

浙江大学本科「精品课程」资助项目之一

人生美学

THE AESTHETICS OF LIFE

◇ 张应杭 著

大学
素
丛
书

浙江大學出版社

人生四書

——《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》——

◎ 蔡元培 著

人生四書

THE AESTHETICS
OF LIFE

浙江大学本科“精品课程”资助项目之一

人生美学

◇ 张应杭 著

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人生美学/张应杭著. —杭州: 浙江大学出版社,
2004.4

(大学素质教育丛书)

ISBN 7-308-03617-0

I. 人 ... II. 张 ... III. 美学-青年读物
IV. B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 014275 号

丛书策划 陈晓嘉 李海燕

发行推广 黄兆宁

责任编辑 李玲如

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号邮政编码 310027)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 17.75

字 数 318 千字

版 次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数 0001-5000

书 号 ISBN 7-308-03617-0/B·052

定 价 28.00 元

绪论 美是人生 / 001

一、美、审美与人生美学 / 002

二、人生美学的基本内容 / 004

三、人生美学研究的理论和实践意义 / 008

第一章 审美的自我 / 012

一、自我与审美的自我 / 013

1. 自我的诞生 / 013

2. 审美的自我 / 016

二、自我审美追求的历程 / 018

1. 认识自我——美的自觉意识 / 018

2. 塑造独特的自我——美的实现 / 021

3. 超越自我——美的流动 / 024

三、审美我的实践 / 028

1. 审美我的社会表征 / 028

2. 走出自我审美的误区 / 030

3. 自我价值的真正实现 / 033

四、简要的归纳 / 036

1. 归纳之一：强调自我人生的审美自觉 / 036

2. 归纳之二：把珍惜美好生命视为自我生命的目标 / 037

3. 归纳之三：走出自我本位主义的迷误 / 037

第二章 人性与优美人性 / 039

一、优美人性塑造的可能性与途径 / 040

1. 人性是一种可能性 / 040

2. 优美人性的修养过程 / 041

3. 优美人性的修养方法 / 043

二、人性的扬善抑恶 / 046

1. 造就善的人性 / 046

2. 警惕人性中的丑陋之性 / 054

三、“人性自私”的批判 / 061

1. “自私”的语义学辨正 / 062

2. “人性自私”命题的虚假性 / 063

3. 美德与自私无缘 / 065

四、简要的归纳 / 068

1. 归纳之一：以意志力为保障，对优美人性的造就充满自信 / 068

2. 归纳之二：在认知上确立人性是非、善恶、美丑的观点 / 069

3. 归纳之三：自私决不是共同人性 / 070

第三章 美好爱情的追求 / 071

一、爱与美同在 / 072

1. 爱情作为心灵美丑的表征 / 072

2. 爱神与美神合一的启迪 / 073

二、爱情美的追求历程 / 076

1. 初恋的审美追求 / 076

2. 热恋的审美追求 / 078

3. 婚姻家庭中的审美追求 / 083

三、让爱永远是优美的 / 086

1. 不让爱只剩下爱 / 086

2. 让爱情与友谊同在 / 088

3. 让艺术走进爱情 / 089

四、简要的归纳 / 091

