

美院图书馆 B0016787

系统美学

杨惠林 著

系统美学

杨春时 著

•
中国文联出版社出版
(北京东单新开路胡同77号)
隆昌印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

•
850×1168毫米 32开本 12.75印张 2插页 276千字
1987年3月第1版 1987年3月北京第1次印刷
印数: 1—16,500册

书号: 8355·794 定价: 平装本2.75元
压膜本3.15元

“文艺新学科”丛书编委会

主 编	刘再复				
副主编	董乃斌	程 麻			
编 委	王逢振	王富仁	白 烨	刘再复	
	李 昕	陈伯海	林兴宅	郑荣来	
	黄子平	董乃斌	鲁枢元	程 麻	
	唐维安				

“文艺新学科”丛书总序

二十一世纪的蹑蹑足音在日益迫近：这是一个逼人进取、催人变革的时代。中国人在努力加速自己的步伐，争取与世界先进潮流同步进入那个比本世纪更加辉煌的时代。我们的社会生活，包括经济、政治和意识形态都正经历着由浅至深的历史变动。这场变动既借助于世界潮流的推动，也在影响着世界潮流的前进。

这又是一个人类文化财富迅猛增殖的时代，是精神和智慧高扬的时代。人的思维之树根植于丰腴的生活沃土之中，同时向外在宇宙和内在心灵两个方向伸展。众多的自然科学、社会科学和人文科学领域在彼此渗透、交叉和融合，互相补充，互相启迪，无数块新的学科园地正在开拓中。

在这样一个世界和中国都日新月异的时代，文艺学这门以人类心灵的创造物和演进史为研究对象的科学，显得分外活跃，更新迅速，是自然的。我们在借鉴邻近的自然、社会、人文学科的思维成果时，找到观察文艺活动的新的审视点和坐标系，窥探到了过去未曾领悟到的东西。无数的文艺遗产，从典雅的古典杰作到惊世骇俗的当代性探索，都焕发出了新的奇光异彩。科学的发展启示人们，要揭示文艺现象的本质和特征，如同其他学科一样，也必须不断更新研究方法和理论观念，填充

那些急需补救的空白，培育那些幼稚的边缘课题。于是，我们想到筹划“文艺新学科”丛书这样一项科学的和历史的任务。

所谓“文艺新学科”，是个尚带尝试性的设计蓝图。

“新”，是指有别于我国过去惯常的文艺研究模式，试图吸收和融汇其他学科，诸如符号学、心理学、文化人类学、思维科学、语言学、系统论、信息论等领域的有用成果，或借鉴国外当代文论的观念与方式，对我国的文艺研究有所开拓、推动者。即使我们的努力耕耘由于历史和科学的更进一步发展而变成陈旧，也是值得洒下血汗并额手称庆的，因为毕竟填补空白、接续环节是科学的必要程序。这项筚路蓝缕的工作，包括两个基本的方案：

一是翻译和介绍国外在开拓文艺研究新领域方面的著名与有代表性的论著，或文艺与其他学科交融而成的边缘研究方面的成功之作，是为“译丛”，旨在打通国外文艺研究信息的渠道；

二是出版我国学者、尤其是中青年文艺研究者有开创性的、甚至是尝试性的研究成果，提倡自成学说，创建或补救我国所欠缺的文艺研究学科和课题，是为“论丛”，旨在提倡百花齐放，独立一家之言，鼓励开创性思路。

我们这套“文艺新学科”丛书的参与者主要是些中青年学者，其不成熟的一面，是难免的。我们期待着老一辈学者的指导和扶持，使这项美和科学的设计日臻完美。

“文艺新学科”丛书编委会

一九八六年春

《系统美学》序

刘再复

我推荐过林兴宅同志用系统方法分析文学典型形象的文章，他是我的旧交；写这本《系统美学》的杨春时同志，则是才结识不久的新友。交谊、友情，是人们必不可少的心灵渴求，我很珍视它们。可是，从已有的众多新旧知己里特意张扬这两位，从我的动机说，却不是出于情分，而是为他们在文学研究中尝试新方法的实际进展感到鼓舞。在友谊和科学的关系上，我坚信爱因斯坦的态度，即把友谊看做一种聚合人们共同探索真理的向心力，他曾说：“除了许多个人的无私的合作，就得不到真正有价值的东西。”

近年来，研究文学的同行们越来越重视方法论问题，这不是没有道理的。因为所谓科学理论，从目前的认识水平看，最少得由两维即两个侧面结合而成。一个是分析、研究具体对象获得的知识，这是直接的、实际的科学成果；还有一个则是在总结具体知识过程中形成的思维类型，也就是科学方法，这是间接的、潜在的、抽象的科学收获。后一类实质上是种思维定势，它往往不被人们觉察，却是反映科学的历史发展水平的根

