

TIYU HuodongGuochengDe
ShenmeiChanshi

○ 吴志强 著

体育活动过程的 审美阐释

北京体育大学出版社

体育活动过程的审美阐释

吴志强 著

北京体育大学出版社

责任编辑 冯唐工作室
审稿编辑 鲁 牧
责任校对 冯唐工作室
责任印制 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

体育活动过程的审美阐释/吴志强著. - 北京:北京体育大学出版社,2007. 8
ISBN 978 - 7 - 81100 - 577 - 6

I. 体… II. 吴… III. 体育运动 - 美学 - 研究
IV. G802

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 111746 号

体育活动过程的审美阐释 吴志强 著

出版 北京体育大学出版社
地址 北京海淀区中关村北大街
网址 www.bsup.cn
邮编 100084
发行 新华书店总店北京发行所经销
印刷 北京雅艺彩印有限公司
开本 850 × 1168 毫米 1/16
印张 13.5

2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1500 册

定价 30.00 元

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

序

齐大卫

志强是我早就熟悉的。我们是凝铸着师情、乡情、友情的至交。当他嘱我审读他的《体育活动过程的审美阐释》书稿并为之作序的时候，我几乎毫不犹豫地就应允了。可是，当粗粗浏览一遍他的大作后，我蓦地发现：自己唐突了。他在书中流露出来的那种对于美和美学的挚爱，那种对于宇宙精神与人文关怀的深刻理解，那种雄视古今、言近旨远的博大襟怀，那种厚积薄发、鞭辟入里的大智大勇，那种以简驭繁、言简意赅的明确追求和掌控技能，以及由上述种种聚集而成的强大气势，猛然地扑面而来。我的感觉就像是毫无准备地一头扎进深池呛了一口水一样。我赶紧摸一把脸，揉揉眼，深吸口气，醒醒神，静下心来，集中精力，利用国庆长假从头细读一遍。我的心情豁然开朗了！

“文如其人”，是我读志强大作扑面而来的第一个强烈感受。研究美学的人深知“自由”的内涵。歌德说过：“各种生活皆可以过，只要不失去自己。”从这个意义上说，“自由”就是“不失去自己”，也就是马克思所说的“以全部感觉在对象中肯定自己”，“在他所创造的世界中直观自身”。志强的大作不是简单的“传道，授业，解惑”，而是他自己对美、对生活具体而独特的感受，是自我情感的真实流露，自我心灵的真实写照。他摆脱了高头讲章式的理论说教，摒弃了人云亦云般的资料兜售，或论、或议、或叙、或抒，都是自己心领神会的“爱智”所得（柏拉图）与“高峰体验”（马斯洛），是一种深刻理解后的鲜活感觉。他的书，似教材又似专著，似理论又似随笔，似哲学又似生活，似学术又似艺术，觉不出常见的学究味与书匠气，简直就是作者心灵的自我剖白。我们从一部学术性的论著中看到一个活脱脱的生活中人，称得上难能可贵了。

“与时俱进”，是我读志强大作扑面而来的另一个强烈感受。顾名思义，“与时俱进”就是紧随时代前进的步伐。对于学术活动而言，就是要紧跟学术思潮发展的趋势，顺应学术研究的正确导向与轨迹，敏锐地站在学术领域的前沿，把握新思维、新观念，构建属于自己的学术阵地。志强的《体育活动过程的审美阐释》作为一本教材，涵盖了传统美学，现代美学；中国美学，外国美学（包括东方美学，西方美学）；马克思主义美学，西方马克思主义美学等方方面面，均有概括而系统的评介，可谓“面面俱到”。但是，他没有平均使用笔墨的芜杂之感，因为，他有明确的主脑，即紧扣符号论美学的原理，把体育美定义为“人类肢体语言符号化反复实践的产物”，并以人类现代生存方式鲜明的“数字化”、“符号化”特征为起点，竭力破解体育活动中“肢体语言编码”的科学内涵与审美奥义，形成了“体育——生命——宇宙”水乳交融的符号学文化体系，角度明确

而新颖。前后联系起来,细细品味,真有点挈领而顿、举重若轻的感觉。因此,站在马克思主义美学的理论支点上,深刻领会《1844年经济学——哲学手稿》中所包含的人类学美学的观点,并以此为指导细致品味卡西尔《人论》中建立的符号美学文化体系,我觉得,这才是真正的把握《体育活动过程的审美阐释》一书精髓的一把钥匙。

“海纳百川”,是我拜读志强大作扑面而来的又一个强烈的感受。在美学界历来存在“元美学”与“泛美学”孰轻孰重之争。见仁见智,各执一端是常有的事情。但是,在当今一切“以人为本”的大目标推动下,所谓的“元美学”,即对于美学各种问题的纯理论研究的美学,正在走出美学家的殿堂,深入到大众生活的方方面面,以适应他们的审美需要,指导他们的审美活动。这已成为不可逆转的大势。当下,“纯美学”与“元美学”已然在“审美文化”的大旗下结为“连理”,形成一个和谐统一的文化整体,迄今为止,美学观照的已经不仅仅是点、线、面上的局部景象,而是整个人类文化活动大背景下折射出来的不同时代、不同人群为了“健康、幸福、自由、欢乐”积极奋斗着的活生生的生存状态。《体育活动过程的审美阐释》就是在这样的大形势下应运而生的。作者站在审美文化的高度,高屋建瓴地剖析了体育美的本质。在作者的笔下,体育美是自然美(包括人体美)、社会美、艺术美、科技美、形式美的综合表现,是生命原始形态的现代显现。这是隐含在全书中的一条主线,其命意是发人深思、耐人寻味的。

