

媒体与设计学院
SCHOOL OF MEDIA & DESIGN

文化创意与传播前沿丛书

都市美学

刘士林 等著

Metropolitan Aesthetics

都市美学

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

媒体与设计学院
SCHOOL OF MEDIA & DESIGN

文化创意与传播前沿丛书

国家社会科学基金项目

《都市化进程与文艺美学的当代性问题》（项目批准号：07BZW011）

都市美学

刘士林 等著

Metropolitan Aesthetics

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书是国内首部研究都市审美问题、建构都市美学理论的著作。本书认为都市美学是以“都市化进程”理论为现实背景,借助马克思主义哲学、城市社会学、文艺美学等理论学术语境,以当代都市社会中的精神生态、审美文化及文学艺术为基本研究对象而构建的一门以都市化进程中关于主体“愉快不愉快”、“自由不自由”,以及如何实现人在都市化进程中心灵解放与精神自由的都市美学新理论。

本书理论功底扎实,且走在当代美学课题前沿,适合各类高校、研究机构的专业学者及爱好美学研究的人群阅读。

图书在版编目(CIP)数据

都市美学 / 刘士林等著. —上海:上海交通大学出版社,2016

ISBN 978-7-313-14328-0

I. ①都… II. ①刘… III. ①城市学-美学-研究

IV. ①B834.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 112838 号

都市美学

著 者: 刘士林 等

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 韩建民

印 刷: 常熟市文化印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

字 数: 345 千字

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-14328-0/B

定 价: 58.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 17.5

印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告 读 者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0512-52219025

丛书总序

“文化是民族的血脉，是人民的精神家园^①。”中华民族绵延五千多年，已形成了博大精深的中华文化。中华文化已成为民族凝聚力的价值基础，人民创造力的智慧源泉，国家综合竞争力的软实力要素，经济社会发展的精神动力。随着中国阔步走向世界舞台，中华文化的地位将日渐重要！

诚然，文化的价值如此重要，但倘若缺乏诸如传媒、影视、设计等有形产品的载体，其断然难以发挥效应。由此可见，文化的大繁荣、大发展是离不开文化产品创新、创意的。然而，据国家统计局数据显示，2015年我国文化及相关产业增加值27235亿元，占GDP的比重为3.97%^②。而另据世界知识产权组织统计，2013年全球文化产业增加值占GDP的比重平均为5.26%，约3/4的经济体在4.0%~6.5%。其中，美国高达11.3%^③。虽然上述两大统计口径和时间并不完全相同，但我们从中不难大致看出中国文化产业与美国等发达国家之间的差距。显然，中国文化产品的创新、创意能力较低，是制约我国综合竞争力提升的重要因素之一。

那么，如何破解我国文化产品创新、创意不足的难题？我们或许从如下案例中能得到一些启示。2004年美国日报发行量5462.6万份，2014年美国日报发行量下降到4042万份^④，10年下降了26%；而于2004年上线的Facebook，2014年用户发展到13.5亿，为全球经济贡献2270亿美元^⑤。上述案例展示的冰火两重

---

① 中国共产党十七届六中全会.中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[OB/EB].http://news.xinhuanet.com/politics/2011-10/25/c_122197737.htm.

② 国家统计局.2015年我国文化及相关产业增加值比上年增长11%[OB/EB].<http://money.163.com/16/0830/15/BVNONT7G002580S6.html>.

③ 国家统计局科研所.世界主要经济体文化产业发展状况及特点[OB/EB].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjsj/tjcb/dysj/201412/t20141209_649990.html.

④ NNA.DailyCirculation[OB/EB].<http://www.naa.org/Trends-and-Numbers/Circulation-Volume/Newspaper-Circulation-Volume.aspx>.

⑤ 露天.Facebook2014年为全球经济贡献超2千亿美元[OB/BO].<http://www.techweb.com.cn/world/2015-01-20/2117652.shtml>.

