

新编美学概论

胡家才 著

東方出版社

新编美学概论

胡家才 著

東方出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编美学概论

胡家才 著

北京:东方出版社 1999.7

ISBN7-5060-0638-2

I.新…

II.胡…

III.美学—高等教育—教材

IV.B.83-05

新编美学概论

胡家才 著

东方出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京印刷厂三厂印刷 新华书店经销

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第一次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:16

字数:395 千字 印数:1000 册

ISBN7-5060-0638-2/G122

定价:19.80 元

序

80年代初,当国内美学热刚刚兴起的时候,我曾向胡先生请教过美学问题,他说他过去上大学时没学过美学。但他说,美学对学语言文学专业的学生非常有用,一切文学艺术的问题倘不从美学的角度和高度上去观照,就都不可能有透辟的认识和理解,因为文学艺术的根本属性是审美,文学艺术的一切功用都是通过审美体现出来的。此后胡先生便开始留意美学问题,凡当时能够搜集到的有关美学的书籍和资料,他都尽力搜集阅读,并联系自己的审美经验进行认真的思考。

80年代初我是胡先生的学生,因为对美学有共同的兴趣,因此在一起交谈的时间便多一些。在与胡先生的接触中,我逐渐了解到胡先生在治学上是一个从不固步自封的人,但也不是一个人云亦云的人。他围绕着自己的专业,虚心地学习一切新知识,特别注意向年轻人学习。他说现代社会知识更新很快,过去那种“年轻人向长者学习”的“后喻文化”,现在已转化为“长者向年轻人学习”的“前喻文化”。每次参加学术会议,他都特别愿意参加年轻人的学术沙龙,认真地聆听每一个年轻人的发言。但他并不盲从,他说在人文学科领域,植根于潜意识深处的经验,更加值得信赖。一切人文科学的理论建构,既要注重新观念、新方法的学习,又要用自己的经验和体验去进行深层次的对话,这样建构起来的理论才不致于成为过眼烟云。

从85年开始,胡先生便尝试从美学的角度观照研究文艺问题,写了一些论文,并扩展到文化领域,尽量争取立足于文化整体

的反思,于是视野逐渐开阔。为了使科研与教学相结合,胡先生又给学生开了美学和文化学的选修课。胡先生的科研始终有一个明确的目的,就是为了提高教学,使科研与教学更好地相互促进。

中国美学体系的建构,到80年代末大体形成并渐趋模式化。高校的美学教科书,几乎千篇一律地分为美、美感、美的创造与美育几大块,大同小异。任何一门学问的研究,一旦走上了模式化的道路,就会僵化,就会脱离实际,从而失去它应有的价值和意义。90年代以后,胡先生对美学问题开始了新的思考,他说他的重新思考,是受了劳承万教授《审美的文化选择》中“生理能转化为心理能的总契机——性审美”的启示。人一旦有了某种思路,知识的建构就会自觉不自觉地围绕着这个思路进行,只等着突变时刻的到来。

1996年到1997年,胡先生说这是他酝酿《新编美学概论》这本书的关键的两年。首先是潘知常教授的《反美学——在阐释中理解当代审美文化》,启发了他关于美学建构“正——反——合”的思路。接着是王一川教授的《中国现代卡里斯马典型——二十世纪小说人物的修辞论阐释》、《通向本文之路》、《中国形象诗学》等,启发了他美学理论批评化的想法。他认为美学理论只有植根于并反作用于文学艺术的实际,才能永葆其生命的活力而不致僵化。围绕这个思路,胡先生在授课之余,认真地选读了一些中外的美学论著,特别是一些“反美学”的论著。

经过两年的准备,1998年春季胡先生打算动笔撰写。可能是用眼过度,右眼突然失明,经医院检查,是眼底出血。住了一个月的医院,并不见好转,医生说这种病即使出血止住,余血吸收也需一年,胡先生只好出院。1998年4月24日胡先生用一只眼的视力开始《新编美学概论》的撰写。经过整整一年,到1999年4月12日,初稿完成。这一年胡先生还坚持开了美学和师德两门课。

关于《新编美学概论》这本书我不敢妄加评论,在看了书稿之

后,起码我自己认为关于美的问题,胡先生讲的还是比较清楚的,确实令人信服。胡先生不是从概念和逻辑思辨入手来建构他的体系,而是从感性的人的生命体验和经验,从现实的生活世界入手来谈论美学问题的。从生命体验出发,美不是抽象的东西,而是每个人都能深切感受到的“爱”的情感的形式化体现。爱的起源决定美的起源;爱的多级展开,决定美的多级展开;爱的不断生成,决定美的不断生成。谈论“美”倘不紧紧抓住“爱”的情感根本,就会把简单的问题越说越复杂,越说越糊涂。胡先生这本书正是因为紧紧抓住了“爱”这种人生最基本的生命体验来谈论美学问题,因而既抓住了根本,又与每个人的经验相通,所以能引起人更多的共鸣,从而能引起更多的人来关注美学的问题。不仅如此,胡先生还从更高的层次上论述了“美”与“真”、“善”;“情”与“知”、“意”的关系,这样的视野能启发读者对美学的价值意义产生新的、更深刻的认识和理解。

