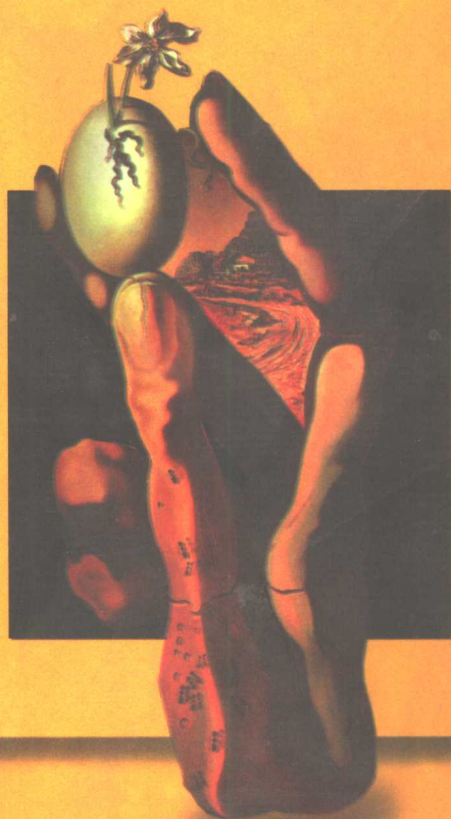

艺术化生存

中西审美文化比较

钱振斌
滕守尧 著
章建刚

四川人民出版社

艺术

化

生存

本 / 书 / 出 / 版 / 得 / 到 / 国 / 家 / 社 / 科 / 基 / 金 / 的 / 资 / 助

艺术化生存

中西审美文化比较

聂振斌
滕守尧 著
章建刚

四川人民出版社

(川) 新登字 001 号

责任编辑：李洪烈 黄成军

封面设计：邹小工

技术设计：戴雨虹

责任校对：伍登富

艺术化生存——中西审美文化比较

聂振斌 滕守尧 章建刚 著

出 版：四川人民出版社

地 址：成都市盐道街3号 邮 编：610012

经 销：四川人民出版社发行部

照 排：四川人民出版社华川电脑印务中心

印 刷：四川省内江新华印刷厂

四川人民出版社发行部电话：(028) 6660527 6666009

开 本：850×1168mm 1/32 印 张：17.5

字 数：400千 印 数：1-6000册

版 次：1997年12月第1版 印 次：1997年12月第1次

ISBN7-220-03734-1/B·140

定价：30元（精）

《艺术化生存——中西审美文化比较》

专 家 评 介

杜书瀛：（中国社科院文学所研究员）

由聂振斌、滕守尧、章建刚完成的社科基金项目《艺术化生存——中西审美文化比较》是迄今为止我国第一部从中西比较角度论述审美文化问题的专著。它达到了很高的学术水平，是近年来我国美学研究中的一项优秀成果。

首先，它立意新颖，具有迫切的现实针对性，具有重大现实意义。该书指出当代文化的五个误区，并针对这些误区展开论述，力图通过审美文化的强调，恢复文化的本来面目，提供现实文化的建设策略。

其次，具有理论深度。对审美文化这一重要概念，给予科学论述，高屋建瓴，视角独特，提出审美文化是艺术化的生存方式视之为文化发展到高级阶段上的文化，表现出宏大的历史感和前瞻精神，等等，这些都是对我国美学研究的重要理论贡献。

再次，该书资料翔实，中、西比较做得入情入理，特别是对中西近百年来的文化现象做了生动而具体的比较，并且把中西文化的发展历史与现代化联系起来，令人耳目一新。

总之，该书既有理论深度，又有坚实的实证基础；既有历史的厚度，又有现实针对性；立论新颖，论述周密，语言也顺畅，可读性强，是一本优秀著作。

1997年7月22日

刘长林：（中国社科院哲学所研究员）

此著作立意新颖，抓住了当今世界和我国现代化建设中实际存在的一个十分值得注意的倾向，即以科学技术代替全部文化，而在文化领域里又忽视审美活动的价值，降低审美文化的档次。结果造成了社会生活的片面性和扭曲，使人性难于得到健全发展。作者及时地尖锐地提出这一问题，展开论说，还提出一系列克服此种偏向的建设性意见，具有重要的现实意义和理论意义。尤其对于我国社会主义精神文明建设，提高国民文化素质和社会主义道德水准，定会产生很好的积极作用！