本性标志。说到文学观念的更新，其中自然应该含有修正和变换那些非科学的文学知识或判断的意思，但更主要的还是指超越陈旧的思维模式，开辟新的认知角度，采用与当代科学水平协调的研究方法。当前文学研究对方法论问题的关注，实质是更新文学观念的要求日益深入的反映。

回顾人类研究文学的历史，在思维方式这一条轨迹上，大体走过了三个阶段。最早解释文学性质的尝试，如中国的“诗言志”，和西方亚里士多德关于文学“实际是摹仿”等说法，实质是采用了从一个理论前提到具体的文学现象这样一条思考线索，也就是演绎的分析方法。这种论证的模式，在古代的文学理论中曾长期占据着统治的地位。在中国的最高成就是“文以载道”的观念，在欧洲则出现了黑格尔那样阐述“美是理念的感性显现”的庞大知识体系。演绎方法是人们尝试区分文学不同于其他意识形态的性质时形成的初级思维类型，由此产生的观念，带有不容置疑的神灵“启示”或勿需验证的“公理”色彩，仿佛文学现象只是为了受这些观念的解释。随着近代自然科学的迅速发展，实证主义的思潮逐步取代了人们的先验观念论。在文学研究领域，则是演绎的习惯日益被从具体事实里概括出理论观念的归纳方法所替代。自此以后，人们不愿意再轻信那些“不证自明”的文学“公理”，而更偏重分析具体的文学现象，例如文学潮流的起伏兴衰，作品的特点和风格，以及作家的心理情感，等等。因此开始了文学研究领域分化、各自独立的势头，渐渐形成了近代欧洲文学学科林立的局面。这一个历史趋势在目前仍有相当的能量，象文艺心理学、文艺社会学、接受美学和比较文学等后起的文学研究学科正方兴未艾。但是，本世纪中期以来，突飞猛进的自然科学成就使人们

觉察出了偏执于归纳的思维方法有重个别而轻整体的弊病。尽管它比演绎方法强调观念的现实可靠性，可从根本上说还是单线的思维方式，尚未注意从事物之间的联系上理解问题。近几十年来风靡世界的系统论、控制论和信息论，就是旨在纠正这种方法论偏颇的新的思维类型。由于它们不约而同地突出了综合的重要性，解决了过去单线思维方式难以奏效的许多问题，越来越显示出蓬勃的生命力。

一些同志在文学研究中引进系统的分析方法，就是对这种自然科学方法转换潮流的积极反应。也许他们中有的开始只是不满于我们长期以来文学观念的死板和僵硬；也许只是直感地要求冲破旧的文学研究格式，并未深想到思维定势的革新；甚至也许只是出于好奇心而已。可是，象林兴宅同志那样，确实用系统论的观点分析阿Q形象，分析艺术魅力等文学研究中的疑难问题取得了某些进展，给人以耳目一新之感，丰富了过去呆板的结论，这就不能不使深深苦恼于陈旧的文学观念的我感到由衷的兴奋，所以情不自禁地为他的努力呐喊助威。

杨春时同志比林兴宅年青一些，可是他用系统论的“工具”钳住了一个更大的研究课题。如果说我对林兴宅的成功是“一喜”，那我初见这本《系统美学》时则是“一惊”——惊奇青年文学研究工作者的大胆和魄力。等我读完这本书的初稿，这种惊奇感并未因为看到什么奇谈怪论而变成“惊讶”，倒是也增添了“喜”的成分，化成了“惊喜感”。

杨春时同志富有创造性地把系统方法应用于美学研究，建立了较为完整的理论体系。首先，本书运用结构方法，由对人类生活系统的共时态与历时态的分析，科学地推导出审美系统（包括其内部形式审美意识系统），从而论证了审美是人类生

活方式的最高形态。通过对审美系统的分析，揭示了诸如审美关系（结构）、审美个性和艺术个性及其对象美和艺术（要素）、审美活动（功能）等基本概念范畴的本质。如果说结构方法的考察只是揭示了审美系统的静态方面与外部联系，那么进一步的功能方法的考察则揭示了审美系统的动态方面和内部规律。通过对审美系统的功能方面的分析，本书考察了审美系统的一般动态模式和历史模式（审美方法和艺术方法）、以及与之相联系的系统的具体存在方式（风格及其内容与形式诸范畴）、作为系统功能的美和艺术的社会作用、作为反馈的审美评价和艺术批评等等。总之，结构方法与功能方法的结合运用，揭示了美学和文艺学的诸概念、范畴的内在联系，从而克服了传统的平面的、线性的分析的局限性，建立起多侧面、多层次的立体理论框架，这不能不归结为系统方法的科学性和优越性。

