

高等学校通识课程系列教材

美学与艺术类

西方艺术精神

王岳川 主编

 高等教育出版社

高等学校通识课程系列教材

美学与艺术类

西方艺术精神

王岳川 主编

高等教育出版社

内容提要

本书为高等学校通识课程系列教材之一。

本书旨在从现代美学和艺术哲学的层面上,提升大学生的文化素质。全书从艺术精神意义论和形态学的角度,发掘西方艺术在当代世界中的意义。编者关注人的感性审美生成,在解答生命之谜时,强调艺术对感性生命、精神自由、灵魂追问的全新意义,从而在主体与客体、存在与意识、感性与理性、认知与体验、经验与超验的二元对立中获得新的理论透视,呈现出西方艺术的永恒魅力。艺术精神问题触及审美文化中诸多新的文艺思潮和问题根源,从方法论层面上研究古典艺术、现代艺术、后现代艺术的难点和疑点问题,可以为人的全面发展提供文艺美学理论层面的支持。

本书适合高校开设跨专业的通识课程采用,也可供文学艺术爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

西方艺术精神/王岳川主编. —北京:高等教育出版社,2005.1

ISBN 7-04-015440-4

I. 西... II. 王... III. 艺术-研究-西方国家-高等学校-教材 IV. J11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 126224 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 19.75
字 数 370 000

版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
定 价 24.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号: 15440-00

目 录

第一章 西方艺术的精神价值	1
第一节 西方艺术的精神源泉.....	1
一、西方文明受东方文明影响	2
二、希腊文化和罗马精神	3
三、希腊艺术精神的影响	4
四、希腊的哲学美学精神	5
第二节 人的本体存在与艺术的精神形态	6
一、人的存在与艺术存在的关联	6
二、存在与本质的同一性	7
三、思维与存在的同一性	9
第三节 西方艺术精神的历史演变	11
一、艺术本质的演变与拓展	11
二、价值虚无与艺术反抗	12
三、艺术精神与文化精神的互动	13
第四节 现代西方艺术精神的构成	14
一、现代艺术成为一种生存方式	14
二、西方美学精神中的变调：审丑	15
第五节 西方艺术精神的超越性	16
一、艺术作为审美超越性中介	17
二、艺术精神的时间超越性	17
三、艺术精神的空间超越性	18
第二章 艺术精神谱系学与形态学	20
第一节 艺术精神谱系学与形态学研究史	20
一、古希腊和古罗马时期.....	21
二、中世纪和文艺复兴时期.....	22
三、新古典主义和启蒙时期.....	23
四、德国古典美学时期.....	25
五、浪漫美学时期.....	26
六、20 世纪上半叶	27
七、后现代主义时期.....	29
第二节 艺术精神谱系学	29
一、史前艺术精神.....	29

二、象征艺术精神	30
三、古典艺术精神	31
四、浪漫艺术精神	32
五、现代艺术精神	35
六、后现代艺术精神	37
第三节 艺术形态学	38
一、艺术形态的逻辑分类	38
二、艺术形式之间的光谱运动	41
结语	45
第三章 西方诗歌艺术精神	47
第一节 西方古代诗歌精神	48
一、古希腊诗歌精神	48
二、古罗马诗歌精神	51
三、希伯来诗歌精神	52
四、中世纪诗歌精神	53
第二节 西方近代诗歌精神	54
一、文艺复兴时期的诗歌精神	54
二、浪漫主义时期的诗歌精神	56
第三节 现代主义诗歌精神	63
一、夏尔·波德莱尔	64
二、莱内·马利亚·里尔克	66
三、谢尔盖·亚历山大罗维奇·叶赛宁	67
四、托马斯·斯特恩·艾略特	69
五、威廉·勃特勒·叶芝	71
结语	72
第四章 西方散文艺术精神	74
第一节 古希腊、古罗马的散文	75
一、古希腊散文	76
二、古罗马散文	79
第二节 中世纪散文	80
一、奥古斯丁与《忏悔录》	80
二、修道院书信	81
第三节 近代散文艺术精神	82
一、文艺复兴时期的散文	83
二、18 世纪的英国期刊散文	85
三、启蒙运动时期的散文	86
第四节 现代散文艺术精神	88

