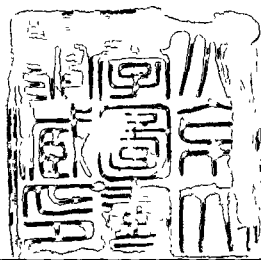

文艺美学

文艺美学

胡经之
著

北京大学出版社
一九九九·北京

图书在版编目(CIP)数据

文艺美学/胡经之著. -2版. -北京:北京大学出版社,1999.1

(北京大学文艺美学精选丛书)

ISBN 7-301-00819-8

I. 文… II. 胡… III. 文艺学:美学 IV. I01

书 名:文艺美学

著作责任者:胡经之

责任编辑:江溶

形态设计:林胜利

标准书号:ISBN 7-301-00819-8/I·147

出版者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话:出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

印刷者:北京大学印刷厂印刷

发行者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

850×1168毫米 32开本 13.75印张 352千字

1999年1月第二版 1999年1月第一次印刷

定 价:25.00元

策划人语/江溶

《北京大学文艺美学丛书》草创于八十年代中期。在那百废待举,学术文化刚刚复苏的年代,她曾像一泓清泉,滋润过不少饥渴的心田。许多读者朋友也正是由于她而认识了重建不久的北京大学出版社(北大早年设有出版部)。

《文艺美学丛书》承继北京大学“兼容并包,学术自由”的传统,将文艺美学作为主要研究对象,对传统美学的另外两个维度——美的哲学和审美心理学亦给予足够的关注。丛书着力组织国内学者的专著,同时也兼及“他山之石”的译介。

丛书由文艺美学丛书编辑委员会负责编辑。叶朗、胡经之、金开诚、阴法鲁、董学文、王岳川、王宁、周宪等先生参加了编委会的工作。编委会的常务工作主要由叶朗、胡经之和江溶负责。当时健在的著名美学家朱光潜、宗白华,曾给编委会的工作予以热情的关怀和许多具体的指导。

经过十余年的耕耘,《文艺美学丛书》已出书三十种。令人欣慰的是,这些著作中的大多数,不仅在当时因某种填补空白的开创性意义,或因对某个领域的专深研究成为后人涉及该领域时不可或缺的著述,而引起广泛的关注,而且即使在学术多元化、出版事业日益繁荣的今天,仍不失其智慧的光彩和学术的价值。这就使我们编选这套《北京大学文艺美学精选丛书》奉献给新一代的读者,有了必要和可能。此次精选计十种,皆为国内学者的学术专著,以学科的内在联系为序。

《文艺美学丛书》这方小小的园地所以能自具面目,有所收获,首先应当归功于所有的作者和译者。他们的劳动成果连同他们求新的精神、务实的学风,以及力图将学术与社会相联系的责任感,无疑都将成为我们民族的一种财富。同时,我也要真诚地感谢为这套丛书呕心沥血的文艺美学丛学编辑委员会的诸位同仁。特别是深深地怀念已故多年的朱光潜、宗白华二位先生。薪不传火传,他们的睿智哲思、大家风范将超越他们的生命,滋养一代又一代的学人。这套精选丛书权作为我们的一瓣心香,奉献在他们的灵前吧!

我们这套精选丛书付梓之际,正值影响深远的世纪之交,又欣逢北京大学百年华诞,可谓生逢其时矣!愿她的问世,能为北大学术传统的承传续上一棒柴薪,为新世纪的人类精神家园增添几许绿色!