总之,《体育活动过程的审美阐释》一书,站在文化人类学的角度,将体育与人生、宇宙融为一体,是对包括体育人在内的人类生命本体符号实践的大胆阐释,是对人生美学的另一种展示方式。其构架之恢宏,文化内涵之厚重,已远远超出了对体育活动本身的美学阐释,而提升到对体育活动过程的审美文化阐释了。

是为序。

于北京师范大学丽泽7楼

2006年10月20日

引 言

中华人民共和国教育部关于体育院校教育目标第六条规定：“具有感受美、鉴赏美、表现美和创造美的情感与能力。”这是体育美学教育的官方依据。

美学是属于系统地研究人类感性世界的年轻学科。通俗点说，当人们在思考“怎样活着才最像个人”的时候，当人们在寻找“什么是最好的生存方式”的时候，美学就应运而生了。美学关心人，不论富人穷人；美学尊重人，无论达官贵人还是百姓庶民；美学倡导宽容友善，不分种族肤色；美学体贴每一个个体生命，捍卫生命存在的价值和尊严，不自轻自贱，也不趋炎附势；美学是一种品格，存在于每个人清澄透亮的内心，不多不少，不增不减；美学是人类世代相承的开创美好生活的建设性蓝图，不会一劳永逸；美学是一面招引人们向阳光地带奋力前行的旗帜，鼓励人们积极进取，不会自怨自艾；美学是令每个生命个体激动着、心向往之的通向理想国度的快乐旅行，沿途有各样风景；美学始终处在人类动态追求的生命活动过程之中，历经磨难、百折不挠；美学始终寄托了人类实现自我、完善自我、寻求美好生活方式的热望。当今的美学，仍然需要继续忍受寂寞，但却要企图悲天悯人地普照众生，关心人类个体生存的境遇。美学总是平和地审视现实，含蓄地指向未来。

美学是一种善意的提醒，并且要谦逊地指向每个人的内心。

体育美学应当是一个探索体育人最佳生存方式的人文学科。

本书的思维脉络如下：

第一章，美学与体育美学。概括介绍美学起源及其发展历史过程，讨论美学与体育美学的关系，梳理体育美学的基本方法和目前发展现状。

第二章，体育美及其表现形态。了解迄今人们探索体育美的各种途径和代表性的观点。掌握体育美学在不同领域存在形态以及不同语境下的含义和特征，重点介绍体育美学进入“符号美学”阶段的表达形式。

第三章，体育文化的美学建构。文化学研究是代表人类共同美好前景的人文学科建构工程。本章尝试将体育作为一种“生存方式”意义上的审美文化，讨论未来体育人的情感方式，强调在世界体育文化“大语境”下母语思维的重要意义，主张“体育文化人”的培养。

第四章，体育传媒修辞学研究。讨论体育文化建设在“全球化”过程中的修辞策略，明确体育传媒人的责任，谋求扩大中国体育事业生存与发展的阐释空间。

第五章，体育文化人的言说方式选择。用文体学写作原理的角度介绍体育文本制作与美学阐释的要求。了解体育文化传播在“全球化”语境中面临的“边缘化”危机，让体育人明白“话语权就是生存权”。

总之，《体育活动过程的审美阐释》是寻求体育人“健康、幸福、自由、快乐”生活方式的一次积极的尝试。

目 录

第一章 美学与体育美学	(1)
第一节 西方美学的五个发展阶段	(1)
一、本质论美学	(1)
二、神学美学	(2)
三、认识论美学	(3)
四、语言论美学	(8)
五、文化美学	(9)
第二节 中国美学的七个发展阶段	(11)
一、美学的开创期	(11)
二、五四启蒙时期的美学	(12)
三、普及建设时期的美学	(12)
四、“苏联化”时期的美学	(12)
五、梅开二度时期的美学	(13)
六、成熟活跃时期的美学	(13)
七、实用美学的兴起	(14)
第三节 中外美学五种研究方法	(14)
一、对话法	(14)
二、体验法	(15)
三、思辨法	(15)
四、实验法	(15)
五、阐释法	(15)
第四节 体育研究的美学方法	(16)
一、中国体育美学研究的现状	(16)
二、中国体育美学研究的领域	(18)
三、体育美学研究的方法	(21)
四、体育美学研究的目的和意义	(25)
五、体育美学研究的基本问题	(27)
第二章 体育美及其表现形态	(34)
第一节 体育美学的含义和特征	(34)
一、体育美的本质观念	(34)
二、体育美的含义	(38)
三、体育美的主要特征	(45)
第二节 体育美的主要分布形态	(57)
一、自然美的特征与实质	(57)