一、浪漫主义散文	88
二、现代主义散文	90
三、后现代主义散文	94
结语	95
第五章 西方小说艺术精神	97
第一节 小说形式在西方的兴起	98
一、从古典主义到现实主义	98
二、18 世纪印刷业的发展和作为市民消费的小说	99
第二节 现实主义作为小说的形式——近代西方小说	100
一、现实主义小说	100
二、启蒙精神与现实主义精神	101
三、教育小说的现实主义精神	103
四、现实主义小说的精神实质	104
第三节 现代主义小说的艺术精神	108
一、现代主义小说的兴起	108
二、意识流小说与现代主义精神	109
结语	113
第六章 西方建筑艺术精神	115
第一节 西方古代建筑精神	116
一、古希腊建筑精神	116
二、古罗马建筑精神	122
三、哥特式建筑精神	126
第二节 西方近代建筑精神	131
一、文艺复兴建筑精神	131
二、巴洛克建筑精神	134
三、古典主义建筑精神	137
第三节 西方现代建筑精神	140
一、现代主义建筑精神	140
二、后现代主义建筑精神	143
结语	147
第七章 西方绘画艺术精神	149
第一节 先民的智慧——古代艺术	149
一、洞穴艺术	149
二、克里特—迈锡尼文明	149
三、和谐之美——古希腊的雕塑艺术	150
四、冷静与求实——古罗马的绘画	154
第二节 极目天国——中世纪绘画	155

一、上帝就是美本身	155
二、上帝与光	156
三、缪斯脚步	156
四、乔托:佛罗伦萨光荣的灯塔	157
第三节 人的觉醒——文艺复兴时期的绘画	158
一、佛罗伦萨画派与早期文艺复兴	158
二、“三杰”与盛期文艺复兴	159
三、威尼斯画派	162
四、北方的呼应	163
第四节 繁华与绮丽——17 世纪至 19 世纪的绘画	164
一、巴洛克风格	164
二、洛可可风格	167
三、永恒的古典	168
四、飞扬的浪漫	169
五、深广的现实	170
六、阳光下的印象	171
七、印象主义之后	172
第五节 颠覆与超越——20 世纪绘画	175
一、心灵与情感	176
二、解体与重构	177
三、梦幻与真实	178
四、艺术与反艺术	179
五、消费社会与波普艺术	180
结语	182
第八章 西方戏剧艺术精神	183
第一节 古代戏剧的发源与古典诗学	184
一、古希腊戏剧概貌	184
二、古希腊戏剧的代表作家与发展变化	186
第二节 古典戏剧的中断以及向现代戏剧的过渡	188
一、中世纪戏剧与宗教时代	188
二、文艺复兴时期的戏剧	190
三、古典主义戏剧	193
第三节 戏剧的新时代:启蒙主义和浪漫主义戏剧	195
一、启蒙运动与平民戏剧	195
二、浪漫主义戏剧	196
第四节 现代戏剧	197
一、象征主义戏剧	198

二、表现主义戏剧	200
三、存在主义戏剧	200
四、荒诞派戏剧	201
结语	202
第九章 西方音乐艺术精神	204
第一节 天与地的咏叹:古希腊、古罗马和中世纪的音乐	205
一、古希腊、古罗马时期的音乐	205
二、中世纪音乐	207
第二节 生命与爱的和谐:文艺复兴、巴洛克和洛可可音乐	209
一、文艺复兴时期的音乐	209
二、巴洛克时期的音乐	210
三、洛可可音乐	212
第三节 阿波罗的智慧:古典时期的音乐	213
第四节 狄奥尼索斯的热情:浪漫主义时期的音乐	217
一、浪漫主义前半期	217
二、民族乐派时期	222
第五节 颠覆与多元:20 世纪音乐	224
一、印象派音乐	225
二、表现主义音乐	225
三、新古典主义音乐	226
四、偶然音乐	226
五、电子音乐	226
六、爵士乐与摇滚乐	227
结语	228
第十章 西方舞蹈艺术精神	229
第一节 早期芭蕾的审美理想	229
一、贵族化原则	231
二、理想化原则	232
三、理性化原则	234
第二节 古典现代舞与现代芭蕾	236
一、现代舞的精神领袖:伊莎多拉·邓肯	237
二、中欧舞派与现代芭蕾	242
第三节 当代现代舞——“纯舞蹈”的探索	247
一、对肢体动作的关注	248
二、舞蹈与音乐	249
结语	250
第十一章 西方电影艺术精神	252

