

093509

B8+474

4216

百家文论新著丛书

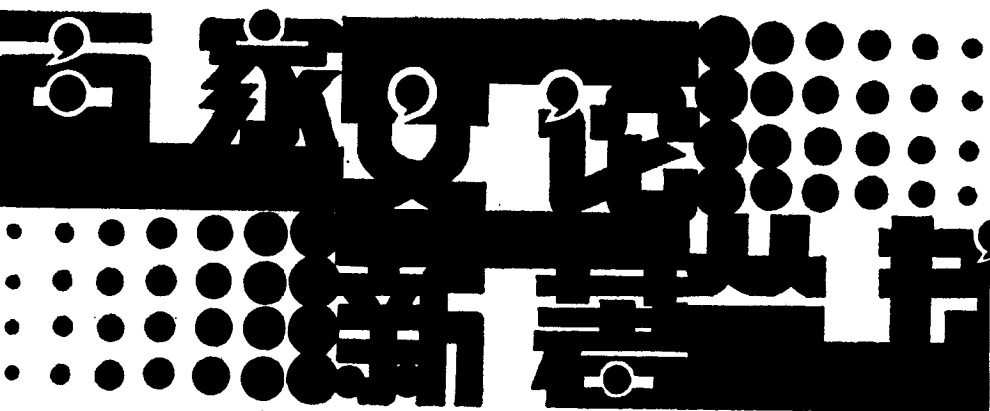
2

M501/07

艺术家的美学

翟墨

美院图书馆 B0016827

人民文学出版社

一九八九年·北京

责任编辑：罗君策

封面设计：李正明

艺术家的美学

Yìshùjiā De Měixué

人民文学出版社出版

(北京朝内大街166号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

字数 216,000 开本 850×1168毫米 $\frac{1}{32}$ 印张 10 插页 3

1989年6月北京第1版 1989年8月北京第1次印刷

印数 0,001—1,550

ISBN 7-02-000723-6/I·724 定价 4.15 元

作者像

编辑前言

“百家文论新著”丛书问世了。

它是在祖国奔向现代化的历史浪潮中涌现的一束浪花。

它是改革、开放时代的前进步伐在文艺理论领域激起的一串回响。

它是研究者在“双百”方针的感召下勇于开拓、大胆探索赢得的一系列创造性成果。

我们的文艺理论建设正在出现新的发展态势，文艺研究的领域正在拓展。社会发展的历史进程，创造了多姿多彩的文学和艺术，它需要多学科、多角度、多方位、多层次的文艺理论批评与之交相辉映、互相促进。有鉴于此，我们特编辑出版这套丛书，力求发扬“百家”精神，为开拓者的探索创造有利的条件，并为建设高度的社会主义精神文明推波助澜。

文艺研究必须在建设发展中。建设的目的是在马克思主义基本原理指导下，构筑完整、科学的文艺理论体系。这套丛书将为实现这一目的而尽心竭力。凡属力图对此项建设有所增益的理论著作，无论是借助新颖的研究手段还是沿袭传统的研究方法，无论是从事新领域的开掘还是坚持在原有的沃土上耕耘，无论是名家手笔还是脱颖而出的新锐之作，只要在坚持四项基本原则的基础上，具有严肃的科学精神，富于学术创见和理论深度，持之有故，言之成理，我们都一视同仁，乐于催生，助其问世。

丛书设想在近期有计划地组织若干自成格局的学术专著和确有相当理论价值的专题性论文集。它不仅重视文艺科学的基础理论研究，以促其日趋完善化，而且兼顾宏观概论与微观分析，以利于文艺规律探讨的深入。鉴于不同学科之间互相渗透、互相影响的情况，举凡文艺美学、文艺心理学、文化学等方面的边缘学科论著，也理所当然地在它的组稿和选收范围之列。

