

审美 与 艺术研究

◎ 姚君喜 著

甘肃人民出版社

审美与艺术研究

◎ 姚君喜 著

甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美与艺术研究/姚君喜著. —兰州:甘肃人民出版社, 2003

ISBN 7-226-02805-0

I. 审... II. 姚... III. ①美学②艺术美学
IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 018493 号

责任编辑:肖林霞

封面设计:柳中飞

审美与艺术研究

姚君喜 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路 296 号)

甘肃地质印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9.5 插页 2 字数 234 千

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—2,000

ISBN 7-226-02805-0 定价:16.00 元

序 言

审美和艺术问题至今还在困扰着我们,随着社会的变迁,人类生活方式的巨大变革,这一问题愈加显得扑朔迷离了。今天,受美学否定主义等理论思潮的影响,我们再去追问“美是什么”、“艺术是什么”等问题时,许多已放弃了该类问题的研究者显然认为是不合时宜的。在他们看来,这种研究无非是概念游戏,距离真实太远了,所以,与其没完没了地在概念世界里兜圈子,不如快刀斩乱麻,彻底放弃这些问题。但是,我们可以不再纠缠于这些概念之中,但要放弃对美和艺术问题的现实意义的探讨,显然是无法实现的。

审美和艺术问题之所以至今还困扰、吸引着我们,至今还有许多人关注它、思考它,这至少说明了一个问题:在这充满困惑的世界里,我们还需要艺术和美。面对痛苦烦扰的人生,我们尚有希望,在失意彷徨的时候,我们还能在艺术和美的世界里找到心灵的栖息之所。在全球化、信息革命的浪潮中,偌大的地球成了一个小小的村落,一切价值被颠覆、重估,可是审美和艺术却依然根深叶茂地生长于人类的心灵之中。当人类进入 21 世纪时,虽没有发生上个世纪两次世界大战那样的灾难,但“9·11”的尘埃瓦砾仍让人胆寒!面对技术时代带给人类一次又一次的悲剧,我们的问题又随之而来,艺术和审美究竟能给我们什么?现实迫使我们必须要做出解释和回答。本书就是对这一问题的不同角度和层面的理解和认识。

从我写第一篇美学论文至今,已历十余年时光。期间无论授

课求学,还是读书思索,始终对审美和艺术问题情有独钟,难以释怀。后来到复旦大学朱立元先生门下就读博士研究生,在聆听他的教诲、协助他的研究中,对美学问题略有感悟。朱先生立足于实践本体论立场,结合存在主义对人的理解和认识,指出了“美是一种人生境界”的观点,他说:“就人生境界而言,有的人蝇营狗苟,有的人勇猛精进。然而,最高的人生境界是超越了小我、进入了大我的境界,是自我与世界合一,把握了生活的真谛,体会到万物的滋养、把握到世界化生之‘道’的境界。这种境界,回到了生存本身,是真、善、美合一的境界。在此时,它与审美体验的最高境界是合一的,它不仅看到真、善本身的光芒,也看到了美本身的光芒。”这一观点在他主编的“国家教育部面向 21 世纪教材”《美学》中得到了全面的体现。作为朱先生的学生,亲历教诲,深受他的理论影响。因此,在其后的美学研究中,我努力随着先生提出的思路,以便对美学问题有更为深广的体验和领悟。实际上,本书的诸多观点,完全可以看做是对朱先生美学思想的阐发和感受。

本书内容尽管由不同部分构成,分别包括本人写于不同时期的部分论文,看似散漫,但并非不成体系。总的来看,主要包括以下内容。

一、西方美学

本书对 20 世纪以来西方美学史研究的基本状况做了宏观回顾和反思,勾勒出三个发展阶段,即引进和介绍时期、系统整理和研究时期、多元接受和吸收时期。概括出四个主要特点,即立足哲学发展背景,系统阐释美学思想;立足本土文化,对西方美学的审视;对主要美学家及主要美学思潮的专门研究;对 20 世纪西方美学发展的重点把握。同时,对西方美学研究的不足和未来发展的趋势也做了分析。在全面描述和探讨西方美学的基础上,探讨了西方美学范畴的基本构成层次,重点对西方美学发展史上的不同阶段的关键性人物如康德、利奥塔德等的哲学美学思想做了探讨,