第一节	诗意写实——法国电影	253
第二节	技术和商业帝国——英美电影	262
第三节	理性与激情之间——德国电影	269
第四节	沉重的牧歌——意大利电影	273
第五节	璀璨星空——欧洲其他国家的电影	277
	一、俄苏电影	277
	二、西班牙电影	279
	三、瑞典电影	281
	四、波兰电影	282
结语		283
第十二章	人诗意地栖居	286
第一节	西方艺术精神与艺术本性	286
	一、艺术精神的文化沃土	286
	二、人文精神与自由精神	289
	三、艺术的本性与人的本性	291
第二节	艺术精神中的诗意尺度	292
	一、存在真谛	293
	二、善良意志	294
	三、精神美育	295
第三节	艺术精神与诗意地栖居	297
	一、诗人之诗与思者之思	297
	二、诗意的当下起点	299
	三、人类诗意存在远景	300
参考书目		302
后 记		307

第一章 西方艺术的精神价值

西方艺术与文化是一面镜子的两面,一方面可折射出西方文化在不同社会阶段的艺术形态,另一方面通过不同的艺术话语折射出人们精神的不同维度。在历史长河中,西方艺术精神大致经历了几个不同时期的文化属性,呈现出不同的艺术精神风貌:希腊古典时期、文艺复兴时期、启蒙运动时期、现代与后现代时期。尽管每一时期的文化表征不同,具体文化模式和社会背景相异,但是其中所坚持的自由、民主和理性精神,仍然是所有时期艺术精神的内核,并成为西方艺术精神价值之所在。

在讨论西方艺术精神时,需要追问的是:什么是艺术?什么是精神?什么是艺术精神?艺术精神是形而上的设定,还是形而下的技艺的显现?是情感的投射,还是语言形式的规定?是个体的体验,还是族群的集体无意识?是人类的深层原型呈现,还是文化狂欢的浅层表征?在我看来,没有与艺术精神脱节的文化形态,也没有不呈现文化内涵的艺术精神。艺术精神意味着探讨艺术的人性深度的嬗变和发展方向,同时意味着从艺术精神现象学角度关注艺术与人、艺术与自然、艺术与社会、艺术与语言的多重关系,发现西方艺术的恒久母题,进而探索其文化心理结构、意义构成、深层精神原型。

第一节 西方艺术的精神源泉

在相当长一段时间,古希腊被看成是西方文明的本源。事实上,那种将希腊

文明看成是西方文明传统的观念在当代受到越来越多的质疑。从某种意义上讲,这是现代性以来的西方中心主义观念形成的一种文化偏见。希腊是西方文明一度中断而后发扬光大的文化形态。西方文明并不仅仅源于希腊的克里特岛,而且同古代近东地区尤其是底格里斯和幼发拉底两河流域文化紧密相关。

一、西方文明受东方文明影响

可以说,西方人将希腊作为西方文明的开端,并以各种现代性叙事阐释这一文化源头,进而片面地将西方文化看成人类最初的曙光。事实在于,希腊文化作为一种曾经失落的文明,是近代以来因现代性和全球化的需要而被创造出来的一种连贯的文明形态。^①其实,西方文明既不是一种连续性文明,又不是独立成熟的文明形态,而是深深地受到东方文明影响的文明。史学家如是说:“我们之所以由东方开始,不是因为亚洲乃我们所熟知为最古老文明之地,而是因为亚洲文明是形成希腊与罗马文化的背景与基石,而梅因(Sir Henry Maine)却误以为希腊与罗马文明乃是现代文明之源。当我们获知大多数重要的发明、经济与政治组织、科学与文学、哲学与宗教,都是来自埃及及东方时,我们定会惊讶不止。”^②“随着西欧‘中国文化热’的降温,欧洲人不再视中国为人类知识的发源地,而崇奉希腊人为人类最伟大的教师,在甚嚣尘上的否定中国文化的言论声中,结束了‘全人类最伟大的文化和文明’。”^③

