

20
世纪中国美学主题史

思辨

Speculative Imagination

A Thematic History of Chinese

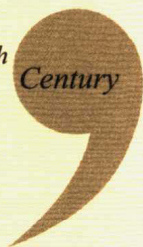
Aesthetics

的

想象

in the 20th Century

云南大学出版社

聂振斌 章建刚 王柯平 徐碧辉 杨平 著

思辨的想象

——20 世纪中国美学主题史

聂振斌 章建刚 王柯平 徐碧辉 杨 平 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

云南大学出版社

2023/2/3

图书在版编目 (CIP) 数据

思辨的想象：20 世纪中国美学主题史/聂振斌等著.
—昆明：云南大学出版社，2003
ISBN 7-81068-662-3

I. 思... II. 聂... III. ①美学史-研究-中国-近代②美学史-研究-中国-现代 IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101493 号

书 名：思辨的想象——20 世纪中国美学主题史

作 者：聂振斌 章建刚 王柯平 徐碧辉 杨 平

责任编辑：熊晓霞

策划编辑：施惟达

责任校对：宋 武 虞 宏

封面设计：汤 靖

封面制作：沈世娟

出版发行：云南大学出版社

社 址：昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)

发行电话：0871-5033244

网 址：<http://www.ynup.com>

E-mai：market@ynup.com

印 装：昆明宏成彩印有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：21.875

字 数：343 千

版 次：2003 年 11 月第 1 版

版 次：2003 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-81068-662-3/B·37

定 价 45.00 元

『前言』

为什么是“思辨的想象”？

本书是中国社会科学院 1999 年基础学科建设项目《走向 21 世纪的中国美学》的最终成果，是几位同仁精诚合作的结晶。开题之初，我们还身处旧世纪而向新世纪瞻望，转瞬我们已置身新的世纪。因此，我们需要一个新的标题；于是，就有了现在的书名“思辨的想象”和它的副标题“20 世纪中国美学主题史”。

这个书名究竟嵌入了哪些蕴含呢？

概略地说，20 世纪是中国社会真正进入现代化转型的世纪。作为中国封建制度代表的清王朝的最后崩溃，作为现代化全球进程一个不可避免的因素的民族解放战争、内战以及对一个现代社会治理结构的探索与变革，迅速占据了整整一个世纪中国历史的各个战略支撑点。而在其中，我们也清晰地辨认出思想、艺术尤其是美学流动的轨迹。

美学（Aesthetics），严格地说只是一个现代的范畴。现代意义的中国美学诞生于 20 世纪，正是这个民族的现代化进程使然。现代美学怂恿并讴歌艺术的独立性（autonomy）、创造性（creativity）是为了确立人的尊严。人，其实也是一个现代的范畴。围绕着人以及中国人的现代化进程，现代意义的中国美学就展开为一系列内容相互关联的主题：艺术的本质和美育、东渐的西方美学和嬗变着的中国传统美学，以及中国化了的马克思主义美学。我们觉得这些主题可以说涵括了中国现代美学历程中的主要路标。有了对这些主题的回顾，我们对 20 世纪中国美学的理解就不再是散漫的、编年体的，而把这些主题的历史串联起来，我们也可以约略地看到这种美学向新世纪延伸的方向。

美学曾被要求以科学尤其是自然科学为榜样。这并不是说美学的对象是自然界的一个部分或一个侧面，而是说美学

要像自然科学那样精确，要求其使用的术语经得起分析。这是一个方法论的（methodological）要求，也是一个传播学的（communicational）要求。迄今美学在这方面取得的进步是有目共睹的。但是说到底，作为一种人文学科的美学最终要涉及生活的意义的问题，而对生活意义的体验、理解不是靠观察、实验去发现的，因为那个意义本不是现成存在的，而是思的构建，是想象，是一种希望。就说 20 世纪中国美学中最具哲学意味的命题“美是人的本质力量的对象化”，它不仅为进一步的遐想提供了广袤的空间，而且自身就是充满想像力的：你在所有的创造物上不能看到人的身影吗？不能看到更美好的明天吗？！美学家说“美总是指向未来的”，意思是说美是对明天理想的人类生存状态的憧憬、规划与追求，是说现实中无定的人们总对永恒怀有一份形而上的执著。凭着这种想象，他把明天做成了现实。因此，这个意义上的想象等于创造。存在就是被想象（Tobeistobeimagined）。

