

批评与文艺

2007 北京文艺论坛

PIPING YU WENYI

2007 Beijing Wenyi Luntan

人民文学出版社

批评与文艺

2007 北京文艺论坛

PIPING YU WENYI

2007 Beijing Wenyi Luntan

主 编：索 谦

副 主 编：张 恬

学术顾问：童庆炳 孟繁华

图书在版编目(CIP)数据

批评与文艺:2007·北京文艺论坛/索谦主编. —北京:人民文学出版社,2008

ISBN 978-7-02-006635-3

I. 批… II. 索… III. 文艺批评-文集 IV. I06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154470 号

责任编辑:王 晓

责任校对:刘光然

责任印制:李 博

批评与文艺:2007·北京文艺论坛

索谦 主编

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

北京市人民文学印刷厂印刷 新华书店经销

字数 358 千字 开本 880×1230 毫米 1/32 印张 14.25 插页 2

2008 年 12 月北京第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-02-006635-3

定价:36.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

坦诚相见 理性对话 携手并进

——“批评与文艺：2007·北京文艺论坛”开幕致辞

北京文联党组书记 索 谦

各位专家、文艺家、各位嘉宾：

大家好！

今天，我们就共同关心的“批评与文艺”话题在这里聚会。大家都是文艺界人士，从事的是文艺事业，关心的是中国文艺发展的前途和命运。正因为大家都怀着对中国文艺事业的一腔热诚，才有了我们今天的相聚。作为党联系首都文艺界的桥梁和纽带，北京市文联非常荣幸能在今年与《文艺报》、《文艺研究》杂志社联合主办“2007·北京文艺论坛”，让大家在此聚首，共同围绕文艺批评与文艺发展之间的关系进行磋商和讨论。

今天开幕的“批评与文艺：2007·北京文艺论坛”，是北京市文联继2005、2006年成功举办以“市场经济与文艺”、“传媒与文艺”为主题的“北京文艺论坛”之后，连续第三次举办的相同类型和规格的大型文艺理论论坛。“2007·北京文艺论坛”的主题定为“批评与文艺”，是基于我们对当代文艺面临的现实问题的连续性思考。2005年的论坛主题为“市场经济与文艺”，因为我们认识到：在市场经济环境中，文艺面临新的矛盾和问题应该引起高度的重视，需要寻找新的解决办法；2006年的论坛主题为“传媒与文艺”，是考虑到传媒在市场经济环境下对文艺传播途径、内容和品质产生的

深刻影响;“批评与文艺”主题的提出,则是基于对市场经济环境下文艺批评对文艺发展所具有的独特作用的观察和认识。三届北京文艺论坛在主题上呈现出鲜明的连续性,充分体现了北京文艺论坛关注当下文艺现状,关注中国文艺发展的未来的宗旨。北京文艺论坛历年来的选题,都贴近当代重大的文艺现象,力图提出有现实针对性的话题以引起社会各界的进一步关注,对当代文艺的发展起到积极的促进作用。

关于“批评与文艺”的话题,在我们看来,首先要辩证的看待文艺批评与文艺创作之间的相互关系。毫无疑问,这两者是互相促进,共同担负着推动中国文艺发展的重任。可以说,文艺创作与文艺批评,正如鸟之双翼,车之两轮,共同推动着社会主义文艺的繁荣发展。回顾中国源远流长的文艺发展史,从春秋战国的百家争鸣到唐诗宋词元曲的繁荣发展,从五四时期的文艺论争到新时期文艺的重放光彩,中国文艺的发展,从来都离不开文艺创作和文艺批评相辅相成地携手并进。

文艺创作的繁荣,是文艺繁荣的一个基础条件。艺术家创作的文艺作品,作为个人经验与社会内容的一个综合体,凝聚着艺术创作者的心血和才情,反映着当代社会生活的方方面面,既展示了一个时代不容回避的生活现实,也储存了一个民族在一定时期内丰富的社会信息。文艺作品为批评提供对象,文艺批评则向人们揭示出文艺作品的审美价值和意识形态价值,促进文艺创作的发展。文艺批评通过对电影、电视、戏曲、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、小说、诗歌、散文、报告文学等各类文艺作品进行科学的评价,在提升人们的审美能力,引导人们树立正确的价值观,揭示社会文化发展的必然趋势等方面都发挥着不可替代的作用。别林斯基等一批优秀的文艺批评家对十九世纪俄国批判现实主义的发展做出了杰出的贡献;而莎士比亚的价值,则是在其去世一百多年后,才经德国的歌德和英国的柯勒律治的批评文字,让世人所认识。可

