

死亡美学

颜翔林 著
学林出版社

走向美学的终点
终极与诞生
死亡价值是什么
死亡价值为什么
死亡的本体论话语
乞力马扎罗的雪：生与死的诗性沉思
死亡意境的美学巡视
艺术与死亡的亲和
力
凡·高的向日葵和庄子的骷髅
诗性的迷雾
艺术即智慧
以心悟道
高山流水

死亡美学

颜翔林 著
学林出版社

死亡美学

作 者 颜翔林
责任编辑 曹坚平
封面设计 沈兆荣
出 版 学林出版社
上海钦州南路 81 号
邮政编码:200233
发 行 新华书店上海发行所
印 刷 松江新桥新生印刷厂
规 格 850×1168 1/32
版 次 1998 年 10 月第 1 版
1998 年 10 月第 1 次印刷
印 张 11.25
字 数 255,000
印 数 3,000
书 号 ISBN7-80616-537-1/B·45
定 价 15.00 元

内 容 提 要

本书从文化哲学、美学、神话学、阐释学等视界对人类精神现象学的最高命题——生与死予以本体论、生存论、价值论的诗意运思,进而进入生存与毁灭和艺术的美学联系研究。在历史与逻辑相统一的前提下,结合文化史、艺术史的丰富资料,提出一系列富有审美发现意义的见解。

本书分为五个逻辑相承的部分。导论部分,简述思想文化对生存与毁灭这一永恒的精神主义沉思。本体论部分,阐释东西方富有代表性的生存哲学及其死亡意识,对生与死予以生存论的领会。价值论部分,对生死命题予以价值论的沉思,并结合艺术文本加以分析。创造论部分,援引丰富的艺术史现象论述死亡意境及其表现。欣赏论部分,从阐释学、接受美学角度分析欣赏者对于死亡意境的审美欣赏与审美发现。

Capsule Summary

This attractive book gives a comprehensive exposition to the Lasting meditation of humanity on "to be or not to be." It involves Culture Philosophy, Aesthetics, Mythology and Hermeneutics with a plenty of date in art & culture.

It divides into five parts successive logically. The introduction epitomizes reflections by thinkers upon this subject. The ontology part interprets typical views by oriental—western authors on existence philosophy & death consciousness. The axiology part analyses much artistic text regarding life—and—death reflections. The part on creation expounds the artistic conceptions about death on the basis of plenty of historic phenomena in art. The final part analyses the aesthetic discovery of these artistic conceptions on the party of the appreciators.

序

樊 篱

翔林 1990 年秋来湘就学,随余攻读文艺学专业。来湘前,他对文艺学、美学曾长期自学,基础扎实。入学后,好学深思,孜孜不倦,学业日进。对西方的现代哲学、美学、文艺学,对中国古代的庄子、屈原,尤为至爱。毕业前,曾选定“生存与毁灭”作为学位论文的题目,并写作了相当一部分,后感时间仓促,难以完结,改作他题。离校之后,于教学之暇,笔耕不辍,终成此书。

“死亡”这个人生命运之谜,它涉及哲学、伦理学、宗教,前人曾多有探讨。但在我国现当代,研究者却不多,而文艺学、美学对于这一命题的系统探讨,则更付阙如。翔林汲取中外文化之精英,对这个课题,特别是对“死亡意境”,包括“死亡意境的界定”、“死亡意境的创造”、“死亡意境的欣赏”等作了相当详尽的论述。作者具有丰富的艺术史、美学史的知识,有深层次的思维能力和艺术鉴赏能力,所著材料扎实,论据周密,见解新颖,是一部有悟性的学术著作。

但西方现代美学是一种极为复杂的现象,包含着合理的成

分,也有不少的谬误和片面性,或源于它哲学观点的失误,或把现代主义的艺术经验当作普遍的艺术规律,或孤立地研究文本,或离开人所处的社会历史条件单纯从人的自然性去解释复杂的文艺现象。要披砂拣金,做到取其精华,弃其糟粕,诚非易事。书中的一些地方采用了他们的观点,多为合理成分,有的或可商榷。如用弗洛伊德的“死的本能”解释林黛玉之死,消解其社会历史内容,难以令人首肯。艺术更是一种形态各异、变化万千、生生不已的精神现象。伟大的艺术家在创作上只是不重复前人,也不重复自己。因此,要对古往今来的艺术现象作普遍性的理论概括,是极为艰难的。最容易出现缺点就是以偏概全,根据部分艺术现象,作出普遍性的理论概括。我们难以避免这个缺点,却是应该追求目标。望翔林勉之。是为序。

