

新时代学者文库

胡锋 主编

艺术与生命的审美关系

雷体沛 著

生命存在无法抛开和割断它与生命之外的
类、作为生命个体的结构以及它存在于其
类的结构和世界能补。 和生命用取而
依存。在这里我们可以把生命理解为生命
个不息的活动，因为个体生命与生命之
系就是靠个体的活动来维持的。生命之
停止，那么他的生命也就停止了。生命
动，正是生命个体为求得或者显示其生命
中的一席之地，对美或对世界的参与。生命
这种生命个体就是生命为保持其生命而
因。例如个体生命失去了美的刺激，也就
使他的生命赖以生存的目的消失了。

人民日报出版社

新
时代

新时代学者文库

艺术与生命的审美关系

雷体沛 著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与生命的审美关系/雷体沛著. - 北京: 人民日报出版社, 2006. 8
(新时代学者文库)

ISBN 7-80208-414-8

I. 艺… II. 雷… III. 艺术美学 IV. J01

中版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 101335 号

书 名: 艺术与生命的审美关系

作 者: 雷体沛

责任编辑: 欣 意

封面设计: 艺林风文化

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西据 2 号

邮政版码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369529

编辑热线: (010) 65369525

经 销: 新华书店

印 刷: 北京忠信诚版印厂

开 本: 880 × 1230 1/32

字 数: 276

印 张: 11.5

印 数: 0 ~ 3000

审 次: 2006 年 8 月据 1 版 2006 年 3 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80208-414-8 /Z·015

定 价: 160.00 元 (全 5 册)

序:文学经典的魅力

王岳川

西方思想强调“致知”，真理的客观参照性摆在了第一位；中国思想强调“致良知”，探求生命的完整性。良知是对知识论的超越，艺术是人生的终极体验，在人类审美的路途上，艺术经典以其追忆和解放的信念，引领个体从功利境界经由艺术境界回归天地境界，而在中西之争的背后，两种生命体验模式的冲突贯穿于前现代—现代—后现代的时间序列。

然而问题依然存在，为什么在现代性高度度达的时代，艺术开始变丑了？为什么在人类上天入地遍求真理的同时，会有那么多艺术家、诗人和哲人对理性的滥用展开了痛苦的追问，用带血的头颅去撞击理性主义的大门？为什么冷冰冰的知识中心主义为人类创达了数不清的物质财富，与此同时艺术却遗失了自己的家园，人类的生命活感性和审美意向性被遮蔽而沦为消费社会的点缀景观？我们不禁追问：艺术还能够承担寻求与拯救的使命吗？被拯置于茫茫大地的人，还能否求诸沦为追缘的艺术，来抗拒理性机器对感性自我的奴役和异化？

带着诸种问题,我审视着体沛入思的路径,体会到其思想的张力和价值论的诉求,从而发现,经典的魅力,并不会因为多数人的漠然而飘逝。历史是减法,吹尽黄沙,在日常语言枯竭之后,如骆驼般踟蹰跋涉于文化荒漠许久的人类整体,必能重新回归诗思和哲性之途,艺术语言将重新奏响黄钟大吕。

我注意到,体沛善于从艺术指向活动的审美特殊性中看艺术与生命的交汇,从自我的确立与家园失落中寻求拯救的艺术,从现有迈向可能的艺术把握,从而坚定地认为:艺术不会死亡,因为艺术永在性特征明表,艺术本身是一个无概念的世界,艺术世界是生命本身的张扬领域,艺术世界是一个整体的世界,艺术正是生命核心的展示。

在全球化时代,在西化的普世化时代,如何在现代性途成人的断片化时代,重新促使个体良知的复苏,以价值论之理想来对抗理性中心主义之冷漠,昭示后现代社会独特的文化悖论,从而以回归经典的方式来提出自己的立场,显得重要而紧迫。这一点尤需我们关注:艺术之理想在超超,失去了理想的艺术必将沦为廉价的消费品,而人类生命之光也将如风中之烛。先天悲剧化的人生,如果再丧失了以艺术感性对抗荒凉的尼来式希望,必将无可置疑地陷入永劫。

随着人类从现代社会进入后现代社会,文学艺术也经历了诗歌—小说—散文—读图时代的历史降解,随着语言走向世

俗化,诗性的枯竭,价值在跌落,而良知也被遮蔽。在此意义上,诗意栖居不再是一种奢华的点缀,而是脚踏大地背靠虚无的执著守候,即使在理性时代艺术的追问与置疑变得不合时宜,即使时空的碎片化使得个体沦为丧失面孔代以面具的犬儒,但只要伟大的艺术存在,其独特召唤结构必将拂去覆盖在诗歌语言之上的尘埃,带我们回归经典的文化审美家园。

思想,尤其是不合时宜的思想,往往是孤独的。然而,思想之魅力在于它以自身为价值指向,在无思处思,在不疑处疑,在沉默时间,是每一代思想者的宿命。海德格尔暮年走进了黑森林,而每个思想者心中,又何尝没有一条林中路。蒲松龄有句云:“知我奢,其在青林黑塞间乎?”谨以此与作奢及读奢诸君共勉。

