

大学文科基本用书·中国语言文学
DAXUE WENKE JIBENYONGSHU

ZHONGGUO
SHENMEI LILUN

中国审美理论

朱志荣 著

本书将审美问题放在人文价值科学的层面上进行探讨。

试图以西方学说为参照坐标，从中国的传统和文化背景出发，结合中国的国情。

对西方的相关学说进行吸收和同化，创构出全球视野下的中国审美理论。

阐发了儒、道、释相关思想的积极因素，特别强调它们共同的以天人合一的生命精神贯通自然与社会，以及物态人情化、人情物态化的思维方式，突出了主体在审美关系中的主导作用，并将意象问题提到了核心地位。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

大学文科基本用书·中国语言文学
DAXUE WENKE JIBENYONGSHU

ZHONGGUO SHENMEI LILUN

中国审美理论

朱志荣 著

本书将审美问题放在人文价值科学的层面上进行探讨。

试图以西方学说为参照坐标，从中国的传统和文化背景出发，结合中国的国情，

对西方的相关学说进行吸收和同化，创构出全球视野下的中国审美理论。

阐发了儒、道、释相关思想的积极因素，特别强调它们共同的以天人合一的生命精神贯通

自然与社会，以及物态人情化、人情物态化的思维方式，突出了主体在审美关系中的主导作用，

并将意象问题提到了核心地位。

北京大学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国审美理论/朱志荣著. —北京:北京大学出版社, 2005. 1
ISBN 7-301-08236-3

I. 中… II. 朱… III. 美学理论-中国 IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 118468 号

书 名: 中国审美理论

著作责任者: 朱志荣 著

责任编辑: 张雅秋

标准书号: ISBN 7-301-08236-3/B·0296

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752022

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 15.5 印张 239 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

目 录

绪 论/1	
第一节 审美理论概说/2	
第二节 审美理论的学科性质/10	
第三节 审美理论的研究内容/16	
第四节 审美理论的研究方法/21	
第一章 审美活动/26	
第一节 审美活动的起源/26	
第二节 审美活动的本质/34	
第三节 审美活动的方式/41	
第四节 审美活动的特征/49	
第二章 审美对象/56	
第一节 自然/56	
第二节 人生/63	
第三节 艺术/71	
第三章 审美关系/79	
第一节 审美关系的本质/80	
第二节 审美关系中的对象特征/88	
第三节 主体在审美关系中的地位/91	
第四章 审美特征/99	
第一节 思维方式/99	
第二节 “天人合一”/106	
第三节 人为中心/114	
第四节 和谐原则/120	
第五章 审美意识/129	
第一节 审美意识的生成/129	
第二节 审美意识的特征/140	
第三节 审美意识的变迁/145	

第六章 审美意象/155
第一节 审美意象的基本内涵/155
第二节 审美意象的创构过程/162
第三节 审美意象的基本特征/169
第四节 审美意象的基本类型/173
第七章 审美风格/183
第一节 壮美与优美/183
第二节 自然与雕饰/189
第三节 悲剧性与喜剧性/201
第四节 丑/213
第八章 审美化育/218
第一节 中国美育的源流/218
第二节 美育的基本特点/228
第三节 美育的基本功能/233
后 记/241

绪 论

审美问题主要是人文价值科学层面上的问题。中国人在长期的生活实践和艺术实践中,曾经积累了丰富的审美经验。早在数万年前,中国古人就在自己的装饰和所制造的器物中体现出了由朦胧到自发的审美意识。我们由从甲骨文的记载开始到流传至今的丰富文献中,也看到了古人许多关于审美问题的零星看法,特别是在先秦诸子的著述和史籍中,看到这类思想已经日益精湛,具有了一定的理性深度和反思倾向。而在后世的各类文学艺术理论和哲学思想中,更不乏精辟的审美思想。

不过,中国传统的审美思想,与西方审美思想相比,尚缺乏系统性,更没有西方近代的学科体系形态,这就不利于我们对既往的中国审美思想的充分了解、全面继承和进一步的发展。因此,借鉴西方审美理论的思维方式和基本观点,以西方的审美学说为参照坐标,是非常必要的。人类有着大体相同的生理机制和心理功能,面对着共同的地球环境,在审美问题上有很多心同理同的见解,加之美学学科是西方成熟在先,因此,借鉴西方的思想梳理中国传统的审美思想,建立全球视野中的中国审美理论,是非常必要的。

但是,中国人的审美实践毕竟有自己的独特之处,甚至还存在着许多虽然中西相通,但西方忽略而中国重视的思想。因此,我们必须从自己的传统和文化背景出发,创构出全球视野下的中国审美理论,并结合自己的国情,对西方的相关学说进行吸收和同化,总结和整理出中国人对审美问题的独特思想和中国审美实践中的独特之处,用以指导我们的审美实践,并为其他国家和地区的人们提供审美思想的借鉴。

本书试图以历史意识与当代意识统一,思辨与实证统一的方法来

研究中国的审美问题,积极吸取儒、道、释相关思想中的积极因素,以“天人合一”的生命精神贯通自然与社会,特别强调物态人情化、人情物态化的思维方式,以审美活动为基础,以审美关系为出发点,突出主体在审美关系中的主导作用,并将意象问题提到核心地位。

在自然对象问题上,本书借鉴、阐发了比德、畅神等方面的思想;在人生问题上,本书强调了个体与社会的统一;在艺术问题上,本书突显了艺术的感性价值;在审美风格问题上,本书重视壮美与优美、自然与雕饰和悲剧性与喜剧性的对举统一,并在中国文化背景下探讨了丑的问题;在审美心态问题上,本书探讨了中国传统文化关于身心基础和体悟方式的思想,将审美活动视为审美对象对人所做的特殊的感化方式,也是人们追求精神自由、提升人生境界的基本途径。

第一节 审美理论概说

审美理论,顾名思义是讨论审美问题的学说,而理论便是一种形而上的论道的思想形式。鉴于审美问题是一种以感性为基础,又始终不脱离感性的精神现象,我们不能简单地通过“透过现象看本质”的方式,抹杀审美现象的生动性和丰富性。正因为此,近代德国学者费希纳等人以“自下而上”的实证方法取代“自上而下”的思辨研究,目的也是要重视审美活动的感性价值。但是,作为一门学科,审美理论又不能仅仅停留在对感性经验的描述上,而必须上升到理论的高度。因此,它是一门“形而上”与“形而下”统一的学科。近百年来,我国的前辈学者们已经做了大量的研究工作,取得了丰硕的成果,给我们今后的研究留下了宝贵的经验教训。我们的研究,正是要在前人研究的基础上,把审美理论的研究向前推进。我们的成就,也将会成为中国审美理论研究中的一个环节。

一 审美理论的学科由来

这里所说的审美理论,就是通常被称做“美学”的理论。它主要研究人与对象的审美关系,对象感性形态的审美价值和主体审美心态的规律、特征等方面的问题。

对于审美活动及其相关的基本问题,中外的思想家们早在两三千

年前就有了许多精粹的言论;而作为一门独立的学科,它则是从 1750 年德国理性主义哲学家鲍姆嘉通出版《Ästhetik》一书开始的。该书主要研究主体对感性对象的感受和审美能力问题。后来康德受休谟等人的影响,从人的心理能力的“知、情、意”整体中,为主体以情感为中心的审美判断力找到了位置,即人的知性满足人们求真的欲望,由此建立的相关学科是认识论;人的意志满足人们求善的欲望,由此建立的相关学科是伦理学;而人的情感满足人们审美的欲望,由此建立的相关学科就是美学。审美活动通过想像力在情感领域实现替代性的满足,成为求真与求善、现实与理想的桥梁。现代意义上的美学这一学科至此奠定了基础。

“美学”一词引入中国由来已久。1878 年,德国来华传教士花之安用中文出版了《大德国学校论略》(后重版改为《泰西学校论略》或《西国学校》),谈“智学”时使用了“美学”一词。1883 年日本学者中江笃介(即中江兆民,1847—1901)受日本教育部的委托,把法国学者维伦(Eugène Véron, 1825—1889)的《L'esthétique》(即《审美学》)翻译过来,命名为《维氏美学》。康有为 1897 年编《日本书目志》时,依日本的书目名称列上了“美学”。王国维 1902 年在翻译牧漱五一郎《教育教科书》和桑木严翼《哲学概论》时,也移用了“美学”一词。1903 年王国维在《哲学辨惑》中也云:“夫既言教育,则不得不言教育学;教育学者实不过心理学、伦理学、美学之应用。”^[1]此后,中国学术界便一直把“Ästhetik”这门学科称为“美学”。

但德语“Ästhetik”一词最初的含义是感性学,而学科意义上的准确含义应该是“审美学”,以人与对象的审美关系为研究核心。美学一词译为“审美学”也是由来已久的。据黄兴涛考证,在英国来华传教士罗存德 1866 年所编的《英华词典》(第一册)中,曾将此词译为“佳美之理”和“审美之理”。1875 年,在中国人谭达轩编辑出版、1884 年再版的《英汉辞典》里, Aesthetics 则被译为“审辨美恶之法”。1903 年,汪荣宝和叶瀚编辑出版的近代中国第一部具有现代学术辞典性质的《新尔雅》一书,较早地以通俗的辞典形式给“审美学”等词下了定义:“离去欲望利害之念,而自然感愉快者,谓之美感”;“研究美之性质及美之要素,不拘在主观客观,引起其感觉者,名曰审美学。”这个定义,由于《新尔雅》的多次重版而广泛传播^[2]。后来朱光潜虽曾沿用“美学”这一习惯称谓,

但在把它作为具体范畴或定语使用时,又不得不改用“审美”的说法,并以此批评论敌的不当。李泽厚也说:“如用更准确的中文翻译,‘美学’一词应该是‘审美学’……但约定俗成,现在也难以再去‘正名’了。”^[3]本书无意与时俗较劲,一定要把“美学”称为“审美理论”,可是为着全书讨论内容与书名的一致,以及行文的方便,故称为“审美理论”。

与近代其他学科一样,中国人的审美学科的建立,也是在鸦片战争后,在中国人感到百事不如人的背景下,和学习西方的大潮中进行的。20世纪初,当美学作为学科被引进的时候,学术界主要是接受西方美学,特别是西方近代美学的成果。吕澂、范寿康、陈望道、李安宅、金公亮等人所编写或编译的美学教材,以及朱光潜的《文艺心理学》、蔡仪的《新艺术论》、《新美学》等书,都有这种特点。又如陈望道、李安宅等以康德的“三大关系说”来界定美学的学科性质,吕澂、范寿康等以立普斯等人的“移情说”作为自己的学术基础,朱光潜以“直觉说”、“距离说”进入审美问题,蔡仪则借鉴亚里士多德、康德、黑格尔等人的思想提出“美是典型”说等。因此,中国现代形态的审美学在建立之初主要是对西方美学及其方法的借用。

尽管如此,从王国维、梁启超、朱光潜、宗白华开始,就一直有学者试图建立中国人自己的美学,使中国数千年的传统审美思想得到继承,同时又符合当代人的审美需要。王国维、蔡元培等人曾经从借鉴西方理论的角度,来阐释和整理中国传统的审美理论资源,力图使中国传统的审美观念以现代形态与国际接轨,与西方现代的审美理论互补共存,以适应现代中国社会对审美理论的要求。特别是到了20世纪30年代,中国传统文化底蕴深厚又曾赴欧洲留学的朱光潜、宗白华等人,已经注意到中国传统审美思想的现代价值和意义,力图使审美理论体现出中华民族审美意识的特色,从融通和合中外的角度,寻求中国传统审美思想走向现代,甚至走向世界的可能性,尽管这种努力在当时收效甚微。

1949年以后,国内学术界一度采用苏联的模式。苏联的思想根底在文化上本来也是西方文化整体的一个有机组成部分,到苏联时代因为激进而走向了教条和僵化。它们在当时中国的整个人文科学界和社会科学界都产生了极大的负面影响,这无疑也包括对审美理论研究的负面影响。虽然已经有人开始重视在学习西方的同时,也相应地整理

中国传统的审美思想,但因与当时凡事学习“苏联老大哥”的主流时尚不合拍,因此未能获得足够的重视。倒是相对超脱的宗白华等人,依然在借鉴西方的研究方法来整理中国传统的审美思想遗产。虽然相比之下,这些看法零星、分散,因量少而不成气候,但毕竟为后来的研究做了一定的准备。如自1962年开始由叶朗和于民在宗白华先生指导下编选的《中国美学史资料选编》,就为中国传统审美思想的梳理做了第一手资料的汇总工作。

直至20世纪80年代,西方当代的审美理论才陆续在中国被评价和吸收。与此同时,中国古代审美思想的整理和研究工作也逐步展开。中华书局1980年和1981年先后出版了《中国美学史资料选编》上、下册,相关的中国美学史或断代史研究如李泽厚的《美的历程》,李泽厚、刘纲纪的《中国美学史》和叶朗的《中国美学史大纲》等,门类、范畴、专家专著研究等也开始启动。研究的方法和态度也从以前的比附、改造甚至是批判,转变为以西方理论为参照的独立的系统研究和阐发。起码在相当一部分学者心目中,已经开始重视中国传统审美思想的价值和作用。

二 现代中国审美理论研究评估

中国现代审美学的建立,与现代科学和其他文化知识一样,是在西学东渐的背景下,本着“师夷之长技以制夷”^[4]的动机进行的。现代形态的中国审美理论早期受到西方特别是德国理论形态的影响。随着时间的推移,学者们在译介西方理论的基础上,在西方审美理论体系的启发下,以西方理论改造中国传统的审美观,在相互诠释、融会贯通中阐释中国传统审美思想。其中成就卓越、在方法论上给我们深刻启示的学者以王国维、朱光潜和宗白华三位最具特色。

王国维是中国现代审美理论的先行者。他在自幼获得的中国传统文化底蕴的基础上,“取外来之观念,与固有之材料互相参证”,^[5]目的在于使中国的传统文化在现实的背景中获得重生。在西方文化的影响下,他以开放的视野和深厚的艺术修养,强调艺术的独特审美价值,有力地推动了中国传统审美理论的现代转型,使得中国传统思想中的生命意识具有了现代意义。王国维从译介康德、叔本华、尼采等西学入手,学习西学中系统的思维模式和体系建构模式,并在此基础上讨论古

雅、意境、优美与壮美等中国传统的理论范畴,为中国的审美理论融入国际学术话语做了铺垫。他化合中西,借鉴西方现代学术方法和观念来审视中国的审美传统,从而突破了传统学术视野的藩篱,又在保持中国传统话语形式的基础上,引入西方范畴相损益,提出了他重建中国现代审美理论的构想,目的在于开拓建设全球视野下的中国审美理论的新思路,在中西文化交汇、碰撞中建构以中国传统思想为本根的现代中国审美理论。

朱光潜的审美思想则以王国维的《人间词话》为基础,通过冷静地比较中西文化和思维方式的异同,让中国传统的审美思想在西方思想的刺激下绽出适应新时代要求的花朵。他早期的《文艺心理学》是以中国的固有材料去参证西方观念,而他后来的《诗论》则以西方现有的审美理论为参照坐标,借鉴西方现代审美理论来阐释中国古典诗歌,对中国艺术和审美现象作了系统的梳理,并在比较中融会贯通,扬长避短,对中国古典诗论加以印证,建构了可与西方审美理论接轨的现代审美思想,如对境界的分析,借鉴了克罗齐的直觉论、立普斯的移情说、谷鲁斯的内模仿、布洛的心理距离说等,深入地挖掘了中国传统审美思想中的丰富意蕴。在西方学术思想的深刻影响下,其深厚的传统文化素养正是他审美思想创见的根源。他继承儒道两家关注人生的传统,以出世的精神做入世的事业,追求物我交感共鸣的艺术化的人生境界。直到1961年,他还说:“认为我们自己没有美学未免是‘数典忘祖’了”,“历史持续性的原则只能使我们在自己已有的基础上创造和发展”。^[6]这是在明确表示,建立全球视野下的中国审美理论是我们的必由之路。他的审美思想,乃是在“天人合一”的前提下,倡导物我两忘、物我同一,体现出情景契合、情景相生的生命意识。后人一般多重视宗白华先生审美思想中的生命意识,而少有提及朱光潜先生在西方学术的启示下对中国传统生命意识的继承。

宗白华的审美思想乃是以自幼熏陶着他的中国传统文化为根基,同时改造和同化了西方的审美思想,从而在融通中西的知识背景下建构了中国自己的审美学说。他对中国传统的审美意识有着深厚的修养、独到的领悟和精湛的见解。特别是在对西方近代的哲学和艺术有了接触和研究以后,他的视野更开阔了,领悟也更为深刻了,这使他的体验和研究有了现代意义上的理论水平和深度。他的诗人气质使得他

对中国诗性传统的审美思想有着更为深切的体验。同时,他还激烈地反对全盘西化,觉得中国不适合生硬地照搬西方的审美思想和艺术实践,而应该以深厚的传统文化为基础,借鉴西方审美思想的长处,以实现古典审美思想的当代转换。宗白华无疑是我们将中国传统审美思想向全球视野下的中国现代审美思想转换的楷模。

宗白华的审美思想代表了在西方文化影响下的中国学者在 20 世纪前期对中国审美理论研究的方向和道路的探索。宗白华以其独特的素质和知识结构,在中国审美理论的研究方法上做出了有益的探索。这种探索不仅留下了优秀的审美理论成果,而且在方法论方面,为后人开辟了探索的方向,给后人以深刻的启示。这就是以西方的审美理论为参照,积极地汲取西方审美理论中的精华,继承中国传统审美理论的优秀遗产,并且以中国传统的审美思想为本根,将艺术问题作为中国审美理论的根本问题,最终归结到人生境界的高度,以此建立具有中国特色和当代意识、可以逐步走向世界的中国审美理论体系。

综上所述,王国维、朱光潜、宗白华等人在西方审美理论的启示下,反思和整理了中国传统以生命意识为特征的审美思想,为建立中国人的当代审美理论做出了卓越的贡献。我们回顾这三位先辈审美理论的研究方法和光辉业绩,目的在于继承他们的事业,踏着他们的足迹继续向前努力,真正建立起中国的审美理论。

三 建立全球视野下的中国审美理论

建立全球视野下的中国审美理论,是继承中国传统宝贵遗产的需要,更是当代中国人对世界做出贡献的重要方面。中国传统的审美思想,是中国文化大背景下的有机部分。它们不仅是中国人独特的审美趣味与审美实践的理论概括和总结,而且还引导、影响过中国人的审美趣味与审美实践。其理论概括既有人类审美活动的共性特征,又有民族的个性差异。中国传统的审美范畴,虽然有其含义不确定性的一面,但他们在艺术创作和欣赏实践中,是经受过检验的,是长期指导着艺术实践的,因而也是参与了中国人的审美心态的生成的。

中国传统的审美思想,特别是其致思方式和理论探索,是全人类审美理论财富的有机组成部分,可以与西方审美理论共存互补,丰富人类的审美理论宝库。这不仅可以为西方和其他民族的审美理论发展提供

思想资源,而且还可以让他们在思想方法和思维方式上获得启示,并且必将会对世界的审美理论与审美思想产生重要的影响。

中国传统审美思想对审美基本规律的概括,揭示了人类审美活动的普遍规律,既可以印证西方审美理论的基本观点,又可以纠正一些西方理论中的谬误,补充西方审美基本理论所存在的盲点。而有些具有审美共同规律的现象,西方学者尚未归纳而中国古代已经归纳的,或中国古代早已有深刻的思想,而西方近代转向时才开始发现的,也值得全球的珍视。至于中国人特有的审美规律和特征,更是中国学者对人类审美理论和审美实践的独特贡献。西方近代学者无论在审美理论还是在审美实践中,都有从中国传统审美思想中汲取精华、获得启示的先例。西方近代的意象派理论,就是一个典型。他们对中国传统审美思想或如遇知音,或相见恨晚。尽管他们对中国传统审美思想的理解,还只是皮毛而已。

中国传统文化中有着丰富而深刻的审美思想遗产。在浩如烟海的中国古代文献里,有着极为丰厚而且充满智慧的审美思想。这些思想在思维方式上是“天人合一”观念的反映,突出体现了生命意识。这种生命意识同时还表现在对审美范畴的命名中,如常常以人为中心作感性的比喻,气韵、风骨等范畴即是如此。中国古代审美范畴的名称具有具象性的特征,而其理论的感性描述也有其自身的独特之处。他们常常注意从功能的角度加以描述,如古人对于审美体验的那种“妙悟”的概括,以及对于妙悟的偶然性和突发性的理解,形成了一个源远流长而又蕴涵深厚的传统,比起西方的直觉思想来要丰富、深刻,可以互为补充。中国人对于和谐、宁静的审美追求,与西方思想也是迥然有别的。这种传统的审美思想实际上有一个潜在的逻辑体系。

中国古代对于审美的看法,既有自上而下的论道,也有自下而上的具体描述。在许多文人笔记和艺人的心得中,虽然常常只有只言片语,却包含着对审美问题的精湛见解。中国人独特的审美趣味和审美领悟,也只有在中国人的思想中才能见到其思想基础和理论概括。它们不仅在古代曾经对人们的审美实践起到过指导作用,而且有许多思想在未来仍然具有借鉴和指导意义。传统的审美意识处于整个环境中,是我们现实中活生生的东西,它潜移默化地造就着我们。而人们对它们的自觉意识也随之不断在积累和深化,有限的个体只有在继承传统

审美思想的前提下,正视审美意识的现实,才能推动其发展。

中国审美理论不是固守中国传统的理论,还有其开放学习的内涵。我们生活于不断发展着的社会生活中,不能静止地看待传统,不能因循守旧,闭门造车。所谓的中国审美理论,是在继承传统的前提下关注现实、可以与世界进行对话交流的中国审美理论,是走向世界的中国审美理论。中国古代的审美思想毕竟没有被学科化、系统化,这就需要我们以西方的审美思想为参照坐标,按照审美学科的系统对其进行整理,以适应当代的要求。借鉴西方既有的审美理论,不仅有助于我们了解国外审美理论的发展,借鉴国外的审美理论以推动中国传统审美思想的变革和创新,而且有助于我们将中国传统的审美思想推向世界,使其现代生命力在全球范围内得到发扬光大;在西方审美理论的参照下更加深刻、准确地把握中国审美理论的特点,才能把中国传统的审美范畴和思想安置到中西方可以对话的层面,进而建立起全球视野下的中国审美理论体系。西方学者从他们的思维方式和学科特点归纳出来的人类共同的审美特征,许多是我们没法产生的,尤其值得我们学习和重视。而中西方在审美问题上有许多“英雄所见略同”的成果,又是可以相互印证的。只有对西方审美理论和文化有较深了解的中国学者,才能在全球视野中对中国的审美理论做出现代阐释和创造性的发展,为全球审美理论界做出自己的贡献。这就要求我们在建立全球视野下的中国审美理论时,不仅要使这些理论适应中国的需要,而且要能用中国具体的审美思想,解决人类审美的普遍性问题,形成具有普遍意义的审美知识体系,使民族的审美思想财富让全球共享。

建立全球视野下的中国审美理论,必须继承中国审美思想中的那种关注现实的人生价值的传统,必须体现时代精神和审美趣尚,追求人与社会、人与自然高度统一的精神,返本开新,使本土学术资源现代化,符合现实的要求,体现出时代的精神。我们对中国传统审美理论的研究,必须具有当代意识,在当代背景下激活传统,把优秀的审美理论的传统因子融入新的肌体中,使传统审美思想现代化,具有生命活力,顺应当代的社会要求,真正地具有国际性的意义和价值。从现代的结构和功能出发去审视中国传统审美理论的价值,使之成为当代审美理论的源头活水,并且使它具有对现实审美现象的有效的阐释功能。我们要真正从内在精神上继承民族传统中具有生命活力的审美思想精髓,

而非只具有古董价值的“原汁原味”。中国人的那种人生艺术化的自觉追求,中国人通过审美活动铸造灵魂的人生态度,都体现在他们的审美主张中。他们以审美的态度去陶冶性灵、体验人生,与自然保持一种亲和的关系,把有限的人生融入到无限的宇宙之中,从而使人生得以超越和成就。在后工业文明时代,这种人生态度有着积极的意义和价值,有助于我们增添生活的情趣,改变那种由于工业文明的戕害而造成的机心。

可见,世界大同的人文理想在短期内是不可能实现的,中国人应当从自己的传统和文化背景出发对人类的文明包括审美理论做出自己的贡献。我们应该以西方学说为参照坐标,从自己的传统和文化背景出发,吸收中国传统审美理论的积极成果,站在时代的高度,结合自己的国情,对西方的相关学说进行吸收和同化,创构出全球视野下的中国审美理论。当代中国人学习和引进西方审美理论是必要的,但为世界审美理论做出贡献更是必要的。当代中国学人应当在学习西方的基础上,站在全球的高度为人类的审美理论做出贡献。因此,我们所建立的中国审美理论,是全球视野中的中国审美理论。

第二节 审美理论的学科性质

审美理论的学科性质问题对于它作为一个学科来说是很重要的。其实任何学科都有它的位置问题,只不过其他学科的位置大都相对比较固定,所以一般不需要作专门的讨论。审美理论却不同。审美理论研究对象,比如说审美对象的感性形态、艺术、主体的心态等,在领域上处于不同的位置,并且在另一个角度同时属于其他学科的研究对象,这就容易产生一些误解,形成一些不同的看法。这就要求我们搞清,这些对象从审美理论的角度应该怎样看,应该有什么样的视角和研究方法。李泽厚先生在20世纪80年代曾经将审美理论的内容分成美的哲学、审美心理学和艺术社会学三个部分,并且特别强调三者是“化合”而不是“混合或凑合”。如果是凑合,就只是一种拼盘式的组合,或则像什锦菜一样。一些不成熟的新兴学科也许会经历这个阶段,但真正成熟的学科不应该是这样的。另外,审美理论对于艺术问题的研究,或者说从审美角度研究艺术问题,是否就是“艺术社会学”,还需要进一步

论证。

审美理论作为一门学科,应该有它自己的独立位置。由于审美理论所涉及到的领域的跨度较大,故为审美理论做学科定位,是一件困难的事情。因为从审美理论的历史看,不同时期对审美现象的研究方法和角度是转换变化着的。比如说在西方审美理论史上,审美理论在早期作为哲学的附庸,或者说哲学家们对审美现象的探询,经历了对美之所以为美的存在依据的本体论探询阶段,如柏拉图的所谓“理式的分有”说等等,这主要是指从古希腊罗马到中世纪这段时间。而文艺复兴之后,则开始转向了对人的认识能力的范式的探求上,如英国学者夏夫兹别里提出人的内在感官问题,以及当时的许多其他英国经验主义学者对审美趣味和想像力问题的研究。到了康德,依然是从主体心理能力的知、情、意三者的关系中,来界定以情感为核心的判断力,研究审美的判断力问题,这实际上还是从哲学角度研究审美的心理能力问题。从黑格尔开始,西方学者们又把审美理论研究的核心放在艺术上,称审美理论是一门“艺术哲学”。一直到19世纪末和20世纪初,艺术都被作为审美理论研究的核心。这样,从早期的美的哲学探讨,到经验主义的审美心理探询,到黑格尔以下的艺术研究,大概就是李泽厚所说的美的哲学、审美心理学和艺术社会学这三大块“倒是符合美学这门学科的历史和现状的”^[7]来由。说它符合历史是有道理的,而现状则又有所不同。

19世纪末20世纪初以来,审美理论研究的方向出现了多元格局。随着心理学的兴盛,审美心理的研究明显地深入和扩展了,特别是从格式塔心理学等实验心理学角度研究,所谓的“自上而下”的研究,以及后来英美语言哲学、分析哲学兴起以后,对美和艺术又进行了语义方面的分析研究,与此相关的还有结构主义、解构主义的审美理论等等。

在中国,20世纪80年代以来,受西方审美理论和其他学术的影响,中国的审美理论研究出现了多方位、多视角的探讨。如果从20世纪50年代哲学思辨的“美的本质”算起,也经历了一个类似于西方审美理论史的小循环。比如20世纪80年代所谓“控制论、系统论、信息论”的新三论美学,以及后来模糊美学的尝试,都是借鉴自然科学研究方法的实践。

尽管审美理论现在有着多元的尝试,但作为一门成熟的学科它应

该有自己固定的位置。这就是:审美理论是一门以审美关系为出发点、审美意象为核心的人文价值科学。

首先,审美理论是一门人文学科。我们过去通常把科学分为自然科学和社会科学,这两大类即俗话所说的理科和文科。这是19世纪以前的所谓两分法。到了20世纪,西方人对于科学问题逐步建立起了三分法,即把科学的形态分为自然科学、社会科学和人文科学三大类。自然科学是研究自然界的物质形态、结构、性质和规律的科学,最终使自然能够服务于人类的社会生活,如数学、物理学和生物学等等。社会科学是研究社会群体组织、纪律和现象的科学,包括政治、法律、军事、经济等。人文科学则指人类价值和精神建设的科学,包括语言、历史、各类艺术以及审美理论等。

“人文”这个范畴,在古希腊是关乎人情、人性的意思,包含着人的不断开化、不断进步的内容,即由自然的人变为文明的人所包含的人的基本特性。到了文艺复兴时期,人文主义旗号中的“人文”主要是相对于神和上帝而言的,以人权淡化神权,这就强调了人的能动性和独立性。在中国古代,人文主要指人类过去已有的文化建设。《周易·贲·彖传》云:“观乎人文,以化成天下。”就是指以已有的文化来感化天下,并且形成了一个“化成”的传统。

人文科学的基本特征应该是:1.它是人类自身精神形态的科学,以人及其精神产品为对象,体现对人类的价值关怀,为人类的精神建设服务。2.它是评价性的科学。自然科学通过思维坐标去认识对象,有一种发现的性质,揭示了事物的规律,是描述性的科学,而人文科学则让人通过内在的体验去认同对象。3.在感受和领悟方式上,它需要让人体会到是在“意料之外、情理之中”,使人产生共鸣,从中体现出具体的学者的独创性。4.它始终不脱离对象的感性形态去研究对象的本质规律。

作为一门人文科学,审美理论在科学体系中与自然科学和社会科学是迥然不同的。首先,审美理论与自然科学是不同的。审美活动本身是对外物作人文性的主观评价。审美对象的形、色、声等固然有自然规律可寻,但这些方面只是审美理论的前提和基础,不是它的关键和根本的特征,审美活动感受到的是对象的象、彩、音效果。审美心理活动的自然规律主要包括其动物性快感的一面,但审美心理的根本特征则