

大学名师讲课实录

MEIXUE YU DANGDAI WENHUA
JIANGYANLU

童庆炳 著

美学与当代文化 讲演录

B83/152D

2007

美学与当代文化 讲演录

MEIXUE YU DANGDAI WENHUA
JIANGYANLU

童庆炳 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目 (CIP) 数据

美学与当代文化讲演录 / 童庆炳著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2007.10

(大学名师讲课实录)

ISBN 978-7-5633-6887-7

I. 美… II. 童… III. ①美学—研究生—教学参考资料②文化—研究—中国—现代—研究生—教学参考资料
IV. B83 G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 154411 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

桂林日报印刷厂印刷

(广西桂林市八桂路 2 号 邮政编码: 541001)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 10 插页: 2 字数: 240 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

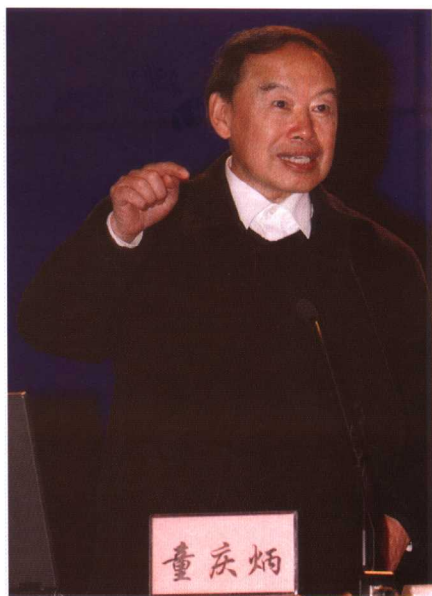
印数: 0 001 ~ 5 000 册 定价: 26.00 元 (附光盘)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

童庆炳

◀ 2006年在演讲中

▶ 2006年在授课中

▲ 2004年在莫斯科红场

◀ 2006年在巴黎

但是，道德情感也是审美情感，但“道德决不是美”（歌德1794年的），
在一切更深刻更高级的道德情感中，倒更美的东西是“避免痛苦”（康德那句
话）。

道德情感以人与人之间的行为互动的对象，在对
别人的行为和自己的行为互动基础上所表现出来的审
美情感。
崇拜、愤怒、羡慕、向往、崇拜、喜欢、
爱（道德），我们称之为道德情感。张明区
人与人之间的互动是道德情感表现的领域，

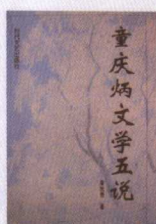
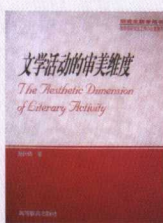
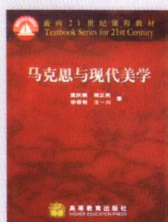
当然审美情感
也是爱和善，
或者说是和善，
也是审美情感
中最高级的，
所以审美与善
之所以是美善，
之所以是一种
艺术创造，因为
为它创造即引
起我们的快感，
所以快感是美
的根源。我们
常说把美与善善
联系在一起，
所以由此产生的
情感，就不是
审美情感，而是
理智和道德
情感了。

道德情感的最高境界是善。（审美情感以
于和艺术中的美是善，审美是善是美的对
比，在此基础上所产生的愉快、不愉快。）

爱、~~羡慕~~愤怒、喜悦、对正义的热爱
所有这一切都是审美情感。审美情感是
所以产生于生活和艺术的广阔领域，它的最高
境界是美。审美情感是三种情感中最高的。

~~美、相与色、善，三者是对象美的三个不同方面，由此~~
我们正可以根据审美情感来区分美的对
象和其他情感已区别开来。“轻舟短楫西湖
绿水悠悠，芳草长堤，隐隐望城处随