愿丛书能在新老研究者的热情关怀和广泛支持下健康成长！

愿丛书能为广大读者传递新信息、传达新见解、传授新知识，在读者的厚爱中扎根！

人民文学出版社

一九八六年十二月

生活明显地展示出两种类型的人，艺术家型和思想家型。两种人迥然不同。第一种类型包括各种艺术家、作家、音乐家、画家等，他们完整地、全面地、从整体上去把握现实，把握活生生的现实，丝毫不去分割和分解现实。第二种类型是思想家，他们把现实加以分割、加以肢解，再用这些材料的一部分逐渐地重新装配起来，力图让它们这样复活起来，然而，它们却再也活不起来了。

——巴甫洛夫

序

刘 纲 纪

记得几年前，翟墨告诉我他要写一本论王朝闻美学思想的书。我听了很高兴。因为王朝闻的美学思想确实很值得深入研究，而且翟墨又是王朝闻的研究生，如古人所说，他有许多机会“亲承音旨”，从直接的对话、交谈中来研究王朝闻美学思想。

去年年底，翟墨从北京来访，把他的一大叠完成了的著作原稿带来了。我知道，这是他好多年思索研究的心血，来之不易。我本想较仔细地读读，但由于种种原因，读得还是比较粗略。浏览一过，不知怎么脑子里很自然地想起了近年介绍到中国来的“解释学”。

对一个在历史上发生了显著影响的学者(包括美学家)的思想的研究，实际上也就是对这种思想的一种“解释”或“诠释”。这是一个很不简单的工作。虽然西方“解释学”在哲学上的根本观点是我难于同意的，但它确实看到了对一种思想进行“解释”的复杂性，并对这种复杂性作了不少值得注意的分析，可以作为我们的借鉴，有助于克服过去我们在对意识形态的分析上所存在的简单化倾向。特别是某些内容甚为丰富多义，又带有鲜明的个人独创性的思想，经常并不是一目了然的，“解释”起来就更不容易。王朝闻的美学思想看来正是这样。

回顾“五四”以来，或者推迟一点，只说从三十年代以来罢，在我国美学与艺术理论批评的发展中，我常感到王朝闻的美学思想是十分独特的。它不仅不同于朱光潜、宗白华的美学思想，而且不同于自“左联”以来马克思主义阵营内部其他任何人的美学思想（例如胡风或其他人的美学思想）。尽管在我看来王朝闻的美学思想毫无疑问是属于马克思主义，但它既不与别的马克思主义者的思想雷同，也不是一般所谓的大同小异，而完全可以说是迥然不同。多年来，他写了十七种、近三百万字的著作，到现在仍老而弥健，手不停书。如我在一些文章中已经指出过的，这些著作显然已超出一般的文艺评论，而包含有丰富深刻的美学内涵。即使他当年写作时并未想到要解决美学上的什么问题，而只是对某一作品发表他的看法，但实际上却逐步建立起以审美关系为对象、以审美经验为出发点、以对立统一原理为指导的美学理论。这正是他的著作能于产生长远、广泛影响的原因，也是这些年来他的美学思想引起了人们关注的原因。

然而，如何揭示显然包含在王朝闻大量著作中的那些丰富、深刻的美学内涵呢？如何认识他在中国现代美学发展中那种独特的意义和地位呢？正是这问题使我想起了“解释学”。翟墨的这本书，我觉得就是对王朝闻美学思想的一种“解释”。虽然我不见得处处都同意他的“解释”，但我认为，翟墨确实作出了他自己的一种独特的“解释”。在浏览他的原稿的过程中，我常常感到他是那么执著地深思着，要去求得他以为是恰当的一种“解释”，而没有停留在一般地复述、介绍王朝闻的著作上。这是难得的、可贵的。虽然对一种思想作出忠实而明晰、简要的介绍也非易事，不可忽视，但“解释”本身应是一种创造性的活动。而所谓“创造”，当然不是把被解释者所没有的思想加在他的身上，而

是要对他的思想进行一种有个性特色的新的建构，并对其思想本身所具有的深广意义作出一种有创见的诠释。包含美学史在内的思想史的研究，充满着大量“解释学”的课题。历史是很复杂的，对那从历史的深处生长出来的种种思想的“解释”也是很复杂的。