当然这仍然也是个方法论问题，是人文学科独特的方法论问题。这个问题从维柯（G. Vico）开始就提出了，他的著作叫《新科学》。这个问题贯穿 20 世纪中国现代美学的始终。例如许多人至今仍不假思索地把马克思主义称作科学，而他们没有注意马克思本人对自然科学所持的审慎态度。马克思说过：“自然科学……通过工业日益在实践上进入人的生活，改造人的生活，并为人的解放做好准备，尽管它不得不直接完成〔人的关系的〕非人化”；反之，只有善于透过实践甚至首先是工商业活动，看到自然科学中“公开”“展示”出来的“人的本质力量”，自然科学才会“失去它的抽象物质的，或者毋宁说唯心主义的倾向，并且……成为人文科学的基础”（参见刘丕坤译《1844 年经济学—哲学手稿》，第 81 页，人民出版社 1978 年版）。

在艺术与科学之间，美学也许更靠近艺术的一端。但美学是艺术的自觉，美学家借艺术想象人。于是有两种想象：艺术的想象和思辨的想象即理论想象。艺术的想象靠形象；理论的想象靠概念。概念是对现实的综合和构建，同时也加入了一种价值、一种理想或一种规范，成为了一种尺度。于是理论才有了前瞻性和批判性两种品格。否则你怎么可以知

道，现实中什么是合理的，什么是不合理的；什么是美，什么是丑；哪些发展趋势是值得赞赏的，哪些倾向未必值得追捧呢？

同时，我们并不否认美学与科学的联系，尤其是经过种种社会科学、心理科学的中介而与逻辑学、公理学、数学等形式科学之间的联系。我们也不否认社会的发展具有一定的“规律性”，在一定程度上是可以预测的。其实即使最自由的想象也不会是无条件的。我们强调的仅仅是对一般科学的超越，强调直觉优先于计算，想象优先于技术。我们并不因此鄙薄技术，忽略细节。思想需要素材，有赖积累。没有细节就什么也不是。也只有这样，我们自己现在进行的历史回顾才具有意义。

由于这样理解美学的特征，我们就看到在整个 20 世纪，有王国维、蔡元培、鲁迅、朱光潜、蔡仪、李泽厚等几代中国美学家凭着某种信念，筚路蓝缕，凿壁偷光，前赴后继地进行着开创性的理论构建。“微管仲，吾将被发左衽。”孔子的话用于我们现在的场合也恰如其分。当然，我们不仅分别主题，客观地描述 20 世纪中国美学家们的工作，也对其进行了一定程度的评判，指出其留下的遗憾，尽管其责任可能更多是应该由那个时代承担的。20 世纪的中国有太多的反复、太多的蹉跎、太多的耽搁……

在 21 世纪初的今天，发达国家已经进入了“后现代”或“第二轮现代化”即知识经济的发展，因而我们的现代化也具有了新的特征。在这个时代，一方面是文化、艺术的市场化，艺术或多或少地染了些许铜臭；另一方面是市场的文化化、艺术化，商品多少沾了几分书香。美学家面临新的课题、新的挑战。

在一定程度上，中国美学似乎是重新面对了 20 世纪前 30 年的课题，那时一些新兴的文化产业如报纸、电影及其他娱乐场所在中国新兴的大都会里诞生。人们用灯红酒绿、光怪陆离等字眼形容它，但那时整个世界都没有预料到会因此有一个后工业社会的到来；理论家们的想象并不完全，甚至方向也有偏差。当社会的经济、政治、文化更紧密地融合在一起，相互激荡的时候，原来那种可以不问现实、自诩清高的

