

文艺学·艺术学·美学

——体系构架与关键词汇

Literary Theory·Art Studies·Aesthetics: Structure of System and Key Words

张法◎著

人民出版社

C13068314

I01
29

张
法
◎
著

文艺学·艺术学·美学 ——体系构架与关键语汇

Literary Theory • Art Studies • Aesthetics: Structure of System and Key Words

北航

C1676016

● 人 民 出 版 社

101
29

责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

文艺学·艺术学·美学:体系构架与关键语汇/张法 著.

-北京:人民出版社,2013.9

ISBN 978-7-01-012384-4

I. ①文… II. ①张… III. ①文艺美学-研究 IV. ①I01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 177239 号

文艺学·艺术学·美学

WENYIXUE YISHUXUE MEIXUE

——体系构架与关键语汇

张 法 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:23.5

字数:350 千字 印数:0,001-2,500 册

ISBN 978-7-01-012384-4 定价:64.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

文论、艺术学、美学,在西方在中国在苏俄,都是既有分别,又有关联,更有交迭和绞缠。从学理上认清其分与联、交与绞,非常重要又相当困难,特别是这三大学科在西方就因语言/国别/文化的差异而变动不已、复杂多样。中国在与西方和苏俄互动之时,在不同时期与西方各国还有苏俄在机缘上变化着,在关系上升降着,再加上同为汉字文化圈的日本的参与进来,演出了一出又一出复杂而绞缠的活剧。这一纠缠,不但体现在三个学科体系构架上,更表现在三个学科的关键语汇上。

先看文学之学。在总名上,西方由古希腊中世纪的诗学主潮到文艺复兴而变为批评,进而在英语世界成为文学批评和在德俄世界成为文学科学,20世纪80年代英语世界由文学批评转到文学理论,新旧互动产生一体三名:文学理论,批评理论,文学批评。而中国呢,最初对接英语世界的文学批评而成为文学概论,后又对接德俄的文学科学而成文艺学,改革开放以后,再接受英语世界的文学理论,在这波澜壮阔而又五光十色的变换中,中国学界目前尚在文艺学和文学理论的绞缠中挣扎前行。

再看艺术之学。在西方,于古希腊之时以包括哲学之艺、科学之艺、工匠之艺、艺术之艺在内的普泛之艺出场,近代以后,产生了只有建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧、文学在内的美的艺术,即美学亦即艺术哲学,19世纪末20世纪初,德国学人想把艺术之学从美学中独立出来,打出了艺术科学的旗号,这场独立运动分为两个部分:一是作为艺术体系总体的“一般艺术科学”;二是“艺

术史”。运动的结果是：在把艺术史变成艺术科学上成功了，但这一成功了的艺术史，只是美术史（这给中国的艺术学术语混乱带来“祸根”）；在把艺术体系变成艺术科学上失败了，又回到艺术哲学（美学）上。中国在西方（以及日本用汉字对译西文）的影响下，对于艺术体系的总名，用了上艺、雅艺、美艺三词，后来定型为美术，最后定型为艺术。然而中国古代的艺术体系是以文为核心的，在按西方原义定为艺术的同时，文艺一词作为艺术的总名开始成型，自此以后，中国的艺术体系包括两个名称，艺术（西方原义）和文艺（中国新义），在前一名称中，艺术包括文学，在后一名称中，艺术是除了文学之外的其他艺术门类的总称。而中国教育体系中作为学科体系的艺术学，正是排除掉文学之后的艺术学，而不是西方的包括文学在内的艺术之学。中国学界目前尚在艺术和文艺这两词并置而又相互让对方的词义变得含混和多义的境况之中。

最后看美学。西方的美学由古希腊的美的本质追求，美是与世界和事物的其他内容关联而出现的。到近代由英国夏夫兹伯里为代表的趣味理论，法国由巴托代表的美的艺术，最后在德国形成 *aesthetics*。但 *aesthetics* 不是美之学，而是感受之学，当然这感不是一般之感（*sense*）而是美感（*aesthetics*）。但西方形成 *aesthetics*（美学）在于：第一，把主体的知情意区分开来，美学是关于“情感”和“感性”的学问；第二，把事物的美与事物的其他内容（日常功利和概念知识）区分开来，形成关于事物的形式之美的学问；第三，事物的形式之美，主要体现在艺术上，艺术是与现实（功利）和知识（概念）不同的为追求美而产生出来的，因此，美学即艺术哲学。西人在复杂的绞缠中，现在也难定于一尊，中国在与西方（以及苏俄）的互动中，同样一变再变。目前正处在中西互看的求索之中。