目 录

序.....	樊 篱	1
第一编 美与艺术的永恒家园.....		1
第一章 走向美学的终极.....		7
第一节 永远的玄学.....		8
第二节 艺术宫殿里的长春藤		10
第三节 艺术现象学的钟情目标		12
第二章 终极与诞生		15
第一节 终点与起点		16
第二节 理性与情感的对峙与和解		23
第三节 哲学、艺术的永恒母题.....		28
第二编 死亡的价值追问		30
第三章 死亡价值是什么?		38
第一节 东方圣哲孔子云:杀身以成仁.....		39
第二节 基督教晓谕:善者入天堂.....		42
第三节 今道友信说:死是最高的美学命题.....		46
第四章 死亡价值为什么?		54
第一节 生与死、艺术与美走向什么目标?		55

第二节	艺术如何言说死亡的意义?	61
第三节	林中路:何谓美学意义的死亡价值?	71
第三编	人类精神的黑色花冠	76
第五章	死亡的本体论话语	77
第一节	三重文化的聚会——死亡文化	77
第二节	二律背反——精神界无法解脱的枷锁	88
第六章	乞力马扎罗的雪:生与死的诗性沉思	134
第一节	徘徊于真与假之间的死亡	134
第二节	死亡的悲与喜的双重变奏悲剧意义的 艺境中的死亡	137
第三节	美的死亡和死亡的非美	142
第七章	死亡意境的美学巡视	149
第一节	三位一体——死亡·艺术·美学	149
第二节	红与黑:秋水与游鱼的对话 自杀与被杀: 花魂与诗魂的对话	185
第三节	死亡与语言——死亡与性爱 死亡与美—— 死亡与高峰体验	211
第四节	落花流水春去也——骷髅之言 音乐—— 超死的工具	242
第四编	面对死亡的艺术灵感	262
第八章	艺术与死亡的亲和力	264
第一节	卡西尔:语言、神话、宗教——艺术与死亡的 黏合剂 黑格尔、马克思:历史、理性、阶级斗争 ——艺术与死亡的中间人	265
第二节	历史残酷性的普遍决定力量	268

第九章 凡·高的向日葵和庄子的骷髅·····	272
第一节 死亡=美=自由=超越·····	272
第二节 爱德华·蒙克说:我的家庭是疾病与死亡 的家庭·····	277
第三节 山水·酒药仙·性爱·神话——艺术家的 超死工具·····	282
第十章 诗性的迷雾·····	289
第一节 不与物交,淡之至也 ·····	290
第二节 生死皆著我之色彩·····	293
第三节 白鹿精灵与毕加索的牛头·····	298
 第五编 如何解读艺境中的死亡·····	 307
第十一章 艺术即智慧·····	309
第一节 文化语境·····	309
第二节 观千剑而后识器·····	313
第三节 历史的魔圈·····	317
第十二章 以心悟道·····	321
第一节 价值的杠杆·····	321
第二节 理性——艺术的标尺·····	324
第三节 从美走向虚无·····	328
第十三章 高山流水·····	333
第一节 披文入情还是物我两忘? ·····	334
第二节 心灵之桥·····	336
第三节 康德说:我理解柏拉图甚于柏拉图对自己 的理解·····	339
结语:走向虚无 ·····	345
作者附记·····	346

第一编

美与艺术的永恒家园

沅湘流不尽，
屈子怨何深。
日暮秋烟起，
萧萧枫树林。

（唐·戴叔伦《过三闾庙》）

仰视远古的天宇：神话巫术交糅浪漫楚风所孕化的那颗孤独而痛苦、空灵而洒脱的诗星，以生命的轨迹勾画出辉煌不朽的艺术文本——楚辞。它既是对于人生终极价值的追询：生死的最高意义是什么？如何得以可能？也是对于美与永恒的坚定信仰：普遍的伦理原则和个别的完善人格是超时间之维的正义力量。与此相适应，个体的善美的生命可以逾越死亡的限定而获得精神性的不朽。诗人对死亡——这一最高的哲学问题和最高的美

学问题予以诗意的沉思和哲学化的想象，他努力艺术性地克服死亡和想象性地超越死亡，乃至在意志的实践行为方面弃生赴死，以死的冲动(necrophilous orientation)去自我实现生命的价值意义，从而达到最本真的存在。屈原用“惊采绝艳”的神话之网交织诗意的死亡空间，他是中华文化史上第一个吟咏死亡的诗人，也是第一个热恋死亡和超越死亡的诗人！