精英论美学不敷胜用了。21 世纪的美学也许会有更精美的细节。人们完全有理由以一种更为挑剔的目光，重新打量前辈们在 20 世纪做过的工作，甚至对我们现在的回顾也露出有些诧异的表情。相对后人们更直面现实的哲学思考与表达，20 世纪中国美学乃至我们今天的思维也许更具有“思辨”的迂阔特征吧！

我们期望 21 世纪的中国美学能比 20 世纪更美！

目录

前 言

第一篇 百年美学概观 (1)

第一章 新美学的产生、发展与基本特征 ... (2)

一、沧桑之变与坎坷历程 (2)

二、思想来源与发展阶段 (4)

三、文化之根与基本特征 (10)

第二章 主要矛盾与理论建构 (15)

一、美学的功利主义与超功利主义 (15)

二、现实需要与艺术本性 (21)

三、《手稿》与美的本质 (28)

四、美学史研究与建构有中国特色的当代美学
..... (33)

五、后现代思潮与审美文化 (39)

第三章 问题与思考 (44)

一、跨文化研究与美学创新 (44)

二、文化人类学与美学本体论 (48)

三、传统文化与美学的民族风格 (52)

四、中国马克思主义美学七十年 (55)

五、现代化语境中的艺术 (57)

六、美育的命运 (60)

第二篇 现代化过程中的艺术及其哲学

..... (65)

引子 (66)

第一章 对传统的反叛 (69)

一、现代化的内在动机与感性冲动 (69)

二、传统艺术的式微与愤世嫉俗的新艺术 (72)

思 辨 的 想 象

20 世纪中国美学主题史

三、“摩罗诗力”说	(77)
四、悲剧性或对这一时期创作思潮的艺术哲学反思	(80)
第二章 艺术科学的重建	(83)
一、辛亥革命与“五四”运动	(83)
二、新文化运动与新的艺术	(86)
三、艺术哲学构想与艺术科学介绍	(92)
四、艺术的终结、再生还是转型	(98)
第三章 系统化的努力	(101)
一、战争及战后的恢复	(101)
二、艺术的劫难与艰苦的成长	(104)
三、系统化的艺术理论	(112)
四、以人的名义：粗陋系统的突破	(118)
第四章 多元社会发展中的艺术与艺术学	(123)
一、商业社会的来临	(123)
二、“高雅艺术”和“通俗艺术”的分化	(127)
三、缺失的理论	(137)
结语	(140)
 第三篇 走向跨文化美学	 (143)
第一章 美学的转换与动因	(144)
一、思想来源及其影响	(146)
二、文化的特性与中国文化语境	(160)
三、中西文化碰撞中生成的美学形态	(180)
四、推动中国美学发展的文化精神	(185)
第二章 中西美学的互动与会通	(190)
一、片断性的因借发挥	(192)
二、系统化的学科架构	(194)
三、中西会通式的理论整合	(195)

目录

四、跨学科综合型的美育实践	(197)
五、溯本探源式的跨文化思索	(199)
第三章 跨文化美学研究概说	(206)
一、跨文化美学的超越性	(206)
二、跨文化意识与对话精神	(210)
三、跨文化美学研究的学理要求	(216)
四、余论：回望与前景	(223)

第四篇 构建中国马克思主义美学

.....	(227)
第一章 对中国马克思主义美学的历史反思	(229)
一、中国马克思主义美学的思想来源	(229)
二、中国的现代化启蒙与超功利主义美学	(236)
三、作为新功利主义美学的中国马克思主义美学	(239)
四、美的本质大讨论的再评价	(244)
五、实践美学的得与失	(249)
第二章 西方马克思主义美学的启示	(254)
一、马克思之后的马克思主义	(254)
二、探索人类解放的精神之路：建立新感性	(256)
三、艺术与现实的关系	(262)
四、对大众文化和文化工业的批判	(270)
第三章 实践哲学与美学本体论	(274)
一、实践哲学与人的本质	(275)
二、实践与主体性的概念辨析	(278)