《系统美学》一书的价值并不限于方法论方面的更新，也许更重要的是美学和文艺学观念的革新。本来，提倡运用新方法进行美学和文艺学的研究并不是最终目的，而只是一种必要的手段，目的还在于理论观念本身的革新和发展。生活在发展，文艺在发展，美学和文艺学理论也应该发展。革新传统的理论，建立适应时代要求的新理论体系，成为摆在我们面前的重要任务。完成这个任务，需要全体理论工作者的长期努力，尤其需要一大批富有朝气、具有较新的知识结构的中青年理论工作者的勇敢探索和创新。我所以感到惊喜，就在于系统美学应用新方法进行理论研究获得了可喜的成果。这本书不是用新方法阐述旧观念，不是“新瓶装旧酒”，它把新方法与新观念很好地结合起来，在马克思主义实践观的基础上，将认识论与

价值论统一起来，从而找到了正确的美学研究的出发点。这样，本书建立了不同于国内各派的独特而又有生气的美学体系。它提出了美是对主、客观范畴的超越的论断；作出了原始意识、现实意识和自由意识（审美意识）的序列划分；以及无意识、自觉意识和非自觉意识（以审美意识为最高形态）的层次区别；对一系列美学和文艺学的概念、范畴和原理都作出了新鲜而又有启发性的论述。从总体上说，本书对审美个性、艺术个性对现实个性的超越，以及审美意识对现实意识的超越的论证，提出了审美与艺术的主体性、超越性这一重要的、新的美学思想。这种新观念对于忽视主体性和超越性的传统观念是一个有力的冲击，有助于以新的眼光来看待美和艺术，从而深化和发展我们的理论研究。可以肯定，这本著作，并非学术上粗疏的轻举妄动。所以，尽管我也觉得书中有些论证有待于进一步深化，仍期望它及早出版问世。因为作为一个青年，作者能有如此更新思维定势的勇气，已经很难得了。

自然，我也听说，借用自然科学方法研究社会科学和人文科学，似乎有些“冒险”。由于二者的分析对象，确有相当大的差异，这就很使人踟躇不进。但我认为，与其踟躇，不如具体尝试更有意义。说到底，所谓“冒险”，其实不过是竞争比赛精神的激化形式而已。尤其是在学术园地里，这种“冒险”既不是自履死地，又不意味着祸国殃民，倒不妨提倡一下。否则，人们也许会彼此相安，满足于现状的罢。

1985年8月31日

目 录

“文艺新学科”丛书总序·····	1
《系统美学》序·····	1
导言——美学系统化的思考·····	1
一、美学需要新的系统化·····	1
二、系统美学的哲学基础问题·····	4
三、系统美学的方法论问题·····	31

第一编 作为普通系统论对象的

审美系统

第一章 审美系统的生成·····	39
一、人类生活是一个大系统·····	39
二、人类生活系统的历史发展·····	49
三、审美系统的发生·····	55
第二章 审美系统的分析·····	66
一、审美活动与艺术生产·····	66
二、审美关系·····	74
三、审美时空·····	81
四、审美个性、艺术个性与美和艺术·····	92
第三章 人类意识系统向审美意识系统的发展·····	113
一、人类意识系统的纵向发展·····	113
二、人类意识系统的横向结构·····	129

三、审美意识系统的动作意识层次·····	139
四、审美意识系统的发生·····	151
第四章 审美意识系统的分析·····	156
一、审美意识的性质和特征·····	156
二、审美意识的物化形式·····	177
三、审美意识在社会意识中的位置·····	180
第五章 审美系统的发展·····	183
一、现实生活系统与审美系统发展的同步性 和不平衡性·····	183
二、审美系统自身的发展·····	187
三、人类文化向审美文化的转化·····	198

第二编 作为控制论对象的审美系统

第六章 审美系统的一般纵向结构·····	209
一、审美活动的一般模式·····	209
二、审美活动的过程——开端、展开和完成·····	212
三、审美活动的环节——创造、欣赏和作品·····	221
第七章 审美系统的历史纵向结构——审美方法 与艺术方法·····	224
一、审美方法与艺术方法的本质·····	224
二、审美方法与艺术方法的分析·····	227
三、审美方法与艺术方法的历史发展·····	234
第八章 审美系统的横向结构之一——美和艺术 的形式范畴·····	250
一、抽象美、具象美和表现艺术、再现艺术·····	250
二、审美规范和艺术样式·····	261