二、社会美的特征与实质	(62)
三、艺术美的界定与特点	(74)
四、科技美的界定与特点	(89)
五、形式美的界定与特点	(95)
六、中外文化中美的范畴	(98)
第三节 换个角度看体育	(111)
(1) 一、体育是贵族游戏：美吗	(111)
(1) 二、培养职业玩家的体育院校	(111)
(1) 三、生活质量：健康与长寿养生	(112)
(5) 四、体育的偏执：科学健身	(113)
(6) 五、业内人士的体育美学观	(113)
(8) 六、重新缅怀感性冲动的时代	(115)
(9) 七、默契与分享	(116)
(11) 八、一座民族精神陶冶升华的熔炉	(116)
(11) 九、特殊的塑造方式	(117)
(51) 十、一个特殊的“健康”群体	(117)
第四节 体育二字的修辞学依据	(120)
(51) 一、体育的概念	(120)
(51) 二、体育是个奇怪的说法	(120)
(51) 三、体育人的情感教育形式	(120)
(41) 四、烈士情结与情感教育	(123)
(11) 五、再次发现了体育美学	(124)
(51) 六、体育的妈妈是谁？	(125)
(51) 七、未来的体育是一种公民自觉自愿的生活习惯	(127)
第三章 体育文化的美学建构	(128)
第一节 体育文化生态以及历史传承	(128)
(21) 一、“爱国、拼搏、求实、创新”	(129)
(61) 二、体育大学姓体	(130)
第二节 体育文化需要美学建构	(131)
(81) 一、体育文化	(131)
(15) 二、身体与精神的结合	(131)
(25) 三、美学建构	(133)
(15) 四、真善美结合	(133)
(15) 五、情感教育与创造	(134)
(45) 六、美好的未来	(135)
(41) 七、审美的游戏	(135)
第三节 后现代语境下的体育文化美	(136)
(24) 一、泛文化的概念：生存方式	(136)
(72) 二、后现代文化的危机与挑战	(137)
(72) 三、游戏规则由谁制订	(137)

四、后现代文化的过程描述	(138)
五、母语文化的处境	(138)
六、体育文化人	(139)
七、体育文化的领袖人才	(140)
第四节 体育文化的建设与评估体系	(140)
一、评估体系	(140)
二、评估体系的操作	(141)
三、科学发展观	(141)
四、厚实的绿叶	(142)
第五节 体育文化与人文主义传统	(142)
一、人文主义教育	(142)
二、鼓励校园读书声	(143)
三、吸收文学艺术养料	(143)
四、创造性的威力	(144)
第六节 最美的声音是校园读书声	(144)
一、读书声音	(144)
二、第六感觉叫审美	(145)
三、校园文化氛围	(145)
第四章 体育传媒修辞学研究	(147)
第一节 语言和言语及其所指与能指	(148)
一、文体写作学的语言	(149)
二、语言和言语	(149)
三、所指和能指	(150)
第二节 体育传媒人的言语能力	(151)
一、信息论美学的概念与启发	(152)
二、批评的角度：大于、等于、小于	(152)
三、专栏作家的气度	(153)
四、专栏作家的审美眼光	(155)
第三节 文体写作学中的美学	(157)
一、一个概念	(157)
二、两种逻辑	(158)
三、三类文体	(158)
第四节 文体写作意识与话语权利	(159)
一、初级阶段	(160)
二、专业文化人	(160)
三、思想家和理论家	(160)
第五节 话语修辞策略	(161)
一、上下文语境的营造	(161)
二、蒙太奇电影语言手法	(161)
三、结构主义的原型替换手法	(162)

第六节 文体学层面上的写作意识	(164)
一、表达方法	(165)
二、汉代的文化建构与解构历程概说	(165)
三、经济基础决定性作用	(166)
第七节 言说与表达的修辞策略	(166)
一、文字符号的威力	(167)
二、意识形态话语权威	(167)
三、传媒人话语系统的更新	(168)
四、再次审视“后现代文化”的意味	(169)
第五章 体育文化人的言说方式选择	(171)
第一节 体育文本批评的理论	(172)
一、读写批评的传统标准	(172)
二、分析作品的方法	(173)
三、文本制作的方法	(173)
四、“文革十年”批评方法的反思	(174)
第二节 文本批评的积极修辞学态度	(174)
一、文本批评方法的多样化	(174)
二、文体写作学的启示	(175)
三、文本批评修辞方式举例	(176)
第三节 胡戈《一个馒头的故事》解析	(182)
一、文化秩序转型阶段的阵痛	(182)
二、专业文化人的身分需要“重新”确认	(184)
三、文化人的学术与品格	(184)
四、作为后现代主义“碎片的组合”	(185)
第四节 呼唤“卡里斯马”权威的回归	(185)
一、文本批评的美学原则	(185)
二、体育文化人的风采	(186)
三、未来体育传媒人的生存	(188)
四、培养理论的情感	(189)
第五节 对未来“始终保持审慎的乐观”	(190)
一、来自现实的思考题目	(190)
二、中国体育美学的未来	(190)
三、体育美学研究的疆域	(193)
四、体育文化人的思维与视野	(193)
五、和谐美是永远的追求	(194)
附录一：体育美学课上师生互动实录	(196)
附录二：常用文本批评方法	(200)
附录三：本书的参考、推荐书目	(203)

第一章 美学与体育美学

本章学习目的与要求:

了解美学的历史,掌握美学的含义,理解美学的学习方法,了解中国体育美学的发展概况和现状。

重点:

美的性质和对象。

难点:

美学与其他学科的联系。

学习建议:

不要抽象、孤立地理解美学的历史及其含义,要把美的发展同文化和艺术的发展联系起来理解。

第一节 西方美学的五个发展阶段

美学英文为 aesthetics,在西方经历了以下五个发展过程。

一、本质论美学

在西方,古希腊时期智者派学者们就开始忙于追问“美的本质”问题。他们凭借聪慧的头脑,面对空旷的宇宙万物,一面信心十足地去命名生活中万象纷呈的美,一面思忖美与美之间有无共同的特性?美的原因是什么?本身就美?还是人觉得它美?还是终极原因作用下的美?

这些主体论哲学家们经过深邃的思考以后,认定:山水草木虫鱼人神都具有美的形态,可惜,那只是美的现象。美的现象背后一定有一个核心重要的原因——美的本质。

从此以后,所谓“透过现象看本质”的奇怪说法,流布甚广,至今吵吵声未绝于耳。著名作家冯骥才小说《阴阳八卦》第十一章标题就是“火眼金睛穿墙透壁截裤子看屁股”,主人公法眼犀利,思维敏捷,功夫了得。虽然有些戏谑、夸张,但是,上下文语境中,话语的狂狷不羁背后,显然表示了一种蔑视的意味。那是对曾经的一种特殊时期意识形态“话语暴力”的厌恶,厌恶之后实施的恶毒报复与颠覆。我想,一码是一码,这件事与智者学派毫无关系。

柏拉图(前427~前347)首先区分了美的现象和美的本质,并将这种“美本身”规定为“美的理念”,它便是各种具体美的一种终极范式,它成为“永恒的自存自在,以形式的整一永远与它自身同一;一切美的事物都以它为源泉,有了它,那一切事物才成其为美”^①。他的徒子徒孙们一

① 柏拉图《文艺对话集》朱光潜翻译,人民文学出版社,第272~273页,1980年,北京。

呼百应,本质论美学就正式诞生了。

本质论美学有两个明显的特征:

一是认为美的本质问题是美学研究中优先考虑的问题;

二是主张本质问题是美学研究的基础,一切美学问题之中都有本质存在。

本质论美学继承了早期古希腊传统,延续了整个美学发生期,对后世产生了极其深远的影响。比如,当你跟朋友随便开个玩笑,说完一个小段子,他冷不丁问你:“你什么意思?”让你猝不及防。其实,那就是他在向你索要你的段子背后的那个该死的东西——本质。

二、神学美学

古代罗马是西方的封建社会时期,历史学家称之为“中世纪封建蒙昧时代”。马克思说过,基督教神学就是当时“唯一的意识形态”。那时,上帝是世界的缔造者,上帝同时还创造了人。人生来就是上帝的奴仆,在那个“以神为中心”的基督教神学世界里,人们自然就会认为世界上的美,全部来自于万能的上帝的创造。

奥里留·奥古斯丁(公元354~430)深信:上帝是人间一切美的最后创造者。他认为:上帝创造的美是“各部分之间的比例得当,加上色彩的赏心悦目”^①。他把所有能发现的美的特点,都用来说明上帝的万能。

奥里留·奥古斯丁生于罗马帝国北非努米底亚省的塔加斯特镇(现位于阿尔及利亚)。幼年时曾从母亲加入基督教,但19岁在修辞学校读书时成为摩尼教追随者。从修辞学校毕业后,先在迦太基城,后到罗马和米兰教授修辞和演讲术。其时受米兰主教安布罗斯影响,脱离摩尼教,一度醉心于柏拉图主义和怀疑派的著作。他最后皈依基督教的契机是“花园里的奇迹”。据他的自传《忏悔录》记述,某日正当他在住所花园里为信仰而彷徨之际,耳边响起清脆的童声:“拿起,读吧!拿起,读吧!”他急忙翻开手边的《圣经》,恰是圣保罗的教诲赫然在目:“不可荒宴醉酒,不可好色邪荡,不可争竞嫉妒,总要披戴主耶稣基督,不要为肉体安排,去放纵私欲。”奥古斯丁年轻时生活放荡,他感到这段话击中要害,“顿觉有一道恬静的光射到心中,驱散了阴霾笼罩的疑云”。387年复活节,他接受安布罗斯洗礼,正式加入基督教。此后回到北非的家乡,隐居三年之后被教徒推选为省城希波教会执事,395年升任主教。在任职期间,他以极大的精力从事著述、讲经布道、组织修会、反驳异端异教。他在晚年目睹了汪达尔人的入侵,死于希波城沦陷之前。他去世之后,汪达尔人控制的北非脱离了罗马帝国,从此不再受罗马教会的管辖。但奥古斯丁的著作流传到西方,成为公教会和16世纪之后的新教的精神财富。