第五篇 美育与人的全面发展	(287)
第一章 百年中国美育的多维审视	(288)
一、现代美育的发生	(288)
二、美育的退隐	(290)
三、美育的复苏	(292)
第二章 中国现代的美育观念	(296)
一、全面发展的教育观	(296)
二、美育的人文观念	(300)
三、美育的现代性	(309)
第三章 当代美育的理论建构	(318)
一、美育本体论	(318)
二、美育心理学	(322)
三、美育文化学	(324)
四、美育史论的意义	(325)
五、美育学的建构与反思	(326)
第四章 重建美育新体系	(329)
一、美育观念的更新	(329)
二、艺术教育论	(331)
三、生态审美教育	(334)
四、审美文化教育	(335)

后 记

第一篇 百年美学概观

1

20
世
纪
中
国
美
学
主
题
史

「百年 美学 概观」

18 世纪 50 年代德国哲学家鲍姆嘉通首创“美学”学科体系，从此它走出哲学宗门而自立门户，很快就被西方学术界所承认。经过整整一个半世纪，中国学者把西方的“美学”介绍到中国，中国人始知有“美学”，并开始自觉地构建中国的美学学科独立体系，至今已足百年。所以，人们常称与 20 世纪同时开篇的中国美学为“百年美学”。但是，百年美学作为一个研究范围，不仅仅是一种时间规定，更主要还是一种学术思想的性质规定。也就是说，中国古代美学思想发展到 19 世纪与 20 世纪之交，由于社会、时代提出了新的要求，由于西方美学思潮的冲击、渗透、融合而使中国古代美学思想的性质、内容、形式、方法、体例以及思维方式都发生了转变，显示出自己独特的过程和发展规律，从而与中国古代美学有了根本性区别。

第一章 新美学的产生、发展与基本特征

一、沧桑之变与坎坷历程

百年美学作为一个历史发展过程，时间并不算长，与 2000 多年中国古代美学思想发展史相比，可以说不成比例，即使与古代某个阶段（如先秦、两汉等等）相比，也短暂得多。然而它的内涵却异常丰富，矛盾错综复杂，历史上任何一个一百年也无法与它伦比。这是因为，世界进入 20 世纪，科学技术突飞猛进，经济发展日新月异，商品交易、文化往来已无时间与地域的限制。在这种氛围下的 20 世纪的中国，想闭关自守也不可能。因

此世界的各种文化思潮，源源不断地涌了进来，与中国固有的传统文化相碰撞，相融合。中西之论，古今之争，新旧之别，体用之辩，此起彼伏，构成了异彩纷呈的空前新局面。然而这也为百年美学的研究、梳理增加了难度。尤其是，百年中国，政治斗争激烈，“改朝换代”频仍，沧桑之变，常常令人目不暇接。而每一次社会政治的演变，都对包括美学在内的学术以及文艺、文化、教育产生或积极或消极的影响，起到或促进或制约的作用。因此百年美学的发展并不一帆风顺，各个时期的发展也很不平衡。在它兴旺发达的时期，吸引了政界、学界、文艺界、文化教育界的很多人，被美言为“显学”；它也有冷清、断流的时候，被说成“反动”；它走的是一条坎坷不平的路程。也许因此，过去对百年美学的研究，大多是以政治变化为标准，将百年分为“近代”、“现代”、“当代”几个阶段，各自进行“断代”研究，忽略了百年美学作为一个整体的普遍联系，也就不可能系统、深入地揭示美学思想发展的内在规律。因此把百年美学作为一个统一的历史过程加以研究，是非常必要的，也是迫切的。