见,文艺批评与文艺创作二者是相互依存,相互促进的。

文艺批评的对象,不仅包括单个的文艺作品,而且也包括一段时期内重要的文艺现象和文艺思潮。对文艺作品内部丰富意蕴的揭示和判断,是批评最基本的职能。同时,批评也关注着一个时期重大的文艺现象和文艺思潮,通过对重大文艺现象和思潮的评析,批评为我们展现了一个社会在某个阶段某些必然的发展趋势,及时地向我们揭示了社会发展和变化的客观规律,为我们准确把握现实生活提供了积极的参考。

文艺批评与文艺创作携手并进的历史源远流长。历史发展到今天,整个文艺发展面临着新的时代语境和社会语境。在当今中国,市场经济的飞速发展、大众传播媒介的兴起和娱乐帝国的不断扩张,时代的变迁必然给文艺生态带来深刻的变化。与文艺创作一样,文艺批评同样也面临着新的问题和矛盾。新的问题需要我们的文学艺术家、批评家共同来面对、承担、讨论。在此,我们认为,重新认识批评的意义、核心价值、批评标准等,已经成为一个刻不容缓的问题。

首先,我们认为,批评的核心价值在于“批评”,即批评需要积极地介入对当代文艺现状的参与和构建。这一点在市场经济环境下尤其应该强调。在市场原则于文化领域广泛渗透的今天,批评只有通过对现实的积极的发言,才能凸显自身在新的历史时期的独特意义、作用、责任和使命。如果说在市场经济环境下,市场成为控制文艺生产、传播、消费的一只“看不见的手”,那么,批评所积极进行的针对现实的话语批判活动,则让我们看到了一只理性的、充满使命感的“看得见”的正义之手。当市场经济的法则把文艺作品变成了一般商品出售,当媒体为了经济利益运用各种手段迎合大众的趣味,批评惟有怀着强烈的现实批判性,坚守自己对文艺艺术价值的公允判断,坚持对大众审美能力的引导和提升,才能实现自身在市场环境中不可替代的独特价值。

其次,批评标准的多元化在当今社会是一个突出的问题。由于文化市场的兴起,文艺创作与文艺批评的存在形式、流通方式和评判标准都发生了许多新的变化。传统的文艺批评,意在探求文艺作品内在的艺术特性和审美价值,在文化市场上,作品的销量成为衡量作品价值一个新的标准;随着全社会教育程度的提高,大众文化流行,精英文化边缘化,受大众欢迎的程度也成为衡量作品价值的标准。在近年来兴起的文化研究或称为文化批评领域,对大众文化的研究成为一个热点。一方面,确实拓展了批评的领域,但是,另一方面,文化研究模糊的价值判断,对文艺批评的发展也产生了一些负面影响。文化研究与文艺发展之间的关系需要认真探讨。

在当下的文艺领域,销量、受大众欢迎程度等因素所构成的市场标准、大众标准冲击着批评所坚持的艺术价值标准。我们认为,市场标准、大众标准实质上都是以商品标准来衡量艺术作品,而批评的真正价值正在于在市场环境中坚持艺术标准来评价艺术作品。

再次,批评面临的另一个新的问题就是批评与媒体之间的共存与矛盾。由于受限于专业批评传播渠道的狭小,越来越多的文艺批评家开始借助大众媒体的平台向现实发言。但是,大众传媒的特性在某种程度上也造成了对文艺批评的扭曲乃至对批评基本功能的侵蚀。如何认识批评与大众传媒之间的关系?这无疑是我们市场经济环境中需要认真面对的一个问题。