天的境况,深刻地揭示出未来文化产业发展的一个重要趋势。为顺应文化产业未来的发展趋势,我国政府不失时机地制定了“互联网+”行动计划,积极推动工业化与信息化融合战略,以及科技与文化融合战略。

所谓的“互联网+”,是在移动互联网与大数据、智能化、云计算的基础上,互联网与其他产业的融合发展。目前国内文化、传媒与创意业已在此领域进行了许多探索,譬如中央电视台推出的“央视新闻”,以及为数众多的“双创”基地。与此相应,国际巨头也不甘示弱,掀起了新一轮文化市场竞争,譬如英国广播公司(British Broadcasting Corporation, BBC)通过打破传统媒体界限,按照内容重组为“新闻”、“视频”、“音频与音乐”三类,通过跨平台全媒体播出系统,满足广播、电视、网络、智能手机、互动电视等多个终端受众需求。显然,全球传媒、文化与创意产业将经历一场前所未有的转型变革!

实践是理论的源泉,理论是实践的先导。“互联网+”时代的传媒、文化与创意产业融合创新实践,既为理论研究注入了新的活力,又为理论研究提出了新的要求。“互联网+”时代的传媒、文化与创意产业发展,其本质上是一种跨界融合创新发展。倘若按照传统的单一学科研究的老路来研究,或许对此难以奏效。为此,跨学科、交叉学科研究将是攻克此难题的一条出路。有鉴于此,我们组织新闻传播、影视编导、视觉传达、文化产业管理以及工业设计专业的学者,从不同学科视野,对文化产业创新创意问题进行了探索性研究。

上海交通大学媒体与设计学院成立于2002年。建院之初,中央电视台原台长、我院首任院长杨伟光先生就带领大家制定了“文理相互渗透,学术、技术与艺术融合,数字化、国际化、产学研一体化”的办学思路。继任院长张国良教授进一步提出了“文以载道,传播天下,影像为媒,设计未来”的办学理念。在两位老院长办学理念的指导下,经过全院师生不懈努力,在国际QS学科排名中,2012年传播与媒体学科跻身世界100强,2015年艺术与设计学科跻身世界第28位。为了总结我们在跨学科、交叉学科建设中的经验,特将我院各学科部分阶段性成果摘要结集出版,以飨读者。

鉴于我们的能力所限,加之出版时间仓促,书中疏漏、谬误在所难免,敬请诸位同人不吝赐教!

上海交通大学媒体与设计学院院长、教授
上海市社科创新基地——上海市文化创意产业发展战略研究基地主任、首席专家

李奔乾

代前言

都市美学的使命

在当今世界中,由于“国际化大都市”与“世界级城市群”“国家首位城市”与“国家级城市群”“区域中心城市”与“区域性城市群”分别集中了全球、国家或地区主要的经济社会资源与精神文化资本,直接决定着“城市环境”的发展变化与“社会经验”的再生产过程,因而成为影响当今世界环境和社会变化的核心机制与主要力量。“都市化进程”在深刻改变与重建当今世界经济社会发展方式的同时,也为以文艺美学与审美文化为主要形态的当代中国美学提供了重要的学术生长空间与全新的当代性问题。回应这一来自现实与理论两方面的挑战,是中国美学实现学术创新与可持续发展的重要使命。

与传统学科相比,都市美学具有三方面的突出特色:首先是其跨学科或多学科性。都市美学以马克思的城市社会与文化理论为指导,既认真吸取了城市社会学、都市人类学、城市地理学、城市规划学等社会科学的理论资源,同时也充分借鉴了人文学科中的哲学、美学、文艺学、文化研究等提供的理论与方法,并在都市化进程这一时代背景和都市文化这一具体的文化语境中探索诸学科对话与交叉的可能。其次是其应用性或实践性。在当代迅速展开的都市化进程,直接产生了大量新的精神生态与心理问题。在理论上讲,这些都可以称为美学问题,因为美学是关于人心理上愉快不愉快、精神上自由不自由的学问;在实践上讲,它们又是典型的都市文化问题,是由于人口向城市、大都市的流动与迁徙而产生的。都市美学的主旨在于为当代人提供一种科学的方法、观念、理论与解释框架,因而具有很强的应用性或实践性。再次,都市美学还为传统人文学科实现其当代转型、提升其社会服务功能提供了试验样本以及有一定积极意义的经验。

