

世纪风铃——新校园文化素养丛书

主 编◆汪信砚 副主编◆左汉平

范明华 著

老树新枝分外春。
年轻的思想注入传统的学科，成熟的气
度与创造的力量从书页中迸发。
以“读者”为本重新选择和组织知识，
给人以生活和发展的智慧。

自由

姜 学 启 示 录

之

湖
北

社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

自由之门:美学启示录/范明华著.

武汉:湖北人民出版社,1999.2

(世纪风铃·新校园文化素养丛书/汪信砚主编)

ISBN 7-216-02471-0

I. 自…

II. 范…

III. 美学

N. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 20434 号

自由之门—美学启示录

范明华 著

出版:湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:武汉市科普教育印刷厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:10

字数:195 千字

插页:5

版次:1999 年 2 月第 1 版

印次:1999 年 2 月第 1 次印刷

印数:1-6 640

定价:14.00 元

书号:ISBN 7-216-02471-0/B·128

引 言

美国人类学家弗朗兹·博厄斯（1858—1942）在《原始艺术》中说，人类的一切活动都可以通过某种形式具有美学价值。奔跑，说话，呐喊，以及各式各样的劳动产品，都包含着美的胚芽，并且也都可以通过某种形式发展成真正的艺术。

根据人类学的研究和考古学的发现，人类对美的追求或人类审美意识的发生，可以上溯到距今数千年以至数万年的石器时代。石器时代的各种文化遗存如劳动工具和生活用品，虽然并不是为了美的目的而被创造出来，但其造型和装潢，却毫无疑问表现了原始人类的审美意识及其发展水平。至于那些相对独立于劳动和生活之外的绘画、雕刻，和那些见于文献记载、同原始巫术礼仪关系密切的音乐

和舞蹈，就更集中地体现了原始人类对美的追求——虽然它们的创造，也如当时的各种劳动工具和生活用品一样，或许不是出于爱美的缘故。

但是，对人类审美意识和审美活动的反省与思考，却是相当晚近的事。确切地说，直到公元前 6 世纪至 4 世纪左右，才有了比较系统的美学思想。古希腊哲学家毕达哥拉斯（约公元前 582—前 500）、柏拉图（公元前 427/428—前 347/348）、亚里士多德（公元前 384—前 322）和中国先秦诸子中的老子、孔子（公元前 551—前 479）、墨子（约公元前 480—前 420）、庄子（约公元前 369—前 289/286）、孟子（约公元前 390—前 305）、荀子（约公元前 313—前 238），分别从各自不同的文化背景和哲学立场，提出并阐发了一系列重要的美学问题。其中，美——特别是艺术的本质、形式和价值问题，作为古代美学思想的核心问题，同时也被作为关联着社会进步和人生幸福的一般哲学问题来加以讨论。

这些思想家对美和艺术的看法，为美学思想的进一步发展奠定了基础。但是由于美和艺术的问题一直被当成从属的哲学问题或艺术理论问题——甚至被当成简单的趣味和态度问题来加以处理，美学作为一门学科，在很长时间内，实际上处在多种学科覆盖之下的一种半隐蔽的发展状态。直到 18 世纪中期，德国哲学家鲍姆嘉登（1714—1762）才正

式提出了“美学”的名称，并把它作为一个与逻辑学、伦理学并列的哲学分支学科来看待。

“美学”这一名称，在鲍姆嘉登那里，原意是指“感觉学”或“感性学”。1750年和1758年，鲍姆嘉登出版了他的《美学》第1卷和第2卷。作为一个对古典诗歌有着浓厚兴趣的哲学家，鲍姆嘉登提出“美学”这一名称的意图，一是为了在宏观的哲学构想中，给诗歌、艺术以及与之相关的人类感性生活留下合适的位置，以确证这些东西在人类生活、历史和文化中的价值；二是为了纠正唯理论哲学的偏差，把被哲学家们所忽视的感觉、情感、想象等（他笼统地称之为“感性认识”或“非逻辑的各种表象之和”）问题，重新纳入哲学思考的范围，以建立一个更完整的“人”的概念。

鲍姆嘉登认为，人不单只有理性思维，而且有着丰富的感性认识（感觉、情感、想象等）。人的感性认识和作为集中表现这种感性认识的艺术，并不像唯理论哲学家所设想的那样一片混乱、不可理喻。相反，它们包含着类似于理性思维的内在关联和秩序（如艺术规则），而且正是这种关联和秩序，使美、艺术和以美的艺术作为主要分析对象的美学成为可能。