一九九八年元月

于北京大学寒暑斋

目录

序/1

绪论/文艺美学:美学与诗学的融合/1

一 文艺美学研究的多元取向和研究方法的嬗变/2

二 文艺美学对艺术活动系统奥秘的揭示/9

三 文艺美学对多层审美规律的把握/11

四 文艺美学对艺术生命底蕴的深拓/16

第一章 审美活动:审美主客体的交流与统一/19

第一节 审美活动中的主体与客体/21

第二节 作为人类特殊维度的审美活动/27

第三节 人类审美活动的特点/32

第四节 审美主客体的交流契合/36

第五节 审美主体心灵奥秘的洞悉/44

第二章 审美体验:艺术本质的核心/53

第一节 审美体验与非审美体验/56

第二节 审美体验的发生与层次/62

一 对审美主体和审美客体的静态考察/62

二 对主客体合一——审美体验的动态过程考察/64

第三节 审美体验的特性/74

一 审美体验的模糊性和直觉超越性/74

二 审美体验的激情性和随机性/75

三 审美体验的流动深化性/76

四	审美体验的双向建构性/77
五	审美体验的二象性特征/78
第四节	审美体验的层次性和拓展性序列/80
一	“兴”与移情/81
二	神思与想象/86
三	兴会与灵感/99
第三章	审美超越:艺术审美价值的本质/115
第一节	艺术与审美/117
第二节	艺术与非艺术/121
第三节	艺术与审美的辩证关系/127
第四节	艺术审美价值的本质和特征/130
第四章	艺术掌握:人与世界的多维关系/137
第一节	人对世界的审美掌握/139
第二节	艺术掌握与意象思维/144
第三节	艺术思维与科学思维/151
第五章	艺术本体之真:生命之敞亮和体验之升 华/163
第一节	艺术真实即艺术生命的敞亮/165
第二节	真的世界的二极:艺术与科学/171
第三节	艺术真实在于作家主体体验评价的真实/174
第四节	艺术真实是作品反映主客体的审美关系的真 实/179
第六章	艺术的审美构成:作为深层创构的艺术 美/187
第一节	艺术创造是美的创造/187
第二节	艺术美构成的三个层次/191
第三节	艺术内容与美丑对照/195
第四节	否定性艺术形象的审美价值/198

第五节	艺术美构成的层次/200
第七章	艺术形象:审美意象及其符号化/203
第一节	艺术形象与非艺术形象/205
第二节	艺术形象与审美意象/210
第三节	审美意象的特性/216
第四节	审美意象的结构方式/223
第五节	审美意象的符号化/234
第六节	艺术形象是有机整体/238
第八章	艺术意境:艺术本体的深层结构/249
第一节	艺术意境的审美生成/251
第二节	审美意境构成的三个层面/259
第三节	艺术意境的审美特征/267
一	虚实相生的取境美/268
二	意与境浑的情性美/271
三	深邃悠远的韵味美/276
第四节	艺术意境的品类/281
第五节	艺术意境与人生感悟/288
第九章	艺术形态:艺术形态学脉动及其审美特性/293
第一节	对艺术形态分类的自觉/295
第二节	艺术分类的美学原则/299
第三节	作为整体序列的艺术种类/305
第四节	艺术诸形态的审美特性/310
一	书法艺术的审美特征/310
二	建筑艺术的审美特征/320
三	绘画艺术的审美特征/322
四	文学的审美特征/325
五	戏剧艺术的审美特征/332

六	音乐艺术的审美特征/336
七	舞蹈艺术的审美特征/342
八	电影艺术的审美特征/345
第十章	艺术阐释接受:文艺审美价值的实现/363
第一节	艺术阐释学和接受美学的意义/365
第二节	艺术欣赏(二度体验)的心理特点/372
第三节	艺术接受与艺术主体性特征/377
第十一章	艺术审美教育:人的感性的审美生成/385
第一节	从文化哲学的高度看艺术审美教育/388
第二节	艺术审美教育与精神文明的关系/395
第三节	艺术审美教育的过程与特性/401
第四节	艺术审美的铸灵性和人的审美生成/408
	文无止境/修订后记/412

序

这部《文艺美学》书稿，从酝酿、构思、撰写到几度修改，时耕时辍，陆续经历了八个春秋。在即将付梓之际，回顾写作此书的心灵历程，不禁思绪起伏，感慨系之。

还在五十年代，我在北大攻读文艺学研究生时，曾随朱光潜、宗白华研习美学。那时，就有一个问题时常困扰着我：文艺学和美学是什么关系？文艺和审美的联系与区别何在？

当时，美学争论的主题是：美是主观的还是客观的，是自然的还是社会的。坦率地说，关于美的本质，当时我最信服的是苏联美学家斯托洛维奇的见解。他最先提出美是社会的，又是客观的。后来，他又加以发展，把美看成是一种价值。依我看来，美是价值说也许不是终极的美论，却是当前对美的较为合理的解释。但是，当时我最感兴趣的并不在于此，而是在于：艺术的特性何在？