从美学角度研究都市社会与文化,其理论意义主要体现在两方面:一是弥补以经济学、社会学、地理学等为核心的实证科学研究的不足,这些研究主要集中

在经济、人口、空间等“硬件”方面，对都市文化结构及其审美精神层面基本没有触及到。二是为当下流行的以大众文化、审美文化、文化批评为主流的人文学科的都市研究提供基础理论。这些研究主要集中在都市时尚、流行文化等“浅表”层面，所以很难完成“解释都市现实”“批判都市存在”以及实现都市人审美生存的理论任务。在应用价值上，无论是当下中国城市的发展理念，还是都市个体的生活方式，可以说仍主要停留在功利主义或实用理性的层次。而这种“重实用、轻审美”的发展观，不仅在城市环境与资源上造成了很多现实的问题，也使都市人的精神生态与审美需要遭遇到相当严重的危机。而以都市美学提供的基本原理为基础，则可以为都市人减少自身在都市化进程中的异化，同时为当代中国城市的可持续与全面发展提供某种有益的参照。

刘士林

目 录

Contents

绪论 都市化进程与中国美学的当代转型	1
一、“都市化进程”与中国美学研究的新空间	1
二、中国美学的学术转型与当代变迁	2
三、推动美学自身的学科更新与系统升级	6

上编 都市语境与美学转型之路

第一章 都市、都市文化的界定及其人文语境	12
一、人类城市历史发展的高级空间形态与当代城市化进程的 最高逻辑环节	12
二、人类城市文化发展的高级精神形态与当代世界精神生产 与消费的话语中心	15
三、都市文化研究三语境:道德、科学与人文	20
第二章 都市消费社会与都市主体的结构性变迁	24
一、都市化进程与都市人理性经验的变迁	24
二、都市化进程与都市人伦理经验的变迁	26
三、都市化进程与都市人审美经验的变迁	28
第三章 都市文化批判与都市人精神的再生产	31
一、审美批评与都市人想象力机能的再生产	31
二、社会批评与都市人伦理机能的再生产	36
三、消费意识形态批评与都市人理性机能的再生产	41
第四章 社会的都市化与文艺美学的当代转型	47
一、改革开放 30 年与中国美学的变迁	47
二、中国城市发展:从城市化到都市化进程的飞跃	52
三、社会的都市化与中国文艺美学的当代转型	56

第五章 都市化语境与 21 世纪中国文艺美学发展·····	63
一、现实处境与历史坐标·····	63
二、都市化问题与文艺美学的现实感·····	64
三、深深地扎根于都市现实生活的热土·····	69

中编 都市美学的理论建构与阐释

第六章 都市美学的逻辑起点与价值判断·····	72
一、关于美学逻辑起点的当代研究与阐释·····	72
二、“形式感”与“形式结构”的变异与重构·····	75
三、从“判断力批判”到“纯粹欲望批判”·····	79
第七章 都市美感的内涵流变与生产机制·····	85
一、都市快感的流变:从美感、丑感到欲望快感·····	85
二、都市审美信息接受系统的演变:从听觉、符号到视觉·····	97
三、都市美感的生产机制:从心意机能的协调、象征到肉体狂欢·····	104
第八章 都市文学的历史源流与当代阐释·····	112
一、中西都市文学的源流与新质·····	112
二、当代都市文学的生产与传播·····	121
三、当代都市文学消费方式的变迁与阐释·····	125
第九章 都市美学与当代文艺、审美难题的求解·····	130
一、城市化进程与现代美学的审美主义情结·····	131
二、都市化进程与读者接受美学的崛起·····	133
三、后现代大都市与全球化时代的文艺与审美新变·····	136
第十章 文化冲突时代的都市美学策略·····	140
一、不能停留在完美都市的乌托邦式意图上·····	140
二、越来越夸张、越来越具有诱惑力的大都市图像·····	141
三、承认文化的多元性乃至杂多性·····	144
第十一章 都市化进程中的审美景观生产·····	146
一、“暮色中的工厂在远处闪着光”·····	146
二、都市化进程直接导致现代工业边缘化·····	149
三、“暮色中的工厂成了都市最美的风景”·····	154

下编 都市美学的理论资源与文化问题

第十二章 都市消费文明研究的马克思主义理论基础·····	160
一、对马克思“生产—消费”关系理论的再认识·····	160
二、“生产”与“消费”的历史变迁与当代阐释·····	163