游于濠梁之上，从悠然从容的游鱼窥见到生命律动的快乐，同样从曳尾于污泥中的乌龟和展翅扶摇的鲲鹏感悟到生命自由的美与愉悦，这属于庄周生的冲动(biophilous orientation)，一种潜意识的不自觉的流露。然而，与此形成强烈反差的是，当他的妻子死亡时，却“方箕踞鼓盆而歌”。他又与骷髅展开寓言式的对话，借此表达一种生存是人间之累、精神与肉体的双重劳苦，而死亡反倒是人生之累的解脱，自由与欢乐复归这样的显意识的思想观念。这似乎呈现了中国古代这位诗人哲学家生死观方面的矛盾，其实我们从他相对主义的哲学命题——“万物齐一，方可，方不可；方不可，方可；因是因非，因非因是；方生方死，方死方生”即可体察到庄子在生死思维上的辩证统一。与屈原相比，庄周显然也是诗意地，但更具有形而上和本体论色彩辩证地思索死亡。他们同时代也同地域、同文化圈，诗与哲学、语言与神话成为庄屈探问死亡问题的相同工具，追问人生生死的动机，其结果生成为哲学和艺术的审美自由创造。庄屈的著作均具有美学的风范，所不同的是前者的创造属诗化的哲学，而后者的创造是哲学化的诗。庄周与屈原一道开启中国艺术之死亡主题的先河，这两位楚地的文化尊神，怀着对生的畏与死的爱，或者对生的爱与死的畏，带着对苍天的诘问和骷髅的对话已潜隐为中华文化的根须，超越生命的时间性限定而达到哲学性艺术性的永恒。死亡的阴影虽然早已遮蔽了他们，但他们的幻想、思辨、热

情、生命所创造的精神产品却使自己获得新生命的存在、显露、澄明,并且伴随着不断延续的时间之轴焕发不同历史语境的新释义的光彩,使之无限地具有审美发现的新质诞生。他们是永恒不朽的凤凰鸟! 庄屈丰富的死亡意识赋予了本人“死亡意境”的美学思考契机,“来,吾导夫先路!”(《楚辞·离骚》)我们以崇敬的情感遵循先哲的思维脉络在艺术道路上行进。

人类历史文化的多重相似性在对死亡的哲学思考和艺术表现方面也极为显著地展示出来。西方文化自古希腊起即直面死亡这个人类个体无法抗拒的神秘力量,它是知识又不是知识。人是必死的存在是每一个初具理性判断力的主体皆能获取的知识,然而,每个个体心灵在情感深处,更乐意反抗知识的规范而相信灵魂的轮回或不朽。柏拉图以果断的口吻表述这样的信念:“人的灵魂是不死的,它在一个时候有一个终结称为死,在另一个时候又再生出来,但是永远地不会消亡。”^① 而怀疑主义哲学创造人皮罗则对死亡采取怀疑主义的态度,认为“生与死之间并无分别”^②。表面上看来是对生死的辩证统一或是对死亡的存疑,实质上更可能是受约于生命永恒、灵魂不死这样的畏死情绪。赫拉克利特、苏格拉底、伊壁鸠鲁等哲学家对死亡采取类似庄子的超然态度,更直切地思考死亡的本真意义和伦理价值。承袭这一传统,尔后的古罗马哲学家,如卢克莱修、爱比克泰德、贺拉斯等继续了对死亡这一人生终极问题的追问。而作为古典艺术的理想范本——希腊的悲剧与雕塑均将死亡作为表现的中心角色,这可以认为是西方艺术的死亡意境的源头。肇始于古希腊的西方文化传统,对待死亡不采取存而不论或淡漠回避的态

---

① 《古希腊罗马哲学》,商务印书馆,1961年,新1版,第191页。

② 同上,第342页。

度,加上后来递增的基督教文化使之更为直截、鲜明地将死亡推到精神现象的舞台前列。受宏观文化情境的制约,延续至今的西方哲学、宗教、艺术无不正视死亡,思考死亡和表现死亡,甚至出现了在 20 世纪哲学与艺术已将死亡泛化,提升到与本体论、生存论、审美论相统一的境地。也正是基于这样的原因,激发本人之于死亡意境的探讨兴趣。德国现代美学家赫伯特·曼纽什说:

一切艺术基本上也是对“死亡”这一现实的否定。事实证明,最伟大的艺术恰恰是那些对“死”之现实说出一个否定性的“不”字的艺术。埃及国王幽谷墓穴中的种种家具和陈设;西安秦始皇陵墓中埋藏的兵马俑;提香于威尼斯佛拉里教堂绘制的“圣·玛丽升天图”;巴赫的“圣马太受难曲”以及约瑟夫·波依制作的那组奇特的十字架,都是这类伟大艺术的实例。^①