三、美和艺术的具体形式·····	263
四、审美时空与美和艺术的形式·····	265
第九章 审美系统的横向结构之二——美和艺术的 内容范畴·····	273
一、肯定性范畴、否定性范畴和理想类型艺术、 现实类型艺术·····	273
二、审美观念和艺术观念·····	289
三、美和艺术的具体内容·····	291
第十章 审美系统的横向结构之三——美和艺术 的内容与形式相统一的范畴·····	292
一、美和艺术的内容与形式的关系·····	292
二、风格·····	297
三、艺术形象·····	308
四、典型·····	312
五、意境·····	327
第十一章 审美系统的功能——美和艺术的 社会作用·····	334
一、审美作用和现实作用·····	334
二、审美在现代社会中的作用·····	350
三、审美对儿童的特殊意义·····	356
第十二章 审美系统的反馈——审美评价和 艺术批评·····	362
一、审美评价和艺术批评的对象·····	362
二、审美评价和艺术批评的性质·····	364
三、审美评价和艺术批评的过程·····	369
四、审美评价和艺术批评的标准·····	373

五、审美评价和艺术批评的作用·····	380
结语——关于美学的思考·····	384
一、美学的对象和范围·····	384
二、美学的性质和意义·····	387
后记 ·····	389

导 言

美学系统化的思考

一 美学需要新的系统化

美学系统化包括两方面的含义：其一是就美学与其他学科、美学原理与美学分支的关系而言，在进行多学科的研究和发展各美学分支的基础上，加以系统综合，建立吸收多学科成果并对各美学分支具有指导意义的原理体系。其二是就美学体系自身的系统性而言，在进行多层次、多角度、多方面的分析的基础上，加以系统综合，建立严整的概念、范畴体系。

我们先阐述美学系统化的第一个方面。从世界范围上说，美学已经进行了一次系统化。这是在近代美学获得独立后，由康德完成而在黑格尔那里结束的。当时，美学克服了古希腊、罗马时代的不系统性，挣脱了中世纪神学的束缚，也超越了文艺复兴以来的感性形式，成为哲学的一个重要的、独立的部分。德国古典美学综合了当时各门科学的成果，建立了严密、系统的理论体系，成为美学史上的重要里程碑。但是，由于当时哲学和各门科学特别是心理学发展水平的局限，这种系统化又具有唯心主义、形而上学和独断论的性质。因此，在十九世纪后半期，形而上学的美学体系就被经验主义的研究所取代。

费希纳开始创立实验美学，兹后，各种心理学的美学纷纷出现，如英国的马歇尔，美国的桑塔耶纳，德国的立普斯等。此外，又出现了进化论的、生理学的美学，如斯宾塞的“游戏说”，阿伦的“快感说”等等。同时，还出现了生物学的、人类学的美学，如谷鲁斯的“内摹仿”理论，格罗塞研究艺术起源等。泰纳、居约则注重于美学的社会学研究。总之，从十九世纪下半期到二十世纪初，是“自下而上”的美学研究占统治地位，美学的分化趋势增强。由于现代科学的发展和渗透，美学的视野极大地开拓了，深度增加了。第一次大战以后，当代美学继续了这种分化趋势，特别是由于语言学、符号学、脑科学和深层心理学的发展，以及科学方法论的提出，美学更加专门化了，如结构主义语言学的美学，苏珊·朗格的符号学美学，格式塔心理学家阿恩海姆对于艺术视知觉的研究，弗洛伊德和荣格的心理分析美学，列维-斯特劳斯的结构主义人类学的美学，以及研究作品本文的新批评派和研究欣赏的接受美学等等。与此同时，现象学、存在主义也提出了自己的美学思想，这种美学体系是与经验主义潮流对立的，但却无力统摄上述美学分支和流派。因此吉尔伯特才说：“二十世纪的突出倾向是经验主义、多元论和专门性，而不是基础性和直观性。”今道友信对这种分化趋势表示担忧：“现代有这样一种偏向：没有人过问美学的整体性。”确实，这种分化是对古典美学系统化的一次否定，是一种发展和进步。但是，在这种分化中也必然孕育着另一次综合，进行再一次否定。因此，当代美学面临着新的系统化的严重课题。西方资产阶级现代哲学分裂为科学哲学和人本主义哲学两大流派，这表明资产阶级哲学已没有能力来综合具体的美学研究成果，不能重新建立系统化的美