

存在之光

C U N Z A I Z H I G U A N G —— 美学引论

胡 健 著

当代中国出版社

存在之光

——美学引论

胡 健 著

淮阴师院图书馆 587380

当代中国出版社

图书在版编目(CIP)数据

存在之光——美学引论/胡 健 著.-北京:当代中国出版社,2003·12(新纪元文丛之二)

ISBN 7—80170—220—4

I. 存… II. 胡… III. 文艺—美学—研究 IV. 1217.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012267 号

存在之光——美学引论

胡 健 著

当代中国出版社出版发行

社址:北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码:100009

山东旅科印务有限公司印刷

责任编辑:陈德仁 全国新华书店经销

850×1168 毫米 大 32 开 8.125 印张 220 千字

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数:1000 册 书号:ISBN 7-80170-220-4/I·2

定价:16.00 元

关于美学研究的新构想

——序胡健《存在之光——美学引论》

包忠文

如果说胡健三年前写的《中国审美之魂》，属于美学史的研究，那么，他今年出版的《存在之光——美学引论》当属于美学原理的范围。一史，一论，构成了胡健美学思考的两翼，而崇尚史论融合，综合把握美学本体的逻辑构成及其历史形态，正是胡健美学研究要追求的学术目标。显然，这一研究思路、方法，既和“以论代史”不同，又和“以史代论”相异，应当说是走在正路上的。

《存在之光——美学引论》从美学和历史结合上集中研讨了“学科定位”、“审美”、“审美范畴”、“美感”和“诗心”等论题，其中贯穿着作者从方法论视角对于二十世纪以来国内外美学研究的质疑和理论批判精神，一方面切实地指出诸多美学流派的优胜缺陷，同时也阐明了自己关于美学的新的构想和看法。

论著在以下两个方面，给我留下了深刻的印象：

（一）关于美学的学科定位问题。论著提出：美学不属于知识论，而属于价值论。美学探讨的不是认识论的真理，而是存在论的

真理(意义),因而它不属于自然科学和社会科学,而属于人文科学。论著又进一步指出,美学作为人文科学又不同于其他人文科学,它面对着的是审美的人文现象,而不是一般的人文现象。美学研究应当关注活生生的“生活世界”这个真正的世界本体,这个人类最具本真的存在方式,关注人的丰富多彩、充满生气的审美活动。正惟如此,美学采用体验、对话、交流、领悟、解释等方式来研究人的精神性的存在,阐释人的存在的价值、意义和人文精神,而不像一般科学那样采用逻辑化、概念化的方式以揭示客观事物的本质和规律。

看来,各个学科各有自己的特点,不容互相混淆。就一般而言,科学讲是非,政治讲利害,伦理讲善恶,美学讲美丑。当然,美学的美丑是一个蕴涵生命激情的审美整体,其中暗含着“是非”、“利害”、“善恶”,但它们只作为因素融化于审美意象之中,并不具独立的意义,正如海水中的盐、糖水中的糖不具独立形态、独立意义一样。

胡健关于美学的学科定位的阐述,是精当的。它对于美学研究中长期存在着的以自然科学、社会科学方式来规范美学的研究,以政治学、伦理学的研究方式来规范美学的研究等非人文、非美学的思路和方法是一个有力的纠正或颠覆。与此相关的,当代美学、文艺学研究中相当流行的“模式论”的功过、是非、得失,也理应引起学界的重新思考。在我看来,“模式论”以唯理主义为基本,归根到底是一种自然科学研究的方法,它就是一百多年前马克思、恩格斯曾经批评过的“自然科学的唯物主义”。模式论的基本点为:重理性轻感性、重思想轻感情、重认识轻体验、重必然轻偶然、重本质轻现象、重社会轻个人、重类型轻个性,讲“雷同”、“普遍”、“重复”,讲“还原”、“复制”和“重构”等等。而这些和人的审美活动的重精神、重感情、重体验、重个性、重偶然、重独创、重不可复制性等诸多特点是相悖离的。显然,这种“模式论”只会导致以科学地掌握世

