

# 审美是自由的生存方式

## ——杨春时美学文选

杨春时 著

山东文艺出版社

# 审美是自由的生存方式

——杨春时美学文选

杨春时 著

山东文艺出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

审美是自由的生存方式 / 杨春时著. — 济南: 山东文艺出版社, 2020.1

ISBN 978-7-5329-5965-5

I. ①审… II. ①杨… III. ①审美—文集 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第247385号

## 审美是自由的生存方式

——杨春时美学文选

杨春时 著

---

主管单位 山东出版传媒股份有限公司  
出版发行 山东文艺出版社  
社 址 山东省济南市英雄山路189号  
邮 编 250002  
网 址 www.sdwyppress.com

---

读者服务 0531-82098776 (总编室)  
0531-82098775 (市场营销部)  
电子邮箱 sdwy@sdpress.com.cn

---

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司  
开 本 890毫米×1240毫米 1/32  
印 张 11.75  
字 数 282千  
版 次 2020年1月第1版  
印 次 2020年1月第1次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5329-5965-5  
定 价 76.00元

---

版权专有, 侵权必究。如有图书质量问题, 请与出版社联系调换。

“中国现代美学大家文库”共收入王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华、蔡仪、李泽厚、汝信、蒋孔阳、刘纲纪、胡经之、周来祥、叶秀山、杨春时、朱立元、曾繁仁等15位美学大家的著作。这些大家分别为中国现代美学开创奠基时期、建设发展时期与当代反思超越时期的代表性学者。所选文章均为他们的代表性作品，且有部分是未发表的新作。作为现代著名美学家主要成果的汇集，本文库旨在对一百多年中国美学辉煌而曲折的发展历程进行梳理与回顾，全面立体地展示现代美学大家的主要学术成果，给美学研究者与普通读者提供经典、全面、权威的美学文本，从而推动新时代中国美学研究向纵深发展。

在编选过程中，对于王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华、蔡仪等开创奠基时期美学大家的作品，为了保存历史的真实，依据其原始版本，除对文字明显讹误进行订正外，其余不做较大修改。对于其他美学大家的作品也尽量保持初次发表时的原貌。其中疏漏，尚祈读者指正。

山东文艺出版社

2019年12月

## 序

—

我是在读研究生期间开始发表学术论文的：从1981年发表第一篇，到1982年毕业共发表了4篇。从那时到现在，我从事美学研究已经37年，共出版学术著作逾20部，发表学术论文近300篇。本文选收入了21篇，大部分是公开发表的论文，还有若干篇未发表的文章和专著的节选。这21篇论文虽然不能呈现我的美学成果的全貌，但主要的美学思想还是体现出来了。我的研究范围大体上在美学原理、中国美学史、文学理论三个领域，因此本文选也相应划分为三辑。其实对于一个学者来说，成果的数量并不重要，重要的在于是否形成了一个自己的学术体系。可以自慰的是，已大体上形成了自己的理论体系，这是我近一生思考的结晶。我现在已经到了不逾之年，学术生涯接近尾声，可以盘点一下自己的美学思想了。如果除去那些一般化的思想，留下独创性的观点，我的学术建树大体上可以归纳如下：

首先，我建构了自己的哲学—美学体系。我认为，美学

的根本问题是哲学问题，而我的第一个工作就是重建存在论和存在论美学。我提出，存在是我与世界的共在以及生存的根据，具有同一性和本真性。审美作为自由的生存方式，是向存在的回归，途径是通过审美的主体间性和超越性，实现存在的同一性和本真性。

我也在新的存在论的基础上重建了现象学和审美现象学。我认为，现象学就是对存在意义的呈现之学。但存在的意义不能直接呈现，胡塞尔开创的、海德格尔等改造的现象学只是“缺席现象学”，也仅仅导致“推定存在论”。现象学直观只有在审美体验中才有可能。审美不仅是自由的生存方式，也是超越的生存体验方式，它领会了存在的意义。真正的现象学还原就是审美，由此建立了审美现象学。它区别于以审美体验发现美的本质的现象学美学，而把审美作为发现存在意义的途径。总之，美学是充实的现象学，也是本源的存在论，美学是第一哲学。