文艺学、艺术学、美学三个学科各自的绞缠和相互绞缠，在基本语汇上已有乱根。中国的学科建设，首先要中西俄之间进行来回的清理。中国的文艺学、艺术学、美学在新的发展中，不仅在基本语汇上有待梳理，就是在一系列新的现象中，也有不少重大语汇，显出新生时的乱象，如文艺学上的文学理论与文化研究之争议等，艺术学上的中国当代艺术、主流电影、水墨画等，美学上的实践美学与后美学美学、新实践美学、美学之丑、媚世美学、堪鄙美学、形式

美等,都有待澄明。

本书所做的,就是要对文艺学、艺术学、美学的基本语汇,展开语言清洗式的学术梳理,以让文艺学、艺术学、美学走向澄明。

目 录

前言	1
----	---

上编 文艺学：体系构架与关键语汇

第一章 西方文论：多样命名、内容绞缠、复杂演进	3
第一节 诗学：西方古代文论总名及其缘起、内容、演进	4
第二节 文学批评：从普遍性的兴起到在英语世界成为文论的总名	6
第三节 文学科学：德俄世界的文论总名	8
第四节 文学理论：英语文论统一天下的雄心	11
第五节 对西方文论总名的多元与竞争之反思	14
第二章 中国现代文论：历程、正名、数据、内容、个案、视野	17
第一节 学科命名所意味的东西	18
第二节 典型著作所蕴含的内容	23
第三节 理论新潮所呈现的方向	30
第四节 全球视野所应有的反思	34
第三章 当前文艺学的几个问题	38
第一节 文艺学：学科的命名、改名、正名	38
第二节 文艺学：政治型与学术型	39
第三节 文艺学：概论型与流派型	40

第四节 文艺学:理论型与读本型·····	41
第五节 文艺学:中心与边缘·····	42
第四章 文艺学/文学理论/文化研究:三个关键词与一个学科的演进·····	44
第一节 文艺学:词源与演进·····	44
第二节 文学理论与文化研究:在分裂、关联、张力中演进·····	47
第三节 文艺学的重释:西方之 Literature 与中国之“文”·····	48
第五章 中国现代文论:在与世界互动中的复杂演进·····	50
第一节 从文到文学到文学概论:中国现代文论的发生·····	50
第二节 文学概论大旗下的中国现代文论·····	55
第三节 文艺学名称下的中国现代文论·····	59
第四节 文学理论名称下的中国现代文论·····	62
第五节 世界文论的全面展开与中国文论的走向·····	64
第六章 从中国文化资源重新定义文学·····	69
第一节 文学:在全球化时代的矛盾处境·····	69
第二节 文学的困境源于西方的文学定义·····	72
第三节 中国文学定义的概念基础:文的起源和演变·····	73
第四节 中国的文学定义·····	75
第五节 用中国思想定义文学与全球化时代的文学发展·····	80

中编 艺术学:体系构架与关键语汇

第七章 西方艺术学:复杂演进和术语纠缠·····	85
第一节 从艺术到美学到艺术学·····	85
第二节 艺术学的独立:产生语境与复杂演进·····	88
第三节 艺术学的文化关联与跨学科演进·····	95
第四节 艺术史的定型与艺术学的概念纠缠·····	97
第八章 中国现代艺术体系:在两套总名纠缠·····	101
第一节 文艺:一词三义及其关联复杂内容和逻辑纠缠·····	102