百年美学是在一个广阔的社会文化背景下展开与发展的。百年中国社会变化多端，而最根本的变化则是以中华人民共和国的建立为里程碑，把百年中国社会一分为二。

前 50 年是半封建半殖民地社会，是个革命时代。帝国主义的侵略、压迫，封建统治者及封建军阀腐败昏庸、卖国求荣，陷国家民族于危亡的边缘：山河破碎，赤地千里，人民在水深火热之中挣扎。内忧外患，丧权辱国，激发了中华儿女、志士仁人奋起反抗斗争。一方面是武装斗争、抵抗，最终消灭反动暴力；另一方面则是不断地向西方寻求唤起民众、振兴中华的真理。从而也极大地刺激中国现代学术的产生与发展。社会不统一，常常妨碍文化的正常交流。但社会不统一，军阀割据，政治多元，却为西方文化的传播、新文化的成长留下很多空间地带。正是在这样一种境况下，才有五四新文化运动的兴起和美学的大发展。当然，也是因为当时有了蔡元培这样一位德高望重、高瞻远瞩而又十分热心倡导美学学术和美育事业的文化教育界的领袖人物的缘故。

后 50 年，是社会主义初级阶段，国内和平，社会统一，百业待兴，人们鼓足了干劲，怀着美好的愿望，迎接经济文化建设高潮的到来。然而事实并非如人们设想的那样美好，刚刚放下

“枪杆子”，又举起“阶级斗争”之纲，政治运动一个接着一个，经济建设完全服从于政治需要，人民生活贫困，生态环境遭到破坏。文化政策，对外服从于政治外交上的“一边倒”，对欧美资本主义国家的文化思想采取封禁态度；对自己的文化遗产或废置不理或作批判的靶子或作某种政治的点缀，就是不想继承与发扬。到了“十年文化大革命”，“砸四旧”，焚书禁学，学术权威遭揪斗、批判，知识分子到干校“劳改”，青年学生上山下乡被“再教育”，对文化及文化的创造者、传承者来一次全面大扫荡。美学断流，可想而知。这样一折腾就是25年！所幸，我们终于送走了破坏教育、毁灭文化的野蛮时代，迎来了改革开放的新时期。尤其是十一届三中全会之后的20年，取消了“以阶级斗争为纲”，以经济建设为中心，美学学术研究时逢最好的20年。

总之，一百年来，风起云涌的民族、民主解放运动，反抗侵略、救国图存的革命以及激烈而持久的政治斗争，繁重而艰难的经济建设，都不断地向包括美学在内的学术研究，提出自己的要求，并设置各种条件以促使学术研究为政治斗争和各种中心任务服务。尤其文学艺术，更受到政治思想界的关注。例如梁启超提出“诗界革命”，“小说界革命”。目的就是为政治改良运动服务，新文化运动诸君发起“文学革命”，也是要求文学艺术为思想启蒙和救国革命服务。20世纪40年代毛泽东更直接地提出文学要为政治服务，文艺批评要以政治标准第一等等。这是百年美学产生、发展的现实根源。这种现实根源造成了百年学术研究的一大优点——理论联系实际，以“有用”为根本价值取向。同时也带来了急功近利的缺点，忽略了学术研究的“无用之用”的一面，并且养成一种急于求成的心理惯性。

二、思想来源与发展阶段

百年美学的产生、发展不仅出于政治斗争激烈、社会动荡多变的时代背景下，其文化思想来源也是多元、多渠道的，这两大因素共同决定着百年美学发展的方向和基本特征。综观百年美学的坎坷历程，我们划分以下五个发展阶段加以介绍、描述，以见一斑。

1. 发端

从 20 世纪开始至新文化运动（1915 年开始）前，为百年美学的发端阶段，其代表人物是王国维。他从 19 世纪末年到上海开始接受西方新学的影响，1902 年立志从事哲学研究，以探索人生的真理，陆续把叔本华、康德、尼采、席勒等人的哲学、美学、文艺观点、教育思想介绍到中国。王国维对美的性质、美学范畴、审美心理以及美育等基本问题，都有自己的发挥，并且运用西方美学新理论进行文艺批评，产生了全新的文艺观。因此成为中国百年美学和近代资产阶级文艺观的第一座里程碑。在这一阶段，青年鲁迅也接受了西方美学和文艺思潮的影响并立志以文艺改造落后的国民性。《摩罗诗力说》是他早期美学思想的集中反映，也是本时期重要的美学著作之一，与王国维的美学著述属于同一思潮。另外，本时期也有人如黄人、徐念慈等运用黑格尔的观点，批评、纠正梁启超等人小说理论的偏颇，强调文学的审美特性。不过，王国维等人的美学思想产生于清王朝的统治时期，没有政治上的支持，因而在学术界和社会都未产生多大影响。1912 年民国临时政府成立之后，教育总长蔡元培第一次把美育确立为国家教育方针，与道德教育、科学教育、体育等处于同等地位，公开发表了他的美学思想和教育观点（《对于教育方针之意见》）。但由于袁世凯大搞封建复辟，蔡元培的教育总长当了不到一年就辞职了，美育在这一时期也未得到真正实施。