我还考察了意识结构和审美意识，建立了系统的意识和审美意识理论。人类意识分为表层的自觉意识（符号性）、中层的非自觉意识（意象性）以及深层的无意识（原始意象）；还划分为感性、知性和超越性三种水平；还有认知和情意方面的划分。这样就构成了立体化的意识结构。而审美意识属于超越性的非自觉意识，是自由的意识。哲学意识作为超越性的自觉意识，是审美意识的反思形式。

与审美意识的性质和结构对应，我还考察了审美语言（符号）的性质和构成，建立了语言（符号）哲学和审美语言（符号）学。我论述了本源的语言（符号）的性质，是人与世界的充分对话，是对存在意义的显示。现实语言（符

号)具有片面性,包括能指与所指的分离,造成主体与世界的分离以及抽象性、知情分离等,从而不能揭示存在的意义。审美语言(符号)克服了现实语言(符号)的非本源性,恢复了语言(符号)的本源性,包括能指与所指同一,达成主体与世界的同一以及意象性、知情合一等,从而显现了存在的意义。

在当代美学领域,我在1993年首先发动了关于实践美学与后实践美学的大讨论,在整体上批判了实践美学,并且开创了后实践美学学派。这是1949年以来的第三次美学大讨论,也成为中国美学走向现代性的里程碑。

在文学理论方面,我较早地提出了文学的审美超越性和审美主体间性理论,从而超越了实践美学的现实性和主体性理论。在1982年完成的硕士学位论文《论艺术的审美本质》中,我就已经提出了审美的超越性问题,并一直坚持了这一观点。后来进一步把审美超越性建基于存在的本真性之上,认为审美超越现实,回归存在。2000年代初,我又改造了胡塞尔的认识论的主体间性理论和哈贝马斯的社会学的主体间性理论,建立了本体论的主体间性理论。所谓本体论的主体间性,基于我与世界的共在即存在的同一性,克服了现实生存的主客对立。我进一步论证了审美的主体间性包括文学的主体间性。我认为,审美和文学活动克服了主体与世界的对立,通过理解和同情的对话,超越了现实存在,克服了主客对立,达到了我与世界(文本)的同一。

此外,针对传统的单一性的文学本质观和后现代主义的反本质主义的文学本质观,我建立了多层次的文学本质观。我认为,文学是原型层面、现实层面和审美层面的复合,从

而具有消遣娱乐性、意识形态性和审美超越性三重属性，它们分别对应着通俗文学、严肃文学和纯文学的主导性质。

在中国现代文学理论史和中国现代美学史研究方面，我在国内较早地研究了文学现代性理论，提出了感性现代性、理性现代性和审美现代性的区分，认为审美现代性是对现代性的反思和批判。而且，三种现代性分别导致了通俗文学、严肃文学和纯文学的分化与发展。

我还批判了源自苏联文论的“创作方法”论，认为不存在所谓固定的创作方法，文学思潮也不是“创作方法”的体现，不能用现实主义和浪漫主义或现实主义与反现实主义来解释文学的历史。我用现代性理论重新界定文学思潮，把文学思潮确定为文学对现代性的反应，或者说是文学现代性的运动方式。在历史发展中，文学思潮呈现为多种形态：争取向现代性、诉诸启蒙理性的启蒙主义；争取建立现代民族国家、诉诸政治理性的新古典主义；反叛现代性、回归前现代性的浪漫主义；揭露现代性带来的社会灾难、诉诸人性的现实主义；反叛现代性、诉诸非理性的现代主义；解构理性和主体性、诉诸身体性和他者性的后现代主义等。值得注意的是，我论证了五四文学的启蒙主义性质，否定了所谓五四文学的现实主义和浪漫主义定性。同时，我还论证了中苏的“社会主义现实主义”或“革命现实主义”是争取建立现代民族国家的文学思潮，因此是新古典主义的变体——革命古典主义。

我还提出和论证了中国现代性与现代民族国家的冲突理论，从而在理论上阐释了“救亡压倒启蒙”的历史现象。正是由于二者的冲突以及建立现代民族国家历史任务的急迫

性，才导致五四启蒙主义的退潮和其他文学思潮如现实主义、浪漫主义、现代主义文学思潮的弱小，而革命文学思潮（革命古典主义）壮大并成为主流。我也论证了在基本完成建立现代民族国家任务的历史背景下，改革开放后现代性重新启动，导致新时期革命古典主义的终结和新启蒙主义以及现实主义、浪漫主义、现代主义、后现代主义文学思潮的兴起。