鲍姆嘉登把美学定位于人的感性认识，并进而定位于美的艺术，这种看法虽然符合美学思想发展的历史情况（因为美学主要关注的是人的感性生

活，其研究重点也正在于与人的感性生活密切相关的艺术)，却不够准确、清楚（因为审美并不只是一个认识问题，“感性认识”也并不只是或都是美学研究的对象）。而且所谓“美的艺术”，在鲍姆嘉登那里，主要限于以理性化的法则支撑起来的古典艺术。在《美学》一书中，他所列举的例证多半是古希腊罗马时代的戏剧和诗歌。

但是在鲍姆嘉登充满自相矛盾和陈词滥调的著作中，却包含着一种积极的努力，那即是捍卫人类感性生活的价值，并为艺术的独立和美学的独立寻找合理的证据。鲍姆嘉登之后，经过一大批学者、尤其是德国美学家和哲学家康德（1724—1804）、席勒（1759—1805）、谢林（1775—1854）、黑格尔（1770—1831）等人的更加系统的研究，美学作为一门独立学科的内在结构和外在轮廓，才真正从规模庞大的学科群落中凸现出来。

康德、席勒、谢林、黑格尔之后，特别是20世纪之后，由于生理学的、心理学的、社会学的等新的研究方法的介入，以及来自不同文化传统和有着不同职业习惯的学者的参与，美学本身也发生了不同程度的分化。不同民族、不同派别、不同研究领域的美学，在“美学”这一总的名目之下，都占有相对独立的一席之地。美和艺术的本质、形式、价值问题，审美经验的特征、构成、规律问题，以及关系到现代艺术创造、文化教育、人生体验、生

活质量、社会进步的各种具体的美学问题，都具有日益重要的研究、思考价值。

作为一门以生活、自然、艺术为分析对象，并旨在揭示人类审美活动的历史、价值、特征、规律和表现形式的学问，美学可以被划分为不同的类型。这其中既有从一般哲学理论出发去解释各种审美事实和现象的哲学美学，也有从各种审美事实和现象出发、借助于各种实证研究的方法以求得一般性结论的科学美学（如心理学美学、社会学美学等）；既有旨在澄清理论是非、批判传统观点、提供原创思想的理论美学，也有旨在解决现实问题或评论和分析各种现实问题的应用美学（如各门艺术美学和新兴的技术美学、环境美学等）。

此外，由于社会历史、民族性格、文化传统、哲学观念和个人趣味的差异，每一种类型的美学事实上都可能表现出不同的风貌和个性（如中国古代美学与西方古代美学，尽管研究的问题相似，但研究的支点、角度和结论，甚至语言表述的方式，却有着明显的不同）。

作为哲学的一个分支学科，或作为人们评判生活、自然和艺术的一种指导性的看法，美学不仅可以提高人们的分析和鉴赏能力，把人们对生活、自然和艺术的审美要求，提升为一种自觉的创造和追求，而且更重要的是，它能够从一种更全面的角度，使我们更充分地意识到生命的价值和创造的意义。

义。

美学研究的一切问题都同每一个个体的感性生活有关。愉快的生活，美丽的自然和令人赏心悦目、流连忘返以至废寝忘食的艺术，都系于人的感性生活。

人的感性生活，以及一切来自感性生活或与感性生活相关联的经验和创造的喜悦，既是美学的起点，同时也是美学的归宿。

美学肯定一切具有观赏价值的东西，同时也即是肯定一切能够给人的生命注入活力的东西。从这个意义上讲，美学本身即是像鲍姆嘉登所说的那样，是一门“美的思维的艺术”。

美学并不像宗教神学那样给人提供某种虚无缥缈的信仰，也不像科学、哲学（如逻辑学、伦理学等）那样专注于人的理性或提倡理性的生活。

美学教人执著于现实生活，同时又反对把一切活动归结为功利或肉体的需要。它既不赞成把人变成不食人间烟火的神灵或只懂得理性思考的“机器”，也不赞成把人变成茹毛饮血的动物或屈服于物质和利益的诱惑、永世不得超生的奴隶。

美学提倡一切有个性、有生命力的东西，同时也提倡一切能够提升人的生存境界或丰富人的生活内涵的东西。从这个意义上说，美学给人们提供的，与其说是某种公式化的结论，不如说是一种更健全、同时也更理想的人生态度。它的最高宗旨是