奥古斯丁是教父思想的集大成者。他的著作堪称神学百科全书。在这些卷帙浩繁的著作中,《忏悔录》、《论三位一体》、《上帝之城》可算代表作,包含不少哲学论述。

高尔基的小说《我的大学》中有一个细节,一位穷愁潦倒的数学家,整天关在一间屋子里,大声地咳嗽着,不停地计算着,计算上帝是否存在。

神学美学虽然揭示了美的“比例、色彩”以及美作用于人的感觉的部分规律,但是,一旦将人类生活中生动鲜活丰富的美完全归于上帝的创造,将人的存在和作用完全抹杀,忽略不计,必定是一种歪曲。仰望仁慈的上帝,感恩上帝功德的万般美好,虔诚、敬畏、恭顺之余,将人类全部美好的愿望存放在彼岸世界,那么,犯有原罪的可怜的人们,受难受苦为了赎罪,他们此岸中的世

^① [古罗马] 奥古斯丁《上帝之城》,卷22,第19章,第497页。

俗生活就与审美的愉悦彻底无缘了。哪里还有美的创造?

三、认识论美学

17 世纪欧洲发生了一次巨变,那就是“认识论转向”。意思是说:人们从“以神为中心”的黑暗泥泞中跋涉、挣扎,逐渐转向了“以人中心”的光明。

从 13 世纪到 17 世纪,为了摆脱封建主义的束缚,“反教会、反封建、要人权”的人文主义经过了整整 300 年的历程。资产阶级与封建贵族殊死搏斗,讨价还价,妥协决裂,终于登上了历史舞台,一切思想认识集中为“以人为本,为人服务”,新教徒们标榜个人奋斗,尊重个性自由,逐步建立了符合资产阶级生存发展的社会游戏规则。

第一位先驱人物就是意大利诗人但丁。他的诗集《神曲》,吹响了文艺复兴运动向新世界进军的号角。

世界上第一位人文主义者也诞生在意大利,他的名字叫比特拉克。

欧洲开始觉醒,人性开始萌动、复苏。人们的思想认识走过了“地狱”、“炼狱”、“天堂”三个精神境界,逐步摆脱了“以神为中心”的教会神学蒙昧统治;作为资产阶级羽翼尚未丰满的古典主义时期,新生资产阶级一方面提倡理性自觉,反对盲目的上帝崇拜,一方面拥护王权主张国家的统一,希望与封建贵族达成暂时的妥协,借此获得自己队伍的发展壮大。

他们是为了倡导理性觉醒,才采取了迂回前进的修辞策略。

18 世纪启蒙运动标志了资产阶级力量的壮大。法国的伏尔泰(1694~1778)、狄德罗(1713~1784)、孟德斯鸠(1689~1755)、卢梭(1712~1778)四大领袖,公然为资产阶级就地加冕,政治上开始明确立法。经济上得到发展的野心家们,得寸进尺,同时又要求得到政治利益上的合法席位。政教统一的罗马天主教会逐渐失去约束力,按下葫芦升起瓢,代之以“亲民、利民、便民”的各种新教纷纷在各国涌现,迎合工商业者的需要。他们公然宣布与罗马教宗决裂,实行“政教分离”。于是,先驱们开始呼唤一切“以人中心,为人服务”的社会秩序。新教也开始接纳、宽容个性解放,尤其鼓励勤劳致富,标榜那些创造、享受物质生活的冒险家。例如,英国作家笛福小说《鲁滨逊漂流记》中的鲁滨逊,就是第一位向外侵略扩张的冒险家,他是殖民运动的“英雄”,成了文学艺术歌颂的主人公。从此,科学技术也受到了人们的尊敬,人们开始全心全意地憧憬着世俗生活的美好未来。

法国的笛卡尔(1596~1650)相信:人的知识不再是上帝的恩赐,人们可以凭借理性思考对世界进行观察与分析。“我思故我在”的伟大命题,撼动了上帝的权威,一发不可收拾,依次产生了:

(一) 英国的经验主义美学:洛克、博克

洛克(1632~1710)、贝克莱(1685~1753)、休谟(1711~1776)、博克(1729~1797)等众多的英国经验主义美学学派,强调审美来自于人的感性经验,系统论述了有关审美感官、情感、趣味等方面的内容。客观上讲,经验主义哲学,促进完成了人类知识的整理、储备、积累,经验主义美学功劳很大,为后来的科学技术发展打下了坚实的基础。

(二) 理性主义美学:笛卡尔、莱布尼兹、鲍姆加登

17~18 世纪在欧洲大陆德国、法国,人们发现审美是一个感性与理性共同参与的过程。审美时,纷乱复杂的感性经验,需要理性帮忙整理才能完成。并且,他们立刻动手,似乎马上就为审美

和艺术活动制定出了理性秩序和规范。

17 世纪德国的古典主义戏剧家莫里哀、莱辛等,公然提出了“三一律”的戏剧法则,创作出了《吝啬鬼》等大批的经典剧作。歌德诗体小说《浮士德》主人公,果然一面是天使,一面是魔鬼。前者象征理性约束,后者象征感性欲望。新的戏剧手法为新资产阶级的成长,起到了鸣锣开道的舆论宣传作用,并且产生了切实有效的社会成果。