三、“消费时代”的精神生产新变与文化消费异化	166
第十三章 新马克思主义的空间转向与都市空间美学	170
一、“美学—历史”之马克思主义美学观念的再解读	170
二、马克思主义的“空间”转向与都市空间政治	173
三、“美学—空间”之都市空间美学建构	176
第十四章 都市美学研究与轴心时代智慧	183
一、在精神文化上重温轴心时代的智慧	183
二、轴心时代的“和”哲学与都市美学的理论参照	187
三、柏拉图《理想国》与都市美学的学理与价值关联	191
第十五章 都市扩张与审美重构	197
一、从都市扩张到审美重构	197
二、现实主义艺术的城市英雄主义	202
三、现代艺术的“当下性”体验建构	208
四、幻象投射下的“神奇现实”：从达达主义到超现实主义艺术	213
五、都市群落：都市日常生活世界的非审美救赎	219
第十六章 艺术与城市文明	225
一、什么是城市文明	225
二、艺术、审美与文明	228
三、艺术与城市文明	234
四、以上海为中心的个案研究	242
结语 在都市化进程中拓展中国当代美学研究	249
一、作为当代空间美学的都市美学	249
二、都市美学的理论建构与学术拓展	252
三、都市美学的学科特性与现实价值	257
参考文献	260
索引	267
后记	269

绪 论

都市化进程与中国美学的当代转型

一、“都市化进程”与中国美学研究的新空间

在经济全球化的背景下,依托于规模巨大的人口与空间、先进的生产能力、巨大的经济总量以及发达的现代交通网络与信息服务系统而形成的都市社会,正在成为当代人生存与发展最重要的现实背景。这是我们把“城市化进程”的当代形态与最高表现称为“都市化进程”^①的根本原因。在当今世界中,由于“国际化大都市”与“世界级城市群”“国家首位城市”与“国家级城市群”“区域中心城市”与“区域性城市群”分别集中了全球、国家或地区主要的经济社会资源与精神文化资本,直接决定着“城市环境”的发展变化与“社会经验”的再生产过程,因而成为影响当今世界环境和社会变化的核心机制与主要力量。与此同时,以“国际化大都市”或“世界级城市群”为中心的当代都市化进程,其影响早已超出了经济社会的范畴与一般的文化领域,并深刻地改变了文学、艺术、影视、娱乐等传统的生产方式与文化消费方式,使当代人的审美意识、艺术经验、自由体验与审美活动发生了巨大的变化。一言以蔽之,“都市化进程”在深刻改变与重建当今世界经济社会发展方式的同时,也为中国美学发展提供了重要的学术生长空间与全新的当代性问题。

这可从审美主体与审美对象两方面加以了解。就审美主体而言,在都市化进程中,随着物质文明与政治文明的不断发展,人生的价值与意义问题越来越多地转移到都市人的精神、心理与情感方面。以《新民晚报》发起的“新上海人问题”讨论为例,问题大都不是由于物质生活的窘迫,也与制度安排(如户籍等)无关,而是集中体现在人的精神世界与心理世界中,表现为个体在大都市中的郁闷、烦躁、焦虑和不适应情绪。因为这直接涉及到人心理上的愉快不愉快,精神

^① 刘士林:《都市化进程论》,《学术月刊》2006年第12期。

上自由不自由的问题,所以是较为纯粹的美学问题;又因为这些文化与美学问题不可能出现在乡村与中小城市,只出现于人口向中心城市与大都市高速流动与大规模迁徙的动态过程中,所以又是都市化进程的必然表现。就审美对象而言,随着工业化与城市化进程的不断扩张,自然环境与资源遭到越来越严重的污染与破坏,间接后果是抽空了古典美学赖以立足的以大自然与乡村为代表的“物质条件”。以2007年6月发生的无锡蓝藻生态灾难为例,美丽的太湖本是江南诗性文化在古典世界中的最高代表,当它被厚达三寸、发散着腐烂气味的蓝藻所覆盖时,诸如“江南可采莲”或“三生花草梦苏州”的古典意境也就顿时化作一片虚妄。在这个意义上,无锡蓝藻事件不仅直接突显了太湖水资源的危机,摧毁了江南文化赖以存在与重建的现实基础,同时也将一种完全不同于古典美学、充满了“恶心感”与“荒诞感”的“审丑”经验与现代美学对象感性地展示在当代人面前。由此可知,都市化进程不仅对当代美学提出了许多前所未有的新问题,同时也提供了一种与传统美学在范畴、趣味、审美理想等方面完全不同的审美对象,这要求中国当代美学只有首先完成自身的重构与创新,才能跟上全球化时代快速变化的节奏与发展的步伐,成为当代人类实现心灵解放与从事自由实践的理论家与诠释者。