最后,文艺批评的发展中还存在着“圈子化”的问题。一方面,20世纪90年代以来,批评尤其是“学院派批评”取得的成绩有目共睹。但是,近年来,文艺批评的发展似乎有些“失衡”:在学院派批评获得长足发展的同时,批评似乎又有些“自说自话”,反而丧失了对当下新鲜的文艺现象和创作经验的阐释能力。另一方面,随着市场经济原则在社会各个领域——包括文艺创作和批评领

域——的渗透,“广告批评”、“红包批评”的出现影响了批评在广大读者中的公信力;而借助传媒,制造噱头的“作秀批评”,更是破坏了文艺发展的健康生态。

时代发展给文艺创作和文艺批评提出的这些新命题,给当代文艺家和批评家提出了新的要求。在此,重申文艺家和批评家的社会责任感和历史使命感就十分必要。对文艺创作者而言,文艺作品的繁荣为当代社会大众消费提供了多种途径,文艺作品的影响渗透在人们的日常生活当中。作品所提倡的生活方式、所蕴含的价值观念都会对人们的生活和思想产生潜移默化的影响。对批评家而言,批评者不仅要充当文本意义的发现者和阐释者,发掘社会正面价值,提升人们的审美能力,而且还要能够自觉抵制来自市场、媒体的种种诱惑。我们认为,批评者在从事批评工作的过程中,不可或缺的是对现实的强烈的参与意识和责任意识。因此,批评家如何面对市场和大众传媒,如何在市场经济环境中发挥自身的独特作用,就成为“批评与文艺”主题中的一个重要话题。

当代中国文艺发展中遭遇到的种种问题,需要文艺创作者与文艺批评家来共同面对,共同探讨。在广大艺术家、文艺创作者与批评家之间开展诚恳对话,促进交流、沟通,对文艺创作与批评的发展都是非常有好处的。在这次“批评与文艺:2007·北京文艺论坛”上,我们不仅请来了全国各地、各个艺术领域的知名批评家,还特意请来了一批当前活跃在创作一线的、年富力强的作家、影视、话剧编导、作曲家。我们希望借助这次“北京文艺论坛”的举办,提供一次艺术创作者与批评家面对面沟通、交流、对话的机会,让创作者、批评家针对当前文艺批评与文艺创作之间的关系问题,展开充分的讨论。在论坛讨论过程中,文艺创作者可以畅所欲言,提出对当代批评的意见和建议;也可直抒胸臆,直接说出对批评的“反批评”;批评家也可以在听取艺术家、创作者创作经验和心灵感受

的同时,现场“检验”批评的“有效性”,为批评生动活泼的发展添注活力。

在当代文艺繁荣发展过程中,文艺创作者和文艺批评家的相互尊重、相互理解是文艺和谐发展的基础。对批评家来说,要提倡严肃认真,从与人为善出发;要尊重文艺家的劳动,尊重文艺家就是尊重自己、尊重自己所从事的文艺事业。对文艺家来说,也要有一种“海纳百川”的胸怀和气度。健康、美好的文艺生态,需要天才的艺术创作者的心血浇灌,也需要有道德、有修养、有耐心的批评家的倾情投入。没有这两者的沟通与对话,就没有美好幸福的文艺家园。

怀着进一步促进文艺家与批评家之间的沟通与对话、进一步促进中国文艺在新世纪的繁荣发展的美好愿望,我们今年的“北京文艺论坛”提出了“坦诚相见、理性对话、携手并进”的主题词。我们相信,当代文艺创作者与文艺批评家会在诚恳、理性的对话与交流中,携手并进,不断摸索当代中国文艺发展的最佳路径,共同为中国文艺的发展作出无愧于这个时代的应有的贡献!

最后,让我们衷心预祝“2007·北京文艺论坛”取得圆满成功!谢谢大家!