第二节 艺术体系:中国文化以“文”为核心和西方文化以 “艺”为核心	105
第三节 从雅艺到美术到艺术:西艺东渐的最初演进	108
第四节 文艺和艺术并置与变义	113
第五节 时代演进中的文学艺术换位与文艺一词的走向	118
第九章 中国型艺术学体系:结构、内蕴、特点	121
第一节 中国型艺术学的结构	121
第二节 中国型艺术学的内蕴	125
第三节 中国型艺术学的特点	129
第十章 三大新概念歧义与近年来艺术学演进	132
第一节 “中国当代艺术”、“主流电影”、“中国当代舞” 三大概念的热闹出场	132
第二节 三大艺术命名/改名的不同因缘和意义	134
第三节 三个新名在美术、电影、舞蹈门类中的纠缠关系	139
第四节 三大新名的出现对中国艺术的演进意味着什么呢	145
第十一章 水墨画在当代的崛起、演进、论争、意义	148
第一节 水墨画:全球造势和话语热点后面的询问	148
第二节 概念魔幻:从实验水墨到现代水墨到水墨画	150
第三节 文化转型:从文人画到中国画到水墨画	156
第四节 当代意义:水墨画会成为中国文化的美术符号吗	159
第十二章 音乐剧:在中国审美文化走向全球化过程中的位置	165
第一节 中国音乐剧的繁荣与问题	165
第二节 音乐剧:前世今生与全球定位	167
第三节 中国音乐剧:展开历程与问题焦点	170
第四节 从走向全球化的中国审美文化看中国音乐剧	174
第十三章 艺术中的国家形象	180
第一节 国家形象:一个走进艺术学的新话语	180
第二节 国家形象:话语的缘起及其实质	183

第三节 国家形象:话语基群、理论定义及其与艺术的关联·····	185
第四节 艺术与国家形象·····	189

下编 美学:体系构架与关键语汇

第十四章 美学:缘起,历史,内容,结构·····	197
第一节 从美到美学·····	197
第二节 美学:西方与非西方的不同类型·····	205
第三节 西方美学:现代以来的演进·····	213
第四节 中国美学:现代以来的演进·····	219
第五节 美学:定义、经典、范围、内容·····	241
第十五章 美的建构与解构:从美学原理中的三大问题谈起·····	252
第一节 美学原理的三大问题·····	252
第二节 由个别性之美到普遍性之美·····	255
第三节 理解美的关键:美的建构和解构·····	258
第十六章 美学之丑:历史呈现和理论定位·····	263
第一节 丑:产生前之复杂和产生后的定性·····	263
第二节 丑:在美学理论结构中的位置·····	266
第三节 丑的理论定位·····	270
第十七章 媚世(kitsch)和堪鄙(camp):两个当代西方美学新范畴·····	274
第一节 美学类型体系的核心结构的三种方式·····	275
第二节 媚世(kitsch):产生、内容、演化·····	278
第三节 堪鄙(Camp):产生、内容、意义·····	284
第四节 媚世与堪鄙:给美学理论提出的挑战与思考·····	291
第十八章 灾难美学:全球化时代的灾难与美学新类型的浮出·····	294
第一节 全球化时代的灾难对美学的要求·····	294
第二节 灾难美学的出现与全球化时代美学的结构新变·····	297
第三节 全球化时代的灾难美学:性质、方面、演进·····	303

第十九章 以比例为核心的古希腊形式美·····	308
第一节 比例即逻各斯·····	308
第二节 比例在古希腊美学中的经典体现·····	311
第三节 比例:天体音乐与几何之美 ·····	314
第四节 比例:遮掩无理数与美的理式 ·····	316
第二十章 以“数列”为核心的近代形式美 ·····	319
第一节 数列与近代精神·····	319
第二节 数列与人体、宇宙、艺术之美·····	323
第三节 数列与螺旋曲线·····	327
第四节 数列、黄金比例,万物之美·····	331
第二十一章 当代形式美的几个主题·····	333
第一节 分形:比例和数列的当代演进 ·····	333
第二节 光:波粒二象与色彩理论 ·····	339
第三节 光、场与虚实结构 ·····	347
第二十二章 中国美学史:学科性质、提问方式、演进状况 ·····	352
第一节 中国美学史的学科性质与研究上的三重阻碍·····	353
第二节 面对中国古代材料的美学提问·····	355
第三节 中国美学:通史写作的演进与问题 ·····	359
后 记·····	364

上 编

文艺学：体系构架与关键语汇

第一章 西方文论：多样命名、 内容绞缠、复杂演进^{*}

中国现代文论,是在与西方文论(及其变体的苏俄文论和日本文论)的互动中而产生、定型、演变的。其总名,从民国的以“文学概论”为主到共和国前期的以“文艺学”为主,再到改革开放后的以“文学理论”为主^①……充满了复杂性和变异性。何以如此,作为中国现代文论源头并与之互动的西方文论的变异性 and 复杂性,提供了最初的理解维度。而西方文论在演进中由总名变化而生出的形态和内容变化,却一直为中国学界所忽略。这里首先提出这一问题,希望引起关注。

西方文论的演变,其命名,从古代的“诗学”,到文艺复兴之后的“批评”,进而分化为英语世界的“文学批评”和德俄世界的“文学科学”,再到英语世界欲用文学理论去统合世界文论,却反而造成英语世界文论自身的一事三名:文学理论、文学批评、批评理论。西方文论的演进,既有从诗学到文学批评和文学科学;又有文学批评和文学科学的两峰对峙,还有文学理论、文学科学、文学批评、诗学的多名并进;很是波澜壮阔。且一一道来。

^{*} 本部分内容曾发表在《文艺理论研究》2012年第3期,这里有所修改。

^① 关于中国现代文论的三次总名变化,参见本书第二章。

第一节 诗学：西方古代文论总名及其缘起、内容、演进

西方古代文论在古希腊兴起时,其总名是“诗学”(希腊文 Περὶ ποιητικῆς,英文 poetics)。其缘由在于古代的文学全以诗的面貌出现,抒情诗、史诗、戏剧诗是其三大文体。由此关于文学的理论总结当然就是诗学。然而在亚里士多德的《诗学》里,虽然提到了抒情诗,却并未予以讨论,呈现了西方文论的主体倾向:一是强调文学的虚构性(文学不是现实而胜似现实,是对现实本质的模仿);二是强调文学的叙事性(讲好故事和塑造人物成为中心);三是强调文学的美学性,悲剧和喜剧成为两大美学类型。西方文论不断出现的观念:胜似现实的认识功能、心灵净化的教化功能、文学形式的美感功能皆由之而生。在古罗马,代表著作有贺拉斯的《诗艺》和朗吉努斯的《论崇高》,前者从叙事方式、塑造人物、美感形式方面推进了亚氏诗学内容,后者从美学类型上扩大了亚氏诗学体系。诗学作为西方文论总名的霸权,虽因文艺复兴之后有“批评”等叛军的出现而开始动摇,但却一直以多种方式与时俱进,维持其主流地位到 19 世纪,如 16 世纪有明图诺的《诗学》(1563)等,17 世纪有布瓦洛的《诗的艺术》(1674)等,18 世纪有卢桑的《诗学》(1737)等。^①

西方近代以来的变化,主要从三个方面体现出来:一是小说兴起与文学总名的变化。近代的小说兴起,使文学的文体,由诗的一统天下,变成诗、戏剧、小说的三分天下,而且小说日益成为文学的主流,从而西方文学的总名,由“诗”(由格律和韵律而来的 poetry)而变为“文学”(由文字而来的 literature)。这样,诗学作为文论的总名在内容上仍没问题,在形式上却有些名不符实,于是文论的新名“文学批评”开始出现和成长。二是美学兴起与文学内容的变

^① 参见[法]让·贝西埃、[加]伊·库什纳、[比]罗·莫尔捷、[比]让·韦斯伯尔格主编:《诗学史》,史忠义译,天津:百花文艺出版社 2001 年版,第 207—446 页。

化。在亚里士多德《诗学》里,诗与绘画和音乐共同拥有模仿现实本质的功能,被归为一类,中世纪诗与修辞相连,与音乐、几何学、天文学等一道属于高雅的“自由艺术”,绘画、雕刻、建筑却与工艺和行业技术相连,从社会等级上说,叫粗俗艺术(vulgar art or servile art),从技术上讲,叫机械艺术(mechanical art)。文艺复兴,绘画等被提高到高雅艺术,从意大利的 *Arti del Disegno*(美的艺术)到法国的 *beaux art*(美的艺术)。艺术开始从只是绘画、雕塑、建筑的整体与技术相区别,这在意大利的瓦萨里(Giorgio Vasari, 1511—1574)那里凸显出来,进而到建筑、雕塑、绘画、戏剧、音乐、文学的整体,既与技术相区别又与科学相区别,而成为“美的艺术”,这在法国的巴托(Charles Batteux, 1713—1780)那里成为标志。艺术的目的就是追求美,正是“美的艺术”于1700—1750年之间传遍欧洲之时,鲍姆加登(A.G. Baumgarte, 1714—1762)创立了美学(1750)。美,与科学之真和伦理之善相区别,于主体,体现在感性情感上;于客体,体现在艺术上。美学也就是艺术哲学,从18世纪巴托的《论美的艺术的界限与共性原理》(1747)到19世纪黑格尔的《美学》都凸显了这一主题。因此,文论作为美学(艺术哲学)的一部分,被从美的角度去研究。在文论的形式(以散文的小说为主)和内容(目的是追求美)这两方面的演化中,与之相伴随的,就是第三个方面,即文学批评一词产生出来,成长起来,并最终取代诗学,成为西方文论总名。

在进入西方文论的后诗学阶段之前。要预讲两点:其一,文学批评只是在英语世界里取代了诗学,在德国世界里,取代诗学的,不是“文学批评”而“文学科学”。其二,诗学的被取代,只是失去其霸主地位。实际上是,诗学在新的时代/文学/文论的演进中,一方面仍然成为文论的总名,不少的文论著作,仍用诗学一词。这一总名之能成立,在于文论的发展并没有超出亚里士多德《诗学》的基本范围,现代文论无论用什么样的名称,其基本内容格局依旧。另一方面只成为文学三大文体之一的诗歌的理论。不少以诗学为名的著作,其实只是诗歌之学(如埃米尔·施塔格尔的《诗学的基本概念》、让·絮佩维尔的《法国诗学概念》等)。诗学作为文论的总称,有三个方面的运用:一是在比较文学领域里,对比较文论采用比较诗学一词而得到普遍的运用,这里诗学

等同于文论;二是在文学科学的内部结构中,用理论诗学一词来代替文学理论一词;三是在强调文学与外部关联的文论中,用诗学来指文论某一倾向,于是出现了历史诗学和文化诗学这样流行的名称。这些都可以看成是诗学在与文学批评、文学理论、文学科学的互动中而产生出来的变异。诗学正是在这多样的变异中,汇进了西方文论的总体演进之中,并在这一交汇中强调了历史记忆、凸显了理论竞争,同时也增加着文论术语的混乱。

第二节 文学批评:从普遍性的兴起到 在英语世界成为文论的总名

文艺复兴以后,西方文化在亚氏逻辑和实验科学的双重影响下,产生了总体—区分的学术研究模式,即把世界分成不同的部分,再由部分总汇成整体,这一思维模式产生了由知情意的主体划分和由与艺术不同于技术和科学的客体划分而来的美学。对美学来说,文学是语言之美、情感之美、叙事之美、人物之美。在美学的总体框架里,又产生用英国经验派和大陆理性派两种不同思想观念和思维方式去建构文论的倾向。经验倾向主导了文论的最初发展。所谓经验倾向,即面对文学作品进入审美的品鉴,进而从一个个具体的品鉴中总结出理论。“批评”正是从中产生出来。韦勒克(René Wellek, 1903—1995)说,批评是怎样取代诗学的,可以写厚厚的一本书。在批评成势之后,人们回头望去,在古希腊文里,发现了 *kritēs* (判断者)、*kfinein* (判断)、*kriticōs* (文学的判断者)以及断续地存在着的思想之流,比如菲利塔斯作为未来的托勒密二世的导师,被人认为“既是诗人,又是批评家”。文艺复兴时期,意大利语的 *critica* (批评)一词复活了古代意义并向文化和文学方向运行,渗入到《圣经》研究,希腊文和拉丁文的作品研究之中。老斯凯里格,即 J. C. 恺撒(1484—1558)在其《诗学》第六卷“批评家”中,对古希腊和古罗马诗人进行全面的评述和比较,被韦勒克称为文学批评演进的关节点。*Critica* (批评)这一拉丁语的学术新词缓慢而持续地向各国方言渗进,首先在法语中掀起高潮,以至于可