

庄锡华 董馨 著

美育新思维

马克思主义文艺观与人的美学生成

江苏教育出版社

●国家社科规划基金“九五”年度项目
●江苏省“九五”社科规划项目

879

A811.63
Z87

美育新思维

马克思主义文艺观与人的美学生成

庄锡华
董 著

美育新思维

庄锡华 董 馨 著

责任编辑 章俊弟

出版发行: 江苏教育出版社

(南京市马家街 31 号, 邮政编码: 210009)

网 址: <http://www.edu-publisher.com>

经 销: 江苏省新华书店

照 排: 苏 中 照 排 中 心

印 刷: 丹 阳 教 育 印 刷 厂

(丹阳市陵川绿岛北首, 邮政编码: 212300)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 20.75 插页 5 字数 509 600

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—1 500 册

ISBN 7—5343—3587—6

G·3272 定价: 27.70 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误, 可向承印厂调换

苏教版图书邮购一律免收邮费。邮购电话: 025-3211774, 邮购地址: 南京市马家街 31 号, 江苏教育出版社发行科。盗版举报电话: 025-3300420、3303538。提供盗版线索者我社给予奖励。

序

陆梅林

1996年秋天,马列文论学会在湘西召开年会,锡华同志和我谈起他对马克思主义文艺学一些主要环节很有创意的理解,并表现出对马克思主义现代化与中国化的浓厚兴趣与理论自觉,给我留下了深刻的印象。后来他申报的课题获得了立项,经过他和董馨同志的共同努力,其最终成果也很快就要面世了。如今,当他的那些颇具启发意义的观点与认识以文字的形式出现在我的面前时,就让我感到十分亲切。我不仅为他高兴,而且也为马列文论研究界成果与新人的不断涌现而深感欣喜。

诚如作者在书中所说的,马克思主义理论的创始人的目光是深远而博大的,但他们在营造以他们的名字命名的空前绝后的理论大厦时,始终立足现实,他们的理论是务实的。拿马克思主义的文艺理论来说,它绝不是为了满足当事者思辨偏好的美学空谈。作者认为马克思主义文艺学的务实性特别体现在它的终极目的上,即它重视文艺对人的灵魂的重塑和精神的提升作用,本书将这一思想归结为“人的美学生成”。这样的认识无疑是抓住了马克思主义文艺学的精髓和贴近实际的立足基点。从本书的实际研究

看,作者确实将他的这一基本观点贯彻并落实到全书的各个方面。关注审美的实际,关注审美对人的影响,深入剖析文艺发生审美作用的复杂机制是本书的重点。

我们注意到,改革开放改变了社会文化生态,人的精神面貌发生了巨大的变化,包括文艺审美在内的精神文明建设的重要性被越来越多的人所认识。种种事实说明,物质财富获得巨大积累以后,并不必然地伴随有思想的升华。而文学艺术中非理性、反艺术和宗教化趋向的出现,更显示了对已有的美学理论进行新的审视的必要性。本书通过对文学艺术的审美价值贴近现实和充满机智的阐发,对艺术审美实践中出现的问题作出了自己本于良知与深思的回答。作者认为,已有美学理论存在的若干偏颇对审美实践会产生负面的影响,如:对文学艺术的政治教化功能过分关注而轻视文艺欣赏愉悦后具有多重文化内涵的陶冶升华的心理效应;由反对美学领域中的庸俗社会学而宣扬放弃社会责任的艺术虚无主义;执迷于近于炫耀的理论思辨而罔顾艺术审美所具有的框范实践的终极价值。作者由此获得了改变旧有的与文学艺术的现代发展颇多睽隔的理论思维模式的精神动力,对一些具有重要意义且存在分歧的美学理论问题进行了较深入的探讨,并作出了新的极有见地的解释。从这些努力中,可以看出作者试图为最终建构起一种能够与文学艺术的现实和人民群众的审美欣赏需要发展实现良性耦合的生机勃勃的新的美学理论的执着追求。在我看来,这样的研究对于科学地开发文学艺术的审美价值,提高文学艺术工作者的自觉,加强内含理想与情操因子的审美教育,为塑造社会主义新人提供理论支持,具有无可置疑的现实意义。