本书围绕主题分六编十九章，剖析全面，结构完整，布局缜密。从总体看，立论正确，论据翔实确凿，在所涉及的学术领域提出了很多有启示性的有学术研究价值的新见解。论述简洁明晰，条理清楚，通过古今中外综合比较切进问题本质。文字生动，流畅，层层推进，引人入胜。

这是一部关于“中西审美文化比较”有新意有深度的学术著作，属近年来此一领域的优秀成果。像这样的著作，尚不多见，特此推荐出版。

1997年7月8日

李景源：（中国社科院哲学所学术委员会副主任）

《艺术化生存》一书对近年来文化生活领域出现并引起美学界关注的“审美文化”问题进行了深入的论述。几位作者将这一现象放在古今中外文化比较的框架中，进行了历史和逻辑的梳理，进而不仅得出审美文化是整个人类文化向更高阶段发展的动力和契机，是艺术化生存方式的明确结论，还对当代积极的审美文化建设提出了有益的建议，其理论和实践的意义均是十分明显的。

本书对审美文化概念的规定是简洁而深刻的；并且通过比较对西方美学理论从现代向所谓“后现代”转变的线索做了一次细致入微的描述，从而澄清了国内美学界对西方后现代理论的某些误解；本书还揭示出中国传统文化的强烈审美倾向及其现代命运，建议有意识地调动这些历史资源为今天的社会主义现代化建设及精神文明建设服务。这样的研究角度及所获结论是十分新颖和极有说服力的。

本书的研究完全是独立进行的，不存在著作权方面的争议。

1997年8月4日

前 言

在当今现代化大潮中，重提审美文化，强调艺术化生存方式，具有重要意义。本书认为，现代化与科技的发达和物质的进步是同步的，但不一定与文化同步。有时候，作为一种精神性存在的文化，还同物质的进步成反比。在现代化和商业化大潮中，现代文化在许多方面已进入误区，不得不承受着异化的苦楚，遭受着变质和退化的命运。本书的写作，就是要找出现代文化的许多误区，并通过对审美文化的强调，恢复文化的本来面目。概括起来，当代文化的误区主要表现在以下几个方面：

一、自然科学与人文科学的分裂

现代学术日益分裂成自然科学和人文科学两极，二者严重对立而少有对话和交流，有时还相互指责。许多科学家和技术人员因为很少接触人文科学，不懂文学艺术，变得头脑僵化，形象思维能力日益减退，研究工作和日常生活变得日益枯燥，相应地，其“自我”也变得日益贫穷。受其影响，现代教育把重点转移到与科学技术有关的学科，致使人文教育受到冷落。人文知识分子和部分艺术家则走向另一个极端，许多人文学者甘愿把自己排除在科学和技术之外，误以为对自然秩序的解释和发现不是文化，