无疑,他的艺术与死亡的言说包含一定的合理因素,从中我们似乎发现一个美学的二重性问题:一方面死亡是艺术形式所内含的表现对象,它是艺术所显现的人类生活的演化过程的必要组成部分之一,属于艺术机体相关性的包容结构;另一方面死亡又是艺术品赖以生成的否定性的似乎是外在的对立面,艺术只有通过死亡“现实”的否定,展示生命本性的必然性的对死亡的想象性征服,也只有这样才能形成作为审美性和超越现实性的艺术文本。在这个意义层面上,死亡的确转换为艺术的对立面,成为艺术的外在驱动力量或成为一种召唤性的有益于艺术创造的构成力量。相应地也就不难理解为什么那些否定死亡现

---

^① 《怀疑论美学》,辽宁人民出版社,1990 年第 1 版,第 222 页。

实、表现死亡意象的艺术文本恰恰变成较具审美价值的艺术品。

H·布洛克曾机敏地意识到：“人类本身是相似的，他们居住的环境也大体上相似，因而可能发展出大体相似的文化。假如每个人都有生有死，因此也都不可避免地要关心生死问题。每个社会中都关心生育，都重视春天和播种，都注意收获和死亡，因而也就相应关心自己的健康和美貌，关心自己性欲望的满足等。”^① 他的这一看法超过了许多西方人类学家、文化学家、文化哲学家的有关人类地域、种族、语言、神话、宗教等方面的文化见解，他强调人类文化相似性的一面，而没有落入某些西方学者所固守的西方文化优越论、人种优越论的思想窠臼。

从文化相似性考察，也从客观的文化现象出发，我们可以看到东方像西方一样具有丰富深刻的死亡文化，具有与生俱来的死亡意识。在哲学上具有较完备的死亡本体论和认识论，以及死亡价值论。在美学上有独特的悲剧意识和死亡观，表现在艺术创造方面是延绵不绝的死亡主题和死亡意象、死亡意境。在审美欣赏方面，对艺术的死亡意境我们有自我的情感认同方法和接受兴趣，对死亡的艺术表现甚至更具直觉性质的偏爱。那种武断地说中国艺术缺乏死亡意识和悲剧意识、艺术逃避死亡，无疑是缺乏客观考察的无知，或者是闭目不视的偏见。也是导源于人类文化相似的决定论，我们认为东西方文化之于死亡的思索与表现具有许多共同性，当然也不排斥它们各自特点的一面，因为理论思维本来就应该将求同与辨异结合起来。本书的旨意即在于通过对东西方艺术之于死亡的表现这一现象的分析研究、比较，归纳出它们的某些特征，同时更为重要的是在理论形态上作出自己的阐释和推测。

---

① 《美学新解》，滕守尧译，辽宁人民出版社，1987年第1版，第191页。

正像生命会不同程度赋予每个人以艺术冲动(无论是创造或欣赏),死亡也不同程度地叩响每个人精神的大门。如海德格尔所言“人是向死的此在”(dasein),本人愿在向死的时间的展开过程中对艺术的死亡意境(艺术中的死亡表现)作出暂时性的理解。本人谨援引济慈的诗歌——《死亡》作为我们引言的结束和本书正文的开首。

当动物垂危时，
既无恐惧，又无希望
人却在恐惧和希望中
迎接死亡
多少次他死去了，
多少次他又活过来。
面对着杀人者，
伟人们无所畏惧
他嘲笑死亡
死亡至多是呼吸的停止
他深知，
死亡是人自己创造的。

第一章 走向美学的终极

我们研究“死亡”的逻辑范围只限定在艺术文本之于死亡现象的表现方面。与这个规定意义相适应,选择死亡意境、死亡意象、死亡表现、死亡符号、死亡象征、死亡叙述、死亡抒情、死亡言语、死亡结构等概念或术语来规范和描述;方法方面:遵循逻辑思辨和历史经验相统一的一般方法论原则来讨论艺术与死亡的种种逻辑联系及其美学特征。在具体方法操作运用上,兼取多学科视角的方法,诸如现象学、解释学、接受理论、符号学、语言学、心理学、文化学、神话学等学科的观念与方法横向移植,择其合理性的因素对艺术的死亡意境进行尽可能系统、全面的分析研究,并作出一些理解和阐释。就另一些更为具体的技术性方法而言,适当地采用统计、类比、分析、训诂、考据之类的方法有助于对艺术的死亡意境的说明。当然,对于艺术境界中死亡意境的研究,我们更侧重于艺术学的或美学的观念与方法的运用,而在研究对象方面不拒绝研究非悲剧性的死亡意境,也不放弃对于喜剧性的死亡意境的研究,但更侧重于研究悲剧性的死亡意境。