两河流域和埃及文明中关于人与人的关系的处理和人与超自然力的神的关系的处理,启发了西方人。在文字、艺术、宗教等方面,西方文明对近东文明有着诸多借鉴:“在技术方面,无论是建筑学、测量学、城建学,还是军事技术(包括青铜和铁制武器的制造),制造术的发展,雕刻艺术都是从两河流域和埃及传入的。在科学方面,大到天文学、数学、几何学、修辞学,小到具体的对时间的测量,历法的制定,都是由两河流域和埃及的文明开创先河的。就连贸易的艺术,钱币的使用,以法组织和规范社会的观念,外交手段的运用,以及国际条约的签订都由两河流域和埃及人首创。”^④在这个意义上可以说,西方文明是吸收东方先进文明而获得精神能量的。正是将人置于宇宙中心,强调“人是万物的尺度”(古希腊哲学家普罗泰戈拉德),才使得现代西方人与古希腊人在坚持人文主义、高扬人性中找到了精神共鸣。

① 王岳川:《发现东方》,北京:北京图书馆出版社2003年版,第3~64页。

② [美]威尔·杜兰:《世界文明史·东方的遗产》,幼狮文化公司译,北京:东方出版社1999年版,第3页。

③ 于桂芬:《西风东渐》,北京:商务印书馆2001年版,第108页。

④ 徐新:《西方文化史》,北京:北京大学出版社2002年,第29页。

二、希腊文化和罗马精神

希腊是一个被蔚蓝色海洋包围的区域。作为一个小国寡民的城邦,其社会制度是共和制度。地理环境中平原很少,主要种植葡萄和橄榄,决定了其商品交换的频繁和互贸心态的成型。希腊缺少土地,因而十分重视商业贸易尤其是海外贸易。这种交换是以平等为原则的,而平等观念对民主政治制度的形成与建立起了相当大的作用。希腊文明的重要特点是繁荣的商业经济,健全的民主政治加上开拓求索的民族精神,同时具有“公民团体”意味的希腊城邦,包含着“国内公民集体行使最高统治权”的意味。公民大会和议事会直接参与国家管理和法庭听证,这些使希腊人创立了原创型的西方文明。在公元前8世纪到公元前6世纪,希腊出现的“大殖民运动”,标志着希腊文明一个重大举措,给西方精神注入了一种开拓进取的精神。近现代资本主义扩张的精神源头不能说与希腊的开拓精神气质无关。

古希腊以人为本的思想和哲学思维、科学精神、民主政治、文艺精神等方面的原创性,奠定了西方文明的基础。而对古希腊文化的世界性传播,古罗马有着重要的历史贡献。古罗马主要通过其帝国势力的扩展和大量的文化持续传播,将希腊城邦狭小区域的思想放大而变成全球性的思想。古罗马使古希腊世界化,没有这种量的扩散,古希腊仍然只能是区域性的思想。

虽然古希腊和古罗马前后相继,但毕竟是不同性质的两种文化。希腊更欣赏平静安宁的生活,而罗马则强调强悍的生命活力。希腊人对罗马人的态度夹杂着恐惧和鄙视——因罗马武力的强盛恐惧,又因罗马没文化而鄙视。希腊人认为自己在诸多方面优于罗马:手工艺、农业技术、优秀官吏具备的人文知识、像柏拉图和苏格拉底那样的对话、享受生活的优雅,还有艺术、文学和哲学方面的修养等。而罗马人的优势在于军事技术和社会团结,尤其在法律方面取得的成就,无疑成为西方法制的基石。^①