以致失去一个极其有价值的文化领域而不自知。很明显，没有人文学科和自然科学的频繁对话，文化是少有希望的。

二、用技术吞并艺术

技术的发展推动了大众文化的发展，这是无可否认的事实。大众文化是一个现代概念，主要指当代大众化生产、大众化传播和大众化消费的文化，具体指电视、广播、电影、电脑、流行杂志和小报等大众传播媒介传播的文化。不可否认，这些已经进入千家万户的现代传播媒介，不仅在向人们传播传统的和现代的大众化艺术，如曲艺、民间文学、马戏、杂耍、流行歌曲、摇滚等，还向人们传播以往普通人不敢问津的严肃艺术，如绘画、戏剧、音乐、雕塑、建筑艺术等。它们在这方面的贡献是不容否认的。但是，由此产生的负面影响也是令人担忧的。艺术之所以是艺术，就在于其很强的个性和先锋的风格，在于其创造性发现。经过大众化生产和标准化生产后，艺术是否会失去先锋的风格？艺术的作用，本在于能同观众作对话式的审美交流，而大众媒介的特点却是单向性传播，观众总是被迫接收其展示的一切，变得日益被动。艺术家每创作一件作品，都是从一种独特的角度和视野对世界和自我作出的独特发现，经由大众传播媒介传播后的艺术能否保留这种独特的视野？如果不能保留，又何以保留作品原来的审美品质？艺术本来是一种精神性很强的东西，不可能像消费物质产品那样消费，但经过大众传播媒介的技术性处理后，却变成一种能够消费的东西，这种趋势究竟会对观众产生何样的消极影响？艺术本来是虚实相映的，文化来自虚幻形象和客观现实之间的相互作用，然而在大众文化中（尤其是电脑文化），却出现了用虚幻的形象代替一切现实、用形象化生存代替真实的生

存的趋势。现代的年轻人已经越来越离不开电脑，最近有的传媒竟然宣扬，未来的教育已经不需要教师，教学完全可以用电脑代替。这些人不知道，电脑上的小麦永远代替不了现实中的小麦。人们固然可以在电脑上用5分钟的时间学完小麦从播种到收割的全过程，但永远不会体验到小麦开花抽穗时给人的喜悦，也闻不到小麦成熟时的清香。他们还不了解，教学不仅是传授和学习知识，还要有师生之间的互相爱戴和真实的感情交流，在这方面机器是永远无法完成的。

三、严肃艺术变得太严肃

本世纪以来，艺术为了摆脱“工具”作用，日益脱离政治、道德、科学和日常生活领域，在“为艺术而艺术”的道路上越走越远，最后建立起“文化的独立王国”和“艺术的自治区”。其结果是艺术变得越来越抽象，越来越难以理解，不仅一般大众难以接收，连那些一生研究艺术的人，也说不出这些艺术究竟是甚么。对这些日益抽象的艺术，普通大众既不喜欢也不理解，有艺术教养的人喜欢但又不懂。我们不否认严肃艺术在精神探索方面的作用，但是走向极端，变得不能与观念交流，就失去艺术的作用。按照审美文化观，人们创造艺术毕竟不是为了自我陶醉，“抽象”或“难懂”不能与高级、优雅、超越、深刻、独特、自由、逍遥、奔放、纯粹、经典、真实等艺术应有的品质划等号。真正的艺术必须表现出深刻的思想和高贵的伦理价值，必须对人与世界的多样性关系有独到的洞察和揭示。艺术有时像一面镜子，反射、透视和照耀着现实；有时像神奇的眼睛，发现一般人不能发现的经验和生活方式；有时像是一把无情的锤子，有力地震撼着世界；有时像美的甘泉，给人注入新鲜的活力。艺术可

以超越人们熟悉的世界，但必须与文化的各个领域保持千丝万缕的联系。艺术想要作到这一切，唯一的出路是把真善美联成一体，形成一种审美文化，而不是彻底独立。

四、文化和艺术变成“包装”

“文化”本指一种“人类追求自身完美的过程”，这一目标又是“通过学习人类迄今说出的和做出的最好的东西达到的”（阿纳尔德语，见正文），“完美”不是抽象的，人的完美永远离不开真实而美好的经验。但在目前两极分化严重和大讲“层次”的“公司国家”里，文化，尤其是艺术，已经沦落为一种“包装”，用来展示一个人达到的文化“层次”，而少有自身的价值。一方面，许多知识分子和有艺术教养的人没有财力，喜欢艺术而无法问津艺术（市场）；另一方面，许多商业大款虽财力雄厚却不懂艺术。为弥补缺陷，他们喜欢收集和谈论艺术，误认为拥有一幅价值千金的名画，就可以进入“文化人”的行列。文化艺术经过这种包装性转换后，已经变质，甚至连供人娱乐和消闲的功能也消失了。它们已经沦落为一种庸俗的符号，很难造成任何审美经验。