界的方式来代替艺术地掌握世界的方式,以科学研究的方法来取代美学研究的方法,最终否认美学的独立的品格或独立的存在价值。

(二)关于文艺和科学问题。随着近现代自然科学的飞速发展,科学主义思潮也渗透进美学领域,并已经产生了科学主义的诸多美学学派,诸如实验美学、分析美学、结构主义美学、自然主义美学、信息论、系统论学等,都明显地带有科学主义的特点。科学主义思潮的一个鲜明特点就是对自然科学观和方法论的一种夸大和迷恋,一种绝对化和神圣化,认定它可以用来解决世界上、人世间一切领域中的问题。科学主义用自然科学的观点和方法来处理社会现象、文化现象、审美现象,把它们逻辑化、概念化,并一味追求客观、明晰和准确。这么一来,正如论著指出的,势必要抹煞审美现象的丰富性、生动性、心灵性、感悟性、朦胧性、模糊性,过滤掉审美现象所蕴涵的人文精神,造成审美文化精神上的偏枯。显然,这是以科学来范围审美必然导致的结果。我们在美学研究中可以借鉴科学主义的方法,但必须以阐释文艺的本体特点为前提或最终目标。

论著指出:文艺是社会现象、人文现象、审美现象,而非自然现象,更非科学现象。文艺作为人文的审美现象,它和实际功利活动、认识活动不同,而是一种精神性的、本真的自由活动。文艺使审美主客体交融合一、情景交融,从而显现为一种意义的境界,并从根本上净化人的灵魂,让人领悟“存在”的真相与“生活”的意义,丰富和提高人的精神境界。这本专著也正是从这一基点上,对诸如“审美范畴”、“审美经验”、“艺术审美”和“诗心”等一些范畴进行新的考察和阐释的,其中不乏新的发现和新的见解。比如论著有关中国传统美学六个范畴的概括,似为首次提出,颇有见地,应予高度的肯定。

谈到这里,我又想起当年鲁迅先生有关文艺和科学的一些论

述。首先,从功能立论。他说:文艺在“增人感”,科学在“启人思”,文艺的本质是给人以“兴感愉悦”,决不能“沾沾于用”,更不能局限于“实利”。文艺也给人以教益,但并非伦理学上的“训诫”,或政治意义上的“说教”。其次,从掌握世界的方式上立论。鲁迅指出,文艺“微妙幽玄”,“直语其事实之法则”,这正是科学“所不能言者”,但文学艺术又不如科学“缕判条分”、“理密”。如要在文学艺术中寻求科学的原理,那是“究理弗存”。他又说,各种科学,只是“精细地钻研一点有限的视野,便决不能和博大的诗人感得全人间世,而同时又领会天国之极乐和地狱之大苦恼的精神相通。”鲁迅又指出:文艺家创作必须面向现实的人和人的生活,“要在人中间发现人,所处理的乃是人的全灵魂”。从鲁迅的论述看来,文艺创作的真谛在显示现实的全人生、人物的全灵魂和作家的全人格,而科学所处理的只是人和人的生活的或一局部,或一侧面,或一支点。文艺之所以是文艺,是因为它可以说清楚科学所不能言者;科学之所以是科学,是由于它可以说清楚文学所不能言者。文艺和科学都有各自独立存在的价值,决不能互相代替。

显然,鲁迅关于文艺不同于科学的论述,对于评论今天科学主义以科学来范围文艺的思路和方法具有方法论的意义。

胡健这部著作对于当代美学研究中一些基本问题作了学理上的思考,并提出了新的思路,新的构思,这本身就是一个贡献,应予高度的重视。尤其是作者在这部著作中所表现出来的对于美学事业的赤忱、执著,对于美学问题勇于持异的精神以及学风上的求索、求实精神,更值得我们重视和学习。

于南京大学 2003.12.23

目 录

一、学科篇

- “重要的不是给答案而是提问题”
——西方美学述略…………… (3)
- “中国哲学就是美学”
——中国美学述略…………… (12)
- “前科学的生活世界”
——美学的人文品性…………… (18)

二、审美篇

- “爱美之心，人皆有之”
——审美活动的主体动因…………… (28)
- “此在”与“世界”相融合
——审美活动的哲学基础…………… (32)

“走向澄明之境”

——审美主体的情神状态…………… (37)

“引人入冥漠恍惚之境”

——审美客体的具体显现…………… (47)

“以天地万物为一体”

——审美境界与天地境界…………… (58)

三、范畴篇

“审美形态的大风格”

——关于审美范畴…………… (64)

“儒道互相补充而协调”

——中和之美与玄虚之美…………… (69)

“初发芙蓉”与“铺锦列绣”

——错彩镂金之美与平淡自然之美…………… (75)

“一阴一阳之谓道”

——阳刚之美与阴柔之美…………… (78)

“两希是西方文化的源头”

——优美与崇高…………… (80)

“上帝死了”

——丑与荒诞…………… (91)

“有价值的毁灭”与“无价值的撕破”

——悲与喜…………… (102)