我相信程墨这本有新意的著作的出版，对于读者进一步去“解释”王朝闻的美学思想，发掘其中那些对我们现在和今后都是十分有益的东西，将会产生它的启发作用。而且经过这样的一种“解释”，作为解释者的我们的思想也将得到丰富和深化，从中会生发出新的东西来的。

一九八八年二月十日于武汉大学美学研究所

目 录

序	刘纲纪 1
---------	-------

首论 美学的多元

第一章 类型论——艺术家的美学	3
第一节 从认识的建构性看美学的多元趋向	4
第二节 “纯粹理性批判”与“感觉和人类知解力批判”	7
第三节 “两面神”思维方式	12
第四节 “创作式”理论形态	18
第五节 一把柔韧的“艺术合金剑”	22

总论 鸟瞰与回溯

第二章 体系论——具有反馈功能的“太极炉”	29
第一节 基座(上): “两个实践”	31
第二节 基座(下): “不简单”的“关系”	33
第三节 炉足: 美·真·善	36
第四节 炉体: 反映对象—创造主体—服务对象	38
第五节 炉膛: 审美心理场	41
第六节 火候: 审美分寸	42
第七节 丹砂: 美的本质	45
第三章 发展论——艰苦有趣的美学跋涉	49
第一节 兴趣主幸命运	50

第二节	首先是性格的成功	54
第三节	毕生回答的命题	60
第四节	递升的六级台阶	65
第五节	不止是解剖乌鸦	71
第六节	起迄点的联接	78

分论 体系的剖解

第四章	本质论——不同层次的双向动态契合关系	87
第一节	“难”的症结	87
第二节	美的父本母本基因	89
第三节	美的潜在功利要素	103
第四节	美的自身矛盾结构	118
第五节	美的微妙神秘特质	124
第五章	本体论——“实践—关系”的基础与开端	131
第一节	反映论的流弊和本体论的复兴	131
第二节	“实践—关系”本体的确立	133
第三节	给“生活”以恰当地位	139
第四节	审美经验的美学本体意义	143
第六章	创造论(上)——艺术生产的若干范畴	159
第一节	再现与表现：掌握好在尊重中求左右的秘密	160
第二节	尽情与合理：顺藤摸瓜地找出偶然中的必然	166
第三节	内容与形式：形式美的创造应避免魂不附体	170
第四节	舍象与抽象：一定意义的感性抽象很有必要	174
第五节	独创与适应：大同中的小异是独创性的核心	179
第七章	创造论(下)——艺术生产的部分法则	189
第一节	不全之全：艺术形态的单纯法则	189
第二节	一以当十：艺术形象的典型法则	198
第三节	不到顶点：艺术矛盾的控制法则	204

第四节	侧面描写：艺术意境的含蓄法则	213
第五节	多样统一：艺术构成的和谐法则	223
第八章	特性论——艺术分类中的美学问题	234
第一节	独特的艺术分类原则	235
第二节	雕塑及其它造型艺术的审美特性	238
第三节	戏曲及其它表演艺术的审美特性	249
第四节	谚语及其它语言艺术的审美特性	257
第九章	观众论——艺术消费的再生产功能	261
第一节	双向授受关系的建立	262
第二节	创作怎样创造欣赏需要：适应为了征服	264
第三节	欣赏怎样推动创作生产：再创造与再评价	270
第四节	观众学与接受美学、阐释学的比较	280

尾论 机制的探测

第十章	分寸论——太极反馈的生命机制	287
第一节	限极反馈与超极反馈	287
第二节	捕捉灰色中的微妙	290
第三节	试抛“巧球”与“险球”	293
第四节	太极内功与执中权变	296
第五节	艺术生产与艺术实验	299
后 记		305

首论 美学的多元

第一章 类型论——艺术家的美学

美学是对直接经验及其对象的研究；作为一门专门科学，或是从外部观察它，概念性地进行描述；或是从内部感觉它，直观地予以报道。

——简明不列颠百科全书：《美学》

王朝闻是我国当代一位很有独特研究个性的艺术家型的美学家。

美国著名美术教育家罗伯特·贝佛莱·海尔指出：“每个艺术家都在走着钢丝，始终存在着使他失去平衡的危险。不是陷于过度夸张、滥用感情，就是流于平庸粗俗的动作。对于一个艺术家来说，保持他的平衡往往是困难的。”^①