就我的视野所及,胡先生这部美学论著既新颖独特,又博大精深,具有“集大成”的特点。这部论著分上、中、下三编,上编“美的历史探寻”,是胡先生这部书的理论构架的历史基础,这个基础几乎囊括了古今中外美学论著的精华。当然这种囊括不是一应俱全,而是围绕自己体系的一种精心选择,是“六经注我”。任何理论建构都必须包含着对历史的清理,因为如何理解历史直接决定着如何建构现实。在这方面,我认为胡先生的眼光是独特的、深刻的。在对历史的梳理中,胡先生透过历史的迷雾,紧紧抓住了“爱”与“美”的双向建构,因而抓住了根本。

在对历史梳理的基础上,胡先生开始了他对美的“历史之谜”的破译,这即中编的内容。中编共分四章,从四个不同的方面来谈论“爱”与“美”的问题。在这部分中,胡先生的视野放的很开,既从以往的美学中,又从天地人的大视界中来论述美的起源,美的发展,美的特性,美的建构,美的分类,美的感性显现等,能极大地开

阅读者的视野。因为视野开阔,论述充分,所以胡先生对美的“历史之谜”的破译是令人信服的。

美既是紧紧围绕着人性建构的,那么随着人性的不断生成,美学也必然不断地消解和重建。那么这消解和重建有些什么规律,美学怎样实现对人的终极关怀,使人性更加丰富和美好呢?这也是美学必须面对的问题,下编“美的消解与重建”就是回答这个问题的。在这部分中,胡先生既紧密联系现实,又以超越现实的前瞻眼光来进行论述,使他的美学建构既自成体系,又永远处在开放中。

胡先生的著作与他的个性是同构的,他一生处在开放中,能广泛吸收融会各种新知识,但又不失其个性。他是一个生活即学习,学习即生活的人,学习与生活的合二为一,使他与时代总能保持比较密切的联系;学习与生活的合二为一,使他对学习与生活总能有比较新的更深一层的认识和理解。

为胡先生的书写序甚感力不从心,恰好我国著名的文艺心理学家、海南省作家协会副主席、海南大学精神生态研究所所长鲁枢元教授也读了胡先生的书稿,并作出了评价,现就借鲁教授的看法作为本序的结束语:

“一、体系庞大,且系统,较严谨,中外比较,甚见功力。

二、视野开阔,溶进许多新的观点和资料,具有当代性。

总之,我的感觉是一大二新;或‘一全二新’。”

英浩

1999年6月18日于上海

目 录

序	英浩
前言	1
一 知识的分类	1
1. 认识论	1
2. 伦理学	2
3. 美学	3
二 美学研究的领域、方法和对象	4
1. 美学研究的领域和方法	4
2. 美学研究的对象	5
三 “爱”与“美”的哲学思考	6
1. 爱与欲望	6
2. “爱”与“美”乃人生的价值之源	7
3. 人类生命活动的层次与“安身立命”	7
四 “认识你自己”与美的“历史之谜”的破译	8
1. 人是最难定义的	9
2. 现代哲学思维的变革与美学研究	10
五 本书研究的基本方法论原则	11
1. 以情感为本	11
2. “现象学”的研究方法	14
3. 文化的视角	16

上 编

美的历史探寻

第一章 西方美学巡礼	21
一 西方传统美学	26
1. 古希腊美学	26
2. 罗马、中世纪的美学	27
3. 文艺复兴时期的美学	28
4. 启蒙运动时期的美学	29
4.1 法国新古典主义	29
4.2 英国的经验主义	30
4.3 法国的科学理性	31
4.4 鲍姆嘉通与“美学”的诞生	31
5. 德国古典美学	32
5.1 康德	32
5.2 黑格尔	33
二 现代西方美学	34
1. 人本主义美学	35
1.1 叔本华与尼采	35
1.2 弗洛伊德与性意识	41
1.3 荣格与集体无意识	47
1.4 弗莱与“神话原型批评”	54
1.5 分析心理学的影响	56
1.6 存在主义美学	57
1.7 海德格尔	58
1.8 萨特与加缪	60