四、美感篇

“审美带有令人解放的特点”

——美感经验的特质…………… (118)

“审美心理结构的数学方程式”

- 美感经验的要素 (129)

“悦耳目、悦情意、悦神志”

- 美感经验的动态过程 (144)

五、艺术篇

“凭神力而不是凭技艺”

- 艺术家的美学描述 (157)

“画到生时是熟时”

- 关于艺术创造 (164)

“开向生命的窗子”

- 艺术作品的美学分析 (179)

“特殊的矛盾与特殊的本质”

- 关于艺术的分类 (189)

“仁者见仁，智者见智”

- 艺术接受的美学意义 (199)

- 附录：艺术哲学中几个常见的概念 (209)

六、诗心篇

“从自然的人到自由的人”

- 美育思想述要 (222)

“人诗意地生存”

- 现代生活与审美精神 (230)

- 主要参考书目 (237)

- 后记 (238)

一、学科篇

与美学相比,没有一种哲学学说、也没有一种科学学说更接近于人类存在的本质了。它们都没有更多地揭示人类生存的内在结构,没有更多地揭示人类的人格。因此,对于全部解释的一部分来说,美学是核心的东西。

—盖格尔

“爱美之心，人皆有之”。有谁在这个世界上没因为美而激动过呢？或许，只有人才会为头顶的灿烂星空而感动，为路边那朵开放着的无名小花而欣喜，只有人才会被贝多芬的《命

运》所吸引,被卡夫卡的《城堡》而震撼……并从中“品味”“领悟”出某些人生与生活的“意蕴”,感受到如海德格尔所说的“存在”……只有人才审美,或许,也只有审美的时候人才是真正自由的人,审美作为人的一种特殊的活动,它丰富开启着人们的生命意识,丰富开启着人们的心灵世界,它给人以形而上的家园之感。

人生在世。社会生活是那样丰富多彩。人们从事着实际的功利活动,从事着了解世界的认知的活动,而且还从事着体悟与感受自身“存在”意义或价值的审美活动。如果说科学活动追求的是世界的真,功利活动追求的是世界的善,那么,审美活动追求的则是美。然而,美又是什么呢?

无论在东方,还是在西方,只要看一下早期人类留下的遗迹,就不难发现,人们对美的追求几乎可以说是与人类一起产生的,而文明社会以来,人类更留下来了极其丰富的关于美的思想。但是,作为一门学科,美学出现得却是比较晚的,1750年德国哲学家鲍姆加登出版了 *Aesthetica* 一书,这门学科才算真正成立。*Aesthetica* 在德文中是“感性学”的意思,在鲍姆加登看来,“美学作为由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术和与理性类似的思维的艺术是感性认识的科学。”^① 后来,*Aesthetica* 就成了这门学科的名称,鲍姆加登也因此被人们誉为“美学之父”。自从鲍姆加登创立“美学”以来,这门学科得到了大多数思想家的承认,并对“美”作了大量更为专门与系统的思考,还创建了不少的美学体系,然而,对美学学科的怀疑也一直存在着,黑格尔的《美学》中就提到过反对美学的意见,到了现代,美学学科的合法性问题仍不时有人提及,以致有的学者不无道理地感叹,“在世界知识体系中,没有比美学更奇怪的学科了”。本编主要想从中西美学思想的发展情况的评介入手,并在此基础上对美学这门学科的品性作一些简略的探讨。

^① 鲍姆加登:《美学》,文化艺术出版社1987年版,第13页。

“重要的不是给答案而是提问题”

——西方美学述略

以欧洲为中心的西方民族被人们称作是哲学的民族。在西方,哲学就是“爱智”的意思。西方美学可以说是与西方哲学的结伴而生。一般说来,西方哲学根源于一种对象性的思维方式,即把世界当作一种客观对象来把握。古希腊哲学就是从当时的物理学与数学(自然哲学)中发展起来的,这时的哲学家们已经开始追问宇宙的“本原”“基始”一类的哲学问题,从原始的“人神不分”的思维方式中摆脱出来,进入观察、分析、推理、研究的方式,来寻找世界的普遍性,这实际上正意味着的是哲学精神的觉醒。亚里士多德之所以被称为“西方哲学真正的奠基人”,就是因为他在他之前的人们还只是把哲学当作“问题”来探讨的,到了他,“哲学”才成为了一门学科,有了自己独特的对象、方法与体系,这就是形而上学及其范畴论的体系。亚里士多德在《形而上学》中指出,形而上学探讨“诸存在之存在”,研究“第一性原则”便成了哲学本身的“存在方式”与“本质”,而其它学科(如物理学、数学等)研究的只是存在的某些部分或方面。从古希腊罗马一直到中世纪,西方美学是从属于哲学的,它的研究范式基本上是本体论的,亦即集中地去探讨超越万物、给人与万物以存在依据的“本体”或“存在”,它们往往表现为用概念、逻辑与推论建立起来的追求普通性与必然性的纯粹原理。本体论阶段的美学主要在追问:美的本原在哪里?美是什么?这一阶段的重要的美学家有柏拉图、亚里士多德、朗吉努斯、普洛丁、奥古斯林、阿奎那等人。