王朝闻正是以丰富的创作经验、深厚的理论修养和娴熟的辩证思维在“走着钢丝”，并且善于保持平衡的艺术家和美学家。半个世纪以来，他沿着自己的起点前进，艰苦而又充满兴趣地进行着美的探索。他既不迷信前人的现成结论和主张，也不从固有的哲学模式出发去演绎美学原理，而是丢开哲学的成见，从丰富的审美现象群中归纳出适用于指导艺术创作和欣赏的原理和

^① 《向大师学素描》朱伯雄译，第40页，上海人民美术出版社1983年版。

法则。面对复杂而又多变的矛盾，他善于在夹缝中求发展，在被动中求主动，在多样中求统一，在事物的一切联系和“中介”中巧妙地调节理论发展的动态平衡，寻找着审美主、客体的最佳契合点。可以说，他的理论，影响和造就了差不多整整一代中国艺术家；而且还以它不竭的生命力继续产生着影响。

然而，象王朝闻这样的理论家算不算美学家？这个似乎不该成问题的问题倒还真的成了点问题。

有人说他是雕塑家、美术家、文艺理论家、文艺批评家、文艺鉴赏家，就是不肯承认他是美学家。

有人虽然承认他是美学家，但从他随感式的、非教科书式的、在论证方式上不说尽道绝的理论形态，便断言他没有自己的理论体系。

这同对美学的研究方法及理论形态有一个先入之见不无关系。

第一节 从认识的建构性看 美学的多元趋向

人认识真理的道路是否只有一条？探寻真理的方法是否只有一种？而真理的表达方式是否必须具有一个明确的外形或统一的模式？

曾经，答案是肯定的。

过去，标准化、专业化、同步化、集中化、集权化这些互相联系的原则组成了工业化文明的法则，统筹了千百万人的思维和行动。在这种情况下，我们所理解的认识论，大多是由实践到感性认识到理性认识再到实践这种一维的线性模式。这种以“反

映”来概括的认识论，其特点是把人脑看成一个黑箱或一块白板，象一台只有硬件（规范的神经触突系统）没有软件（不同的结构和程序）的计算机。这就必然把认识的起点看做是“零”，必然忽视认识主体的智力结构的中介作用和作为认识主体的人在认识客体的过程中或正或负、千差万别的能动作用，把主体——主体的智力结构——客体这个三体作用过程简化为只有主体——客体的二体作用过程，从而或者割裂主体与客体，或者把复杂的认识过程看做摄影或复制，或者用一个统一的模式去规范主体对客体的反作用，于是，所谓“一呼百应”，所谓“舆论一律”，所谓“非此即彼”等形而上学的观念也便由此而生。

如今，答案是否定的。

现代计算机隐喻理论、认知科学、儿童心理学、发生认识论、阐释学、原始思维的人类学研究等等科学研究的成果表明，人脑既有着大致相同的神经系统，又有着不尽相同的线路和预编程序。而且在它的发育过程中因受到不同的发生学因素、文化背景和意识形态因素的塑造，形成不同的智力结构——“先结构”。这种“先结构”是由许多“知识单元”（对于艺术家来说，这种“知识单元”常常也是“形象单元”）有机构成的。一个人创造性的高低，并不在于大脑中“储存”知识的多少，而在于经过消化、分解，变成“游离态”的“知识单元”的数量多少。游离态多的人会有更多的排列组合方式把知识单元凝聚成科学的思路，发挥更大的创造力。这种“先结构”在认识中的中介作用和能动作用叫做“建构”。由于建构的不同，人对世界的认识不是一维的线性模式，而是多维的立体网络模式。

只有不同的道路、不同的角度、不同的眼光才能认识真理，就象一个车轮的辐条向轴心汇合——何况车轮还只是个平面，