本书对人的美学生成的阐发强调了艺术作为美的存在所包含的范本意义,它能够促使人们按照美的规律对包括人在内的整个世界进行新的重建,推动社会生活的审美化。在书中,作者根据马克思恩格斯为艺术所确定的终极目标和对人的美学生成的卓有成

果的思考,集中探讨了文艺与人的关系,探讨了艺术审美对人的精神重建的意义及内部机制。我感到,在本书所确定的新的思维视野内,审美是以追求人的全面发展为理论动力,以按照美的规律的建造为实践目的,情感愉悦、理性体验、能动改造三位一体的生命活动。作者将艺术审美看作是一种全新的人生境界,认为优秀的艺术总是对人生怀有严肃的审视与批判的态度,总是蕴含着巨大的超越升华的要求和力量。艺术以爱与美为价值取向的创造本性和情感特征,体现了对人生的一种具有终极意义的关怀;审美完成了对复杂的现实关系的超越,由此获得了和谐的心理感受,而和谐也是人的基本的和最高的追求,通过审美,通过艺术的熏陶,艺术和谐会转化为人类争取现实和谐的努力,融入人的实践活动中去。该书还将人的美学生成看作是一个历史过程,追踪了人的美学生成的历史线索,揭示出人由自然人、经济人向美学人发展的逻辑归趋。概言之,该书所要阐明的基本思想是:文学艺术应当在积极的历史责任意识的基础上,充分利用它所特有的精神驱动力,促进整个世界的美学重铸,使物质生产和再生产,人自身的生产和再生产提升到美学的水平,将美推广到社会生活的各个方面。

我们注意到,作者在讨论题旨所规定的范围内的问题时,往往有新见叠出的阐发;当讨论不可避免地涉及到题旨范围外的一些重要理论问题时,作者也有意识地将有关的讨论提升为对这些美学问题独立思考后的理论表述。

总起来看,本书的主要贡献在这样三个方面:

第一,对文艺审美功能的精确定位,认为审美本质上是一种包含情趣的阅读与欣赏,作品塑造了艺术形象,展现了人生经历,融入了人类感情,因而拥有引导启迪的作用,文艺是通过熏陶、感染来实现它的美育目的的。作者吸收运用了巴赫金的对话理论和西方接受美学理论,认为文艺的审美价值发生于阅读者与文本的对话,而不是灌输式的训导。其次,本书从马克思的“人类对世界的

艺术掌握”的论断中获得了启示,将实践引入了审美领域,揭示了艺术的范本意义和独特的精神驱动力,认为审美的目的是要按照美的规律实现对世界的艺术改造,将美推广到人类社会生活的各个方面,使整个世界实现审美化。

第二,对文艺的美育作用进行细化的分析,剖析了不同的创作方法与文学类型所具有的不同的美育功能,使有关文艺审美作用的认识获得了深化。

第三,本书极有创意地将美学生成看作是一种历史过程,认为人的发展可以在美学视野中得到定位,自然人、道德人、美学人是人的进步旅程中的三个台阶,这就为发挥文艺的美育作用规定了基本的方向。

序

陆贵山

艺术美育功能的讨论由来已久,一度还曾成为热门话题。但是经过了“文化大革命”,经过了对文艺政治功能长期的片面理解之后,今天,在美学理论中讨论文学艺术的教育作用,确乎显得不那么合于时宜了。时下,无目的、无功利的艺术论风头正健,正如本书作者所说的,对长期牢笼文艺理论界的僵化的“载道”文艺观的反弹,往往殃及正确的客观的艺术目的论和艺术功利论的命运。但是审美的实践又清楚地告诉我们,艺术之所以存在,其存在理由就是它能够感人,并对人的行为有所规范,发挥一定的美育作用。我一直认为,在文艺学美学理论的基本构成中,文艺与人、文艺与社会的关系将永远是一个激动人心、常说常新的话题。本书的作者张扬文艺对人的精神重建的作用,阐发艺术审美中人的种种积极的心理感受,确实让人看到了一股“强与道不同者说道”,对某些时论说“不”的意气。但是,从这意气中,人们不也看到了作者的良苦用心,看到了作者浓浓的责任意识?正是因为如此,当锡华同志提出要我为本书作序时,我没有犹豫就同意了。