1.9 小结	62
2. 科学主义美学	63
2.1 实用主义美学	64
2.2 语义学美学	64
2.3 分析美学	65
2.4 格式塔心理学美学	66
2.5 结构主义美学	68
2.6 解构主义美学	72
3. 解释学与接受美学	77
3.1 解释学美学	78
3.2 接受美学	81
4. 后现代主义	82
4.1 女权主义	84
4.2 后现代基本概念分析	86
5. 小结	89

第二章 中国美学巡礼	91
一 儒家美学	93
1. 孔子的“礼”、“乐”观	93
2. 孔子的艺术观	95
3. 孔子的审美观	98
4. 孟子的审美观	101
4.1 孟子对个体人格美的认识与高扬	101
4.2 孟子的“性善论”与“养气说”	103
4.3 孟子人格美的等级	105
5. 荀子的审美观	107
5.1 荀子的“性伪之分”	107
5.2 荀子的“以道制欲”及“外王”的价值取向	110

5.3 荀子集大成的儒学对后世的影响	111
二 道家美学	112
1. 老子的美学	112
1.1 “道法自然”乃老子美学观的哲学基础	112
1.2 老子的美是混成的	114
1.3 “大音希声”与“大象无形”	115
1.4 “正反相成”与“虚实相生”	116
2. 庄子的美学	117
2.1 庄子对生命存在的焦虑及对策	119
2.2 庄子的原始人道主义精神	121
2.3 庄子对物质、科技负面效应的深刻预言	122
2.4 庄子“法天贵真”的美学原则	123
2.5 庄子“德有所长而形有所忘”的美丑观	126
2.6 小结	127
三 佛教禅宗美学	129
1. 佛教的传入及与中国文化的相互渗透和融合	129
2. 佛教禅宗与美学的基本精神相通	130
3. 禅宗的修心见性与新儒学的诞生	131
4. 儒释道三足鼎立之势的形成	132
四 儒、释、道三位一体文化的影响	133
1. 儒释道对人生的价值和意义	133
2. 《红楼梦》对儒释道文化的消解与重建	134
五 20 世纪中国美学的命运	136
1. 西方的科学文化和苏俄的意识形态对中国传统文化的解 构	136
2. 新时期以来美学的“热”和“冷”	138
3. 后现代的“反美学”倾向	140
3.1 后工业时代改变了人们观看和体验世界的方式	142

3.2 电子文化的利与弊	143
3.3 电子文化对人生和文艺的影响	144
六 小结	150

中 编

美的“历史之谜”的破译

第三章 “自然的人化”与“人的自然化”	155
一 自然如何向人生成	157
1. 人的感性系统	157
2. 人的生理能、心理能与潜意识	160
3. 灵肉冲突乃“万有的秘密”	161
4. 爱欲与美的“历史之谜”	163
二 情感舒泄与审美创造	168
1. 艺术创造是“情感——舒泄”心理功能类型	169
2. 艺术情绪的特点	170
3. 情绪与节奏	171
三 爱与美	173
1. 爱神与美神的原型象征意义	173
2. 性的形而上学	176
3. 技术理性时代人性的分裂和补救	178
4. “原始生命力”	178
四 性爱与自我意识	181
1. 性与爱	182
2. 自我意识	183
3. 性爱的升华	184
4. 性爱的迷误与两难悖论	186

五	自然人化的极致与人的自然化的反叛·····	188
1.	文化与文明·····	188
2.	理性与非理性·····	189
3.	小结·····	192
第四章	“纯粹美”与“依存美”·····	196
一	“纯粹美”的生理心理依据·····	197
1.	什么是“纯粹美”·····	199
2.	“纯粹美”与生理快感·····	199
3.	“自然性尺度”与“社会性尺度”·····	200
4.	“纯粹美”与原始积淀·····	202
二	形式层的积淀及其意义·····	204
1.	形式层与自然和社会节律·····	204
2.	汉语形式层的特点及对文艺的影响·····	207
3.	情感与形式·····	210
三	形象层的积淀及其意义·····	212
1.	艺术的深层结构·····	212
2.	意象与象征·····	213
四	意味层的积淀及其意义·····	214
1.	人生意味与天人同构·····	215
2.	意味层的建构·····	215
3.	意味与意义·····	216
五	“积淀说”与“纯粹美”·····	217
1.	内形式·····	217
2.	外形式·····	218
3.	具体形式与抽象形式·····	220
4.	“纯粹美”与原型·····	220
5.	文学中的精神原型·····	223