这时,值得提起的几位重要美学人物有:法国的笛卡尔(1596~1660 Descartes, René)、德国的莱布尼兹(1646~1716)和鲍姆加登(1714~1762)。这三位可都是教宗眼睛里的叛徒、恶棍。尤其鲍姆加登于1750年出版了《美学》,他竟然把美学从哲学的母体中正式剥离而出,创立了一门新的学科,还给它取了个颇为难听的名字:“埃斯特惕卡”。从此,美学就成为一门独立的时髦学问。鲍氏给美学下了个不错的定义:“研究人的感性的科学”。他具体补充解释到:感性包括人的感觉、欲望、想象、幻想和直觉等活动。

在当时,继承古希腊智者学派的衣钵,与理性知识直接相关的自然科学,已经建立了一整套严密的逻辑方法;同样,研究行为意志的伦理学也已经有了自己明确的地盘;于是鲍氏就在极端困难的条件下,大胆妄为,设法为他的美学寻找到一片蓝天,那就是专门研究人的感性世界的方方面面,从而为美学研究划出了独立的版图。

鲍氏的辛劳工作,标志了美学作为一门独立的新兴学科,在西方世界宣告诞生,后人也就尊他为美学学科的创始人,俗称“美学之父”。

(三) 德国古典主义美学:康德、席勒、黑格尔

18~19 世纪,出现了几个重要的人物,他们是康德(1724~1804)、席勒(1759~1805)和黑格尔(1770~1831)。

无论如何,康德都是一位值得后人尊敬的学者。

史料记载,他是居住小镇上人们的“时钟”。因为每天人们准会在固定的时刻和地点发现他的身影。一生从事研究学问长达60年,心无旁骛,信守独身,实在是一位奇人。他的一生著有宏篇巨著“三大批判”,其中最为得意的是美学专著《判断力批判》。他希望能够在求真和求善的两端,为人类架起一座通往美好理想的桥梁——美学,可谓用心良苦。

《判断力批判》发表于1790年,作为古典主义美学的集大成,作为康德高尚灵魂的寄托所在——美学,书中康德明确地、系统地分析了人类审美的过程。讨论话题主要集中在“无功利”、“形式”、“目的”、“想象”、“天才”和“自由”等方面,并且随时考虑着这些语词之间可能发生的密切联系。康德明确声称:如果在“人工美”与“自然美”之间选择,他将毅然选择后者。这一点,与东方智者主张的“师法自然,造化天成,鬼斧神工,不留痕迹”的美学,竟然不谋而合。康德曾经断言,未来美学的发展,将是一个由人工美向着自然美不断趋进的过程。请注意,“趋进”一词很有深意,那个坏老头仿佛在偷着乐,似乎在暗示:美是没有终点站的,美是不会一劳永逸的。难道你想伸手触摸到那个美吗?当然,也有批评认为,这是康德“认识论”上的不彻底性,说他是偷偷地为上帝的创造留了一个后门。

最后,康德为美和艺术研究划定了一个古典主义的具有理性主义美学特色的制高点:“伟大、庄严、静穆的崇高美”。这是一种宏大的让人感觉无法丈量的美的对象,崇高的美学意境正是他的精神冀望,足见其一代宗师的大气磅礴,为后来的历代美学研究者所赞叹,由此也产生了巨大的影响。

席勒的《美育书简》发表于1793~1794年,他主要从人的感性冲动和理性冲动的融会出发,提出了艺术起源的“游戏说”新构想。

经过长期的思考与观察,席勒有了一个逐渐明晰的想法,那就是:芸芸众生,生活在一个艰难的感性世界中,他们不可能一夜之间就成为理性自觉的新人。于是,人们可以先通过审美游戏去发展健康的心志,娱乐的功能足以抚平心灵的褶皱,激发生命的激情。人只有忘我地投入游戏之中,才能回复人的天性,然后才有望达到理性自觉水平。他说:“不论人还是动物,如果他们活动的动力是为了维持生存,他们就是在工作(或劳动);但如果是过剩的生命刺激他们活动,他们就是在游戏。不过,这种游戏还是物质性的,人还属动物的范围。从物质游戏到审美游戏是一个飞跃,这时人必须解脱一切物质的束缚,因而他的整个感觉方式必须发生一场彻底革命,他对审美假象必须自由地、无利害关系地加以估价。”^①

请注意,席勒的“游戏冲动”是无拘无束的,不带丝毫强迫的,自由自在的玩耍。席勒相信,人在自由玩耍中才是一个完全的、真实的人。反之,就是受利益驱动的残疾的人,人格分裂的人。如果人们将此当作如今娱乐业入门资格审查,恐怕那些自诩职业玩家的明星大腕,大都会变成缩头大腕了。他说:“只有当人是完全意义上的人,他才游戏;只有当人游戏时,他也才完全是人。”需要指出,这样的人恐怕人们现实生活中不会太多,倒是在金庸先生的武侠小说中,可以一抓一大把。

席勒的主要发现是:美育的目的是完善健康的人性。他幻想建立一个游戏中完成的“审美的王国”,并对这个游戏乌托邦保持了浓厚的兴趣,游戏说的确也达到了一个前所未有的美学高度。