他们分别代表了德国古典美学和后现代美学的主要思想倾向。同时,对西方存在主义美学和文论以及崇高美学范畴也进行了探讨,并从新的视角对它们进行了阐释。

二、中国美学

本书集中对中国美学的范畴和基本美学观等问题进行了研究。范畴研究作为美学研究的基本方法,在中国美学研究中具有特殊的意义。“天人感应”是中国文化和艺术的基本特征和核心内容,本书系统地对它的哲学、美学内涵做了详细探讨,并将它与西方的“异质同构”说进行了理论上的比较。“意境”作为中国传统美学的基本范畴,学界已进行了深入的研究。这里则独辟蹊径,从意境的哲学基础出发,探讨了隐藏在这一审美、艺术范畴背后的思想和文化内涵,结合佛教“中观论”的基本观点,总结了意境产生和发展的理论根源,这一看法前人极少论及。同时,本书还对中国当代美学艺术学的发展变化予以关注,对我国当代的主要美学流派——实践派美学的代表人物朱立元先生的基本理论主张进行了系统的阐释。指出了其基本美学观是以实践概念为核心,以人生论为主导,提出了“审美是一种广义的人生实践,美是一种人生境界”的基本主张。对中国古典美学中“天人感应”和“意境”范畴的把握以及对实践派美学主张的理论阐释和研究,都具有内在的联系性,即充分认识到审美境界的追求始终是中国传统人生观的一个重要组成部分,审美和艺术对于提升人生境界的意义等,这一认识对于系统研究和把握中国美学具有十分重要的意义。

三、艺术理论

本书对艺术的基本问题进行了探讨,对艺术概念做了全方位的回顾和思考。在对模仿说、表现说及艺术接受等传统理论观点进行回顾和总结后,提出了艺术的意义问题探讨的重要性,指出艺术的意义存在于艺术家、艺术作品、艺术接受等因素的全方位对话之中,提出了“艺术是再造一个陌生世界”的观点和主张,这对艺术

问题研究方法上的拓展具有重要意义。在此基础上,对西方美学史上著名人物康德和德里达的艺术观进行了分析。关于康德的美学观和艺术观,本书率先抓住了康德哲学中的基本问题——自由和创造,进而探寻了康德美学的实质性内涵,指出康德关于美的论述尤其是关于艺术的论述主要是围绕这两个基本问题展开的。因此,康德美学把自我表现和创造问题推为艺术的根本问题,这也是近代浪漫主义艺术的主臬。关于德里达的美学和艺术思想,本书从其解构主义立场出发,阐述了德里达对文学的基本看法和观点。德里达主张“文学是一种不讲述任何事件的建制”,这也是他的解构主义艺术观的基本主张。本书十分关注当代艺术发展的走向,集中对网络艺术这一新的艺术形式进行了探讨,指出网络艺术的兴起是当今全球化和信息化的必然产物,同时强调了网络时代人们对艺术和审美体现出更强烈的需求。此外,本书从艺术的基本问题出发,重点关注现实的艺术发展状况,力图使理论探讨和艺术实践紧密结合。