柏拉图认为理念是世界万物的本体,它是永恒不变的,事间万物之所以是其所是正是因为分享了理念。在柏拉图看来,人的感性与物质世界都是不真实的,它们是对理念的遮蔽,具体事物就是因为有了这些成分才变得与理念分离,才有生死,才是有限的。柏拉图把理念想象为一个统摄一切事物的普遍绝对的抽象存在。美也是如此,一切具体的美之所以美,就是因为它们分享了、分有了美的本体,亦即美的理念。在审美方面,柏拉图提出了灵魂回忆说。他说“见到尘世的美,就回忆起上界里真正的美”,“回忆到我们的灵魂随着神灵游历时所见到的一切;那时它高瞻远瞩,超出了我们误以为真实的东西,抬头望见那真正的本体”。^① 在柏拉图看起来,美本身作为宇宙本质或最高本体,与真、善是同级的,也就是说美的境界同时也是最高哲学境界与伦理境界,这同样也是柏拉图所说的爱情境界。在艺术创作方面,柏拉图认为艺术家创作时完全处于一种非理性的灵魂迷狂的状态之中。

亚里士多德在哲学上反对柏拉图把一般与个别、形式与材料割断开来的说法,提出了将诸种方面结合起来的构成说。在美的问题上,他认为“美是一种善”,“一个美的事物——一个活东西或一个某些部分组成之物——不但它的各部分应有一定的安排,而且它的体积也有一定的大小;因为美要靠体积与安排,”^② 亚里士多德的看法影响了西方对形式美的理解。此外,亚里士多德还提出了著名的艺术摹仿说与悲剧净化说,这些也都对后世的西方美学都产生过重大影响。

古罗马的普洛丁可以说是基督教美学的先导。他把柏拉图的最高理念称作太一,当作宇宙的本原,并把它与上帝结合起来,当作真善美三位一体的纯粹精神。他认为太一“是各种存在的父

① 柏拉图《文艺对话集》,人民文学出版社 1963 年版,第 125 页。

② 亚里士多德《诗学》,人民文学出版社 1962 年版,第 25—26 页。

亲”，只有超越尘世，归还太一，才能进入更高的境界，分享真理，从而与神合一。他用美从太一而出的流溢说来解说美，认为具体事物之所以美是因为太一流溢其中、分享了神的光辉。在他看来，美是有等级的，心灵与神最为接近，在心灵里人可以回到神，因而心灵是比较的美；艺术美是心灵理想化的结果，因而也可以成为美；物质则因其不能分享神的光辉而远离着美。普洛丁的美学思想对中世纪的奥古斯林、阿奎那都有影响。在他们看来，没有存在者不是从上帝那儿获得到存在的，神就是美的本原。

在本体论阶段，美学家们提出并在回答“美的本原在哪里？美是什么？”时，明显地体现出一种倾向：即在超验的秩序中寻找美的本原，并把美与真、善统一起来，视作最高存在的三位一体。这一阶段的文艺思想则体现为对规则与谨严的审美崇尚（古典主义），以及对崇高美学风格的推崇。

文艺复兴以来，随着资本主义生产方式的产生与发展，人道主义、人文精神对中世纪的神学产生了巨大冲击。“知识就是力量”“我思故我在”。随着西方社会进入近代社会，知识论与人性论被突出出来了，美学也随之转向了以主体性的认识论研究范式为基本特征的阶段。在这个阶段，真理获得的可能性与对人的知识能力成了哲学探讨的重心，人性的结构在这个阶段也得到比较深入细致的研究。这一阶段的美学更关注的问题是“人们是如何感受美的？”出于对完善人性的关注，这一阶段美学的伦理学与人生论的倾向更为明显。美学作为一门独立的学科也在这一阶段成立了。