1. 归纳之一：爱和美必须内在统一 / 091

2. 归纳之二：强调爱情的审美品位 / 092

3. 归纳之三：真正优美的爱情必须有艺术美的滋养 / 093

第四章 美德与美德的生成 / 094

一、善与美的统一 / 095

1. 美是一种善 / 096
2. 美德的含义 / 097
3. 美德的生成 / 100

二、美德的主要形式 / 103

1. 社会公德 / 103
2. 职业道德 / 106
3. 传统美德 / 112

三、让艺术熏陶德性 / 117

1. 艺术美对德性塑造的魅力 / 118
2. 艺术对德性熏陶的主要形式 / 121
3. 让艺术熏陶德性的艺术 / 125

四、简要的归纳 / 127

1. 归纳之一: 美离不开善 / 128
2. 归纳之二: 在国民教育中强调美德教育 / 128
3. 归纳之三: 让美德成为自我审美追求的核心 / 129

第五章 情操与气质的美学观照 / 130

一、情操美的品性构成 / 131

1. 诚——情操美的具体要求之一 / 131
2. 正义——情操美的具体要求之二 / 134
3. 勇敢——情操美的具体要求之三 / 136

二、情操美与气质美 / 140

1. 塑造“第二美”——气质美 / 140
2. 气质美的标准 / 142
3. 气质美在两性中的显现: 刚强美和柔弱美 / 144

三、寄情山水之乐 / 148

1.自然美中的乐山乐水 / 149

2.自然美中的“比德” / 151

3.自然美中的“畅神” / 153

四、简要的归纳 / 155

1.归纳之一:在情操中培养诚、正义和勇敢的“三主德” / 156

2.归纳之二:在情操美的塑造中拥有人生的气质美 / 156

3.归纳之三:让自然美在“比德”中熏陶

我们的德性与情操 / 157

第六章 性格的审美塑造 / 158

一、性格与美的性格 / 159

1.性格的组成要素 / 159

2.性格是怎样形成的 / 161

3.美的性格 / 165

二、性格美的塑造 / 168

1.性格的可塑性 / 168

2.性格之美塑造的具体途径之一:热情 / 169

3.性格之美塑造的具体途径之二:理智 / 174

4.性格之美塑造的具体途径之三:意志力 / 178

三、性格即命运 / 181

1.性格与性格悲剧 / 181

2.塑造强者的性格 / 186

四、简要的归纳 / 185

1.归纳之一:让自信永驻于我们的国民性格之中 / 186

2.归纳之二:永远拥有积极的情绪品性 / 187

3.归纳之三:学会限制自己 / 188

第七章 人格的审美体验 / 190

一、人格的优雅情趣 / 191

1. 人格的美学畅想 / 191
2. 用幽默来塑造人格 / 194
3. 沉默中的人格体验 / 197

二、孤独——人格美的深沉体验 / 199

1. 孤独的个体生命 / 199
2. 美在孤独中被深沉体验 / 201
3. 走出虚假的孤独: 无聊 / 204

三、献身: 人格的壮美升华 / 206

1. 献身是人生幸福的崇高追求 / 206
2. 美的献身和不美的献身 / 208
3. 人生崇高的殉道者 / 212

四、简要的归纳 / 215

1. 归纳之一: 以幽默来欣赏人生 / 215
2. 归纳之二: 学会体验孤独 / 215
3. 归纳之三: 选择平凡中的献身 / 216

第八章 生命的美学境界 / 218

一、让理想永远激励人生 / 219

1. 人生是追求理想的一种永恒冲动 / 219
2. 在选择中实现人生的理想 / 224
3. 拥有幸福 / 228

二、痛苦与欢乐: 人生两个永恒的审美体验 / 231

1. 痛苦缠绕的人生 / 231
2. 学会体验欢乐 / 235
3. 痛苦与欢乐轮回和交织的人生 / 239

三、失败与成功的困顿和解脱 / 242

1. 失败与成功的审美意义 / 242

2. 走向成功的“美的智慧” / 245