四、设计美学

设计美学是应用美学的一个分支,它是在美学、艺术学的基础上,结合了艺术设计、广告学、市场学、社会学等学科理论的一门边缘性应用学科。国内对设计美学的研究尚处于起步阶段,所以本书的研究具有一定的前瞻性。本书从现代审美观念出发,系统分析了伴随着信息革命产生的人们审美观念的变化,充分认识到这些变化主要是由现代社会生活的变迁引起的。现代审美观念在现代设计审美中得以集中体现,并直接引起了现代设计形态的变化,而在现代社会,对设计的审美观照,也是人们审美和艺术生活中不可或缺的构成部分。本书立足于设计美学的基础理论,系统研究了设计美学的理论构成,设计审美的基本特征,设计审美的文化内涵等问题。同时也探讨了商品审美的基本问题,集中就产品的艺术设计提出了一些具体的应用性原则,此外还着重分析了手工艺

品的艺术内涵,并针对现代社会的特征,系统分析了设计美学与人的完善等问题。

总之,本书集中探讨了审美和艺术的基本理论,并力图对这些传统问题有所突破和超越。因此,本书在研究方法上想努力突出以下特点。

首先,立足于现代视界,努力在理论上有所创新和突破。审美和艺术研究发展至今,已形成了丰富和完善的理论体系,在理论上要有所突破是非常困难的。但是,现代社会审美和艺术的发展变化,又必须要求我们在理论上有所突破和创新。因此,我们必须立足于全新的视角来看待探讨审美和艺术问题。本书始终立足于现代视界,充分结合和考虑到现代艺术和审美的变迁,来系统探究其当代内涵。从这一视角出发,在理论和方法上有所创新。可以看出,本书的有些观点,在继承前人研究的基础上,具有一定的独创性。

其次,充分借助于现代方法,力图体现美学研究的多元化特征。研究方法的现代性,也是本书一个显著的特点。在思考和论证方式上,本书试图突破形而上学本质主义的局限,从全方位、多角度来审视、考察审美和艺术问题,力图能够全面反映审美和艺术发展的根本。如对意境论的考察,对康德美学思想的探究,都是由于方法的变化而引起的。多元结合是本书贯穿始终的基本方法,通过这一方法的应用,使得许多基本理论问题产生了不同于传统的看法。

最后,对我国当代美学和艺术理论的建构和现代转型的关注。作为理论研究,其基本出发点在于审美和艺术活动。不管其理论多么复杂,最终落脚点都在于现实的审美和艺术实践。本书研究始终坚持这一特征,并十分关注现实审美和艺术的发展,使理论研究能植根于现实的土壤,以期对现实艺术的发展、审美和艺术理论的建构产生一定的指导意义。

蓦然回首,人类已站在新世纪的门槛内,面对纷繁复杂的世界,问题始终萦绕在我的心间,我们真的需要美和艺术吗?希望本书能引起我们些许的思索和回答。

在此,我还要感谢甘肃人民出版社在本书出版中给予的支持和帮助,特别要感谢为此书付出了许多劳动的肖林霞编辑。所有这些帮助和努力,促成了本书的最后问世。当然,本书尚存在着很多疏漏和不足之处,恳请各位学者和专家批评指正。

姚君喜

2002年岁末于兰州望河楼

目 录

序言	(1)
----------	-----

西方美学

20 世纪西方美学史研究的回顾与反思	(3)
西方美学范畴的基本构成层次	(18)
现代视界中的西方美学	
——论《西方美学通史》的美学史观	(34)
康德先验哲学中的自由问题	(43)
利奥塔德的后现代崇高美学	(57)
思与诗的交流	
——兼论李钧的《存在主义文论》	(72)
崇高美的当代阐释	(83)

中国美学

中国古典美学的核心范畴	(101)
董仲舒“天人感应”说的美学意义	
——兼与阿恩海姆“异质同构”说的比较	(112)
意境形成的哲学基础探源	(127)

在实践本体论基础上建构当代美学

——朱立元先生的实践本体论美学初论 (137)

中国戏剧艺术审美的现代转型 (151)

艺术理论

艺术的意义 (165)

自由与创造

——康德艺术观的基本问题 (178)

文学的意义

——德里达的解构主义文学观 (189)

网络时代的审美与艺术 (202)

黄土地里有我的根

——张保和快板艺术的审美意蕴 (216)