本书所阐述的马克思恩格斯人的美学生成的思想是马克思主

义美学极其重要的理论内容,它关涉马克思主义美学的历史起点与最终追求。确如作者所说,马克思恩格斯的美学理想就是要实现对世界的艺术掌握,即将美推广到社会生活的各个方面,使艺术的存在转化为现实的存在,艺术理想成为人类社会发展的真实前景。在马克思恩格斯的美学视野中,人自身的审美化始终居于最重要和最具紧迫意义的位置。在思考人的类属性时,马克思毫不犹豫地人的审美感受能力和审美创造能力视为人区别于动物的一个极重要的标志;他重视人的美学生成,希望创设一种人的本质力量可以充分展开,主体的、人的感受丰富性,如有音乐感的耳朵、能感受形式美的眼睛——一切确证自己是人的本质力量的感觉得以产生和发展的社会机制,并把具备这种新素质的人的出现看作是未来共产主义社会的特有景观,并对之心向往之。在《自然辩证法·导言》中,恩格斯则将人的理想的存在概括为人在社会关系和物种关系中的二重提升。

从马克思恩格斯关于文学艺术的思考及相关的论述中,我们确实能清楚地看到马克思主义文艺学一以贯之的人学视野。“按照美的规律建造”、“人类对世界的艺术掌握”、“艺术对人的创造”都有一个明确的指向,那就是本书所概括的世界的审美化和“人的美学生成”。马克思恩格斯对人的生存状态的关注是连贯的,《1844年经济学哲学手稿》初步表述了马克思关于人的美学生成的思想,嗣后在不同时期的不少重要著作,如《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《资本论》、《自然辩证法》等,均作了旨趣相同的论述,使他们的这一思想更为完整,愈发深刻。因之,我们可以相当自信地说,人是马克思主义文艺学思考的中心。我们知道,“人类对世界的艺术掌握”是马克思主义美学思想的基本命题,在这一命题中既包含对客观世界的掌握,也包含了对人的精神世界的改造,即人在美学意义上的全面提升。马克思恩格斯肯定优秀的艺术可以通过欣赏实现对人的再造,反映了他们对文艺的社会价值的一

种体认,也指出了一条从社会学视角研究文学艺术的新的思路。正如作者所指出的,马克思恩格斯关于人的美学生成思想是马克思主义文艺学与美学贴近现实,精彩纷呈,因而也是最具生命力的部分。但长期以来马克思恩格斯的这一重要美学观点却并没有引起足够的重视,更不用说据此对马克思恩格斯的文艺思想在一个新的学术层面上进行精细的梳理与全面的审视,以满足马克思主义文艺理论贴近现实、融入新机的建构需要。而本书的重要的理论价值就是作者根据马克思恩格斯的这一重要提示,将人的美学生成作为论述的重心,围绕这一重心,对马克思主义文艺观进行富有创意的阐述,其基本思路在我看来是有说服力的。例如,作者认定马克思主义文艺观的务实性,在阐发这一特点时,作者不仅着力说明了“掌握”、“建造”、“艺术对人的创造”这些命题毋庸置疑的能动特性,从而凸现了马克思主义文艺观本有的实践精神,当作者将“环境的改变与人的改变的统一”作为一个重要的理论背景来观照马克思主义文艺观中“人的美学生成”的思想时,其理论论述还因此获得了一个广阔的活动空间,显得相当充分。本书的许多重要的理论概括,也因获得了有力的支撑而显得从容自信。是的,人的精神升华必然会在他的社会行为中表现出来,转化为改造世界的物质力量;人的精神升华是在社会进步的历史进程中实现的,而本身又表征着这种进步。

尤其需要指出并肯定的是作者那种强烈的理论联系实际,试图通过对马克思主义美学的新的阐释,服务于当前社会主义精神文明建设的自觉意识。正如人们已经看到的,随着改革开放的深入和社会主义市场经济体制的建立,人们的物质生活有了巨大的改善,精神面貌也发生了可喜的变化。但是,优渥的物质生活也容易销蚀一部分人的灵魂,追求生活享受,乃至纵情声色成了这些人的基本的生活方式。这表明,经济发展、物质生活水平的提高并不必然伴随有精神的提升与灵魂的升华,因而迫切需要包括艺术在