2006年春日于北京大学

目 录

CONTENTS

序:文学经典的魅力.....	王岳川 1
----------------	-------

第一章 总论

第一节 艺术指向活动的审美特性.....	3
第二节 艺术是生命交汇的世界.....	18

第二章 寻求与发现:哲学的生命追问

第一节 近代哲学的努力.....	35
一、畅适自足,最初的家园.....	35
二、确立了自我,离开了家园.....	39
三、理性时代不和谐的发问.....	43
四、主流之外的清醒者.....	46

2 | 艺术与生命的审美关系

五、在人性断裂中驾起弥合的桥梁.....	49
第二节 现代哲学的努力.....	54
一、哲学进入生命,生命融进艺术.....	55
二、生命——哲学的主人.....	63
三、现代哲学文化中的生命交响曲.....	71

第三章 艺术与生命的审美关系

第一节 寻求与拯救:艺术的两大类型.....	83
一、寻求生命的艺术.....	83
二、拯救生命的艺术.....	93
三、从现有迈向可能的艺术把握.....	100
第二节 勇气与希望:走出悲剧性命运的内在动力.....	106
一、悲剧意识与悲剧命运.....	107
二、面对悲剧命运的勇气.....	112
三、面对悲剧命运的希望.....	118
第三节 超越:艺术的价值和意义.....	127
一、人的全面自由发展对生存的超越.....	129
二、灵魂的自我照面对对象关联的超越.....	131
三、生命的张扬及其对群体的超越.....	132
四、无限的展示对有限的超越.....	136
第四节 艺术的永在性特征.....	139
一、艺术本身是一个无概念的世界.....	143

二、艺术世界是生命本身的张扬领域·····	145
三、艺术世界是一个整体的世界·····	148
第五节 生命融合的世界·····	153
一、审美融合：后现代理论·····	153
二、走向融合——架起联结的桥梁·····	157
三、良知的复苏·····	175

第四章 艺术的实现：走进生命的艺术

第一节 创造：寻求生命的完整性·····	187
一、生命为什么需要艺术·····	187
二、创造完美的生命·····	189
三、艺术家的创造动因·····	196
第二节 现实失落与艺术升华·····	204
一、现实冲突中的失落·····	209
二、艺术超越中的升华·····	224
第三节 常态人生与艺术人生·····	232
一、生命投向艺术的人生·····	238
二、艺术纳入生命的人生·····	241

第五章 艺术世界的完美形态

第一节 艺术秩序和生命秩序·····	249
一、艺术与生命的秩序关系·····	250

4 | 艺术与生命的审美关系

二、秩序在艺术中的作用	258
三、艺术秩序的几种形态	261
第二节 艺术世界的构成	281
一、理想——新世界的曙光	282
二、意象——理想的色彩或形状	295
三、感性——人类灵性的呼唤	307
四、艺术世界的诞生	318
第三节 艺术的发展与生命的境遇	324
一、走进自然的艺术	325
二、从自然中退回来的艺术	330
三、向哲学靠近的艺术	338
四、跌进生活的艺术	345
五、寻找本原的艺术	347
参考书目	353

第一章

总 论

- 艺术指向活动的审美特性
- 艺术是生命交汇的世界

第一节 艺术指向活动的审美特性

生命存在无法抛开和割断它与生命之外的联系，作为生命个体的结构以及它存在于其中的类的结构和世界结构是一种紧密相联的相互依存。在这里我们可以把生命的特点看作是一个不息的活动，因为个体与个体之外的存在联系就是靠个体的活动来维持的，一旦个体的活动停止，那么他的生命也就不存在了。这一活动，正是生命个体为求得或者显示自身在世界中的一席之地，对类或对世界的参与、投射，这种参与和投射就是生命为张扬自己的意图。假如个体生命失去了他的外部联系，也就使他的生命赖以生存的意图消失了，同时生命也就消失了——绝对的个体生命是意识不到自身存在的。意识不到自身存在的生命个体因为脱离了对世界的参与活动，就成了一个空壳。

然而世界却是一个整体，不管是作为个体的人还是作为类存在的人所参与所联系的仅仅是这个整体的一部分。人与世界部分的参与和联系才真正构成了人的生命天地，这个天地正是我们所说的“现实”。整体世界并不等于现实世界。人

所说的“世界”并不是这个整体的世界，而是整体中的部分，即构成了人与之联系的这个“现实”的世界。人只能看到他所看到的，说他所能够说的，当然这中间包括“已经”和“可能”。“已经”是人的过去和现在的生命历程，“可能”是人正要或“将要”走向与发展的生命历程。但是，人总是愿意也完全相信他的这个“部分世界”就是他的全部世界，人毕竟凭着他的智慧和意志，在他所立足的世界中牢牢确立了自己的地位。鱼当然只相信全部世界就是水——江河、湖泊、大海。谁愿意承认自己所完全没有看到或了解的世界呢？因此，人完全站在自己的角度来说话和行动，来参与与自己有关的世界的联系。一句话，人的所有活动，都是将自己的生命置身于他的世界中的展开。这个世界也就是人自己的世界，人所说的世界就是人的世界。正因为如此，所以我们说，人与人以外的世界的联系是一种相互的依存关系，没有人的存在则人的世界也就不存在。人的世界依人的活动而存在，人也依他必须参与和投射的世界而存在。