设计美学

现代审美观念和现代设计 (225)

商业美学与人的完善 (233)

商品审美的功利性特征 (243)

现代商业美育体系的建构 (249)

手工艺类商品的审美特征 (260)

民俗与商品审美心理 (268)

我国商品美学研究综述 (280)

西方美学

20 世纪西方美学研究的回顾与反思

国内对西方美学的接受、介绍和研究,已经历了整整一个世纪。自 20 世纪初梁启超、王国维、蔡元培等人首次介绍、研究始,到 60 年代朱光潜、宗白华等学者进一步探讨,至 90 年代已进入一个全新的发展时期。在这百年之中,从早期的零星介绍到后期的全面研究,无论是对西方美学史的基本资料的整理、译介,还是对主要美学家及主流美学思潮的介绍;无论是对西方美学的研究方法的学习和借鉴,还是站在中国文化的角度对西方美学的审视;无论是研究成果的数量,还是研究的深度,都已取得了重大的突破。但是,我们也应看到,在西方美学史的研究中,我们还存在着一些认识上的不足和方法论上的缺陷。近年来,随着西方美学史研究的深入,在研究中对西方美学史研究的一些原则和方法,也逐渐得到了更进一步的认识。

一、20 世纪西方美学史研究的基本状况

我国对西方美学史的介绍和研究,是和近代“西学东渐”的大文化背景相联系的。我国近代在启蒙和救亡的社会背景下,开始了对西方文化的引进、学习和研究,对西方美学史的引进和介绍也就随之展开。对西方美学史的介绍和研究,自 20 世纪初到 30 年代形成了一股较大的热潮,但此后多有沉寂;至 60 年代初,朱光潜先生的《西方美学史》(两卷本)的问世,标志着对西方美学史进行

系统研究的开始;到了 80 年代以后,以蒋孔阳、朱立元先生主编的《西方美学通史》(七卷本)为代表,我国西方美学史研究则又进入了一个新的阶段。按照时间顺序和各时期研究的不同特点,以下我们把我国 20 世纪西方美学史研究的基本状况分为三个阶段,并对各时期的主要成就和特点简要加以分析。

1. 引进和介绍时期(20 世纪初—1949 年)

我国对西方美学史的研究,是从 20 世纪初梁启超、王国维、蔡元培、颜永京等人首次介绍、研究开始的。王国维主要研读和吸收了康德、叔本华、尼采等近代西方美学大家的思想,并创造性地引入到中国传统美学的研究中去。而梁启超、蔡元培等人对西方美学的学习和研读,主要是和改造社会、国民素质联系在一起的。这样,他们对西方美学的接受和学习就各有侧重。王国维 1902 年对日人桑木严翼《哲学概论》等著作的翻译中,蔡元培 1903 年对科培尔《哲学要领》的翻译中,都介绍了“美学”这一学科。

在他们的研究中,王国维虽接触西方美学较梁启超晚,但他却对西方美学进行了深入研究和介绍,成为中国近代美学的重要奠基人之一。王国维主要对西方哲学、美学进行研究和介绍,他主要研读康德、叔本华、尼采等近代西方哲学大家的著述,如他所说:“余之研究哲学始于辛壬之间(1901—1902 年),癸卯(1903 年)春始读汗德(即康德)之《纯理批评》(即《纯粹理性批判》),苦其不解,读几半而辍。嗣读叔本华之书,而大好之。自癸卯之夏以至甲辰(1904 年)之冬,皆与叔本华之书为伴侣之时代也。其所尤惬意者,则在叔本华之知识论,汗德之说得因之以上窥。然其人生哲学观,其观察之精锐和议论之犀利,未尝不心悦神释也……今岁(1907 年)之春,复返而读汗德之书,嗣今以后,将以数年之力研究