二、中国美学的学术转型与当代变迁

从美学学科自身的角度来说,都市化进程的影响集中体现在四个方面。

从审美对象上看,古典美学的主要对象是大自然与乡村,中国古代诗人的“田园诗”可以看作是这方面最典范的创造。以陶渊明为例,“自然的花开花落、春去秋来的伦理秩序、原始心灵的宁静宽阔、无知无欲都是多么的美好诱人。而文明人的行为却破坏了自然秩序,文明人的欲望则毁灭了原始心灵的和谐,与‘晨耀其华,夕已丧之’的文明时代相比较,自然本体和原始心灵的那种朴素状态,显然更适合人的精神生态,是生命存在的本体。”^①现代美学的主要对象是反思、批判工业化及其对古典精神世界的异化。这集中体现在西方现代哲学美学思潮与现代派文学艺术对现代人类异化困境的深刻揭示上,如海德格尔指出的“无家可归”状态,萨特关于存在的“恶心感”的描述,艾略特的“荒原”隐喻,以及卡夫卡小说的“荒诞”叙事,都已充分地证明了这一点。与此截然不同,在当代都市社会与生活空间中,不仅出现了大量的新型精神文化消费品与审美实践活动,如超级市场、广告、模特文化、汽车文化、选秀、景观设计等,即使作为美学最直接、最重要的研究对象——文学艺术,与其传统形态相比也发生了根本性的变

^① 刘士林:《中国诗学精神》,海南出版社2006年版,第100-101页。

迁,这不仅表现在当代西方美学提出的“性经验可以是审美的”^①,同时也以感性活动的方式具体再现于大众文化,以物质消费与肉体狂欢为中心的消费社会的话语生产与影像复制上。

从审美主体角度看,古典审美主体的最大成果是一种“和谐”的审美态度,它的必要前提是对自然本能的部分压抑与升华。如鲁枢元先生对辛弃疾词《西江月·夜行黄沙道中》的细致分析:“诗行中透递出诗人对自然体贴入微的亲近,洋溢着庄稼人对于大自然丰厚赐予的感激。从生态学家的眼光看,诗中的描绘简直就是一个完整的生态系统,一个平衡和谐、有机运作着的生态系统,其中有作为天体存在的星、月,有作为天气存在的风、雨,有作为大地存在的树木、稻田,有作为动物存在的鹊、蝉,当然,其中也有着人类制造的‘第二自然’:茅店、小庙、村路、板桥,但一切都是如此安详、温馨,如同海德格尔说的,这是人在自然中诗意的栖居。”^②现代审美主体则坚定地排斥与拒绝工业文明和现代城市生活方式的压抑与异化,并在与“现实原则”的激烈对抗中将自身再生产为对“丑与不和谐”有病态偏好的“新感性本体”。在某种意义上,这可以文森特·梵高为代表,他的名言是:“我越老,越丑,越多病,我越是想利用绚烂的色彩回击生命。”以他画于1889年6月、具有更多表现主义色彩的代表作《星夜》为例,“画面构图以高处俯瞰的角度截取了丝柏的上部作为前景,中景是以教堂为中心的小镇,远处横亘着线条温柔的山峦。但是这些实景仅占画面下方的小部分,这幅画的突出位置表现的是星空。整个星空用巨大的螺旋状湍流覆盖了实景,以悲剧性的幻象表现出一种压抑而又沉浸于牺牲快感中的西西弗斯情绪。这幅画的用色仍然运用了黄蓝补色。在梵高笔下,月亮、太阳、星辰有什么区别呢?区别仅仅在于形状,它们并列在天上,以极速在旋转,辐射出仿佛呐喊着的光辉,就在星月的相互辉映中迤逗出巨大的、席卷一切的星云国度,它们把人类的命运用凡人难以理解的语言铺陈在天上。”^③现代艺术家如此表现的秘密在于:从与现实的对抗中再生产出一种现代个体所需要的崇高感。这正如英国美学家李斯托威尔所揭示的那样,在面对伟大的人物被命运摧残、扭曲和毁灭的过程中,尽管我们最初的心理反应与感受是恐惧与痛苦,但很快就会“把我们自己提高到这些特殊人物的水平,哪怕只是一会儿,我们都有一种自然的普遍的满足。这时,我们懂得了作为一个最充分的意义上的人是怎么一回事。此外,我们看到一种比苦难还要坚强得多的灵魂,看到一种没有东西可以摧毁的勇气,从而振作起我们自己的精神。”^④与之相比,在都市化进程中,一方面,由于都市社会与农业文明的巨大差