6. 小结	226
六 “依存美”的社会心理依据	227
1. 什么是“依存美”	227
2. 人的社会性	228
七 主流意识形态对审美的影响	228
1. 寻找“卡里斯马典型”	229
2. 中国现代卡里斯马典型对审美的影响	231
3. 对“革命叙述”的反思	234
4. “审美叙述”的偏航	236
5. 意识与精神、事实与价值辨析	237
八 经济生活方式对审美的影响	240
1. 计划经济对文艺的影响	240
2. 市场经济对文艺的影响	241
3. 政治本位与精英文化	242
4. 金钱本位与世俗文化	243
5. 新的市民审美观——反美学	245
九 市民审美观的负面影响	247
1. 虚无带来“畏”和“烦”	248
2. 浮躁心态	248
3. 焦虑与自恋	249
十 “纯粹美”与“依存美”的关系	250
1. “依存美”的生成与消解	251
2. “纯粹美”与“依存美”的相互渗透与融合	253
3. 艺术创造中的表层动机、深层动机及“双重本文”	254
4. 文学语言对“双重本文”的影响	257
5. “本我”对本文的影响	260
十一 原始基型与文学的永恒主题	264
1. 原始基型的类别	266

2. 研究原型的意义	268
3. 感性具象只有植根原始基型, 艺术才能永恒	270
第五章 心理结构与美的类型	272
一 人与自然、社会的关系及其相对应的心理结构	272
1. 人与自然、社会的关系	272
2. 人的心理结构	275
3. 知意情与真善美的区别与联系	277
4. 美学研究的层次	278
二 情感对人生的意义	280
1. 感情是人生动机行为的动力和激励机制	281
2. 感情是人与外部世界联系的中介	281
3. 感情是人的心理结构和功能的基础	282
4. 知意情与真善美的同源共生性	283
三 美与丑的对称性与两极性	284
四 美的类型研究	285
1. 感情的类型研究	285
2. 感情的类型与美的类型相互生成	288
3. 优美	288
五 中西文化生态环境的差异对美的类型划分的影响	290
1. 中国美学以阴柔之美为主, 阳刚之美为辅	290
2. 西方美学以崇高、悲剧为主, 优美为辅	295
六 崇高	301
1. 西方美学对崇高的论述	301
2. 崇高与中国美学中阳刚之美的异同	302
3. 阳刚之美的分类	303
4. 阳刚与阴柔相互依存和补充	305
七 悲剧	306

1. 中国美学分类的哲学依据·····	306
2. 西方美学对悲剧的论述·····	307
3. 悲剧的特点及条件·····	309
4. 悲剧何以能产生美·····	312
5. 悲剧的教化作用·····	313
八 喜剧·····	314
1 西方美学对喜剧的研究·····	314
2 “丑”在艺术中地位的变化·····	316
3. 矛盾冲突的性质与美丑关系的变化·····	317
4 笑的类型决定喜剧的形态·····	317
5 笑的共性研究·····	318
6. 喜剧的类型·····	321
九 反讽·····	323
1 80 年代产生反讽的社会原因·····	323
2 王蒙、王朔不同的反讽艺术·····	325
十 机智与戏谑·····	326
1 机智·····	326
2 戏谑·····	327
十一 荒诞·····	328
十二 小结·····	329
第六章 美的理念与感性显现·····	331
一 审美与艺术的区别与联系·····	332
1. 从发生学上看, 审美先于艺术·····	332
2 从功能上看, 艺术不等于审美·····	332
3 审美与艺术的联系·····	333
二 美的理念·····	334
1 西方传统美学对美的理念的研究·····	334

2. 中国 50 年代前后关于美的理念的研究	335
3. 西方现代美学关于美的理念的研究	336
4. 90 年代后中国美学对美的理念的研究	336
三 20 世纪语言论转向对美学研究的影响	337
1. 语言论转向对西方美学研究的影响	337
2. 语言论转向对中国美学研究的影响	339
3. 美学研究应该是全方位、多层次的	341
四 中西方美学的对立与互补	342
1. 西方文化的特点	343
2. 西方文化中科学对宗教的解构	344
3. 西方文化的综合和开放	345
4. 中国文化的特点	346
5. 中西文化比较及纠偏互补	347
6. “象”是中国文化的生长点	348
五 “象思维”决定了中国文化的审美性	351
1. 中西方解决语言“叛逃”问题的不同对策	351
2. “象思维”与艺术创造	352
3. “象思维”决定了汉民族语言特有的审美性	353
4. 汉民族“美善相乐”和“美道合一”的美的理念	354
4.1 儒家“美的理念”是“美善相乐”	354
4.2 道家“美的理念”是“美道合一”	358
5. 中国人特有的文化性格	359
六 中国传统文化的局限性及出路	360
1. 中国传统文化的优长劣短	360
2. 中国文化融合出新的能力	361
七 文化与形式积淀	364
1. 美的理念是文化对人反复作用的结果	364
2. 内形式与神话	365