把人引向自由的生活——或者说，健康的、幸福的、诗意的生活。

在盲目的信仰、偏执的理性或束缚人的生活和思想的教条面前，在物欲横流、金钱和强权统帅一切的现实面前，美学不只是一种理论，而且也是一种呼声。当人的生活变得枯燥乏味、空虚无聊的时候，当人的生存环境被混乱所笼罩，美丽的自然遭到肆无忌惮的破坏，共同生活的家园充塞着垃圾、废气和噪音的时候，或者当一切造作、一切努力都变得毫无个性、毫无情趣的时候，我们都可以感受到美学、连同它所提倡的那一切的需要。

如果你得窥美学的门径，或者进一步有所研究和感受，那么你也许会发现，培植一种美的精神、性格和追求，可能比接受某些固定的看法、结论和规则更加重要。

序

当代著名教育家苏霍姆林斯基曾经说过：“在我们这个时代，没有良好的教养，没有牢固的知识，没有丰富的智力素养和多方面的智力兴趣，要把一个人提高到道德尊严感的高度是不可思议的。”为此，他大力倡导文化素质教育，强调人们“应当特别重视那些培养人的灵魂、意识、情感和信念的知识”。苏霍姆林斯基对文化素质教育的重视和强调是针对我们生活于其中的整个时代而言的，同时对于当代中国社会也具有极为显著的意义。

我们这个时代是一个人类的生存境况极为尴尬的时代。借助于各种现代化的科学技术手段，当代人类从自然界攫取了不可胜数的资源，创造了前所未有的物质财富，过上了过去做梦也不敢想的富足而便利的物质生活。然而，当代人类并未由此进入理想中的极乐世界。与物质生活的富裕形成鲜明对照的是，当代社会生活中的利益冲突、宗教淡化、战争危险、热核威胁、技术异化以及人与人的疏离，使得当代人陷入了极度的精神困惑和迷惘之中。信仰危机、理想缺失、道德失范、自我感、意义感和归属感的丧失以及心态失衡、个性扭曲等等，已成为当代世界极其普遍而又严重的问题。正如一首诗所云：人们走入了手段的王国，却迷失了人的目

标;跨进了物质的天堂,却跌下了精神的深渊。对此,当代许多富有时代责任感和使命感的思想家都充满了深深的忧虑。他们指出,如果不能克服这种物质生活与精神生活的二律背反,走出这种精神的深渊,人类终将失去做为人的尊严感,将会沦为“没有灵魂的机器”或“没有情欲的色鬼”;而要疗治当代人的心理疾患、帮助人们找回失去的精神家园,一个不可忽视的重要方面就是必须借重于教育来重塑人的精神世界。用汤因比的话来说,就是要“使人理解人生的意义和目的,找到正确的生活方式”。用池田大作的来说,就是要“寻求新的人性”,造就“具有扎实的专业知识、强烈的责任感和坚强的自制力”的新人。而用苏霍姆林斯基的话来说,则是要特别注意用“像文学、历史这些文科知识”“来充实人的灵魂”。上述这些当代著名的思想家们可谓是喊出了时代的最强音,他们实际上是在以各自的方式呼唤着对人的文化素质教育。

当代中国社会既面临着我们这个时代所共有的困扰,同时又内存着它自身所特有的问题。70年代末以来,中国社会开始了全方位的改革开放,步入了社会主义现代化建设的正轨,取得了举世瞩目的成就,但也付出了沉重的代价。在过去的20年中,中国的改革开放之途曲折多舛,中国的现代化建设事业步履维艰,一个根本的原因就在于国民的文化素质不能适应改革开放和现代化建设的需要。现代化建设要求人们具有很强的科学精神和法理意识,但现实生活中的许多人却是文盲、科盲、法盲,满脑子充斥着家族裙带观念和小农意识;现代化建设呼唤着社会政治生活的民主化,但许多人却缺少起码的现代民主意识,或者认为政治民主化就是西方化,或者觉得民主纯粹是一种负担和累赘;现代化建设在社会生活的各个领域都激发了人们的欲望和期待,但不少人却权利意识强烈而责任和义务观念淡薄,如此等等。可以说,我们的改革开放和现代化建设途程中的每一步都受到了国民文化素质低下的羁绊和拖累。