目 录

坦诚相见 理性对话 携手并进

——“批评与文艺:2007·北京文艺论坛”开幕致辞……………索 谦 (1)

新时期文艺批评若干问题之省思……………童庆炳 (1)

批评面对的难题:枯竭而后再生?……………陈晓明 (13)

沉溺于消费时代的文化速写

——“先锋批评”与“《秦腔》事件”……………肖 鹰 (25)

忧郁的批评:关于文学批评的精神分析……………朱大可 (44)

文艺批评四大趋向与批评的“导游”功能……………尹 鸿 (48)

批评与诚信……………王贵胜 (54)

当代艺术与消费主义……………汪民安 (57)

检讨艺术批评的关键词……………梁 玖 (63)

批评与势力……………窦海军 (72)

端正文艺批评,促进首都文艺繁荣……………朱明德 (75)

作为想象力的批评……………崔卫平 (79)

我对批评的定义……………史 航 (90)

电子媒介时代的文学教育……………王一川 (96)

媒介批评与当代文化……………蒋原伦 (102)

中国新现代性与新世纪文学的兴起……………张未民 (111)

在怀疑与诘难中前行

——20世纪90年代中国文学批评的反思	吴义勤 (139)
文艺批评的功能实现与批评的建设性	傅 谨 (172)
怎样评价这个时代的文艺批评	孟繁华 (177)
文学批评、公共空间、社会正义或道德律法	吴 俊 (188)
批评和介入的有效性	张 柠 (197)
“中国批评”之一瞥	郜元宝 (210)
“资料”整理与文学批评	程光炜 (222)
我国音乐批评的新时期状态	居其宏 (247)
论音乐批评与音乐创作	金 湘 (284)
“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”	

——从“新世纪中华乐派”争鸣之“走出西方”争论始末谈起

.....	谢嘉幸 (290)
民间艺术、商品与文化自觉的三角恋	岳永逸 (303)
当代中国画批评的困境	陈履生 (314)
学院批评的历史问题与现实困境	赵 勇 (317)
有什么变化正在发生	吴秉杰 (330)
伊甸园与垃圾	李敬泽 (336)
破除傲慢与偏见	

——对“纯文学”审美体系的反思	邵燕君 (341)
大众文艺批评的困境与突围	陆建华 (347)
文艺批评的“两个之外”	史长义 (358)
中国现代审美主义一瞥	陈剑澜 (362)
批评与创作之间的关系	孟京辉 (369)
批评家的责任	刘索拉 (372)
批评的意义	田 青 (377)
浅论文艺批评的潜在危机	马继红 (380)

张力的批评	陶庆梅 (384)
在社会转型期:报告文学的责任与作家的责任	朱晓军 (388)
徘徊与偏激:书法现代转型的困惑	叶培贵 (398)
文艺批评的标准与独立评论机制	陈艳冰 (403)
作家与文学批评的“情感方程式”	鲁 敏 (407)
批评的独立与尊严	周晓枫 (413)
在我眼中的批评	李 浩 (417)
切实加强文艺评论队伍的自身建设	黄中骏 (421)

附录:

作者简介	(425)
------------	-------

新时期文艺批评若干问题之省思

童庆炳

新时期的文艺批评走过了三十年的路程。以批评发展的过程看,从80年代初充满思想解放激情的启蒙主义批评话语,到“重写文学史”的提出;从对“五四”文化运动是否导致传统的“断裂”的研究,到90年代初人文精神问题的讨论;从语言论转向下的文体批评的兴起,到具有反思性的政治化的文化批评的流行;从消费主义支配下的时尚化的文化研究,到近年来对大片《满城尽带黄金甲》、《无极》的批评与讨论……是有针对性的、有现实感的,没有回避问题,也敢于面对各种各样的挑战。以批评的形态的探求看,先后提出了“新启蒙批评”、“美学—历史批评”、“圆形批评”、“学院派批评”、“文体批评”、“理论的批评化”、“批评的理论化”、“文化诗学批评”、“生态批评”等等。这些批评形态的提出,都积极尝试解决中国当代文艺批评中遭遇到的一些紧迫的现实问题,带有浓厚的理性精神,反映了文艺批评界的反思深度和理论建构的努力。因此在我要提出当代文艺批评进行反思之前,我们不能不看到,中国当代文艺批评总的说是随着时代的变化而变化,随着文艺创作的发展而发展。新时期的文艺批评工作是不可缺少的,是有意义有价值的。也正是在这过程中涌现出了一批有学养有智慧有眼光和训练有素的批评家,为新世纪的文艺批评打下了良好的基础。