古罗马孕育了西方的“世界精神”,有其进步性也有其局限性。罗马传播了文化,使得野蛮的罗马人没有使社会变成永久黑暗,而因其传播文明而使西半球明亮起来。当然,这种扩张还形成另一种深刻的观念,在罗马人心目中,罗马帝国在本质上是全世界性的。这种观点传给了基督教会,因此基督教会认为自己超越佛教和回教而成为“公教”,具有了审判全世界的先定合法性。古罗马传播全球性的观念——公教思想使得他们认为人类是一个大家庭,具有一种普遍的文化,像一个世界性的国家,进而认为基督教以外的都是邪教,西方以外的地方只称为“非西方”。这就如同“人类中心主义”认为除了人以外都是“非人”一

^① 雷海宗:《西洋文化史纲要》,上海:上海古籍出版社2001年版,第3~4页。

样。这也成为今天美国的“全球化 = 全盘西化 = 美国化”的逻辑。

其实,这个星球最早亮起来的是东方。^① 希腊文明在语言、宗教和思想方面受两河流域文明启发,在宗教上希伯来文明成为了西方文明的重要来源。无论是其一神论思想(上帝的超验性、永恒性、全能性、仁慈性),还是人身关系上的“契约观”(人与上帝通过外在的立约形式确定关系);以及“末世论”(当末日到来时有上帝派遣的弥赛亚救世会降临),使得西方在上帝信仰、日常生活中无处不在的“契约论”,每个生命最终获救、复活和不朽,成为西方文化中的深层无意识。

三、希腊艺术精神的影响

从艺术精神层面上看,希腊在诗歌、戏剧、雕塑、绘画、建筑等方面可谓光照千秋。“希腊艺术的诞生是从好几个占据地中海东部盆地、相互对抗的文明中汲取营养的结果。尽管人们有理由把希腊艺术之起源追溯到米诺斯德和迈锡尼时代,但是,一般说来作为希腊艺术的真正开端,特别是作为具有延续性的开端,还是始于公元前9世纪(即艺术史所称的几何时期)。希腊艺术在公元前5世纪达到鼎盛,成为程式,一直延续到希腊为罗马所取代的公元前31年”。^② 就代表性的雕塑而言,公元前6世纪以后的希腊雕塑艺术,已经走出了埃及雕像的风格,开始大胆表现人的生命活力的美,无论是奥林匹亚宙斯神庙的浮雕,还是帕特农神庙上菲狄亚斯的雕像,无论是米隆的《掷铁饼者》、波里克里特《持矛者》,还是普拉西特列斯的《科尼多斯的阿弗洛狄特》、《米洛斯的维纳斯》、《拉奥孔》,都将人的精神和肉体完美展现出来,对文艺复兴和近代西欧艺术创作有经典范本的重大意义。^③

希腊盲诗人荷马(Hemeros)是西方艺术精神的体现者。在历史长河中,荷马已不是一般意义上的诗人,而以其瑰丽的诗篇成为人类智慧的导师,他道出了人性的智慧并铸成西方长久的文化记忆:一只苹果,那是不和女神厄里斯为发泄被怠慢的愤怒而抛在阿基琉斯父母的婚宴上的。为了得到这只“献给最美的女人”的苹果,天后赫拉许下权力,智能女神雅典娜许下荣誉,而爱神阿芙洛狄特许下美女。众神之王宙斯把决定权交给了年轻的特洛伊王子帕里斯,风流多情的王子选择了美女,在爱神的帮助下,把希腊绝世美女、斯巴达王后海伦拐走,从

① 西方一些词语事实上是从东方汲取的,如果没有中东文明,这些词语的出现是不可想象的:代数,酒精,炼丹,蒸馏器,碱,方位,天顶等。阿拉伯人接受了东罗马帝国的文明,促使了文化的融合以后,出现了这些新的词语。回教徒的接触使得西方人知道了亚里士多德,还有阿拉伯的数字、代数和化学。这一问题,值得深入探讨。

② 徐新:《西方文化史》,北京:北京大学出版社2002年版,第75页。

③ 参沈之兴、张幼香主编:《西方文化史》,广州:中山大学出版社2003年版,第59~81页。

而挑起了十年之久的特洛伊战争。双方浴血苦战,最终来自希腊半岛南部地区的阿开亚人用著名的“木马计”战胜了小亚细亚西部的特洛伊人,洗劫并毁灭了繁华的特洛伊都城伊利昂。雄壮惨烈的战争和远征胜利后将士们回返阔别的家乡的惊心动魄的历险,由盲诗人荷马创编成两部传世史诗——《伊利亚特》和《奥德赛》。诗在古希腊是教育的必修科目,凡是受过良好教育的希腊公民大都熟悉荷马史诗,才情恣肆的诗人和雄辩滔滔的政论家当然更能够随意援引。受荷马影响的作家众多,古希腊三大悲剧家的埃斯库罗斯自称为“荷马伟大宴席上的残屑”,索福克勒斯则被罗马人尊为戏剧艺术界的荷马。古希腊的许多作家都引用过荷马史诗,包括希波克拉忒斯、品达、色诺芬、阿里斯托芬。荷马史诗在后代行吟诗人的咏唱中,代代相传,到文艺复兴时期仍传诵不绝。但丁在《神曲》中称荷马是“诗人之王”,同样是盲者的《失乐园》的作者弥尔顿总是不无骄傲地把自己与荷马联系在一起,以及歌德、雪莱等诗坛上闪烁的名字都曾深受其影响。史诗在西方文学史上被认为是楷模,并具有历史学、地理学、考古学和民俗学等方面的重要意义。

希腊悲剧和喜剧成为西方艺术精神的重要内容,也成为西方文化阐释不尽的文化话语。公元前5世纪,希腊和波斯帝国之间爆发了著名的“希波战争”。经过马拉松和萨拉米两大战役,希腊人取得了战争的重大胜利。各城邦结成同盟,并推雅典为盟主。自此,雅典的经济和政治势力蒸蒸日上,文化走向繁荣精深。希腊文明进入鼎盛的“古典时期”。希腊悲剧产生并兴盛于这一时期,成为希腊文明皇冠上的耀眼明珠。在短短百余年间,雅典相继出现了三位闻名于世的悲剧诗人:埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯。他们留存下来的32部悲剧,成为后世悲剧创作的典范。随着悲剧的死去,喜剧开始出现。这种退化了的艺术形式有着的滑稽逗笑的轻松享受,却将深刻的意义淡化了。希腊喜剧大都是从现实社会中选取题材,以日常用语表现普通人的生活。它的发展同民主政治和言论自由有密切关系,随着历史的发展而逐渐演变。公元前5世纪雅典产生了三位喜剧诗人:他们是克拉提努斯,欧波利斯,阿里斯托芬,而后者对后世有一定的影响。

四、希腊的哲学美学精神

古希腊重要的美学家当属柏拉图和亚里士多德。柏拉图(Plato,前427—前347)著有《大希庇阿斯》、《伊安》、《会饮》、《理想国》等。他以“理念说”为其美学思想的中心,认为只有“美本身”这一理念,才是独立于一切美的个别事物之上的、绝对的、永恒不变的存在,现实中一切美的事物之所以美,都不过是“分有”了美本身而已,其价值也仅仅在于使人产生对“理式”美的回忆。而回忆——一种灵魂的内省活动,便是审美鉴赏的真正过程。灵感是不朽灵魂从前

生带来的回忆,创作就是回忆灵魂在“理念世界”所见到的景象。在柏拉图心目中有三种世界:理式世界、感性现实世界、艺术世界。艺术世界模仿现实世界,现实世界又模仿理式世界。艺术是“模仿的模仿”,这种模仿无“创造”的可能,却有迷惑人心的作用。因此,柏拉图鄙视文艺而贬斥艺术家,要将诗人逐出理想国。他提出“灵感说”,强调是神灵依附到诗人或艺术家身上,使其获得灵感而处于迷狂的创造状态,从而将灵感神秘化,并与理智对立起来。

亚里士多德(Aristotle,前384—前322),著有《诗学》、《修辞学》、《形而上学》等。亚里士多德不同意柏拉图关于“客观事物是理念的模本”的观点,认为物质永恒存在而不能被创造。普遍性既不能脱离具体的事物,又不能代替具体事物,更不能成为事物的本体。他把美看成是现实具体的,包含在事物本性之中。艺术起源于对现实世界的模仿。诗人所反映的事物要具有可能性、可信性和真实性,艺术家可以从无数个别美的事物中,认识美的普遍相。艺术可以比历史和现实世界更为真实:历史学家描述已发生的事,诗人描述可能发生的事;历史反映个别的前后不连贯的事,诗描写既是个别的也是普遍的、合乎或然律或必然律的人和事,所以诗的艺术真实超过了历史的真实。“净化说”在他的悲剧理论中占有重要地位,悲剧可以陶冶性情而有益于心理健康;经过悲剧的审美欣赏达到情感的净化,人就会获得“无害的快感”,从而消除灵魂的痛苦,使感情得以升华而达到平静。这些丰富的思想使得亚里士多德走上希腊美学思想的高峰,影响深远。

艺术精神在历史的激荡冲刷中,形成一笔丰厚的“文化财”,长久地在人们心灵中陶养出完美的人格和充满活力的精神。于是,在人的精神成长史上,人的存在与艺术精神在本体论上连为一体,而使人拥有了获得诗意栖居的可能性。

第二节 人的本体存在与艺术的精神形态

艺术精神问题触及人的本体存在和精神生成等深层次问题。正是在人与艺术的本体关联域中,我们必得思考下列问题:为什么希腊艺术如此自然健康而生机勃勃?为什么中世纪艺术那么沉滞而呆板?为什么文艺复兴蒙娜丽莎的微笑如此神秘缥缈?为什么现代艺术那么沉重变幻?为什么后现代艺术如此平面化和游戏化?

一、人的存在与艺术存在的关联

这些都牵扯到本体论的深层问题。古希腊艺术崇尚自然本体论,追求和谐之美。古代先民用质朴的眼光观察世界,他们惊讶于自己身体所蕴涵的力与美,

并热情地歌颂这毫不怪诞的壮丽与毫不怯懦的英勇;中世纪艺术为神学本体论所笼罩,上帝成为永恒和绝对之美,人的肉体 and 现世生活变得乖戾而充满罪恶感,再也无法呈现出希腊曾有的那种健康活力;文艺复兴时期理性成为新的本体论,“人”这个一度失落的主题被重新发现。但只要神的影子还在,人对自己的表现就总显得局促不安,所以蒙娜丽莎的微笑不可能明朗,她只有在神秘和幽微中展示人的最初觉醒;现代艺术是情感本体论的产物,艺术开始关注人的内心世界。画家不再追随自然,他们在与自然对话中表现自己对人生的理解,借艺术超越苦难深重的现实。一去不返的童年,奇异诡吊的梦境,残酷的战争,无情的疾病和令人窒息的死亡都成为画家表现的对象;后现代艺术张扬本能,将欲望外化并投射到肉体上,成为许多后现代作品的创作思路。下半身写作和表达是他们锁定的目标。就此有人说,上半身写作是虚伪的。但是,难道下半身写作就一定真实么?以虚伪为真实,不仅是最大的虚伪,更是对真实的无视而导致精神虚无。

在历史进程中,艺术本体论就这样一步步从无所不包的“自然本体论”,下降为悬在人类头上的“神灵本体论”,再降为人类的头脑“理性本体论”,继而是人的“意志本体论”,最后终于降到了人的“欲望本体论”。^① 本能欲望被无限地夸大,并毫无节制地弥漫开去。在欲望的迷雾中,后现代艺术成为消解性艺术,除了颠覆现代性价值,似乎再也找不出第二个存在理由。

不难看到,自康德的三大批判将本体论与认识论划界以后,认识论迅速取代本体论,登上近现代哲学论坛。然而,本体论和认识论并非毫无关系。对人而言,本体论是世界观和人生观,即对世界、人生的总体认识,这使其不仅具有认识的形式,而且有着伦理的内容。自我相关性是本体论的重要特点,不仅本体论具有自我相关性,而且本体论者也具有自我相关性。换言之,本体是人所看到的那个本体,是本体论者用本体论描述的那个本体。本体论从来就不是对一种无人存在的宇宙的确立或描述,相反,本体论是人对自身存在于其中的世界的一种不断发展着的、整体的、终极的看法,是追问生存的真理、人生意义和价值的根基。

然而,问题在于,对本体的描述,必须通过本体的基本属性的范畴,即通过它的本质界定方能完成。这样,本体论立即转向自身提出一个无法回避的问题:“存在”本身与其下属范畴“本质”是同一的吗?

二、存在与本质的同一性

存在与本质的同一性问题,其现实形态凝定为人的存在的悖论境遇。人从动物界脱离而初具反思能力以降,就以自己的存在设定了世界的完整性和自身

^① 王岳川:《艺术本体论》,上海:上海三联书店1994年版,第12~17页。

发展的可能性。人对世界的把握即对自己的把握,人对世界本质的了解即对自己存在的了解。然而,人的世界的无限性,却又是以人的存在的有限性为条件的,而且只能通过人的有限性来体悟和把握世界的无限性。由于人对自身存在境遇的领悟,有限与无限这种纯时空范畴成为人的本质展开的范畴,成为人的生命追问的意义和价值范畴。这样对为何生、为何死、死是生的意义的思考,就使本质溢出人的存在自身,直接成为人对其本质的永恒设定和本源追问。

于是,本体中存在与本质的同一问题就成为这样:把本质看作存在自身的样式,即大全世界在自身的发展中产生一种普遍的自我意识;将本质看作人在其生成过程中的不断扬弃和创造,本体论即对这种本质因创造而与存在同一的理论观照。问题的关键在于:存在与本质是同一在大全自身(自然、上帝、命运、绝对精神),还是同一在个体生命的自我意识(自由、选择)之中?

其实,古希腊哲人并非没有看到人的存在与本质同一的循环。当俄狄浦斯面对狮身人面斯芬克斯的问题:什么东西早上是四条腿,中午是两条腿,晚上是三条腿之谜,而一语道破“这是人”时,斯芬克斯坠崖而绝。这种自绝既不是由于忍受不了谜底被揭穿的羞怯,也不是对人能把握自己生命存在形态及其界限的祭奉嘉奖,而是因为目睹真相后必定面对死亡。在东西方哲学中,因面对本真而导致疯狂和沉醉的说法很多。孔子说:“朝闻道,夕死可矣”,第一次将“闻道”和“死亡”联系在一起。人面对本真时,必然付出代价。终于,俄狄浦斯在解悟了“人”这一大谜的同时迈出了人的界限,他最终成为弑父娶母、刺瞎双眼而流亡科罗诺斯的忧郁老人。

一个人究竟能够承受多少自我认识?人究竟能将自己的本质推进到何种程度?人的本体意识反思会不会把人带到意识的边缘而使之坠入万丈深渊?如果人敢于面对自己,面对真实,他必然陷入毁灭吗?必然造成自己的存在与本质的撕裂吗?存在与本质在人的何种认识反思程度上达到同一?直面这些问题无疑需要勇气。

在古希腊,这是第一次把人的本真、人的本质和人的死亡问题联系起来的本体论思考。俄狄浦斯弑父娶母,大抵说明先民不清楚自己的本源:从什么地方来?到什么地方去?他不知道何为自己的父亲?何为自己的母亲?他只是在谜语一般的命运黑洞中前行。当俄狄浦斯最初解悟了人而得意忘形时,惩罚便接连而至。他能透视高深莫测的“人之谜”,能够揭穿人世最核心的生命谜底,于是,他就在具有“神性”的同时而开始丧失“人性”——只有人变成非人的时候,他才可能变成神。俄狄浦斯已然具有了半神半人的属性,但人性的丧失使他被命运谶语连连命中,而最终被命运彻底放逐。

当人没有勇气面对残酷的真实存在时,死亡就此为存在和本质之间划出了裂痕。个体存在找不到自己的本质,存在无法面对自己的真实本质,这种哈姆雷