这个阶段的美学，一般可分为英国经验主义，大陆理性主义与德国古典哲学三个派别，其中要数德国古典哲学对西方美学的贡献最大。

英国经验主义哲学特别重视感官经验的可靠性与科学实验的有效性。其代表人物有洛克、休谟、夏夫兹博里、哈奇生、博克等

人。英国经验主义美学对美感、想象、审美趣味作了认真的研究。洛克认为美感属于感受经验中的复杂观念。休谟认为美不是事物的一种性质,它只存在观赏者的心理;是事物各部分的秩序与结构引起的人的一种心灵的快乐与满足;美感的产生与审美者的利益无关却与设身处地的想象、分享有关;审美趣味与理智不同,理智判断产生的是真伪,审美趣味产生的是美与恶的情感,这种情感有一种创造的功能并可以成为行动的动力;沙夫兹博里与哈奇生都认为人天生具有审美的能力,这就是所谓的“内在感觉”,他们用内在感觉来解释审美的直接性。哈奇生还认为审美能力是天生的,教育习俗对审美能力也都有影响;并认为审美活动是不依赖于知识的,是无功利的;博克则在西方美学史上第一次对美与崇高作了较为仔细的比较。他把崇高感与人的竞争心联系起来,认为崇高感即自我尊严与胜利的感觉;对崇高的感性形式,他认为“凡是可恐怖的也就是可崇高的”,如壮丽、力量、无限、暗晦等等都能引起崇高感;他认为崇高感也与自我保全感有关,其中有痛苦的成分;美则是“物体中能引起爱或类似爱的情欲的某一种性质或某些性质”,这些性质是小巧、柔滑、娇弱、明亮而不刺眼等。

与英国经验主义哲学重视人的感觉经验不同,大陆理性主义则在于强调人的天赋理性。他们主张“我思故我在”,并把天赋理性当作认识的主体,即“我”;把一切“我”之外的事物当作我之外的客体。其代表人物有法国的笛卡尔、布瓦洛,德国的莱布尼茨、鲍姆加登。这其中的鲍姆加登被公认为是“美学”学科的创立者。鲍姆加登属于沃尔夫学派的,沃尔夫学派接受了莱布尼茨思想的影响。莱布尼茨的单子说认为,世界的基础是一种客观能动的不可分的实体即单子,他认为整个世界的单子发展过程是相互协调的,是上帝安排好了的,这就是预定和谐;人心中的单子就是理性,这使人与动物分开,使人能认识必然的真理。沃尔夫学派认为理性是至关重要,是构成逻辑学的前提。他们重视理性认识,贬低感觉

能力,认为它是一种不重要的混乱的认识能力。唯理主义哲学不但受到了经验主义的反对,就是在沃尔夫学派内部也有反对意见。如果只重理性,那如何理解艺术的魅力呢?沃尔夫学派的重要人物彼尔芬格就曾提出要在亚里士多德的逻辑体系之外,另建一个“感性与想象的体系”。鲍姆加登在1735出版的论文《诗的哲学默想录》中提出:“‘可理解的事物’是通过高级认识能力作为逻辑学的对象去把握的;‘可感知的事物’(是通过低级的认知能力)作为知觉的科学或‘感性学’(美学)的对象来感知的。”^①首次提出“感性学”的构想,在1750年又以《Aesthetica》(即“感性学”)来命名他的专著。他认为“感性学”是考察艺术的,是考察“美”的,鲍姆加登的“感性学”也就是我们今天讲的“美学”。

英国经验主义与大陆理性主义对德法启蒙主义都产生了深刻的影响。一般人们都把德国古典哲学视作认识论哲学的完成与最高成就,在这个时段,才出现了像康德、黑格尔这样西方美学史上的真正意义上的大家。

康德的哲学在西方哲学史上有着“哥白尼式的转变”的美誉。他的三大批判从客体的研究转向对主体的研究:《纯理性批判》审核“知识”的条件,《实践理性批判》审核“道德”的条件,《判断力批判》则非常特别,它有着本身的问题和类似“知识”“道德”的形式,但是在其自身结构上却与“知识”“道德”不完全相同,它只是“理论理性”与“实践理性”相互关系的一种调节与环节,在康德看来,知识是“纯感性的”世界的,道德是“纯理性的”世界的,而艺术与目的论意义上的“自然”则是两个世界的结合,是不“纯”的,不纯的世界才是现实的世界,纯的世界则是理想的世界。我们生活的世界,不只是科学的世界,也不是道德的世界,就像人不只是知性的存在,也不只是理性的存在,人还是情感的存在,人有七情六欲,喜怒哀

^① 鲍姆加登:《美学》,文化艺术出版社1987年版,第169页。