2. 大发展

从新文化运动至 20 世纪 20 年代末，是百年中国美学大发展时期。以蔡元培为代表。辛亥革命前，蔡元培在德国留学，接受了康德的影响，对美学发生了极大兴趣。但在 1912 年之前，他的美学思想尚处在准备、酝酿、形成的过程中。他终生不渝地坚持美学思想的传播和普及，大力倡导和实施美育。由于他从民国元年以来直到 1940 年逝世，一直是教育、科学、文化界公认的“领袖”。崇高的威望和重要的社会地位，使他的美学思想产生了广泛的影响，他所倡导的美育事业也卓有成效。在蔡元培的有力推动下，从新文化运动到 20 年代、30 年代，美学学术和美育事业得到空前的发展，美学和美育有了相当程度的普及，与王国维等人的初创阶段很不一样。美学不仅是少数学者专门研究的课

题，也不仅是高等学校一门新增设的课程，而且与培养德、智、体、美全面发展的学校教育，与移风易俗的社会教育，与革命救国的斗争实践紧密地结合起来。本时期出版了相当数量的美学专著、译著，如《美学概论》、《艺术概论》、《西方美学简史》、《西方美术史》等，有多部出自中国学者之手，欧美、日本现代的重要美学流派都不同程度地被介绍到中国，同时也初步形成了一支美学研究队伍，其中吕澂、黄忏华等人，更为突出一些。本时期还应该特别提一下梁启超。20年代的梁启超，在美学上已从早期的功利主义者变为一个超功利主义者。他运用新的美学观点研究、批评中国文学史。发挥了较卓越的美学见解。他提出的“趣味教育”，很有独到之处，并且产生了重要的影响。

3. 分化

从20世纪20年代末至40年代末，是百年美学进一步发展和分化阶段。在这个阶段中，一种新的美学——中国马克思主义美学诞生了。20年代后期，由于政治上的原因（即国共两党统一战线分裂）而促使反帝反封建的文化统一战线发生了分化。到30年代初，这种分化在美学理论领域也明显地反映出来，形成了对立的两大派：一派是继续在西方资本主义美学体系影响下深入发展，其中以朱光潜、宗白华、邓以蛰的成就最突出，可以以朱光潜为代表；另一派是运用马克思主义的立场、观点、方法批评文艺，研究美学。主要是共产党人和进步人士的文艺家，诸如鲁迅、瞿秋白、冯雪峰、茅盾、郭沫若、蒋光慈、周扬、蔡仪等人，可以以鲁迅与蔡仪为代表。

鲁迅虽然没有进行专门的美学研究，但他的美学思想很丰富，很卓越，包含在他的博大精深的文艺思想体系之中。20世纪初年至“五四”运动，他接受了尼采等人和西方浪漫主义文艺思潮的影响，追随蔡元培提倡美育。也认为审美是超功利的，是“无用之用”。“五四”运动之后，又接受了厨川白村的观点——“苦闷的象征”，提倡反叛精神，以冲破中国精神界“萎靡固蔽”的状况。20年代末，接受了卢那察尔斯基和普列汉诺夫的影响，用马克思主义的阶级论、历史唯物论观察文艺，强调文艺的阶级性、功利性，激烈地反对“超阶级”、“超政治”的文艺观，比其前期的观点有了明显的变化。以鲁迅为代表的这一派美学，把文艺与革命事业紧密联系在一起，属于功利主义美学的一派。这一