黑格尔的《美学》完全不像席勒那样活泼、可爱、有趣。因为他基本上是在严肃地、认真地、板着脸讲话,动不动就拿出他的法宝“理念”来,吓唬一下调皮捣蛋不爱听讲的学生。其实,他也是虚张一下声势,表面严肃的文字下面,实际上,老黑格尔是一个充满激情的人。“理念”一词也并不可怕,你就当它是一个比较成熟一些的主意,或者是黑格尔说话时的一颗门牙都没有关系,先听他怎么说。他坚持:美学不仅是“理念”的辩证运动的产物,而且“美是理念的感性显现”。

通俗点说:比较成熟一些的好主意经过反复比较、鉴别和思考,有可能变得更为成熟——美的理念,这时候就会产生出一些些美的元素;再美好的事物、再成熟的主意也还要通过人们众多的不太成熟的感觉层面加以表达。简明点说:美的研究始终离不开理性与感性的互动参与。

老黑格尔的认真研究是值得敬畏的。他对于认识论美学的古典主义阶段功劳最大,从古希腊美学,到19世纪以来的所有西方艺术门类,他几乎都进行了仔细的梳理和研究,尤其是对于美学的前后演变过程,做出了前所未有的辩证分析研究。在这样庞大的美学建筑基础上,最终将西方美学纳入了一个系统化研究的领域。

总之,德国的古典主义美学研究,始终坚持了理性主导的航向,继承和弘扬了“认识论转向”所开辟的道路,极大地提高了感性研究的地位。至此,人们开始在感性与理性的新型关系中,破译美学的奥秘,使美学研究获得了空前的繁荣,成为古希腊之后又一个美学发展的“黄金时代”。

(四) 科学美学:费希纳

19世纪后期,科学技术不仅获得了极大的进步,而且也享有了知识权威应有的尊严。在英国,牛顿(1643~1727)创立了经典物理三大定律,瓦特(1736~1819)发明了蒸汽机,亚当·斯密(1723~1790)撰写出了《国富论》,装好了工业革命发动机的英国率先崛起了,由此波及了整个欧洲的资产阶级革命,逐步确立了新教徒们标榜的游戏规则。社会上的一切问题,是非对错,长短优劣,评判的权威是谁?评判的标准是什么呢?谁说了算呢?当然除了政治权威、经济权威以外(宗教或许只剩下了余威),首先提及的是科学。科学已经后来居上,登堂入室,大有当家作主的派头。

① [德] 弗里德里希·席勒《审美教育书简》冯至,范大灿译。北京大学出版社,1985年版。第145页。北京。

说到权威标准,也还是一个十分有趣的事情。倘若在中世纪,宗教神学可以掌握所有资源分配,操控一切政府行为,还有罗马“宗教裁判所”,火烧顶级的自然科学家,如果他不合作、不及时妥协的话,教皇完全有权处分,就连国王加冕也得教宗授权。可见,宗教当然是生杀予夺的权威;但是,19世纪后期权威就成了科学技术;21世纪权威是谁呢?再往后呢?那就会费点思量。如果要是问2006年的北京,那就是赢利,能否产生经济效益。事实上,近、现代所有人文文学科的迅速发展,无不仰仗、依赖自然科学提供的引擎作用。

该时,科学技术水平迅速提高,研究审美已经可以采用实验心理学手段。

德国心理学家费希纳(1834~1887)觉得,康德、黑格尔旧有的美学属于“自上而下”方法,即由一般到特殊的研究方法,或者是说,先从一个理性的美学高端出发,不停地向下照耀、关注、延伸,从而把美的理念波及到众多具体艺术门类中去;另外,通向美学殿堂的路径还可以“自下而上”,也就是由特殊到一般的研究方法,或者是说,先从下部具体分门别类的美学艺术研究基础上实验、观察,然后再向上位的美学殿堂进军。

费希纳的论文《实验美学》发表于1871年,论文集《美学论文》完成于1876年,主张采用科学实验的“自下而上”手段,研究具体审美的感觉,为人们审美活动建立了科学信度意义上的普遍的规则。

如果美学研究就是人类精神世界的一项登山探险计划,那么,老黑格尔的演绎法美学,就好比先把空降部队投在喜马拉雅山顶上去,然后下令部属们从珠穆朗玛峰一步一步下到坡底,回到自己生活的社区;而费西纳的归纳法美学,就好像现在各国的贵族登山探险队伍,依赖优良的技术装备,挑选出最精壮的优秀成员,一步一步往山顶上爬去。

据我看来,两个办法应当说是各有千秋,都是学院派的经典方案,也都是庶民百姓难以成行的奢侈豪华办法。

科学美学特点是十分明显的,较之于以往,它有效地矫正了人们仅凭感性经验就去冲击旧的认识论美学的空想;其次,为人文学科的研究提供了范例,有时,也完全可以采用“定性定量”的数据手段,无疑,这是一个很好的修辞策略。据说马克思(1818~1883)晚年,也曾经对身边的人表达过同样的意思。

科学美学的不足也是很明显的。比如,一味地依赖科学实验手段,就难免把丰富多彩的审美问题变成了简单化的、机械化的、程序化的操作实验。冲淡了相当一部分人在美学研究中的快乐成分,尤其普通百姓很难效仿尾随其后。这就违背了老黑格尔当年美学研究对象“整体的、活生生的、感性生活”的初衷。再者说,美学研究毕竟不能等同于“活体解剖”。美学是研究人的感性的学科,离开了原生态的生活环境,哪个人还能审美呢?

