、对学术一丝不苟的态度,这着实令人感佩!

从《梁启超美学思想研究》到《人生艺术化与当代生活》,不仅是金雅教授学术研究思路的一种延伸,而且表明她在学术造诣上也上了一个新的台阶。在《梁启超美学思想研究》一书中,金雅教授深刻地揭示了梁启超的美学体系:以“趣味”为核心,以“情感”为基石,以“力”为中介,以“移人”为目标的趣味主义人生论美学。在《人生艺术化与当代生活》一书中,金雅教授把梁启超的趣味美学摆在20世纪上半叶中国现代美学精神的确立和发展的背景中来考察,对中国现代“人生艺术化”理论资源进行深入的发掘和系统的梳理,阐述了由梁启超的“生活的艺术化”到朱光潜的“人生的艺术化”的演进轨迹。

《人生艺术化与当代生活》一书首次提出了“中国式人生艺术化精神”的问题,总结了中国式“人生艺术化”精神的特质,并对这个命题的当代实践价值作出了阐发。作者透辟地指出:梁启超提出了“生活的艺术化”的命题,并将其精神明确定位为不有之为的“趣味主义”,在中国现代美学史上第一个明确开启了融哲思与意趣为一体的趣味生活的实践方向,由此也奠定了中国现代人生艺术化精神远功利而入世的核心旨趣;而“人生艺术化”命题的理论表述成形于朱光潜,20世纪30年代,朱光潜较为集中而具体地发

挥丰富了有为无为的对立统一命题及其审美超越精神,并第一次明确将这一命题表述为“人生的艺术化”,这一提法日后产生了广泛的影响并逐渐定型为中国现代美学与文艺思想中的一个重要命题;丰子恺、宗白华等从不同侧面不同程度地涉及了这一命题,并共同丰富拓深了这一命题的理论内涵与精神特质。作者深刻地提出:这种融审美与人生为一体、强调有为与无为的对立统一及其超越的远功利而入世的人生艺术化精神是中国现代美学最具特色的精神传统之一。

“人生艺术化”不仅是一个理论问题,更是一个实践问题。《人生艺术化与当代生活》一书的研究对象之一朱光潜提出了“人生艺术化”的命题,同时,他的生活也富于情趣,因为他认为人生的艺术化就是人生的情趣化。他在理论上用“情趣”发展改造了梁启超的“趣味”,在实践中则自觉地追求生活的情趣化,他善于从丰富华严的世界中随处吸取支持和推展生命的活力。金雅教授也追求学问与生命的相契,不仅孜孜不倦地治学,而且积极地践履人生艺术化的信条。我们祝愿金雅教授的生命之花在家乡西子湖畔更加美丽地绽放。

2012年3月

目 录

序一.....	汝信	1
序二.....	钱中文	4
序三.....	凌继尧	7

绪论 为什么重提“人生艺术化”	1
-----------------------	---

上编 资源：中国现代“人生艺术化”四家

第一章 梁启超之趣味人生	23
第二章 朱光潜之情趣人生	53
第三章 丰子恺之真率人生	87
第四章 宗白华之哲诗人生	115

中编 观照：中国现代“人生艺术化”三论

第五章 孕生：“人生艺术化”的社会历史背景和中西 思想资源	145
第六章 特质：“人生艺术化”的基本内容和价值旨趣	185
第七章 比较：“人生艺术化”·“生活艺术化”·“日常生 活审美化”	219

下编 重构:人生艺术化与当代生活

第八章 艺术性的三个层面和人生艺术化·····	253
第九章 人生艺术化与生命之归真·····	285
第十章 人生艺术化与生命之和谐·····	313
第十一章 人生艺术化与生命之翔舞·····	332
结语 艺术“双刃剑”与人生艺术化·····	356
主要参考文献·····	412
附录:中国现代“人生艺术化”重要文献简目 ·····	418
后记·····	424

绪论 为什么重提“人生艺术化”

所谓“人生艺术化”就是以美的艺术精神来涵养人格与心灵，促使生命的审美建构与人生的诗性创化。“人生艺术化”在本质上是一种远功利而入世的审美人生精神。它要求主体践履审美、艺术、人生之统一，追求建构以无为精神来创构体味有为生活的审美化人生旨趣，其实质是崇尚超越小我纵身大化的审美人格情韵和生命过程的诗性自由升华。

“人生艺术化”的理论资源主要来自中国现代美学、文艺、文化的有关思想学说。它是民族美学精神、艺术品格、文化传统在 20 世纪上半叶现代中国的一种创造性建构。

从理论史来看，中国现代“人生艺术化”的相关思想初萌于 20 世纪 20 年代前后。1919 年，田汉在给郭沫若的信中较早提出了“生活艺术化”的口号。^①20 世纪 20 年代初，宗白华在多篇文中多次提及了“艺术人生观”、“艺术式人生”、“艺术的人生态度”、“艺术的生活”等概念。^②田汉强调超越现实生活之痛苦，宗白华弘扬建构艺术的人生观和人生态度，他们都体现出将艺术之美、艺术精神和人生、生活相联系，力图使后者获得超越、提升和美化的思想倾向。这些表述虽缺乏翔实丰满的论证，但从其精神倾向看，可说是中国现代“人生艺术化”思想的最初萌芽。

2 绪论 为什么重提“人生艺术化”

“人生艺术化”命题的核心精神莫基于后期梁启超。^③20世纪20年代初,梁启超由前期对文学社会功能的探讨转向对艺术和美的价值意义的追询。他在《“知不可而为”主义与“为而不有”主义》、《为学与做人》等文中不仅提出了“生活的艺术化”的命题,还将其精神明确定位为不有之为的“趣味主义”。^④应该承认,趣味的范畴非梁启超首创,但梁启超却是中西美学史上第一个明确地将趣味从中国传统文论的艺术范畴和西方美学的纯审美范畴拓展到人生领域的美学思想家。他不仅从哲学层面建构了趣味的范畴和趣味主义的原则,又从艺术、为学、教育、劳动、生活等具体的实践层面剖析了如何贯彻趣味原则从而建构趣味化(即艺术化)生活的具体方式与途径。梁启超提出,趣味具有“生命”、“情感”、“创造”三要素。“把人类计较利害的观念,变为艺术的、情感的”,“喜欢做便做”,这种“为劳动而劳动,为生活而生活”的生命创造境界就是“知不可而为”主义与“为而不有”主义相统一的“无所为而为”主义,也即不有之为的“有味的”、“艺术化”的境界。^⑤它的要旨是“责任”与“兴味”的统一。所谓“责任”是宇宙众生运化的大境界。所谓“兴味”则是个体情感的激扬勃发。梁启超认为,只有秉持不有之为的生命实践精神,才能实现生命之“责任”与“兴味”的统一、生命主体和外部环境的和媾。它倡导实践主体由情而动,有真性情,有大情怀,能将小我生命之兴味与众生宇宙之运化相融通,最终超越小我之成败得失而体会不有之为的大生命创化之“春意”。这种人格情怀与生命境界在本质上是一种崇高的人格精神与壮美的生命境界,是在激扬情感、精神至上、消融小我中使生命从烦闷至清凉,由平淡显灿烂。其精神作为一种生命与美的极致,弘扬的是生