五、文化的相对化倾向

文化的大众化本是好事，但在现代社会中，文化的大众化却被等同于庸俗化和物质化。为了赢得观念，许多电视和电影节目不惜诉诸色情和暴力，文学作品竞相降低品格，为的是迎合多数人的低级趣味。这种文化是花哨的和廉价的，其激发的感情回应也是浅薄的和粗俗的，它又反过来对大众造成误导，使人们认为，所谓进步，就是占有更多的物质财富；所谓平等，就是大家

都向低的道德水准看齐；所谓自由，就是无止境地但又不负责任地追求快乐。更为严重的是由此而产生的文化相对性倾向，由于这种文化的浅薄，致使许多极无文化修养的人误以为自己也能成为文化的权威，可以随意对艺术趣味问题和艺术创造问题发表意见。有些人一夜之间就可以从一个演员变成导演。很明显，如不提倡审美文化，这种恶性循环很难克服。

正是带着上述种种问题和困惑，本书从中西文化比较的角度，对当代西方和当代中国文化的过去和现状进行了全面的反思，提出艺术化生存的战略，揭示出审美文化的实质。全书共分六编十九章，但从内容上看，主要包括四大部分。第一部分（即第一编）从整体上论述和描述了文化与现代化的辩证关系，指出科学技术的现代化不等于文化的现代化，文化现代化的标志是看其是否成为一种真正的审美文化。第二部分（第二编和第三编）对中国文化的审美特征和百年来中西文化的碰撞进行了反思，指出中西文化的比较，仅仅用先进与落后加以说明或作价值判断，是远远不够的。二者的不同是民族的、历史的、社会的、地域的……是多种因素形成的。从历史的、整体的观点看中西文化，各有所长，也各有所短，二者应该是一种平等的对话关系。我们学习西方，并不意味着要抛弃自己的传统，也不应只是学习其先进的科学技术，还应该学习其先进的思想和观念，仅学习其科学技术是救不了国的，必须与提高人的素质结合起来，方能真正强大。第三部分（第四、五编）首先回顾了西方学者对审美文化的讨论和定义，然后评述了西方文化如何在现代化进程中被异化的，人们是如何通过发展审美文化予以弥补的。第四部分（第六编）提出我们自己关于审美文化的定义，对如何建设审美文化提出一系列的建设性意见。

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一编 面对现代化的审美文化 (导论)

第一章 现代化的观念及其历史性	(3)
第一节 西方“现代”社会与“现代化”	(3)
第二节 西方社会进入“后现代”时期了吗?	(6)
第三节 中国人的现代化进程	(16)
第二章 对审美文化的呼吁和渴望	(24)
第一节 新的复兴, 还是反抗?	(24)
第二节 持续的“阵痛”和“呻吟”	(30)
第三节 理性态度的必要性	(34)
第四节 “审美文化”	(36)
第三章 作为人性回归的审美文化的基本内涵	(44)
第一节 “我们从哪里来? 我们到哪里去? 我们是谁?”	...
第二节 符号方式	(48)
第三节 符号的局限性	(52)

第四节 信息时代及其审美的渴求·····	(56)
第四章 审美的游戏·····	(62)
第一节 现代与后现代同时“化”的依据·····	(63)
第二节 怎样与世界同步发展? ·····	(66)
第三节 审美的冲动·····	(73)
第四节 自觉的审美文化建设·····	(80)

第二编 中国传统文化的审美倾向

引言·····	(93)
第五章 教育——充分运用美感形式, 艺术教育占突出地位 ·····	(99)
第一节 先王乐教·····	(100)
第二节 周公制礼作乐·····	(107)
第三节 儒道墨法与礼乐教化·····	(117)
第四节 诗教传统·····	(123)
第六章 思维方式——形象思维、整体把握和洞观感悟 ·····	(146)
第一节 从象形字到书法美·····	(150)
第二节 “立象以尽意” ·····	(160)
第三节 从“文”、“化”到“文化” ·····	(169)
第七章 形上追求——以美为最高境界·····	(181)
第一节 “美善相乐” ·····	(182)
第二节 美道合一·····	(190)
第三节 从宗教境界到审美境界·····	(198)