于是，我的美学探索就从这里开始。

艺术需要美，美是艺术的必不可少的特性。不过，艺术美和生活美相比，究竟有什么特点，在当时我并无太多的了解。在我看来，真、善、美都是艺术的特性。五十年代末，我曾写过数万言的长文，探讨古典艺术为何至今还有艺术魅力（六十年代初发表于北京大学学报），基本意思就是说：艺术作品客体本身就具有真、善、美因素；当作品呈现在具有艺术鉴赏力的欣赏主体面前，客体通过主体起作用，于是就产生了艺术魅力。但是，真、善、美在艺术作品中究竟是什么样的关系？一时尚难说清，只好暂不触及。

经历了六、七十年代的沉默思索,我逐渐形成了一种看法,觉得真也好,善也好,要真正成为艺术的内容,都必须通过审美为中介;真、善经过审美之光的折射才能转化为艺术的内容。艺术美和生活美,两者虽都是美,却是两种很不同的形态。艺术美是人对生活有感而发的审美体验的物化形态,用美的物质形式来体现审美的精神内容,和生活美相较,是一种十分特殊的形态。艺术活动当然也是一种审美活动,因而具有一切审美活动共有的普遍规律;但艺术活动是一种独特的审美活动,还有它自己独特的特殊规律。艺术创造,不仅只是创造出了一种新的物质形式,更重要的是凝聚了人的独特的审美体验,这又反映出了人与现实的审美关系。如果说,哲学美学主要是研究人类审美活动共有的普遍规律,那末,文艺美学就应着重研究艺术活动这一特殊审美活动的特殊规律以及审美活动规律在艺术领域中的特殊表现。从美学的历史发展看,黑格尔的美学研究中心已转移到艺术领域,他把自己的煌煌巨著称为“美的艺术的哲学”,使美学拓展了一个新的境界。

正是基于这样的认识,1980年春,我在昆明召开的全国首届美学会上提出,高等学校的文学、艺术系科的美学教学,不能只停留在讲授哲学美学原理,而应开拓和发展文艺美学。这一点得到了师辈朱光潜、王朝闻等学者的热忱鼓励。接着,我撰写了《文艺美学及其他》(刊1982年北京大学出版社《美学向导》),论述艺术审美本质的《论艺术形象》(刊1981年上海文艺出版社《文艺论丛》),呼吁发展文艺美学。

我自己则在北京大学作了尝试。1981年,我建议研究生院在文艺学专业中设立区别于哲学美学的文艺美学这一方向的硕士学位。很快,我招收了文艺美学的首届硕士

生。为了发展这一学科,我着手撰写《文艺美学》一书,作为文艺美学硕士生的教材。当我发觉,文艺美学一课不仅引起了研究生的兴趣而且也吸引了本科生时,我确实受到很大鼓舞。北京大学出版社要我把文艺美学讲稿改写成一部专著,作为“文艺美学丛书”的开头,我欣然应允了。

可是,1983年,当我写出了第二稿,出版社敦促我及早发稿付排时,我却又迟疑了。重读一遍书稿,我自己觉得全书的内在逻辑尚嫌不足,脉络尚需进一步理顺,一些关键问题还需深一层展开论证,不能就这样拿出去。宁可晚些,但要好些。