3. 超越成功 / 248

四、生与死的超越 / 250

1. 生与死的审美沉思 / 251

2. “生则乐生,死则乐死” / 254

3. 人生美学的最高追求:不朽 / 257

五、简要的归纳 / 261

1. 归纳之一:永远热爱人生,欣赏人生 / 261

2. 归纳之二:在创造中实现人生的至真、至善、至美 / 262

结束语 / 263

一、人,为美而存在 / 264

二、人当以美的尺度创造对象世界 / 267

三、在人生与美的合一中创造历史 / 271

主要参考文献 / 273

后记 / 275

社会的进步，就是人类对美的追求的
结晶。

——马克思

绪论

美是人生

1992年一位名叫杰克逊的美国父亲，为他那将上大学的儿子写下了《对生活的一点小建议》这样一本书。此书一出版即成为畅销书。杰克逊因此被邀请作了许多场演讲。

在一次演讲时，有一位听众要他用最简洁的语言概括美好人生的基本要素，于是，他写下了“美德、希望、执着、勇敢和爱”这样5个单词。他是这样解释这5个单词的：美德意味着你有一些如诚实、善良、公正那样的永不放弃的做人原则；希望则要求你永不浑浑噩噩度日，要有适度的野心，并对实现希望充满信心；执着意味着你有一个远大的生活目标时不会被别的杂事打扰；勇敢则表明你不相信命运；爱则要求我们宽容别人和自己。

杰克逊这里对“美好人生”的阐释显然是给人以启发的。他以平实却极为精当的语言几乎已把人生美学的基本内容概括出来了。

因而，我们所需要探讨的问题便是：为什么美好人生（或称审美人生）必须拥有美德？为什么希望、理想这样一些东西总带给人审美的感受？为什么执着是一种美？什么样的爱才是优美的爱？如此等等。对这些问题的理论探讨正是本书所将要进行的。

一、美、审美与人生美学

其实,美是人类生活永恒的主题之一。真让人感到踏实;善让人感到安慰;美则让人感到温馨和愉悦。在广袤的自然界与日常的生活中,美可以说无处不在:花丛,星空,鹅卵石,轻盈跳跃的松鼠,黄山的云海松林,仲春时的万木葱茏、蜂飞蝶舞,隆冬黄昏时刻覆满皑皑白雪的林中旷地和斜坡……自有人类社会以来,大自然不断向人的心灵灌注一种使心灵得以丰富、充实的东西,使人类的心灵不断地建构起美感,积淀起美的意识,从而对美具备一种不可抑制的强烈追求,从而使生命蕴含永恒的美。

在人们自觉或不自觉地热爱美、追求美,徜徉于美的乐园之中的同时,美学家们则在更深的层次上观察着、思考着:美是什么?他们希冀能揭示出美的本质,及其审美的一般规律,以期把人们从心物两方面带到美的彼岸。对于人的美感问题,洛克曾举过一个非常巧妙的人对于火的感觉的例子:同样的火,我们离远一点便产生一种温暖的感觉,靠得过近便有一种灼痛的感觉。^①只要我们反省一下,就不难想到:我们究竟有什么理由可以说温暖的观念只存于火中;又究竟有什么理由可以说,痛苦的观念只存于自己头脑中呢?因此,结论只能是:温暖和痛苦的观念,既不存于火,也不只属于人;它委实是两者之间的关系的产物。我们认为,美感亦如此。18世纪法国哲学家狄德罗曾说过:“组成美的,就是关系。”^②但他所谓的“关系”不是主客体间的关系,而仅是存在物间的关系,这是一种客体论的关系。另一位法国哲学家笛卡尔则提出了美是“判断和对象之间的一种关系”^③。但由于他在哲学上的二元论,又使得他不可能精确地把握美的本质以及由此决定的审美规律。

因此,我们所谓的美的关系,即是说审美主体与客体之美的属性的默契和

① 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译,西方哲学原著选读(上卷),北京:商务印书馆,1981.456.

② 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译,西方美学家论美和美感,北京:商务印书馆,1982.131,133.

③ 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译,西方美学家论美和美感,北京:商务印书馆,1982.79.