汗德。”^①通过王国维的研究和介绍,西方美学中的一系列概念如“美学”、“美育”等以及叔本华、康德、席勒、尼采等人的美学思想、文艺观点,开始为国人所接受。他关于西方哲学和美学的论著主要有:译著《哲学概论》,论著《汗德像赞》、《叔本华像赞》、《叔本华之哲学及教育学说》、《书叔本华遗传说后》、《叔本华与尼采》、《论哲学家及美术家之天职》等,他对西方美学思想加以接受、吸收,体现于《〈红楼梦〉评论》、《人间词话》等美学著述中。

王国维对西方美学的研究,不但具有开创性,为其后中国美学学习西方奠定了基础,同时作为一个深受中国传统文化影响的中国学者,在研究中,他力图把西方美学理论本土化,试图在对西方美学作系统接受和研究的同时,重新对中国传统美学思想做出新的解释,使中西美学思想融会贯通。可以说,王国维的这种努力,为以后中国美学研究确立了一个基本的模式。

20年代以后,有不少学者介绍西方美学,或根据西方美学理论提出自己美学构想,如刘仁航、吕澄、陈望道、范寿康、李石岑等。30年代以后,朱光潜、宗白华等人撰写了一系列论文,都结合中西美学思想与艺术实践,对审美经验与美的其他现象做出了精彩的论述。40年代的一个新现象是马克思主义美学思想经过多年的实践,与瞿秋白、周扬、冯雪峰、鲁迅等人多年的介绍,已有进一步中国化的现象。

2. 系统整理和研究时期(1949—1980年)

循着近代大家开创的思路,中国美学研究者对西方美学的介绍、接受和学习便逐步地展开了。自建国后到70年代末,由于受主流意识形态的影响,我国对西方美学史的研究带有鲜明的时代特征。意识形态上极“左”路线的统治,以西方流派为基础的美学

^① 王国维:《王国维遗书·静安文集自序》第5册,商务印书馆1940年版,第1页。

思想遭到彻底批判。但由于美学距政治相对较远,所以对西方美学史的系统整理和研究也展开了,这主要以朱光潜先生写于 60 年代初的《西方美学史》(两卷本)为表征。这两卷本的问世,填补了我国西方美学史研究专著的空白,是国内第一部系统的西方美学史著作。另外还有一些西方美学史研究的著述,如汝信等人的《西方美学史论丛》等,但都不很系统。

朱光潜先生的《西方美学史》,试图用唯物和唯心两条路线的斗争来概括复杂的西方美学史的发展,而且明确地站在历史唯物主义的立场上,对其反面有所批判和否定,这在当时的主流意识形态影响下,是不可避免的。但我们透过这一层表面的概括,不难发现本著的意义所在。首先,本著虽然强调以历史唯物主义为全书的指导思想,但还是体现了方法上的多元统一。这就是在对西方美学思想的主要发展线索和美学家及其美学思想做出介绍、评析的同时,也重视对西方美学发展史上的主要问题的研究。《西方美学史》不但介绍了不同时期的主导美学思想,而且对西方美学史上的重要概念、范畴和主要问题进行了比较和分析,同时还专门讨论了西方美学史上的四个关键性的问题。其次,本著还明确体现了著者的美学主张。指出美学研究必须要结合文艺理论、哲学和自然科学的发展实际。这一思想和主张始终贯穿于本著中。

无论是主导思想和体系的构成,还是材料的整理和使用,朱光潜先生的《西方美学史》都堪称是这一时期西方美学史研究的代表作,而且它对其后的西方美学史的研究也产生了巨大的影响。

3. 多元接受和吸收时期(1980 年—20 世纪末)

自 80 年代初至 20 世纪末,从大的社会文化背景看,我们又掀起了接受、学习西方文化的高潮,受此影响,西方美学史的研究也不例外。这一时期对西方美学的介绍、接受和吸收都达到了空前的水平,无论是规模和数量上,还是深度和广度上,都超过了前两个时期。这主要体现在: