

金丹元著

比较文化

与

艺术哲学

上海文艺出版社

金丹元著

比较文化

BIJIAOWENXUE

与

艺术哲学

YISHUZHIXUE

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

比较文化与艺术哲学/金丹元 著. - 上海:上海文艺出版社,2002.12

ISBN 7-5321-2471-1

I.比… II.金… III.①比较文化-研究②艺术哲学-研究 IV.①G04
②J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 010452 号

责任编辑:赵南荣

封面设计:王志伟

比较文化与艺术哲学

金丹元 著

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海港东印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 14.875 插页 2 字数 331,000

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—2,100 册

ISBN 7-5321-2471-1/G·63 定价:28.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-59671164

自序

写完这部书稿的最后一页,已是月挂中天,更深夜静的午夜了。然而,我却舍不得放下笔来。呼吸着清新的空气,承受着习习凉风,我看着自己刚刚圈好了的那个浸在月光里的句号,不禁浮想联翩,觉得还有话说。思绪杂乱,是喜是忧,难以名状。于是将这些零零星星的想法记录下来,权作自序。

近几年来,随着对传统文化探讨的逐步深入,有关中西文化比较的文章已有不少。1985至1986年,理论界之活跃,盛况空前,新方法、新理论纷出,争鸣之波迭起。“交战”的热点,从哲学思想到带有普遍意义的“国民性”,从孔孟之道、庄老学说阿Q的精神胜利法,从中西体用之争到中国的现代化建设,怎样开放、如何对待西方文明;跨越学科,涉足甚广,可谓包罗万象、五花八门。照理说,未究天人之际的后学,光读书就已应接不暇,为何要自己写书,不知天高地厚地再来凑热闹呢?这是因为,一则时代不同了,人们的思想各异,均有言表之机会,所谓“通古今之变”,亦自各有各的通法。所以,凭着这新时代的好风,自己也血气冲涌,几欲一试。二来读了些书,看了些杂志,感到通过比较文化来研究美学及其各种具体问题的文章,似还不算很多,而有关这方面的专著则更是寥若晨星,所见无多了(书海浩瀚,驾一叶扁舟,浪里来风里去,自然很难一览无余)。三是作为搞美学教学的一名小小的教师,几经颠簸,沦肌浹髓,深感做人难,做学问更难。传统文化根深叶茂,我华夏子孙世世代代得其滋润,受其恩泽,自不待说;但其负面因素对己对人,危害甚深,且由来

已久，陈规难易。吾过来之岁月，短暂而又平平，但亦数逢曲折，多有磨难。林林总总，思之再三，莫不出于此。故，有感于世风不变不行，学风不变则殆。岁月磨人，陋习更坑人，我们这一代已损失得太多，难道要下一代再来一番诸如此类的“重温”？何况人近“不惑”之年仍无建树，芒刺在背，理当忙里偷闲，奋力耕耘。于是，便萌动了也立“一家之言”的念头。

这些年来我一直在思索：应如何从文化背景、中西不同文化的比较的角度，去探索美的发生、演变以及去路？怎样在理清千头万绪的基础上，辨析含混不清的概念，阐述自己的见解？然而，真动起笔来，始觉握有千斤，落纸不易。仅艺术哲学一门就已够人“皓首穷经”，更不用说“文化”，还要进行比较，从而再引进审美领域等等了。这样的书，势必牵扯到哲学、人类学、社会学、文艺学、伦理学、心理学等多种学科，如何将它们有机地交叉运用，融为一体，而又不显斧凿之痕，这对我来说，实在有点像李白所喟叹的那样：“噫吁戏，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。”不过，强调“性”、“心”之说，而我又一向对之无甚好感的理学大师朱熹倒有一句还颇中听的话：“读书无疑者，须教有疑，有疑者，却要无疑，到这里方是长进。”这不只令我大大改变了对朱老夫子的不全面的看法，而且催我从几度停顿中又奋笔疾书，急起直追。更兼此书在撰写过程中又得到李泽厚、蒋孔阳两位先生的热情鼓励，在诚惶诚恐之中，又使我陡然增添了勇气和信心，于是，在使有疑者变得“无疑”的启发下，也就不揣浅陋，而下笔匆匆，洋洋万言了。

我是不太相信所谓“只此一家，别无分店”那一套的。文化本身就是不断积淀、不断延续而又不断发展的一个动态性结构，别的暂且不说，至少文字、语法、文法等，总不是由某一一人所能独创的。虽说中国历来有“仓颉造字”之说，但中国的方块字，外国的拼音字，实际上都不可能全由一人发明，并作下定规。因此，说什

么某某的文章是前无古人之类,实不足信也。但为了便于将上下数千年,相距千万里的中西文化中的诸多问题集于一书,初步勾勒自己的思辨方法和理论框架,我的确一改历来写书的一般规矩,既无明显的链式体例,环环相扣的章节编排,又不拘泥于一点一滴的考证和诠释,而是以文化与美学相糅为暗线,贯穿全书,任己发挥。全书由艺术及其审美之发轫写起,引出文艺发展的总体律动,而后,专章讨论传统文化思想的脉络、中国人的传统文化心态,中国传统文化对中国古典艺术、古典美学之形成的影响;接着,比较文化,从中西不同文化思想的高层次到低层次展开探讨,再进入艺术哲学、艺术思维的比较;最后,以“人类的共同命运”为文化背景,探索人类现存的普遍问题,预测未来的文化和艺术的发展趋势。每一章都有一个可以展开讨论的中心议题,每一节开头都有一段算不得是“诗”的抒情而寓理的文字作为楔子。旨在以我的某些不成熟的情感积累,引起他人更为深层的哲学思考。书中或引文,或借鉴,或商榷,或自立,皆欲收到“为了忘却的纪念”之功效。作为本世纪末叶,又出于“名不见经传”之手的一本书稿,文中自然难免会有标新立异而又不成体系的论述,能否自圆其说,恕不敢妄断。但我自思:凡作文写书,奇谈怪论也罢,维新破格也好,如能说出一两点自己的想法,虽不是经世致用之恒言,雄才大略之高论,却也不失为避开了拾人牙慧之旧套。况前人有训:“古何必高,今何必卑哉?”如果一方面记取“听其自然,法为之死”的忠告,另一方面又能自悟“学无止境”,有错必改的道理,那么,只要不属故意说谎之列,误解也就算不了什么。诚然,理想与现实总会有相当的距离,但抛砖引玉,有求新声,如能因之而觅得一二知音,岂非不亦悦乎?再则,区区晚辈,一介书生,于师于友,焉敢不敬?但我不愿全盘承袭,一一苟同,倒冀望语有牴牾,言有侧重,各抒己见,自由交谈,先反馈而后再反省,如此,也

就无所顾忌,承先人旷达之流风,放肆以开怀,聊以自慰了。

此书的有些章节,如“文艺发展主线的总体律动及其与审美心理之关系”,“中国古典美学中的表现与再现”,“传统文化思想对中国古典文学及其审美的影响”,“中西艺术在文化背景下的‘灵’与‘肉’的比较”等等,曾先后在《上海社会科学院学术季刊》、《学术月刊》、《文艺理论研究》等刊物上见发。书稿中对上述问题又有所扩充,如“传统文化思想对中国古典文学及其审美的影响”一题,汇入书中时,就不只是谈文学,还涉及了传统艺术,如书法、绘画、戏剧等。如此,虽每章每节均可独立成篇,但若纵观书稿,笔者依旧在力争做到来去有序,首尾圆合,使之能藉暗线之内力而一气呵成。由于才疏学浅,水平有限,故论证不周,材料不丰,挂一漏万,文字欠佳等在所难免。真诚地征求海内外同仁的教正和高见,更望得到前辈专家的指点、批评。若拙著尚能引起诸学人和青年朋友的兴趣,起到一定的启示作用的话,则愿以青春作大祭,视声名于不顾,余心亦甘矣。

又及,李泽厚先生和上海人民出版社朱一智先生,曾先后为拙著书名的最后敲定提出了合理的建议;编辑先生又为本书之面世,花费了大量的心血,师友的指点,同志的支持,使我茅塞顿开,得益匪浅。在此一并致谢,并表诚挚的敬意。

最后,再借寸纸以明心迹:余谨献此拙著与同辈共勉,互相切磋,若能在有生之年迎来更为繁荣、更加恢宏的学术局面,则愿步子瞻之后尘:“九死南荒吾不恨”。特笔录此语,是以自勉。

金丹元 1987年7月于昆明

重版自序

这是一本上世纪八十年代中期写成，八十年代末出版的旧书。此番承上海文艺出版社重版，可谓感慨万千，满怀爱怜。不是因为这本旧书，而是因为那个年代，那个年代里浓烈的学术气氛和意气奋发、积极向上的一种精神向度。尽管时光流逝，过去的一切如过眼烟云，但并非一切都已死去，都没有值得回望的意义。

虽说此书中所提出的某些问题，所讨论的某些内容，甚至写作方法，从今天来看可能有些落时，有的地方似乎较书生气，显得有点夸张，但细细想来，一些命题至今仍有研究、回味的价值，有些内容至今仍有必要辨析、讨论，甚至给以充分的肯定。也许正由于此，此书初版之际，在学术界才会引起一定的反响。记得当时海内外理论界都对它有过不俗的评价，《光明日报》介绍它时，认为“一些观点具有突破性”，《文艺报》介绍时，称“以诗意的笔调，将文化与艺术哲学相糅，把哲理情趣与理论深度交融”。《云南日报》载刘正强教授文，认为“这本书最明显的一个特点，是以论带史重在探索，阐发富有开创性”。陈思和教授在香港《大公报》评价时，也称“治学严谨”，“提出许多新的看法”。后，多次在省级以上评奖中获奖，1990年又获“全国首届比较文学优秀图书二等奖”。直至1999年，乐黛云教授在《中西跨文化研究五十年》一文中，论及“八十年代：横向开拓”时，仍将此书与周一良的《中外文化交流史》（1987）、郎绍君的《艰难的必由之路——近代中国引入西方美术的回顾与思考》（1987）、陈平原的

《在东西方文化碰撞中》(1987)一起列入“一时之选”。

上世纪八十年代的中国,改革伊始,万象更新。当时的学界既不像今天这样自由、开放、活泼、洒脱和多样化,自然也没今天这么浓的商业气、时尚气,甚至泡沫化。“文革”结束后,刚迎来中西文化新一轮的碰撞与交融,一方面出现了大量翻译的西方作品和介绍西方文艺理论的书籍;另一方面,学人们也在对自己的文化、传统、国学予以重新梳理、思考。尽管一些思索在今日看来还比较浅近,还不够大胆,甚至顾虑重重,但态度的确是严肃的,而且研究学问的热情高涨,对未来充满了信心和渴望。为此,重版此书的目的有二,一是冀望今日之年轻学子对八十年代所讨论的话题有所了解,有些命题可以继续深究下去,得到新的体悟和发见,同时,也对自上世纪八十年代起,关于文化、美学、文学的探讨,这二十年的来龙去脉有点认识,它至少对中国当代跨文化研究的历史是一个参照或见证。二是在全球化、商品化的当下,尽管“读图时代”似早已取代了“读书时代”,人们的眼界已全然打开,视野之大,绝非当年可比,而且,在当今后现代语境中,流行文化、通俗文化的风头已远远盖过了传统的精英文化,凭借各种各样的“视觉盛宴”,人们尽可以驰骋想象,上天入地,在互联网上进行各种虚拟的人生尝试,得到更多的感性满足。但年轻一代,如真要静下心来“做学问”,恐怕还得读书、反思,老老实实地从基本功练起,诚如我在2002年5月出版的《不该流失的碎片》一书的“总序”中所言“在举目皆是广告招贴、影视偶像,各种真真假假的变数和嘈杂的都市中生存的我们,能‘躲进小楼成一统’,有所思索,有所反观,恐怕也将永不会过期”。诚然,今天的“比较文化与艺术哲学”所更关心的已非八十年代的话题,今天的学人更要研究的是中国的现代性何去何从,同时,诸如拉康的后精神分析学、消费主义、女权主义、后现代主

义、后殖民主义，乃至性暴力、同性恋、恋物癖、窥淫、狂欢、读解身体、视像技术、传媒与流行等等，已成了新的文化研究和美学思考的课题。但关于艺术哲学的一些基础理论、中西文化异同比较的一些带有普遍性的研究，似不仅需要了解，也还可以作出新的判断，在当前全球化背景下予以新的内涵。如是，这部八十年代撰写的旧书，或许还能起到抛砖引玉、穿针引线的作用，而这正是笔者重版此书的意愿。

为保留此书的原貌，尽可能显示当时的风格和历史痕迹，我除将一些不太适宜当下气氛的段落和句子作了小小的删削外，基本不作大的更改，哪怕有些地方，今天看来完全可以重写，我也依旧未作大的变动，因为一旦手术大了，那就不是重版，而成了新书，那将是我需另作打算的又一个计划中的事。此书之重版，得到了上海文艺出版社领导的大力支持，老友赵南荣先生任责任编辑，并为之费心费力，做了大量工作，在此一并致谢，以期将来有更好的合作。记得一位散文家说过这样的意思，“有往事的人爱生命”，那种对于流逝的时光毫不在乎的人，徒具一没有灵魂的空壳而已，我对此亦有同感，是特为之重版自序。

金丹元 2002年底于上海

目 录

自 序	/(1)
重版自序	/(1)
导 言	/(1)
第一章 从遥远的史前传来的沉沉足音	
一 发生学成为显学	/(4)
(一) 意识的产生	/(9)
(二) 劳动是一种重要的起因	/(11)
(三) 请别忘了巫术礼仪	/(13)
(四) 关于性的冲动及其他	/(19)
二 原始艺术魅力的复活	/(23)
(一) 自由精神的无限空间	/(24)
(二) 有意味的抽象形式	/(31)
三 在“自由本质”感召下的艺术发展的总 体律动	/(39)
(一) 第一次总体抽象的界定	/(41)
(二) 主线律动在中国文艺中的表现	/(44)
(三) 关于主线律动在西方文艺中的一般性考 察	/(51)
(四) 主线律动的内部特征	/(58)
(五) 主线律动循环递进的审美心理条件	/(62)
第二章 中国传统文化与艺术、美学之关系	

一 中国传统文化的总特点	/(70)
(一) 中国传统文化的思想支柱、脉络及其渊源	/(72)
(二) 宗法观念和小农意识的文化心态	/(81)
(三) “天人合一”和绝对自由的最高审美境界	/(89)
二 传统文化思想对中国艺术和美学之影响	/(99)
(一) 传统文艺作品的思想内容是儒化了的思想内容	/(99)
(二) “道”的精神奠定了传统艺术思维的最初模型和传统艺术精神的基本框架	/(113)
(三) 道、佛、屈三者互补的传统艺术精神	/(122)
三 具有普遍意义的传统艺术审美规范	/(132)
(一) 意象与艺术创作	/(132)
(二) 空灵与境界	/(139)
第三章 中西传统文化和艺术哲学之标异	
一 东方的神秘主义和西方的分析法	/(154)
(一) 从一个封闭的圆谈起	/(156)
(二) 对自然进行理性分析的希腊哲学	/(168)
二 统一的“信仰”和多种“信仰”	/(176)
(一) 中式宗法的向心力和西式宗教的张力	/(177)
(二) 中国的封建人文与西方的民主和科学	/(195)
(三) 群体的网和强烈的个体意识	/(218)
三 传统赋予中西艺术审美的不同特征	/(232)
(一) “对有关中国古典美学的一些流行观念的考察”之再考察	/(233)
(二) 在表现与再现的背后	/(246)

(三) 注重生命感和强调空间感 / (266)

(四) “灵”的至尊地位与“灵”、“肉”并存 / (279)

第四章 现代化思潮中的艺术和审美

一 反传统思想在艺术哲学上的被肯定 / (299)

(一) 历史的简单回顾 / (300)

(二) 从群体反思到确立生活的坐标 / (309)

(三) 关于接受主体和当代化问题 / (329)

二 审美心理学的打击 / (350)

(一) “文艺心理学”——古老的命题得以新生 / (352)

(二) 关于引进西方现代心理学成果的思考 / (359)

三 美的相对性和选择 / (383)

(一) 悲剧·原型批评·空间关系 / (386)

(二) 优美·文化积淀·线的变形 / (399)

(三) 模糊义的审美价值 / (410)

第五章 走向未来的文化和美

一 从“世界越来越小”的意念中觉醒 / (431)

二 多元化的未来世界 / (440)

(一) 迎接新的世界文化的到来 / (443)

(二) 走向未来的艺术——人的主题高于一切 / (451)

导 言

人类在史前的长河里缓慢地行进着……几百万年过去了，突然间，出现了这么一天——万物之灵长的我们的祖先，终于抬起了自己高贵的头！

从远古到进入纪元，古希腊、古代中国、印度和巴比伦等，都在自己民族的履历上留下了悠久而又灿烂的文学艺术，以及与之相应的美学思想的渊源。随着社会形态的“沧海桑田”的不断更替，有的消失了、死亡了，有的犹如古树常青，依然弥漫着它清馨的幽香，有的则已解体，溶化进其他民族的文化之中。

无可否认，希腊文化曾以它辉煌的艺术成就、远高于别国的科技实力和凝聚着哲人睿智的分析精神，君临于巴尔干半岛和地中海沿岸。雅典城邦由于很早就确立了民主制，致使奴隶的分工明确，技术得到了改进，商业繁荣。毕达哥拉斯派提出了“宇宙和谐”说，“数”的概念开始进入人的社会、人的意识。萨福的抒情诗和埃斯库罗斯的人间悲剧又融进了崇高的道德形象。它们一起滋养着由柏拉图和亚里士多德所开创的哲学和美学领地，赢得了后起的几乎所有的民族的敬仰，谁想涉足艺术，谁就必得仰视他们的尊容，并从他们的国度里汲取美的元素。然而，与之同样雄踞一方的中华，不仅也曾有过“东方文明故乡”的称誉和极为深刻的美学思想，而且，它源远流长，始终未曾被彻底异化。值得骄傲的是，当黄河流域已经建起了文化帝国的雏形时，西欧的各蛮族王国才刚刚从罗马的废墟中找到自己的摇篮。而当龙的传人吮吸了先秦理性，经受了屈骚浪漫缅想的洗礼，完

成了魏晋风度,进入那充满着青春气息和积极向上的热情的盛唐之音时,北美、南非和大洋洲还只是一片未开垦的处女地。

可是曾几何时,当蒸汽机迅速地改变着文明的进程,工业革命给人类带来了上帝都没有说过的福音时,莽莽神州仿佛还沉睡在它“赞天地之化育”的天朝之国的梦中。因此,一旦列强的大炮轰开了我们的大门,遗老遗少们竟然还在叨念着纲常名教、“君臣父子”等数千年不变的法典。然而,谁也逃不脱历史的惩罚,随着海防的溃败,以“中庸之道”为主旋律的美的牧歌,与“不可雕也”的王朝一起被“小夷”的炮声震倒。在末代腐儒被钉上耻辱的十字架的同时,整整一个民族也不幸被逼入了痛苦的深渊。黑暗笼罩着大地,漫漫长夜,迷雾濛濛。