当然，参与和投射的活动由生命的意图所决定。当生命以外的世界想与人构成一种联系中的活动时。它必须是与生命相关的。生命必须时刻在自己的参与和投射活动中，不断地调节与外部世界的联系，以求得适合于生命与世界的相关性。

当人与他的世界的依存关系确定以后，便出乎意料地对自己的世界产生了理当如此的意识，就像某个人对自己的物件有支配的理当如此的随意性一样，一切都是应当的。这样

一来，人自己的这个世界对人来说反而变得不是那么重要了，代之而起的反而是人与人之间即生命之间的依存关系。因为人不是作为个体，而是作为一个类存在的共同体来面对人的世界的，每一个个体都必须将自己融入这个类之中才能求得生存。个体必须依靠类，世界是类的世界。人生存于其中的正是这样一个群体。一旦人失去了与群体的这种联系的接触，他就会被完全隔离在人性之外而陷入孤独的境地。同时，个体为了使生命得到显现又必须要弘扬自己，这就是每一个既属于类又属于他自己的个体生命，具有着向内和向外的双重指向性——这是传播学中建立的所谓人的内向传播和人际传播理论。

作为类存在形式的社会，是由每一个单个的个体所组成，每个个体都以自己独特的方式与他人交往，从而求得自己在现实中的存在——生命无法从绝对的自身中得到证明，唯有生命的投射及与其他生命的遭遇，才能印证自己的存在意义。这是由内向外的指向。但是，社会作为类存在的形式更重要的是人与人之间的关系即人的相互交往的共同体。个体为了适应群体构成的个体环境，还要不断把外部的知识、经验引向内部，即向内的指向。向内的指向是为了调节自身，其目的还是为了更有效、更有力地传播自身，把自己引向客观世界来弘扬生命，显示生命的存在。因此，向外的指向是重要的，也是主要的。因为人的创造力即向未来推进的生命力就蕴含于这种由内向外的指向之中。这种指向本身就是生命力的意图，人的存在意义乃至整个人类的发展就是生命力及其

意图的作用。蒂利希说：

人的生命力与他的意图性同样伟大；它们是相互依存的。这一点使人成为所有存在物中最富于生命力的存在物。他能超越在任何方向上被给定的任何境况，而他所具有的可能性驱使他去创造高于他自己的存在。生命力是这样一种力量，它使人超越自己而又不失去自己。一个存在物超越自己的力量愈大，它所具有的生命力就愈强……唯有人有完全的生命力，因为唯有他有完全的意图性。^①

生命力及其意图性是人与世界联系的主导，人占据了主动地位。人类就完全按照自己的意愿通过劳动实践来改造自然，从而建立起了人的世界。从个体来说，这种意愿就是决定自己命运的珍贵东西，因为意愿决定了生命的存在是否与意义有关，与价值有关。这就是说，每一个力图建立起自己价值意义的人，都有着自己独特的指向方式或手段。

毫无疑问，艺术家的这种双重指向手段便是建立在他的艺术感觉基础之上的，他向社会或者说向他人显示其自身存在意义的本质就是他的精神世界物态化的艺术作品。

艺本家作为群体中的一个组成部分，他有其特殊的生命指向活动，就是艺术活动。那么，艺术家的这一特有的艺术

^① 蒂利希：《存在的勇气》中译本，第73页，贵州人民出版社，1988年版。

指向活动是如何体现出来的呢？

首先，就艺术指向活动的生发原因来考察。

艺术，我们应该规定为是理想的显现过程。我们所赖以生存的这个世界，作为整体世界的一部分，实际上是“人造界或人工界”^①，它不足以满足人的精神要求，而且对人的作为生命特征体现的探求精神还有某种限定作用。艺术作为一种理想，在满足人的精神需求的基础上，超越了这一世界，把人带向了满足精神要求的理想境界。也就是说，艺术是艺术家以人类理想的代言人的面目出现时，对人的生存现实的理想化产物。假如人能在他现有的世界里得到一切，人类也就失去了对世界的主动意义。主动性体现在探求之中。在这里，我们不得不把人的这种主动性与探求精神划归为人的心灵世界。说艺术是艺术家心灵世界的产物，当然是就艺术作为自由和无限的世界意义而言的。所谓探求精神也就是指人的心灵对自由的渴望而趋向于无限。

这里所说的自由是审美的自由，绝不是日常生活中的随意性和妄为性的自由。随意性和妄为性的自由是人的精神和意识处于盲目状态下的无条件的越向及行为。它忽视了生命个体与生命个体之外的类及世界环境的依存关系，仅仅从绝对个体的角度出发。因此这种自由不仅是对审美自由的扭曲，也是对自由者自身自由的摧毁，因为在这种自由中必将导致个体生命在群体中的排斥。我们所说的审美自由是生命与生

① 赫伯特·A·西蒙：《人工科学》第6页，商务印书馆1987年版。