但是,中国当代的文艺批评仍然有若干问题值得我们去反思。富有针对性的省思,是开辟文艺批评新局面的起点。

一 文艺批评的商业化问题

商业的赚钱原则渗入到当前的文艺批评,这是一个不争的事实。无穷无尽的作品讨论会变成了为一个又一个作者的“捧角”会、“树碑立传”会。各种媒介的广告评论千篇一律,根本不看作品的好坏、高下、精粗;它们变尽各种技巧,热闹“炒作”,吸引眼球,为的是电影公司、电视台、电影院或出版社的“滚滚财源”。商业大潮对文艺批评的渗透,问题还不完全在这里,而在这种以金钱为目的的商业逻辑,腐蚀了文艺作者和批评家。作者为了商业目的而不惜迎合读者、观众的不健康的趣味,而批评家则昧着良心当起这些作品的吹鼓手。更有甚者,有的批评家不惜用学理和自己的声名做赌注,硬把作品中一些丑恶之极的内容曲解成有意义的有价值的东西,极尽吹捧之能事。因为在这商业性的“炒作”中,批评家也似乎可以分到一杯羹。当然也有的批评家同样是为了商业上的考虑,而搞所谓的“酷评”,硬把一些作品的缺点或根本不是什么缺点加以放大,用似是而非的理由进行“抹黑”,完全丧失了实事求是之心,其目的是为了使文章或著作的“轰动”,发行量飚升,这样就可以拿到一笔可观的稿酬和别的利益。

其实,商业大潮对文艺批评的渗透,与“文革”中和“文革”前那种高喊“文艺从属于政治”、“文艺是阶级斗争的工具”、“文艺是无产阶级专政的工具”的极端政治化的批评看似不同,看似处在两个完全不同的端点,实际上其思想方式如出一辙。极端政治化的批评把一切都归结为阶级斗争,当帮派的打手,获得“赏识”,获得话语权,进而坐收“左派”的权与钱之利;商业化的批评的目标则提高收视率或促使图书畅销,其等而下之者甚至打着批评的幌子,或明

或暗中饱私囊。就是说,这两种批评都把文艺当成是“依附性”的,前者依附于政治权力,后者依附于金钱利润。他们把文艺批评贬斥到“依附性”的地位,最终都是为了一己的权与利。这两种批评的一致点还在于在批评的背后都缺失了人、人性、人文关怀。这是最要害的问题。他们明知是在说假话,却仍然要说假话,这不能不说丧尽了批评家的良知。

在市场经济条件下,文化产业化已成为政策,这当然是必要的。文化产业的发展趋势已经不可阻挡,也是可以预计的。在这种情况下,作家和批评家的作品可能会被纳入到产业中去,理所当然成为商业的一部分。问题在于作家、批评家自己应该明白自己的态度和立场,那就是:自己所做是“事业”还是“产业”?“事业”是与赚钱无关的事情。真正的作家、批评家当然要凭着自己的人生信念,把创作和批评当事业来做。既然所做的是“事业”,那么就是为“道”,为了信念,而不仅仅是为了钱。孔子说“朝闻道,夕死可矣”。尽管我们无须达到孔子那样的境界,可对于批评家来说,说真话,说自己想说的话,总是起码的要求。“真”,“真实”、“真诚”,无论对作家还是批评家,也是一种“道”。如果连这个“道”也达不到,那么就要想一想俄国大批评家别林斯基说的话:“……在我看来,说你所不想说的话,用自己的信念投机,这不仅不如沉默和忍受贫穷,甚至不如干干净净死掉。”^①

二 文艺批评与文艺创作的关系问题

在商业化的条件下,商业的原则渗入文艺批评活动,这的确是一种不正常的现象。与此相关联,又产生了一个批评家与作者的关系问题。那就是,批评对于创作来说是否是独立的?较长的一