童庆炳作品

目 录

新加坡新跃大学文学学院院长罗福腾博士的欢迎与介绍	1
第一讲 “美在关系”说	3
一、美学问题三层次	3
二、美的本质的十种看法	4
三、狄德罗的“美在关系”说	10
四、中国古代“美在关系”命题的提出	11
五、形成美的根源是一个复杂的关系系统	16
第二讲 审美知觉	36
一、普通知觉与审美知觉的区别	37
二、审美知觉生成机制	49
三、审美知觉力在文学创作中的运用	60
第三讲 审美情感	67
一、审美情感的特征和功能	72
二、审美情感的生成机制	90
三、审美情感在文学艺术创作中的运用	101
第四讲 审美想象	118
一、审美想象的特征和功能	122
二、审美想象的生成机制	136
三、审美想象在创作中的运用	148
第五讲 当代中国文化——在民族性与开放性之间	171
一、文化进化主义为什么不可取	174
二、文化相对主义理论的优点和缺陷	180
三、如何解决趋同化和求异化之间的紧张	193

第六讲	走向文化诗学	203
	一、文化诗学提出的学术理论背景	203
	二、文化诗学提出的现实文化背景	217
	三、文化诗学的旨趣和基本诉求	221
第七讲	大众文化的二重性	237
	一、大众文化的流行符合群众的和现实的需要	237
	二、历史的启示——俗的可以变成雅的	243
	三、大众文化二重性及实例分析	248
	四、大众文化的品位追求	263
第八讲	为诗辩护——与文学终结论者对话	266
	一、历史上四次“为诗辩护”	266
	二、“文学边沿化”不等于“文学的终结”	281
	三、文学不会消亡的第一层理由——人类情感表现的需要	282
	四、文学不会消亡的第二层理由——文学的独特审美场域	283
附录		301
	一、治学小言：优良学风存在于过程中	301
	二、主要著作	307
	三、主要论文	311
后记		315

新加坡新跃大学文学学院院长 罗福腾博士的欢迎与介绍

同学们，我们今天有幸邀请到了德高望重的童庆炳教授来我们学校授课，大家欢迎（掌声）。各位，在中国的大学本科生和硕士要想见童教授，听他的课、做他的学生，你知道有多难吗？（笑声）对。各位，童庆炳教授在 1999 年的时候，来我们学院讲过一次课，课程是“文艺理论”，后来很多同学都把他当做偶像，不是说梦中的偶像了，是当成一种学问上的偶像。我们确实非常荣幸，能够邀请到童教授再来。现在，我简单介绍一下童教授。大家一定想不到站在面前的童教授是年近古稀的人。（啊？）对！我们上一次见过那位王宁教授，王宁教授是语言学界的一座巨峰，童庆炳教授是中国文艺学界的另一座高峰。他们两位都在北京师范大学。

童教授 1936 年 12 月出生于福建省连城县，后来在北京师范大学读书，现在是北京师范大学教授，博士生导师，教育部人文社会科学研究基地、北京大学文艺学研究中心的主任，中国文艺理论学会顾问，中外文艺理论学会副会长，中国作协理论批评委员会委员，北京社科联常委，北京社科院兼职研究员，以及另外 20 所中国大学的兼职教授（掌声）。各位，不仅如此，作为客家人民的优秀儿女，（他是客家人），童庆炳教授发表的著作可以用“等身”来形容的，“著作等身”，主要是文学理论、美学方面的，《中西比较诗学体

系》，《中国古代心理诗学与美学》，《现代心理美学》，《艺术与人类心理》，《文体与文体的创造》，《文学概论》，《文学理论要略》，《文学理论教程》。而且童教授多才多艺，还是作家，他创作过长篇小说《淡紫色的霞光》见过吗？（没有）淡紫色的霞光一定见过，对不对，这本书没有见过，但新加坡的霞光很美的嘛，对不对？还有，《淡紫色的霞光》，是上海文艺出版社 1987 年出版的，另外一部《生活之帆》是人民文学出版社 1980 年出版的。

各位，应该说是非常荣幸，说实在我都没有福气能够聆听童教授讲的课。同时，童教授主编的《文学理论教程》获得北京市优秀教学成果一等奖、国家教委优秀教材一等奖。童教授还是北京市劳动模范，1984 年就获得了。工作多努力呀，work hard！对，然后是北京市优秀教师，全国模范教师。非常非常不容易，因为我在中国的高校待过，要获得这份荣誉称号那得很卖力、很卖力。舍出老命来干，有时候也可能评不上。所以，非常不简单。

童教授到这个地方这个大厦还是第一次，下课的时间或者吃早点的时间或者吃茶点的时间，他可能会记不住，希望大家可以提醒一下。尤其是十点下课的时候，希望有一位好心的同学，能够陪他到二楼，去坐的士司机的车。这里边也是比较复杂的，不是特别方便。好了各位，我想大家已经迫不及待地要听童教授的讲课了。大家欢迎。（掌声）

第一讲

“美在关系”说

大家好！谢谢罗主任的介绍。今天非常高兴又到新跃大学和大家一起来讨论、学习。我今天讲的是一个专题选修课，题目就叫做“美学与当代文化研究”，美学问题我们要讲四讲，当代文化问题也讲四讲，共八讲，八讲的题目都在讲稿上。我是匆匆地写了一个讲稿，我讲的时候会有所补充，有所省略，也会有所发挥。有的地方也有可能就按照这个讲义，给大家作一点解释。因为这是研究生的一门选修课，如果你们听的过程中遇到什么问题可以随时举手，我们一起来讨论。下面我就开始讲了。

一、美学问题三层次

第一讲是讲“美在关系”说。“美在关系”说主要是讲“美的本质问题”。美学问题是非常复杂的，总的来说，美学有三个层次的问题，也可以从三个层次来回答。

第一个层次是审美的对象。当我们说杭州的西湖是美的，桂林的山水是美的，新加坡的城市是美的，新加坡的海是美的，当我们这样讲的时候，我们是在回答审美的对象问题。审美的对象，是从美的第一层次来说的。

第二个层次是审美的素质。什么样的东西才美呢？为什么是美的呢？很多人会说对称的是美的，和谐的是美的，有秩序感的是美的，有节奏的是美的，多样统一的是美的，还有黄金分割的是美的，等等。比如，为什么这书要做成这个样子，因为是黄金分割，我们看到几乎所有的书的长度与宽度都是这个比例。美是由哪些东西或哪些素质构成的，一般来讲，就是指对称、和谐、秩序、节奏、声律、多样统一、黄金分割等，如黑白对比，颜色的搭配等。这是指审美的素质，是美的第二个层次。

第三个层次是美的本质。当我们问美是什么的时候，指的是美的本质。美的本质这个问题，是美学要着重探讨的问题。美的本质问题是什么问题呢？就是关于美的问题的哲学探讨，关于美所产生的根源的探讨。

二、美的本质的十种看法

对于美的本质的探讨，历史上有各种各样的说法，我们起码可以列出十种。比如说，“美是关系”，这是18世纪法国的百科全书式的学者狄德罗创立的一种说法，我们今天主要介绍的也是他的说法，但我们不是重复他的说法，我们要把他的说法大大地发挥一下。这个问题，我们留到后面讲。

第二种说法是康德的回答，美是无功利的判断。康德是德国19世纪的美学家。“美是无功利的判断”是什么意思呢？就是不讲究功利的判断。康德说：“人们容易看出：若果说一个对象是美的，以此来证明我有鉴赏力，关键是系于我心里从这个表象看出什么来，而不是系于这个事物的存在。每个人必须承认，一个关于美的判断，只要夹杂着极少的利害感在里面，就会有偏爱而不是纯粹的

欣赏判断了。”^①比如说当我们读《红楼梦》的时候，我们为林黛玉、贾宝玉的爱情悲剧感到很伤心，甚至情不自禁地流下眼泪。那么我再问你们：你们跟林黛玉什么关系啊？你们跟贾宝玉又是什么关系啊？你们干吗要恨那个凤姐啊？其实这些人跟你们没有关系，跟你们没有利害关系、功利关系，你们只是被他们的那种感情感动了，情不自禁地流下眼泪，而这种眼泪是无功利的。你哭了，人家不会给你一百块钱，你不哭人家也不会要你的钱，这是无功利的。这种对待美的态度，这种对待对象的态度，康德美学又称之为“无目的的合目的性”。美是什么呢？是无目的的。我们看喜剧情不自禁地笑，看悲剧情不自禁地流下眼泪，这是无目的的，但是又是有目的的。喜剧或悲剧有利于净化你的心灵，提高你的精神的境界，让你的精神超越物质的欲望的这种层次，能够达到一个精神的高峰。这就有目的了，所以说它是无目的的合目的性。

第三种说法，美是理念的感性显现，这是黑格尔的说法。黑格尔不相信现实的世界是原本存在的，认为原本存在的是理念。黑格尔说：“美是理念的感性显现。感性的客观的因素在美里并不保留它的独立自在性。”^②理念是看不见摸不着的，实际上是一种假设，就像信佛的人相信有佛，信基督教的人相信有基督。他认为世界上之所以有万事万物，归根到底都是由理念所产生的，理念是万物之源。那么美是什么呢？美就是理念的一种感性的显现，美是通过具体、感性的东西显现出来的。刚才我放了一段录像，这是我家门口的樱花，红的呀，绿的呀，这是感性的。但是感性从哪里来呢？从理念中来。

第四种说法是马克思的说法，美是人的本质力量的对象化。

① [德]康德：《判断力批判》，上卷，宗白华译，41页，北京：商务印书馆，1987。

② [德]黑格尔：《美学》，第1卷，朱光潜译，142～143页，北京：商务印书馆，1979。

这实际上是马克思早期著作《1844年经济学—哲学手稿》中的看法。“美是人的本质力量的对象化”是什么意思呢？什么叫人的本质力量呢？我们的身体有力量，我们的精神有力量，这就是我们人的本质力量。人是有本质力量的，这个本质力量在对象当中实现出来了，就叫人的本质力量的对象化。我这样讲大家还不太明白。我再举一个例子。比如，假定你家有个七八岁的小孩儿，你带他去湖边玩。他忍不住拿起一块石块，往远处一扔，这块石块打在湖面上，掉下去了，溅起一圈一圈的涟漪。这小孩儿就笑了，觉得那个涟漪是他的一篇作品。这就是他的本质力量的对象化，他的本质力量在那个涟漪对象当中实现了。那这个作品怎么来的呢？是因为他的手有劲，能够扔得很远，这就是他的本质力量的对象化。又比如说，咱们在座的很多同学在报刊发表了作品，散文作品。哇！自己看来看去都觉得非常美，左看右看都觉得自己的文章写得好，别人的文章看一遍就过去了，而自己的文章要看两遍三遍，还不止，还要一遍一遍地看。为什么？因为这篇文章是你花了心血的，你开了多少回夜车，日思夜想，不知道花了多少精神，才写出这么一篇文章来，因此你觉得这篇文章体现了你的本质力量、精神的力量、思考的力量、肉体的力量——你要是病倒了也不行啊，也写不出来啊，是不是？这是马克思的说法，这种说法还是比较有道理的。

第五种说法，美是客观的。这是从哲学的角度探讨美的本质。20世纪50年代，中国曾经有过一次美学大讨论，从1955年开始，一直持续到1959年。下面讲的都是中国的美学家，比我的辈分要高得多，我今年70岁，这些美学家都是90多岁，或过100岁，差不多都去世了。20世纪50年代讨论美的本质的时候，有人说美是客观的，即美是客观存在。如中国社会科学院研究员蔡仪就说：“意识之外有客观事物本身的美。……承认美是客观的，承认客观事

物本身的美,承认美的观念是客观事物的美的反映,就是和唯物主义一致的,而这种观点就是唯物主义美学的根本观点。”^①客观上有一束樱花,樱花本身是美的,多么绚烂,多么芬芳,所以美是客观的。这种说法有一点机械唯物主义的意味。机械唯物主义是不太好的,因为这么一种观点,认为在人还没有产生之前,这个世界上就存在着美了,美是一种客观的存在,人还没有成为人的时候,人还是动物的时候,美就存在了。这种说法就有点不太合理了,为什么?因为美这个东西是人面对外物时候的一种感觉,与人的判断密切相关。当人还没有产生的时候,对谁来说樱花是绚烂的芬芳的?猪和狗会觉得美吗?树和花自己会觉得美吗?都不会觉得美。孔雀开屏,人觉得很美。但是孔雀干吗开屏,它那是一种求偶行为,不是人的求爱,而是动物的那种动物性的体现,所以孔雀开屏的时候,孔雀自己不会觉得美,只有人会觉得美。没有人哪里会有美呢?说美是客观的就有一点不太符合道理了。

第六种说法,美是主观的。早在1953年,山东大学教授、美学家吕荧就发表文章说:“美,这是人人都知道的,但是对于美的看法,并不是所有的人都认同的。同时一个东西,有的人会认为美,有的人会认为不美,甚至同一个人,他对美的看法在生活过程中也会发生变化,原先认为美的后来认为不美,原先认为不美的后来认为美。所以美是物在人的主观中的反映,是一种观念。”^②在20世纪50年代的美学大讨论中,他仍然坚持这种看法,他说:“美是人的社会意识。它是社会存在的反映,第二性的现象。”^③你觉得它美它就美,你觉得它不美就不美,一百个人有一百种说法,对不对?

① 蔡仪:《论美学上的唯物主义与唯心主义的根本分歧》,见《美学问题讨论集》第二集,195页,北京:作家出版社,1957。

② 吕荧:《美学问题》,载《文艺报》,1953年第16期。

③ 吕荧:《美是什么》,见《美学问题讨论集》第四集,3页,北京:作家出版社,1959。

比如说我们现在听歌,听流行唱法的,我觉得不一定美。我就只喜欢几个歌手,什么李谷一啊、毛阿敏啊、韦唯啊,还有几个,所以我的兴趣就比较窄一点。我就不太欣赏中国大陆的“超女”,她们唱歌像蚊子哼哼似的,那嗓子并不太好。但大家都给她们投票,觉得她们美她们就美。这种说法有毛病没有?这种说法实际上是把美和美感给混同了,这只是你的美感,而不是美的本质,美的本质必须有客体,还要有主体。

第七种说法是朱光潜的说法,朱光潜是北京大学已故的教授,著名的美学家,他认为美是主客观的统一。一个事物是否美,要有客观的存在,同时要有主观的感受,这是客观和主观的统一。朱光潜在20世纪30年代出版的《文艺心理学》中就说过:“美不仅在物,亦不仅在心,它在心与物的关系上面。”在20世纪50年代的美学大讨论中,他说:“我至今对于美还是这样想,还是认为要解决美的问题,必须达到主观与客观的统一。”^①比如说,我们大家都知道,白天鹅很美,但是白天鹅这种美完全是客观的吗?也不见得。白天鹅本身无所谓美和不美,白天鹅必须是在成双成对,在湖面上左顾右盼,又在蓝天碧波之间,旁边还有杨柳飘动的情况下,这个时候你的心情也不错,那么,白天鹅才是美的。这里有客观的东西,天鹅、蓝天、碧波、杨柳,这些都是客观的。但是谁把这些东西组合在一起呢?还是人,人把这些东西组合在一起。而且跟人的情绪有关系,如果那一天你心情很坏,你能去欣赏白天鹅吗?这里一定要有主观的因素。所以,美是主客观的一种结合。

第八种说法,美是评价。这是我的老师黄药眠先生在美学大讨论深入阶段提出的说法。他84岁去世,如果现在他还活着的

^① 朱光潜:《我的文艺思想的反动性》,见《美学问题讨论集》,22页,北京:作家出版社,1957。