同时，对于中国现代美学思潮，也运用现代性理论进行了界定和划分。我认为，美学思潮是对现代性体验的反思，如启蒙主义美学是对理性、主体性的肯定；现代主义美学是对理性和主体性的反思；后现代主义美学是对理性、主体性的解构。中国启蒙主义美学思潮包括五四文学艺术理论以及新时期形成的实践美学和主体性文论等；现代主义美学思潮包括王国维开创的、朱光潜等延续的现代主义美学和文论以及1990年代形成的后实践美学和现代文论等。在2000年以后形成了后现代主义美学和文学理论，如反本质主义文论、身体美学、日常生活美学、生态美学和生态批评等。此外，还有苏联传入的唯物论（客观论）美学和反映论文论；1990年代以后形成的面向中国传统的新古典主义美学、文论等。

我对中国古代美学和文论也有独到的研究，提出了中国美学没有走西方形而上学的道路，而具有诗学化特征。中国美学具有世间性和隐超越性以及现象学特性、情感论、主体间性论等特性。还提出了中西美学、文论对话，以中国美学、文论的主体间性、直观性、情感性补充西方美学、文论的主体性、概念化和认识论特性等。

针对当代的国学思潮，以及李泽厚的“情本体”论，我提出了中国文化的核心是恩德，并且分析了恩德文化的源流、性质以及与现代性的冲突。恩德文化是以施恩—报恩建构人与世界特别是人与人的本源关系，从而形成了中国的群体本位文化。这个研究还仅仅是开始，接下来将要全面展开。

杨春时

## 中国百年美学辉煌而曲折的创新之路

尽管审美作为一种艺术的生存方式在中国五千多年悠久文化中有着极为丰富的呈现，中国自有独具特色的东方形态的美学，但现代美学学科却由西方创立并于20世纪初传入中国，迄今已有一百多年的历史。一百多年来，美学领域一代又一代学人在中国传统文化的基础上，历经艰难曲折，辛勤耕耘，不断创新，出现众多著名学者，涌现一批又一批丰硕成果。本丛书作为现代著名美学家主要成果的汇集，旨在回顾这一百多年中国美学辉煌而曲折的发展历程。同时，今年正值新中国成立70周年，中国美学发展的一百多年占据主要时间域的是党所领导的新中国成立后的70年，特别是改革开放40年。因此，本丛书从某种意义上来说，也是新中国成立70年的一份献礼。回顾历史是为了在新时代推动中国美学走向更加辉煌的未来。

众所周知，“美学”一词由德国学者鲍姆加登于1735年首次提出，其原文实为“感性学”之意，日本学人中江肇

民用汉语“美学”一词翻译，传入中国后王国维使“美学”成为定译并被中国学人普遍接受。尽管“美学”一词来自外国，美学学科也是近代以来才出现的，但审美作为一种艺术的生存方式却早就存在于中国悠久的历史之中，美学也随着中国五千年的文明史而存在。现代以来伴随着中华民族坎坷曲折的发展历史，美学也在中国不断地发展，而且呈现空前兴盛的状态，这在世界美学史上是罕见的。美学为现代以来中国的人文教育贡献了自己的力量，也在诸多学人的努力与中西古今的冲撞影响中逐步形成现代中国特有的美学精神，值得我们为之书写与发扬。为此，山东文艺出版社特地出版本丛书，共收入15位现代美学家的文选。现代中国美学面临中与西、古与今、革命与学术三种发展境遇。首先是中西之间的关系，这是一种矛盾共存、吸收融合的关系。中西之间一直存在体用之争，长期以来中国美学走的是“以西释中”之路，但历史证明审美既然作为人的一种艺术的生存方式，那么中西之间就不存在先进与落后之别，而只有类型之不同。因此中国美学必须走出一条立足本土、吸收西方有益经验的美学建设之路。本丛书中的美学家的学术之路进一步证明了这一点，充分说明百年中国美学就是一条奋力探索中国美学话语之路，并取得显著成就，给我们以激励与启示，需要我们一代又一代美学工作者承前启后，继续前进，以创新性发展与创造性转化向中国和世界提供愈来愈有价值的美学理论。而马克思主义是放之四海而皆准的真理，马克思主义特别是中国化的马克思主义，对于现代中国美学的指导作用已经被历史事实充分证明。其次是古今关系问题，现代以来

中国美学发展面临的主题是中国古代美学资源的现代转化问题。因为中国古代美学资源虽有着与现代美学相异的面貌，但有着巨大的价值，无论从民族立场还是从美学自身建设来说，都需要利用这一宝贵的资源，以便建设具有中国气派与中国面貌的现代美学形态。百年来中国美学界同仁为此付出艰辛努力，本丛书15位美学家的奋斗史也呈现了这种为中国美学民族资源现代转换而奋斗的现实状况。中国现代美学发展还面临着学术与革命的二重变奏，此前被认为是启蒙与救亡的二重变奏，有“救亡压倒启蒙”之说。但笔者倒认为，无论是启蒙与救亡，或者是学术与革命，都是历史的宿命，可以说不是美学工作者自己所能选择的，而且两者之间不仅是一种矛盾，也呈现一种互补。正是在民族救亡的抗日战争硝烟烽火之中，才出现了中国现代“为人民”与“为人生”的美学，才涌现了充满民族情怀的文艺作品，成为中华民族史的辉煌篇章。新中国成立后发生在中国的两次美学大讨论，面临着美学自身学术的发展与批判唯心论革命任务的二重变奏，使得唯物与唯心成为衡量正误的标准，这当然有限制学术发展的局限，但也促使美学界同仁钻研马克思主义，特别是马克思的《1844年经济学哲学手稿》，使得我国现代美学的马克思主义水平有了明显提高，这也是一种重要的学术收获。

本丛书收入的15位美学家其历史跨越幅度较大，基本上可分为中国现代美学开创奠基时期、建设发展时期与当代反思超越时期等三个时期。我们分别按照不同时期对于15位美学家做一个基本介绍。

首先是从20世纪初期开始直至新中国建立前的开创奠基时期，众所周知，包括美学在内的诸多人文学科的现代开创奠基之功首先归于王国维与蔡元培，现代形态的美学与美育就是他们率先引进并加以初步构建的。前已说到“美学”一词就是由王国维认可而从日本引进的。王国维还在1903年《论教育之宗旨》一文中首倡“美育”，并将之界定为“心育”，并提出了美育的“无用之用”的重要作用。当然，王国维还在著名的《人间词话》中提出了“审美的境界”论，继承古代“意境”之说，吸收西方理念之论，成为20世纪中西交融美学之重要成果。

蔡元培也是中国现代美学的重要奠基者之一，他以中西交融的学术修养和崇高的政治学术地位对现代美学，特别是美育的发展与传播做出了杰出的贡献。首先是以其担任教育总长与北大校长的便利，将美育首次纳入教育方针，并力倡“以美育代宗教”之说，强调了美育的科学性与民主精神。蔡氏还在美学与美育的学科建设与课程建设上进行了开创性的探索。

朱光潜、宗白华与蔡仪则是继他们之后中国现代美学的开创者与奠基者。朱光潜在20世纪20年代后期即开始在中国倡导美学，并在美学基本知识、文艺心理学、悲剧美学、西方美学与中西比较美学等诸多方面最早进行研究介绍，出版《谈美》《悲剧心理学》《文艺心理学》《诗论》等论著，产生了重大影响，成为现代中国美学史上用力最多最专、影响最广的美学家之一。朱光潜对我国西方美学研究领域有开拓之功，他在新中国成立前的两本心理

学论著就是以西方文献为主，并于1948年出版《克罗齐哲学述评》，其中对克罗齐直觉论美学的评述，使其成为我国研究西方美学的领跑者。特别是1963年出版的《西方美学史》，奠定了我国西方美学学科的发展基础，成为该领域的经典。朱光潜倾其毕生精力于西方美学论著的翻译，译介了柏拉图《文艺对话集》、黑格尔《美学》与维科《新科学》等名著，为我们提供了集信、达、雅于一体的西方美学经典译本，惠及一代又一代学人。朱光潜也是我国主客观统一的“创造论美学”的奠基者。在1957年开始的那场美学大讨论之中，朱光潜作为被批判者一方面努力学习马克思主义论著，一方面积极应对论争。他根据马克思主义基本观点明确表示不同意当时占据话语统治地位的“认识论”美学，因为“依照马克思主义把文艺作为生产实践来看，美学就不能只是一种认识论了，就要包括艺术创造过程的研究了”。朱光潜认为艺术创造是以主客观统一为前提的，他的创造论美学是我国美学大讨论的重要理论收获之一。朱光潜还是我国中西美学比较研究的开创者之一，他早期写作的《诗论》，应用文艺心理学原理，采用中西比较方法，对中国传统诗学与美学进行了认真的梳理，是我国现代中西比较美学研究的重要成果。朱光潜晚年潜心钻研马克思主义基本理论，特别是《1844年经济学哲学手稿》，写作了《谈美书简》和《美学拾穗集》，力图以马克思主义为指导研究美与美感、形象思维、现实主义与浪漫主义等基本问题，成为马克思主义美学中国化的可贵探索。朱光潜为我国美学事业奋斗了一生，被称

为“美学老人”，其作品和思想在国内外具有广泛深远的影响。

宗白华是我国古代美学研究的重要开创者与奠基者。宗白华有深厚的西方学术功底，曾经留学欧洲，翻译了多种西方美学经典，特别是他所翻译的康德《判断力批判》上卷，表现了对于康德美学的深刻理解，成为该论著的翻译经典，至今仍有重要价值。但宗白华却将自己的研究视角聚焦于中国古代美学，在中西结合的广阔视域中提出“气本论生命美学”，为立足本土创建具有中国特色的美学理论奠定了基础，做出了示范。宗白华于20世纪80年代出版的《美学散步》与《艺境》，成为现代中国美学研究的经典读本和当代研究古代美学的必备之书，被广泛地引用与研究。宗白华于1928年前后写作《形上学——中西哲学之比较》，又于1979年发表《中国美学史中重要问题的初步探索》等文，为中国古代美学研究奠定了哲学的基础。在前文之中，宗白华明确将西方哲学（包括美学）基础表述为抽象时空之几何哲学，中国乃“四时自成岁之历律哲学”，划分了西方美学之科学主义与中国美学之天人合一人文主义之区别。后文乃第一次将《周易》作为我国最重要的古代美学经典之一，指出“《易经》是儒家经典，包含了宝贵的美学思想。如《易经》有六个字：‘刚健、笃实、辉光’，就代表了我们的民族一种很健全的美学思想”。这就为后人的中国美学研究奠定了扎实的理论基础。宗白华首次提出中国古代美学研究应以传统艺术与艺术创作为中心，由此开辟了中国传统美学独特的研究

路径。他说，“在西方，美学是大哲学家思想体系的一部分，属于哲学史的内容……在中国，美学思想却更是总结了艺术实践，回过头来又影响艺术的发展”；因此，他主张“研究中国美学史的人应当打破过去的一些成见，而从中国极为丰富的艺术成就和艺人的思想里，去考察中国美学思想的特点”。他本人正是这样实践的，总结了绘画、戏剧、建筑、音乐、诗歌之中的美学思想，别开生面，使人耳目一新。宗白华还以中西比较的视野建构了中国传统美学研究的特殊内涵。首先是他对中国传统美学“意境”的理论进行了全新的研究与阐释，将意境阐释为“有节奏的生命”或“生命的节奏”；同时，宗白华还深入研究了中国传统美学之中的时间与空间关系，提出中国传统美学化空间于时间的重要艺术论题，对中国传统美学的虚实相生进行了独特的研究。宗白华还阐发了中国传统美学的其他有关范畴，例如国画的“气韵生动”、书法的“筋血骨肉”、建筑的“飞动之美”、戏曲的“以动代静”、舞蹈的“生命玄冥的肉身化之美”、音乐的“声情并茂的胜妙之美”和诗歌的“情景交融的意境之美”等等。可以说，宗白华的成果尽管字数不多，却是浓缩的精华，可谓字字千金。

蔡仪是中国现代唯物主义美学的开创者与积极推动者。他于20世纪40年代白色恐怖的历史语境下，排除重重障碍写作出版了著名的《新艺术论》和《新美学》两本专著，以大无畏的理论勇气力批当时盛行的唯心主义哲学与美学理论，系统而有力地创立了富有理论特色的唯物主义