① [美]舒斯特曼,曾繁仁等:《身体美学:中美学者的对话与论辩》,《学术月刊》2007年第8期。

② 鲁枢元:《生态文艺学》,陕西人民教育出版社2000年版,第294-295页。

③ 王咏:《黑夜中的桨:有感梵高》,《中华读书报》2009年12月16日。

④ [英]李斯托威尔著,蒋孔阳译:《近代美学史述评》,上海译文出版社1980年版,第222页。

异与矛盾,当代审美主体比以往任何时代都更彻底地摆脱了它的乡土“情结”与农村“口音”,另一方面,借助于消费社会及其制造的欲望狂欢现实和享乐泛滥景观,又将“新感性本体”进一步发展与升级为我们所说的“纯粹欲望主体”“它直接催生了反精神本体的性解放运动和消费意识形态……严重削弱了西方已经发育成熟和东方正在启蒙的主体理性能力,所以在后现代话语中就很难把‘存在本身的美’和‘纯粹欲望’在本体内涵上区别开。”^①马尔库塞称赞的“用超短裙反对机关干部”,认为这种方式可以起到“否定整个既定制度”“否定这个制度的道德和文化”,直至建立一个以“感官的、好玩的、平静的和美的”为主要内容的“新天地”^②。这使得审美判断力的再生产与都市美学原则的确立在当下变得越来越困难和面临多重挑战。

从审美生产与创造机制上看,古典美学的核心是“天才的想象力”与“心灵机能的和谐游戏”,这在某种意义上以康德的哲学美学为最高代表,一方面,“天才是替艺术定规律的一种才能(天然禀赋),是作为艺术家的天生的创造功能。……通过这种能力,自然替艺术定规则。”^③另一方面,审美创造的主旨在于达成精神生命的内在和谐,因为“愉快的情绪介于认识与欲求机能之间”^④，“在必要的场合能够临时靠拢两方的任何一方”^⑤，其所实现的是人生中固有的“自然的合目的性”。如唐代诗人张若虚在《春江花月夜》中表达的那种“轻烟似梦，细雨如愁”的人生情怀：“江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人，但见长江送流水。白云一片去悠悠，青枫浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君”；如德国作家施托姆的著名小说《茵梦湖》讲述的那个优美而感伤的故事：一场青梅竹马的少年初恋，却因为女儿服从了母亲而毁灭。但其主人公在态度上既不同于现代主义式的斗争、抗议和批判，更不同于后现代社会的自我放纵和对肉体的追逐，而是我们在小说中随处可见的“想也想不够，说也说不出”的淡淡哀伤和恬静优美的诗意。这是建立在想象力基础上的古典美学原则的象征，人们在遭遇现实危机后，宁愿回到对内心世界的冥想与表现中，借助对逝去的美好时光的追忆，以抒发对理想生活的怀恋和对现实的无可奈何之感。现代美学的重心从主体世界移向客观的“艺术形式”与“审美经验”，因为这些相对稳定和可实证的对象与过程更适合成为学术研究的对象，如杜威的《艺术即经验》、苏珊·朗格的