二十世纪到了,第三、第四次浪潮席卷西方。量子电子学、分子生物学、核子学、生态学、太空科学、信息论、控制论、精神分析学、现象学美学、符号论美学、接受美学等等,正如雨后春笋,蓬勃兴起,预示着全球性整体变革的到来,并为主体审美扩开了一个更新的天地。就在这时,在这块“神奇的土地”上,却正在重演着一场古罗马竞技场中的格斗。一位老诗人说得好:

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……^①

爱得深沉的人都知道,二十世纪八十年代以降中国人从幻觉中惊起,从而使致力于探求艺术美的学者们,也一变谨小慎微的处世态度,延伸思想的触角,朝着更广的领域、更深的层次走去。是的,起先是小心翼翼、迷迷糊糊地面对着各种披上光怪陆

^① 见艾青诗《我爱这土地》。

离、粉红骇绿外衣的近代科学,有那么点惶惑,那么点怯步。哦,这象征着信息社会的色彩,竟与我们传统的光辉如此不同,既不是陶渊明他拂袖而去,还归田园时的长吁短叹,也不是曹操那怀抱雄心,建功立业中的慷慨悲歌;没有,早已没有了。没有圣像,也没有神灵的光圈……终究,由我们的民族精神所孕育出来的新一代知识分子,很快就看到了这些“异端邪说”中的物质力量和思辨的光芒。民族的自尊像阿基米德的杠杆一样能撬动一切,于是,他们敞开门户,以稳健而有力的步伐向前赶去,加入了这支不分人种的向现代化进军的“马拉松”式赛跑的队伍。如果说,超过教皇的辇车,越过中世纪的墙垣,尚不困难的话,那么,要跨过自己民族深层积淀中的顽固的“以我为中心”的偏见,却并非易事。不过,当近代文明像一个凯旋归来的光荣的儿子似地向人们伸出热情之手时,愚昧这位“龙钟老人”只得避退三舍了。“老人”的阴影缩小了,缩小了,听,新时代的宏吕大钟已敲出了未来乐章的前奏,东方的巨人从惺忪中站起来。他驻足聆听,而后大吼一声:“世界啊,我来了!”

第一章 从遥远的史前传来的沉沉足音

随着创世纪的一周在星期六午夜结束，人类开始了探险。如果说所有这一切只是人类登上舞台的前奏，那么，这是一曲多么雄壮的前奏啊！

——奥尔利欧·佩奇

一 发生学成为显学

时间犹如一位巨大的魔术师，扩大了人类的思维空间，甚至能让人从同一原点出发，向着两个方向完全相反的轨迹行进，从而上天入地，驰骋想象，探幽扣微，条分缕析。数的哲学早已指明，无穷大和无穷小中，都包含有不可穷尽的审美对象，人类现有的审美经验实在是太微不足道了。然而，有趣的是，在人类的一只手已有能力创造出登上月球的奇迹，并把目光投向广阔无垠的星空时，另一只手却捧起了洪荒时代的动物化石、石珠、蚌壳、兽的犬牙、骨质项链等等，而且，从对这些化石和骨制品的凝神默思，究其“象外象”中，似乎听到了来自史前文化的沉沉足音。

图腾，这面扬威于石器时代，象征着文明发轫的旗帜，又一次透过浩如烟海的历史尘埃，迎风而来，猎猎飞舞。怪兽突奔，夔风游龙，这不是今人之异想天开，更非弗洛伊德式的白日梦。