内的各种文化形式的积极引导。作者寄情于此,着意阐明文学艺术的美育功能,呼唤艺术家的良知,体现了一个理论工作者对现实的严肃思考之后的责任意识。

通读全书之后,我有一个感觉,那就是作者为了同僵硬理解艺术的美育功能的观点划清界线,同时也是为了更好地阐明艺术的美学价值,相当细致地解析了艺术发挥审美功能的内部机制。作者认为,形象性与情感性是孕育艺术的教育作用与愉悦作用的温床,同时也是上述两种要素有机联系的环节。审美的教育是以审美过程的心理活动为基础的,美育总是伴随着形象,并且离不开情感的体验。任何一个事物或现象只有当它能激起人们一种满意、愉悦和振奋的感情时,它才给人以美的感受,才真正具有美育的价值。美育的独特作用,就在于通过各种美的形象触动人的情感,以情动人,从而起到潜移默化的感染和教育作用。艺术发生美育作用的关键环节是欣赏,艺术通过欣赏及欣赏中不免会有的思索获得了审美的深刻,这就是审美的魅力。不仅如此,艺术还会促使人们去按照人类理性、按照美的规律行动,对世界作出更合于理性的重建。这些观点在美育理论中应当说都是十分深刻和富有新意的。

文艺理论界讨论马克思主义现代化与中国化的问题已有多年,但是真正将这种愿望付诸实施,产生积极影响的成果却并不多见。本书从马克思对艺术问题的一个未曾展开的断语中发现了马克思恩格斯关于艺术问题的深层次的思考,并加以丰富完善使之成为一个完整的系统,这对于马克思主义文艺理论的发展,对于现实的美育实践的意义是不言而喻的。我衷心地预祝作者在今后的研究道路上取得更大的成绩。

美育新思维

— 马克思主义文艺观与人的美学生成

目 录

序 / 陆梅林	1
序 / 陆贵山	1
绪 论	1
第一章 文学艺术与美学理想	16
马克思主义美学理论的新解读	16
文艺的人学特性	31
文学与美学的人学依归	45
第二章 美育新思维的理论前提	54
西方古代的美育观	54
中国古代的美育观	63
西方近代的美育观	66
中国近现代的美育观	71
现当代美育思想述略	78
第三章 人道主义与美学理想	94
思想渊源与逻辑发展	95
人道主义的美学原则	103
人道主义文艺观在中国的命运	118
人道主义美学观的学术价值与思想启示	132
第四章 马克思主义美学生成理论的特点	136

美育新思维

— 马克思主义文艺观与人的美学生成

目 录

理想与科学的统一	136
知与行的统一	145
环境的改变与人的改变的统一	152
美学享受与精神启示的统一	159
继承与扬弃的统一	171
 第五章 艺术的原始发生与人类早期美育意识	177
原始艺术发生的心理动因	177
原始艺术的非纯粹性	188
原始审美意识的特点和发展轨迹	195
 第六章 审美需要与审美能力的发展	204
生命活动的二重化和审美意识的发生	205
生活实践与艺术发展的互动关系	212
审美需要的人学特征	219
审美需要与艺术发展类型	229
文学艺术的未来发展	249
 第七章 人的美学生成的历史过程	254
实利:人的社会生成	255
道德:人的理性生成	264
审美:人的美学生成	280
 第八章 艺术审美与人生境界的提升	301

美育新思维

—马克思主义文艺观与人的美学生成

目 录

艺术是对生活的审美反思	301
艺术是对生活的情感重铸	310
艺术是对现实的理性超越	325
艺术是对人的终极关怀	342
第九章 艺术审美与主体自由	357
思想史上的磅礴音响	357
自由是人的主体追求	362
宗教与自由的悖论	374
自我意识与主体自由	385
艺术自由与审美超越	395
审美自由的发扬与宗教意识的消解	413
第十章 艺术审美与爱的抚慰	423
爱同美的联系	424
爱与美是人的生成水平的表征	441
审美与妇女解放	450
爱的艺术锻炼与审美升华	464
第十一章 和谐是艺术审美的理想之域	471
人的和谐需要的理论回声	471
马克思恩格斯美学思想中的和谐	478
审美和谐的实践基础	482
和谐的最高境界是审美	492