谐,这是美的本质所在,它是惟一的。世界上既没有所谓的客体美,也没有所谓的主体美,美永远是在主客体间的互动中生成与发展起来的一种和谐关系。

这样,我们也许可以讨论何谓审美的问题了。何谓审美?莱布尼兹曾把美感看作是一种混沌朦胧的感觉。而历史上许多美学家在谈到美时,则都指出它本质上必须使人感到舒适,使人产生快感,并引起人们的惊羨、快乐和满足。所以,我们或许可以提出一个更为妥当贴切的关于审美的定义:审美是感受。换句话说,审美是审美主体的感觉、感触与他所接受了美的客体后的美的享受的有机结合。从这一审美观出发,我们就可以对罗丹的那句著名的格言加以修正了。罗丹说:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”^① 我们说:美是不缺乏的,缺乏的倒是一颗美的心灵和对美的感受。也即是说,是我们缺乏对那些使我们觉得自身与世界合成一体,使我们全身心感到快乐,并将我们渐次导向至福之境的东西的感受。

既然美在本质上是审美主体与客体具有美的属性的同构契合,那么,美感必然随着主体性的发展而发展,随着主体社会实践的深入而深入。也即是说,美的感受力的诞生在本质上是一个深刻的社会化过程,是人生一个逐渐习得的发生过程,是一个连续不断的建构过程。

在整个人类审美认识的发生与建构过程中,美的定义不断地被丰富和发展变化着,如和谐性、节奏性、平衡性、可逆性等。这些发展和变化主要得自于下列三个因素:时代、科学和个人的审美旨趣。因此,美感因人而异,这一点似乎毋须赘言。但必须注意的是:美感并不以欣赏者的众寡而定,少有人喜欢的东西并非就一定不美,其中不少自有它的审美价值。譬如冬天,喜欢它的人会认为它严峻,能磨炼人的毅力和意志。我们每个人几乎都有过类似的体验:同样的东西,此时感到美的,彼时会觉得丑了。这与其说是美随时间而变,还不如说美感因人而异。

客体的审美属性只是一种潜能,需要依靠主体的审美实践,这种潜能才可能转化为现实的心理能量。换句话说,美的东西要经过审美者的积极心理活动才能产生相应的美感效应。心灵受过创伤的人会把美看成仁爱、温馨(这正是他们渴望的);热情的人认为美像暴风似地震撼天地(这正是他希望藉以宣泄的);忧愁疲惫的人把美看成宁静美丽的港湾(这正是他所要获得的);恋爱中的人把

^① 葛赛尔.罗丹艺术论.北京:人民美术出版社,1978.62.

美比成星空下的幽幽小径(这正是他内心感悟之写照),如此等等。

托尔斯泰曾说过,艺术感动人心的力量就在于把个人从离别和孤单中解放出来,使他和其他的人融合在一起。^①不言而喻,这种融合不是舍弃个性的融合,而是千百种不同个性的有机融合。这才是艺术的目的,这才显示了艺术的巨大魅力。美的本质只有一个,但美却以丰富多样的形式表现出来,让人得到丰富多彩的审美感受。

所谓的人生美学则是以人类对人生的审美感受作为自己研究对象的一门美学分支学科。人生的审美追求是必然的。因为精神世界的无限和物质世界的有限,生命的绵延冲动和人生的短暂,情感的渴望自由和理性法则的拘禁,对知识无尽的探求和真理的无穷,地球的渺小和无边无际的宇宙,如此等等,所有这一切,都常常使这个小小星球上仿佛孤独存在着的人类感到悲观,甚至绝望。但既然自然赋予了人类以灵性,让他们思考,而思考的结果,则必然是追求自由、平等、美好的生活,期望获得人生中一种哪怕是片刻的超越和享受。

在漫长的历史长河中,人们不倦地在寻找,在探求,在孕育,终于,人类这棵奇妙的生命之树,绽放出了一枝奇妙的精神花朵。这一精神花朵就是对生命现象的审美。这就正如诗人讴歌的那样:“它交给强者一支叛逆的神杖,为弱者开辟出一片宁静的港湾;它使美的灵魂显得更美,使卑鄙的灵魂面对无法闪避的明镜。一旦聪慧而狡黠的人类开垦出了这片神奇的精神乐园,人们便在告别了洪荒岁月后有了自己的第一首诗、第一支歌;并因此而常使自己的生命在一瞬间现出奇迹,光华四射,宛如处子……”^②这就是人生的审美化,这就是审美人生。

二、人生美学的基本内容

苏霍姆林斯基说过,逻辑认识和美感认识的统一,智力情感和审美情感的一致,是使人感觉到人的精神世界无限多样性的源泉。^③审美活动能够培养和丰富一个人的深厚情感,譬如诗歌。因为每首诗的情感本身就是优美的、雅致的、娴熟的,总是充满了抚慰心灵的灵性,展现了人的内在的美。因此,18世纪

① 托尔斯泰.艺术论.北京:人民文学出版社,1958.149.