^① 《别林斯基论文学》,新文艺出版社1958年版第255页。

个时期以来,人们有一种误解:认为创作高于批评。批评不过是创作的附庸。似乎创作是根本,批评不过是创作的点缀。创作可以独立产生意义,批评则不能独立产生意义。不但作家、艺术家这样看,连批评家自己也这样看。对于作家和艺术家,社会承认他们,给予各种重要的或荣誉的职务,批评家就很少获得这种机会。这样一来,似乎批评家不过是依附作家、艺术家的“食客”。我认为这种局面不改变,那么文艺批评就太可怜了,甚至会失去了存在的条件。

这个问题不但关系到文艺批评的地位,而且也关系到文艺批评的根基。文艺批评的根基在哪里?应该说,它既不在政治,也不在创作,而在生活、时代本身。生活、时代既是创作的根基,也是批评的根基。创作与批评都具有时代性。创作与批评的根基是同一的。批评家不是随便说一说一部作品思想和美学上的优点或缺点。优秀批评家应该根据自己对生活与时代的理解,对作品做出自己的独特的评判,或者借作品的一端直接对社会文本说话。这样,一个优秀的批评家如何来理解现实与时代,想对现实与时代发出怎样的声音,就成为他批评赖以生存的源泉。还是来谈谈别林斯基。大家知道在19世纪40年代前,别林斯基有过一个与现实“妥协”的时期,他接受了黑格尔的“一切现实的都是合理的,一切合理的都是现实的”思想,错误地认为既然俄国专制农奴制是现实的,那么也就是合理的,他写了一些为俄国农奴制辩护的批评文章,他的批评也就无足轻重,不但不可能生产积极的意义,相反是依附于反动势力的威严之下。为此他受到赫尔岑的严正批评。19世纪40年代初,他迁居彼得堡,耳闻目睹当时俄国京城贪官污吏的腐败和专横,他悲愤地写道:“这个丑恶的俄国现实充满着对金钱和权势的崇拜、贪官受贿、腐败堕落、道德沦丧、昏庸愚昧等现象,任何聪明才智、高尚举止都会遭到欺压、蹂躏,书报检查横行,思想自由被根除。……如果我还为这一切进行辩解,就叫我的舌

头烂掉。”^①这是对现实的新的态度和深刻的理解,这种对于现实的新态度、新理解为他后来的文学批评事业开辟了新的道路。

创作与批评是两种不同的社会“身份”。这里不存在高低贵贱之分,也不存在谁依靠谁的问题。但它们合作,共同生产意义。例如俄国19世纪早期的文学意义是由普希金、果戈理和别林斯基共同生产的。普希金、果戈理的作品对时代文本发言,别林斯基则把他们的发言提升了一步,共同对现实发出激奋的声音,这才构成了那时俄罗斯文学的景观。所以别林斯基说:“批评总是跟它所判断的现象相适应的;因此,它是对现实的认识……在这里,说不上是艺术促成批评,或者是批评促成艺术,而是两者都发自同一个普遍的时代精神。二者都是对于时代的认识,不过批评是哲学的认识,而艺术是直感的认识。”^②别林斯基的意思是,创作与批评的“身份”是平等的。批评并不寄生于创作。创作与批评是同一个硬币的两面。别林斯基还说:在那个时候,批评家对“一部伟大的作品说些什么这个问题,其重要性是不在这部作品本身之下的。不管你对作品说些什么——请相信我,你的文章一定会被人阅读,激起人们的热情、思考、议论。”^③如果我们现在的批评家要是有一种认识,那么文学批评就会构成“不断运动的美学”,那么批评家创造的世界就与作家、艺术家所创造的世界是同样重要的。当然,你的批评话语不能是不痛不痒的,你必须在评论作品中,要么提出了现实的问题,要么回答了现实的问题,或者其中有关于生活的玄远的哲学思考。

还有,既然创作与批评是平等的,那么,作家、艺术与批评家之间的关系也应该是平等的关系。你们在下面可以是朋友,可以称

① 《别林斯基书信集》第2卷,俄文版,1955年版第120页。

② 别林斯基:《关于批评的讲话》“第一篇论文”,见《别林斯基选集》第三卷,上海译文出版社1980年版,第575页。

③ 同上。