美育新思维

— 马克思主义文艺观与人的美学生成

目 录

第十二章 美感的人学解析	502
美感与快感	502
美感:个人性和兼容性	511
美感:内容和形式	514
美感:素质与能力	528
美感:审美知觉的心理层次	537
第十三章 文艺形态与审美效果	540
文艺类别与审美效果	540
创作方法与审美效果	561
第十四章 文艺发展的世纪反思	580
西方艺术的病态发展	580
西方病态艺术泛滥的社会根源	597
20 世纪中国文艺的发展概貌及反思	605
第十五章 生活实践与艺术实践	615
生活实践对艺术实践的本原关系	616
艺术实践对生活实践的启示规范性	626
艺术实践历史价值的终极思考	635
结 语	646
后 记	649

绪 论

很久很久以前,人类就已经认识到可以通过艺术审美对人的精神实施积极的引导。在长期的审美实践中,人们又逐渐掌握了审美教育的一些特殊机制。例如,与音乐的相对发达相适应,中国古代先哲很早就注意到艺术的情感性,肯定艺术具有“动天地,泣鬼神”的精神能量。孔子在齐闻“韶”,三月不知肉味,体会到了艺术所蕴含的感人力量。孟子说:“仁言不如仁声之人人深也,善政不如善教之得民也。”意识到道德说教在教化作用方面代替不了能够交流情感的音乐。《礼记·乐记》还分析了各种类型的音乐对人的情感的适用性,说:“宽而静,柔而正者宜歌《颂》;广大而静,疏达而信者宜歌《大雅》;恭俭而好礼者宜歌《小雅》……”而与悲剧的兴盛相适应,西方古代思想家则较多地看到艺术的形象性。也就是说,我们的古人已经初步认识到艺术能够通过形象、情感等因素对人发生潜移默化的作用。孔子将审美教育称之为诗教,诗教是一种不同于文化教育、政治教育的教育,它对人产生“兴、观、群、怨”的心理效果,它“温柔敦厚”,“可以善民心,其感人也速,其易风移

俗”^①。在西方,亚理斯多德也通过对希腊文化艺术,特别是通过对希腊悲剧的欣赏而意识到艺术具有“净化”心灵的作用。稍后罗马人贺拉斯便明确地提出了“寓教于乐”的思想。在利用文学艺术进行审美教育方面,中国古代统治者表现出相当的热情。《毛诗序》指出,那时的诸侯王,已经懂得利用音乐达到“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”的目的。

尽管如此,由于各种复杂的原因,今天,在美学理论中讨论文学艺术的教育作用,似乎显得很不合时宜了。对长期牢笼文艺理论界的僵化的“载道”文艺观的反弹,往往殃及到正确的客观的艺术目的论和艺术功利论的命运,而只有承认艺术因为感人而对人的行为可以有所规范的特点,我们才能进一步讨论利用这些特点,发挥艺术的美育作用的问题。而时下,无目的、无功利的艺术论风头正劲,对之解释文艺的美育作用,仿佛是强与道不同者说道。但本书的作者不能同意将审美意识与功利意识绝相对立的观点。文艺的社会作用是显而易见的。我们能对艺术对人的情感的深深感染,对人的行为的潜移默化的影响的事实,熟视无睹吗?我们注意到有人以强调审美的快感来否定艺术的社会价值。但是,我们想问,求乐的需要难道不是人类对艺术所持的一种功利的立场?事实上,我们只要不否认艺术审美是人类一项有目的的活动,我们便不能否认艺术审美与生俱来的功利性。因此,在我们看来,问题只是在于如何正确地理解文艺的功利性。

探讨艺术的美育功能,必须以承认艺术客观存在的精神影响力为前提。那么,艺术又是怎样以它审美的存在,深入人的精神世界并发生作用的呢?

我们认为,在文学艺术领域内,美育总是通过对艺术的欣赏实现的。艺术欣赏既是一种情感的体验,又不可避免地会加入有意

① 《礼记·乐记》。