① 刘士林：《苦难美学》，湖北人民出版社2004年版，第225页。

② [美]马尔库塞等著，绿原译：《现代美学析疑》，文化艺术出版社1987年版，第49页。

③ [德]康德著：《判断力批判》第46节。译文用朱光潜：《西方美学史》，人民文学出版社1979年版，第386页。

④ [德]康德著，宗白华译：《判断力批判》上卷，商务印书馆1964年版，第16页。

⑤ [德]康德著，宗白华译：《判断力批判》上卷，商务印书馆1964年版，第4页。

《情感与形式》，以及由维特根斯坦开创的分析美学，成为现代美学在审美生产与艺术创造方面的主流。这除了在现代派文学、现代派艺术中出现的大量的不可理喻的“新形式”“新符号”，精神分析学派揭示的作为文学根源的“原始意象”也可以证明这一点。“原始意象”源于人类祖先重复过无数次的同一类型的经验，其对文学的影响可从两方面来了解。一方面，它不是对外部世界的认识和反映，因而不同于现实主义文论看重的审美认识，另一方面，也不同于浪漫主义文论强调的审美意象，而是一种与个体创造力、天才想象力完全无关的东西。如马尔克斯《百年孤独》中有一个中心情节是奥雷连诺家族的后代会长出“猪尾巴”，这种预感既不是理性认识的产物，也不是审美表现的结果，只能来自人类或种族的集体无意识。又如法国荒诞派作家贝克特的《等待戈多》，两个衣衫褴褛的流浪汉在一条路上等待戈多，但总是等不来，在第一幕和第二幕终了都有个男孩来说戈多今天不来了，可能明天来，他们就只好耐心等待下去。尽管他们究竟在等什么，戈多又是谁，都不清楚。但现代人在现代工业社会中的异化和焦虑，却正是通过这些与此两种截然不同，如同都市自身固有的多元化与异质性一样，当代都市审美生产与创造也表现出超级复杂的形态与方式。以文化创意产业为例，既是高级的精神生产活动，又与物质财富欲求紧密相连；既要求主体有天才般的想象力与创造力，又是工业化设计与商业性策划的直接产物，等等。两相比较，古典美学与现代美学都显得比较纯粹、简单与朴素，这也是它们很难解释当代审美现实的一个重要原因。

在传播与消费方式上，正如中国古代文人喜欢说他们的著作要“藏之名山，传之后世”，以及愤世嫉俗的现代派诗人扬言其作品是写给100年或50年以后的读者，古典美学与现代美学也有一个与之有家族类似的特点，即刻意强调精神生产与物质生产的不一致性和不平衡规律，在某种意义上，这是古典和现代文学艺术自身存在与价值证明的充要条件：“正是存在着物质生产与精神生产的不平衡，即艺术生产未能完全纳入到商品的生产/交换逻辑中，才捍卫了人的自然本性与自由可能性一样，如批判现实主义文学对金钱的诅咒与反抗，如浪漫主义者高扬心灵而抨击物质……使精神生产/交换活动，能够按照另一种精神的逻辑来进行。”^①但在传播技术与文化市场高度发达的大都市中，这一历史悠久的“物质与精神的鸿沟”早已丧失了现实意义，不仅精神产品需要借助广告传媒与市场营销才能实现自身的价值，同时，可以创造巨大财富的文化生产力也已成为衡量城市综合竞争力的重要指标。这当然有好的一面，特别是在促使艺术生产多样化与日常生活审美化方面，为普通人的文化消费与审美享受提供了极大的便利，但同时也要看到，过度的商业化与市场化，也为当代文学艺术与审美活动的可持续

① 刘士林：《阐释与批判——当代文化消费中的异化与危机》，山东文艺出版社1999年版，第270-271页。

发展带来相当严重的负面影响。这主要是由于审美标准让位于市场尺度,使当代精神生产与消费呈现出不可收拾的粗放生产与消费困境。尽管当代文化消费品表面上异常丰富与物美价廉,但由于它们实际上包含的精神含量与审美价值很低,所以“书不像书”“电视不像电视”“音乐不像音乐”“美术不像美术”,在当下已成为人们最普遍的文化感觉。这是在当代文化消费中新出现的典型的异化关系:“人们消费的低俗文化对象越多,他们实际上享受到的精神价值就越少;人们对这种粗放文化消费品占有得越多,他们人性中的文化就更加苍白。也可以说,他们越是消费,他们就越丧失消费的能力,并且在心灵上越来越饥饿。”^①

在当代都市空间中出现的这些新现象与新变化,实际上正如同都市化进程本身一样具有鲜明的二重性。新的审美对象与不断扩展的文化市场,自然可以给都市人带来新的刺激与更多的满足,但与此同时,部分由于传统审美观念的束缚,部分由于都市审美生产与消费自身的问题,也给当代都市人的审美活动带来相当严重的负面影响与更为严峻的现实挑战。对于中国当代美学而言,也直接面对着这样一个二难性质的问题:一方面,由于主体的想象力与个性在都市社会中正走向越来越严重的异化与沉沦,因而它一个重要的批判任务是如何重新拯救人性中固有的审美想象力与艺术创造力等诗性智慧机能;另一方面,由于古典美学、现代美学的传统影响及其对都市审美经验的隔膜与敌视,因而它另一个同等重要的启蒙任务是如何培养出当代个体生命对都市文化健康的审美趣味与判断力。这是全球性的都市化进程对中国美学提出的最重要的当代性问题,也是建设中国美学的当代形态以及实现自身的可持续发展必须回应的现实挑战。

三、推动美学自身的学科更新与系统升级

中国美学既有传统的“文以载道”的意识形态品性,也有“深入农村工厂”的现代现实主义传统,由于都市化进程构成了影响当今世界环境和社会变化的核心机制与主要力量,可以说它就是当代人面临的最重要的现实问题与最本质的生活世界。在这个意义上,对都市化进程及其普遍影响加以关注与研究,既是对中国美学优良传统的继承与发扬,也有助于推动美学自身的学科更新与系统升级。

对中国当代美学而言,在都市化进程中需要反思与调整的方面固然很多,但最关键的一点无疑是如何改变人们关于城市、特别是大城市的思维方式与价值观念。一方面,悠久的农业文明历史与深厚的乡村文化传统,是人们普遍亲近自然、颂扬“乡土中国”的历史背景。这一点,不仅表现在以沈从文的《边城》为代表

^① 刘士林:《超越粗放的文化消费方式》,《解放日报》2005年4月5日。

的现代作家的文学叙事中,即使在当下,也一如其旧。如在2008年茅盾文学奖的评选中,贾平凹《秦腔》、迟子建《额尔古纳河右岸》、周大兴《湖光山色》、麦家《暗算》成为最后赢家。细心的人们发现,本届获奖作品主要是农村题材,都市文学一个也没有。尽管不能简单地“以题材论英雄”,但正如贾平凹说“农村现在没有年轻人,新农村谁来建?”以及茅盾奖评委之一的胡平说:“农村题材天生具有文学性。”其中作家与评委对农业生活的喜爱和关注,应该是农村题材大获全胜的重要原因。即使按照中国作协副主席、茅盾奖评委会副主任陈建功的看法:“将来,都市文学会在中国文学中占有相当比例与地位,这是肯定的。”^①但这次评奖至少可以表明,迄今为止,我们的作家对都市化进程和迅速城市化的生活方式的隔膜和冷淡是不言而喻的。另一方面,人口密集、空间紧张、交通拥挤的大城市,又是人们在感受、心理、情感与判断上容易加以拒绝的。这是“逆城市化思潮”在文学艺术生产中占有重要地位、并使真正的都市文学艺术陷入重围和困境的根源。因而,在都市刺激与传统温床的共同作用下,当代人特别容易产生一种对都市化进程的逃避乃至仇视倾向,其后果则是使中国美学直接丧失了对都市现实的反映、表现与建造功能。由此可知,对中国当代美学的学科建设与理论创新,一个重要的、需要先行解决的问题即如何以理性与科学的方式直面大都市与都市化进程。在调整心态、变革思维方式的过程中,马克思、恩格斯的都市理论与西方城市社会学是两种最重要的思想与理论资源,前者可以为都市美学研究奠定总体性的理论框架与价值理念,后者则可以提供诸多具体可行的科学范畴、理论方法与技术工具。

首先,马克思的城市社会与文化理论有助于我们透过现象去认识、把握本质。在某种意义上,城市不是一个使人喜欢的家园,不仅流行歌曲中有“城市的高楼大厦找不到我的家”的感性倾诉,城市社会学家刘易斯·芒福德也把“特大城市”看作是城市停止发展、走向衰竭的产物,认为它不仅在空间环境上越来越不适合人们居住与生活,同时人的精神世界也在对金钱与权力的追逐中被彻底扭曲与异化。^②甚至在马克思、恩格斯那里也可以发现相同的体验。如马克思曾指出:“就住宅过分拥挤和绝对不适于人居住而言,伦敦首屈一指。”^③恩格斯则在总结资本主义大城市人际关系时指出:“所有这些人,越是聚集在一个小小的空间里,每一个人在追逐私人利益时的这种可怕的冷淡、这种不近人情的孤僻就愈是使人难堪……每一个人的这种孤独、这种目光短浅的利己主义是我们现代社会的基本的和普遍的原则……这种一盘散沙的世界在这里是发展到顶

① 夏俊:《第七届茅盾奖农村题材占大半都市文学集体缺席?》,《解放日报》2008年11月4日。

② 参看康少邦等编译:《城市社会学》,浙江人民出版社1986年版,第217-219页。

③ 《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第917页。