进入 90 年代以后,中国社会全面地转向了市场经济体制。市场经济以确认个人作为独立市场主体的地位为前提、以市场主体之间的自由竞争和等价交换为内在运行机制,它为人的个性的自由发展和创造能力的充分发挥提供了极为广阔的空间,但同时也对人的文化素质提出了更高的要求,因为个人作为独立的市场主体必须为自己的行为承担经济、法律和道义上的全部责任。然而,几年来的实践表明,我国的市场经济体制并没有得到它所要求于人们的相应文化素质的支撑,社会生活中原本已得到较充分表露的国民的文化素质与改革开放和现代化建设的需要之间的不相适应在市场经济条件下变得更加突出。今天,个人主义、利己主义、拜金主义、享乐主义的人生观和价值观在相当一部分人中的行时走俏及其导致的物欲横流、社会政治生活中的以权谋私和权钱交易、社会经济活动中的唯利是图、见利忘义、尔虞我诈以及社会文化生活的商业化、浅表化和庸俗化,已经成为越来越严重的社会问题,它们正严重地制约着我国市场的正常发育和市场经济的健康发展。这些问题的产生固然有着多方面的复杂原因,但人们文化素质的低下却是其中极为关键的一个方面。有感于此,许多有识之士都振臂呼吁应该大力加强对国民特别是对青年学生的文化素质教育,并迅速得到了全社会的认同和响应。也正是在这种情况下,如何强化文化素质教育的问题被正式提上了我国教育体制改革工作的议事日程。

文化素质教育的目的乃在于培养和提高人们的文化素质。文化素质是一个标示人的内在世界的特性、状态和修养水平的总括性概念,它是人们通过对相关文化知识的学习、领悟和在特定文化氛围的熏陶下养成的内在品质或内在气质。大体上说,人的文化素质主要包括两个方面的内容:一是人的思维能力,包括思维的开拓创新能力、认知判断能力、善恶辨识能力和审美鉴赏能力;二是人的精神境界,它是人的理想、信念、德性、意志、情感等精神要

素的总体发展状态和水平。人的文化素养就是其思维能力和精神境界的有机统一。由是观之,人们的文化素质状况也是一个社会精神文明发展程度的基本标志,而强化文化素质教育则是我国社会主义精神文明建设的一项重大战略措施。

人的文化素质是可以借助于特定的学问来加以培养和提高的。伊斯巴哈尼曾说:“缺乏智慧的灵魂是僵死的灵魂,若以学问来加以充实,它就能恢复生气,犹如雨水浇灌荒芜的土地一样。”不过,并不是所有的学问在人的文化素质培养中都具有同样的作用。对此,近代的弗兰西斯·培根就已有了明确的认识。他曾指出:“史鉴使人明智;诗歌使人巧慧;数学使人精细;博物使人深沉;伦理之学使人庄重;逻辑与修辞使人善辩。‘学问变化气质’。……精神上的缺陷没有一种是不能由相当的学问来补救的。”在这里,培根在肯定人的文化素质的可塑性和学问对于人的文化素质培养的重要性的同时,也揭示了不同的学问在人的文化素质培养中起着不同性质和类别的作用。当然,不同的学问在人的文化素质培养中的作用的不同,不仅表现在其作用的性质和类别上,而且也表现在其作用的大小和方式上,也就是说,有的学问在人的文化素质培养中的作用要显著一些,有的则不那么明显;有的学问对人的文化素质培养的作用要直接一些,有的则间接一些。应该说,在人类的科学文化体系中,那些直接或间接地以人为研究对象的学问或学科对人的文化素质培养来说是最为重要的。这些学科凝聚着人类长期以来对于宇宙、社会、人生及其相互关系的深刻思考,表达了人类对于崇高的理想、坚定的信念、高尚的德性、坚强的意志和美好的情感的无限珍重,体现了人类对于真、善、美的不息追求,记载了人类千百年来苦苦求索和守望精神家园的曲折心路历程,它们对于疗治现代社会的心理疾患、安抚现代人的灵魂和帮助人们找回失去的精神家园,对于健全人们的心智、促进人们的自我认识和自我教育,对于增强人们的思维能力和提高人们的精神境界,具有十