② 陈大柔.心路.上海:上海人民出版社,1987.173.

③ 苏霍姆林斯基.公民的诞生.北京:教育科学出版社,1984.302.

浪漫主义美学家们曾提出过一个著名的口号:让人诗意地栖居世界。人生的审美追求正是这样一个设法使自己的生命沉浸在诗意的美学氛围之中的永恒追求。我们的生命会因着这一份追求,显得充实而有内涵。也许正因为如此,我们也就理解孟子对美的如下一个非同凡响的定义:“充实之谓美”(《孟子·尽心下》)。

因此,作为对人生审美追求活动进行理论思考的人生美学,其研究的内容便必然围绕着自我、人性、爱情、德性、情操、性格、人格、人生等内容而展开。概括说来,它要研究如下一些内容:

什么是审美的自我?古希腊哲人德漠克利特曾认为,优美的自我存在就是那些有成熟品性的自我。尽管对什么是成熟的品性,尔后的哲学家有了诸多的理解,但几乎都不约而同地把自我与他人、与社会集体建立一种和谐的关系作为最重要的规定。因此,马克思在创立自己的理论时,提出了如下一个著名的理论命题:“只有在集体中,个人才能获得全面发展其才能的手段。”^①因而成熟的即审美的自我首先必须是集体中的自我。这种自我能置身这样一种境界:既能保持自己独特的充满个性魅力的品格,又能走出自我狭小的天地,为社会集体所悦纳。

什么是优美的人性?康德曾对人性的美作了两种区分:优美与崇高。尤其是崇高,作为一种敬畏力量,在他看来能引起我们对自身心灵的激荡与外部世界的抗争,从而造就美的人生。甚至自然界一切的美一旦附上崇高的人性便会使较小的美添加宏大,使平衡的美添加奔放,使清秀的美添加伟岸,使温柔的美添加坚实,使以快感为基础的美添加痛感的基础;而快感和痛感有机和谐所造就的幸福和痛苦便成了人类永恒的动力和源泉,引导我们不断迈向那至善至美的极致境界。

什么是美好的爱情?爱情是人性一种永恒的冲动,但这种冲动却有优美与粗鄙的区分。因此,保加利亚学者瓦西列夫认为,“审美化,作为爱情的成分和因素其职能特别重要。”^②他认为爱必须有美的陪伴,亦即是说,作为男女之间的一种亲昵之情,爱情以其温柔激荡的情愫一直为人生增添着美妙的享受。爱情把性本能的欲求审美化和艺术化,从而甚至使一切与爱相关的事物都具有

① 马克思恩格斯全集(第3卷).北京:人民出版社,1957.84

② 瓦西列夫.情爱论.上海:三联书店,1984.186

断臂维纳斯(古希腊)

罗浮宫内的这尊维纳斯几乎已成为美的象征,更为寓意深长的是,在古希腊她还是一尊爱神。

了特别迷人的魅力。在爱情中,人性变得温柔、完善和美好。在古希腊的神话传说中,“维纳斯”既是爱神,又是美神。这一神话传说或许就蕴含着先哲们一个极为深刻的思想,这就是,爱情和美是合二为一的。