第四节 “人生的艺术化”	(206)
--------------------	-------

第三编 百年来中西文化碰撞的反思

引言	(223)
第八章 五十年“西化”实践的认识结论——文化	(228)
第一节 “师夷之长技”——器物更新	(228)
第二节 从器物到制度——政治改革	(231)
第三节 从制度到观念——人的自觉	(234)
第九章 新文化运动再认识	(242)
第一节 “伦理革命”与“打倒孔家店”	(243)
第二节 “文学革命”与“写实主义”	(249)
第十章 蔡元培与新文化	(263)
第一节 “兼容并收主义”	(264)
第二节 “教育救国”——德智体美全面发展	(268)
第三节 科学研究乃一切事业之基础	(272)
第四节 “以美育代宗教”	(275)
第五节 “美育与人生”	(279)
本编余论：从新文化出发建设当代审美文化	(283)

第四编 “审美文化”在西方的提出

第十一章 审美文化：以艺术为核心的文化	(297)
第一节 “文化”本来就是审美的	(297)

第二节	被误解为“休闲文化”	(300)
第三节	文人的文化	(302)
第四节	“人人都是艺术家”	(303)
第五节	“为艺术而艺术”	(305)
第六节	艺术作为“文化核子”	(306)
第七节	审美文化与大众文化	(308)
第八节	让文学艺术成为人们的“共同文化”	(313)
第九节	教育：审美文化的关键	(315)
第十二章	审美文化：艺术与生活融为一体的文化	(319)
第一节	艺术化生存方式	(319)
第二节	经验的完美即艺术	(326)
第三节	思想、实践和伦理活动都可以成为艺术的	(329)
第四节	生活走向艺术与艺术走向生活	(341)
第十三章	审美文化：真善美重新融为一体的文化	(351)

第五编 审美文化在西方的表现

第十四章	公司国家：被扼杀的审美文化	(361)
第一节	破灭的美国之梦	(362)
第二节	堕落之源	(366)
第三节	失去人性的机器	(371)
第四节	听命于组织的“公司意识”	(377)
第五节	人格的分裂和“角色监狱”	(386)
第六节	无穷的消费与环境的污染	(394)

第七节	工作的空洞和虚假·····	(404)
第八节	“群体”的失去和“大众文化”的生成·····	(405)
第十五章	初露端倪的审美文化·····	(426)
第一节	物极必反·····	(426)
第二节	学生运动·····	(431)
第三节	观念革命·····	(435)
第四节	“在一起”的“群体”·····	(437)
第五节	以服装对抗“异化”·····	(439)
第六节	对“工作”的审美改造·····	(441)
第七节	追求审美感受·····	(442)
第八节	向人的整体开放的艺术·····	(446)

第六编 审美文化的建设

第十六章	对审美文化的再认识·····	(455)
第一节	触及灵魂的文化革命·····	(455)
第二节	无须暴力·····	(463)
第三节	任重道远·····	(468)
第十七章	成熟的审美文化·····	(474)
第一节	“工作”的审美化·····	(474)
第二节	对技术的审美超越·····	(482)
第三节	建立审美的“社群”·····	(487)
第四节	审美化的教育·····	(493)
第五节	走向美好的未来·····	(498)
第十八章	艺术的使命·····	(502)

第一节	一定要上“塔希提”吗?	(502)
第二节	艺术与人的历史性	(504)
第三节	面对异化的艺术	(512)
第四节	“后工业社会”与艺术	(516)
第十九章	我们的选择	(526)
第一节	什么是审美文化?	(527)
第二节	现实的需要与可能	(532)
第三节	在精神文明建设中	(537)
后 记		(542)