由此可见,现代分析美学手段并非全知全能,同时,也就暗示了日后分析美学、主体论美学所潜伏的巨大危机。也为胡塞尔们的现象学美学、海德格尔们的存在美学、阐释学美学留下了拨乱反正的机会。

(五) 生命美学:叔本华、尼采

19世纪后期德国又出现了两位重要人物。

一是叔本华(1788~1860),1818年发表《作为意志和表象的世界》,认为世界的本原不是理性,而是感性的“生命意志”。这种强烈的无法抑制的生命意志,只有通过抛弃生命欲望,在“静观”状态下获得暂时的解脱。而实现这种使生命意志无功利的静观,恰好是一种审美过程,由此可以解释一切悲剧的来源;据说,叔本华的悲观主义哲学,有一个很特别的来源,那就是吸取了东

方文化中的养料,印度瑜伽和佛学、中国的禅宗或儒学。这样说来,应该给叔本华追功加冕,就称他是位东西文化比较的先驱吧。

另一位是尼采(1844~1900),著有《悲剧的诞生》,他将叔本华的悲观哲学色彩极浓的“生命意志”说加以改造,变为积极的充满乐观色彩的“权力意志”,这种永恒的“权力意志”构成了审美和艺术的源头,他还特意强调,只有通过悲剧艺术,那些善良的好人们才会沉醉于生命之中,占有自我,享受生命赋予的欢乐。尼采的哲思传播影响很广,鲁迅等一大批学者早年也对此发生过兴趣。

据说,尼采的学说唤醒了一代人的自觉意识。同时,煽动了一个特殊的德国人,那就是第三帝国的缔造者——阿道夫·希特勒,狂热的权力意志说,点燃了民族主义热情,民粹主义膨胀,很快冲决了几代大师辛劳建筑起来的理性主义堤坝,并且遭殃的不仅是整个欧洲,甚至全世界。疯狂的占有野心最终将纳粹德国带进了二战灾难的深渊,成为历史的耻辱,日尔曼民族的理性美称受到严重损害,甚至连鼎鼎大名的哲学家海德格尔也为此蒙羞,晚年用“有伟大之思者,必有伟大之迷失”^①的说法聊以自慰。平心而论,我觉得,这笔帐是否应算在尼采头上,那就是见仁见智了。

但是,有一点是确信的:历史上各种各样的超人学说,往往以自我拯救的名义出发,宣扬“我就是上帝”;以上帝的名义执法、实施正义公理,一厢情愿地强加于人,必然滥用惩戒;滥用惩戒,极端主义的狂浪理性,必然会导致灾难性的后果。因为,上帝只有一个。就像《七宗罪》里的主角杜约翰一样,天使变魔鬼,转眼之间。

当然,后来的美国的埃里希·弗洛姆(1900~1980)对此却大不以为然。《占有还是存在》^②一书,几乎通篇都在指责、挖苦、讽刺、嘲笑现代人类的占有欲望,清楚地论述,反复地告诫人们:你越是想要占有有什么,你就越发容易失去什么。他一反尼采的权力意志学说,主张放弃卑鄙的占有野心,随时平抑非理性的欲望,坚守心态平和的存在,专心于自我心态的调适。

集哲学家、社会学家、心理学家和精神分析学家于一身的弗洛姆,他从心理学的角度,搜索人们由于心理上的病灶所导致观感上的盲点,行为上的盲动(诸如“受虐、虐他、自虐”所有的不良冲动),缺乏正常途径的低级发泄,必然走火入魔;弗洛姆的动机是启发人们尽量克服心理障碍,寻找心灵自由解放的途径。这是西方人文学科研究到了“向内转”之后的作业,也算是一份优秀的答卷。

回望人类文明史上,感性的浪潮与理性的河床,二者是一对冤家兄弟。水涨船高,魔道斗法一般,充沛的情感积攒日久生育出肆意狂奔的野马,需要有相匹配的理性的栅栏看管。理性太强大时,感性压抑太过的人会走向萎靡不振,理性稍加调整,对感性略有宠爱袒护时,感性就会恃宠撒娇,行为放纵,泛滥成灾,理性就会黔驴技穷,束手无策。而且,这个动态的平衡过程,就是一部生动的人类文化历史。理性与感性的互动过程就是人性的本来面孔,审美活动就是这样一个漫长的、曲折的、艰难的过程。

生存其间的人,“社会——人生——宇宙”,你的生命的轨迹,也就完全包括在这个多维坐标系中了。生命美学从感性生命角度出发,挑战认识论美学原有的理性至上的偏颇,在激发被理性重压之下的感性生命活力上,赋予了美学研究全新的意义。缺点是:一味拒绝理性,片面崇拜感性生命,两者一旦失去平衡,势必导致美学发展途中非理性放纵,或者狂浪理性的泛滥。

小结:整个认识论美学标志了西方美学研究走向成熟,尤其是德国的古典主义美学昭示了西

① 孙周兴选编《海德格尔选集》编者引论。生活读书新知。三联书店,上海,1996年10月。转引自海德格尔《从思的经验而来》。

② [美]埃里希·弗洛姆《占有还是存在》关山译。生活·读书新知。三联书店,1989年6月。北京。