什么是美的德性?美的德性亦称美德,是优美人性塑造过程中道德品性的塑造。在人性塑造中,美离不开善,故古罗马哲学家普罗丁认为:“美是理念所在的地方,善在美后面,是美的本质。”^①因此,我们人生的审美追求,首先必须要追求善,即培养自我人性中善良的道德品性,只有这样,我们的人生才可能是美的。生命因善而美。不仅如此,由于“美德是习惯”(亚里士多德语),因而,当我们明白了什么是美德之后,更重要的还在于在行动中践行这些美德,这亦即是说,要在

在“积小善而成大德”的过程中,拥有自己真正优美的人生。

什么是美的情操?情操是人性、德性在人生实践中凸现出来的节操。因此,情操是人性、德性的外在表现方式,美的人性、美的德性塑造必然要通过美的情操而凸现出来。所以,人生的审美追求又要具体表现在情操品行方面。通常所谓的气质、风度等人生美学中的审美范畴,其核心内涵正是人的情操,故别林斯基说“与其追求风度,不如追求节操”。因为有美玉的情操才会有照人的风采,也才会有气质的美。

什么是美的性格?歌德曾说过:人间最大的幸福,乃是人格、性格所赐予的欢乐。美的性格正是能带给我们幸福体验的那种性格。这种性格是积极的。这种积极的性格形成是因为他深谙生命之宝贵,人生之美好,因而他能积极主动地投入到生活的洪流之中。这种性格是理智的,面对顺境能始终执一份清醒,

① 转引自李翔德.美的哲学.太原:山西人民出版社,1982.42.

他能清醒地认识到人生之境遇的多变性,从而不盲目乐观、坐享其成,而是随时迎接人生命运的诸种挑战。面对逆境他不会沉沦,而是沉着冷静地思考战胜逆境的方法,以求重新奋起。这种性格是乐观的,他知道,生活就像一面镜子,你对它笑,它也对你笑,你对它沮丧,它也对你沮丧;你对它充满信心,它也对你充满信心,因而,乐观就犹如心中的一缕阳光,它能使自我人生充满光明和希望。这种性格还是顽强的,这种顽强表现在人生道路上一种“不哭不返,在刺丛里姑且走走”(鲁迅语)的执著精神。拥有这份执著,人生便不会有走不通的路。这种性格也还是进取的,他从不满足于现状,而是与时俱进,把每一次成就都视为人生新的奋进的起点。

什么是美的人格?人格就其语义学上“社会面具”的涵义而言,是一个人在社会活动中所扮演的角色的总括。所以,人格是一个人的社会行为的综合。美的人格无疑就是美的人性和德性的综合流露,是美的情操的具体整合。因此,人生审美的追求,在这里就意味着美的人格追求。这种追求基于一个最基本的信念:人格不是先天而成的,而是可以在后天不断完善的。我们正是在自我人格不断完善的追求中,赋予生命美的意蕴。

什么是美的生命?当我们降生于这个世界,世界就把“人生”作为礼物馈赠给了我们。我们拥有生命,我们便已拥有了人生。可是,怎样的人生才是美的?历代的圣人贤哲留下了形形色色的答案:“人生就是化短暂的事物为永恒”(歌德语);“人生就是人间所有的喜剧”(巴尔扎克语);“人生就是一连串的死亡和复活”(罗曼·罗兰语);“人生就是一支由我们暂时拿着的火炬。我们一定要把它燃烧得光明辉煌一些,然后交给下一代的人们”(萧伯纳语),如此等等。坚强的共产主义战士、《钢铁是怎样炼成的》的作者奥斯特洛夫斯基则对壮美的人生作了如下的阐释:“人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为过去的碌碌无为而羞愧,在临死的时候,他能够说:我的整个生命和全部精力,都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”这种人生无疑是最美的。

我们无疑还可以对人生美学的研究内容作更多的归纳,因为从根本上讲,凡是与人类生存与发展相关的一切内容都直接或间接地纳入人生美学的研究视野。但限于理论功力和本书的篇幅,我们只能就美的自我、美的人性、美的爱情、美的德性、美的情操、美的性格、美的人格和美的人生这样一些相互关联,在逻辑上依次递进的问题进行初步的阐述与探讨。