分直接而显著的作用。在当前的文化素质教育中,我们要特别重视这类与人的文化素质培养关系密切的学科。

人的文化素质的培养和提高,离不开对相关文化知识的学习和掌握。无论是人的思维能力的增强还是精神境界的提高,都必须以相关文化知识的积累和扩展为基础和前提。我们之所以说那些直接或间接地以人为研究对象的学科在人的文化素质培养中具有特殊重要的作用,就是因为它们含蕴着特别有助于增强人的思维能力和提高人的精神境界的丰富知识。就此而言,强化文化素质教育,也就是要使人们获取多方面的文化知识,特别是使人们掌握那些对人的文化素质培养具有直接和显著作用的学科的丰富知识。但另一方面,人的文化素质并不归结为其所获得的知识,一个人拥有丰富的知识并不等于他必然具有很高的文化素质。要有效地培养和提高人们的文化素质,不仅要使他们具备尽可能广博的相关文化知识,而且还应使其真正理解和领悟这些知识,从中受到深刻的教育和启迪,从而能够并善于运用这些知识。正如培根所说:“多诈的人藐视学问,愚鲁的人羡慕学问,聪明的人运用学问,因为学问本身并不教人如何用它们;这种运用之道乃是学问以外、学问以上的一种智能,是由观察体会才能得到的。”因此,进行文化素质教育,既要注意传授相关的文化知识,更要注意帮助人们深刻地领悟和自觉地运用这些知识,使其真正起到增强人们的思维能力、提高人们的精神境界的作用。

正是基于上述认识,我们组织编写了这套《世纪风铃——新校园文化素养丛书》。丛书在选题上侧重于与人的文化素质培养密切相关的一些学科,力求以一种轻松、活泼而又浸润着严肃思考的方式来阐释这些学科对社会进步和人类文明的发展、对人的自我完善和实际生活的价值和意义,着重在与人的素质培养的关系中发掘这些学科存在、发展的理由和根据,回答这些学科到底能给人们一些什么智慧或对人们有些什么启迪、它们直接或间接地对人的

生存、活动和发展特别是对人的思维能力的增强和精神境界的提高能有什么用处或影响以及它们是怎样实现其作用和影响的等问题,其目的不在于向读者系统地介绍这些学科的知识,而是要为读者自觉地选择、接受和领悟这些学科的知识提供认识上的向导。丛书的编写无意于在学科知识这个静态的层面上去追求自身的完整性,而是始终坚持以读者这个活生生的对象的知识需求和阅读心理为内在的参照系,努力做到保持与读者进行开放式的对话和交流。丛书的作者都是其所涉学科领域中才华出众、很有造诣的中青年学者,他们的丰富学识和辛勤劳作使得本丛书既具有很高的学术品位又充满了盎然的生气。

20 世纪即将逝去,21 世纪正在向我们走来。新的世纪包孕着新的机遇和挑战,它必将对人们的文化素质提出新的更高的要求。亲爱的读者,愿我们这套丛书似世纪风铃,使你从中受到启迪,使你的文化素质得到提高,使你能够以更加健全的心智从容自若地走入 21 世纪!

汪信砚

1998 年 10 月于武汉大学

目 录

引 言 [1]

一 在美的表象背后 [1]

1. 从“美的”到“美” [2]
2. 美、生命和自由 [9]
3. 伯克霍夫的美度公式 [14]
4. 常态与畸形 [22]
5. 无用还是有用 [29]

二 万物皆有春意 [36]

1. 美不胜收 [36]
2. 自然美与人工美 [43]
3. 古典美与现代美 [50]
4. 优美与壮美 [57]
5. “最自由最美的形象” [66]

三 人类精神之花 [73]

1. 美与艺术 [73]
2. 艺术是什么 [81]
3. 马·杜桑的“恶作剧” [89]
4. 感性世界的光辉 [95]
5. 艺术的形而上追求 [102]
6. “第二自然” [109]

四 独特的话语宇宙 [117]

1. 天真的眼睛 [117]
2. 艺术家、疯子、情人 [125]
3. 表现与构成 [134]
4. 形式的价值 [141]
5. “立象以尽意” [148]

五 永恒的创造 [156]

1. 规矩与变化 [156]
2. “我”的凸现 [164]
3. “一家风味” [170]
4. 康丁斯基的“金字塔” [177]
5. 感觉里的革命 [184]
6. 艺术给了我们什么 [191]

六 宁静的丰收 [199]

1. 超尘与去蔽 [199]
2. 宇宙的人情化 [206]
3. “内在感官” [213]
4. 自由的快感 [221]
5. 应目、会心、通神 [228]

七 趣味与风尚 [236]

1. $R=O+S+C$ [236]
2. 审美“气象学” [243]
3. 时髦与赶时髦 [251]