于是,我又陷入了沉默思考。

著作,是思考的结果。文艺美学并非就是美学原理和文艺学原理的简单相加,需要寻找自己的逻辑起点和思想脉络,这就要思考和研究。

在我的思考中,曾想以艺术形象作为我分析的出发点,由艺术形象的特性引出艺术的内容、形式、构成、形态等等,然后再转入创作活动和欣赏活动。这是从静态分析走向动态考察的行程,常见的教科书就是采用这种方法。但我经过几番思考,还是放弃了这条路程,而顺着另一脉络展开去。我想,与其面面俱到,四平八稳,还不如有感即发,无感不发,有话即长,无话即短。审美活动、艺术本体、审美体验等问题,别人说得不多,而我有话要说,为何不由此入手展开?而别人在过去已谈得不少的批评、鉴赏等问题,我又何必多说!于是,我先从分析审美活动着手,剖析艺术把握世界的方式,进而探究审美体验的特点,寻找艺术的奥秘,然后才转入艺术美、艺术意境等的论述。这是从动态分析走向静态考察的路程。也许,这不是最好的方法,但既然我已沿着这条脉络展开我的思路,那就让它去罢!

思考,有时充满了感悟的欢乐,有时却又深受折磨而不能自拔。其间,又经常为其他事所打断。为应高等学校文科教学的急需,国家教育委员会委托我主编西方文艺理论的教科书,花了些时间;我在深圳大学的兼职也需我分出很大精力。这样,《文艺美学》的修改时断时续,无法一气呵成。

在思考和修改的过程中,我接触了不少青年学者,他们对我的书稿十分关切。北大青年学者王岳川读了书稿,提出了不少中肯的意见,并敦促我及早出版。他的热忱,使我深受鼓舞。他们开阔的视野和独到的见解,给了我很多启发。在岳川的协助下,我加快了修改速度,补充了新的思想和材料,全书终于在1988年春完成了第三次修改。多年的心血化成了卅万文字,总算感到了一丝欣慰。

在我心中经常回旋着罗曼·罗兰的一句话:“要有光!太阳的光明是不够的,人,必须有心灵的光明。”是的,人只有外在的光是不够的,心灵也应该闪光。心灵闪光!这是孜孜不倦地追求真、善、美的有志者共同希冀达到的境界。艺术和美,是人类灵魂之光。文艺美学的使命正在于探索和揭示艺术这一灵魂之光的奥秘。艺无止境,对艺术奥秘的探索也将是无止境的。

在探索艺术特性的过程中,我搜集了不少中外美学、文艺学的资料,其中有一些已整理成《中国古典美学丛编》、《中国现代美学丛编》,有些已经放入《西方文艺理论名著选编》里,分别由中华书局、中国社会科学出版社、北京大学出版社出版,与广大读者共享。我深深感到,要使文艺美学提高水平,必须对中外的美学、诗学作一番比较研究。把中外美学、诗学的基本范畴作比较研究,再进而比较中外美学、诗学的思想体系,这将是饶有兴味和引人入胜的。我相信,比较美学和比较诗学的建设和发展,必

将为中华当代美学、文艺学开辟一个新的天地。中外古今的美学、文艺学资料,浩如烟海,如要埋身书堆,终其一生,恐亦难求其全。资料搜集并非理论研究的目的,而只是它的必要手段。理论资料必须经过整理,进行比较研究,弄清楚它们的特点、价值,从而作为建设和发展中华当代美学、文艺学的借鉴。因此,无论是西方的美学、文艺学,还是传统的中国美学、文艺学,对于我们说来,都只是理论的资料。对中外美学、文艺学作比较的研究,也只是建设和发展中华当代美学、文艺学的重要手段,却不是目的本身。通过中外美学、文艺学的比较研究,借鉴中国传统和外国美学、文艺学中有价值的东西,为的是建设和发展中华当代美学、文艺学。这是中华当代美学家、文艺学家的共同事业,需要各方有志之士的共同努力。

一九八八年五月,北京大学畅春园

绪论/文艺美学：美学与诗学的融合

文艺美学究竟要研究什么？它的根基是什么？它与美学和诗学（文艺学）是一种什么关系？这些问题必须回答，不能回避。在我看来，文艺美学绝非是美学和诗学的简单相加。文艺美学虽以文学艺术作为自己研究的对象，但就其本源而言却同人的现实处境和灵魂归宿息息相关。人生活在世界上，一要生存，二要发展，三要完善。只有人和环境达到和谐平衡，人和现实才产生审美关系，才有文学艺术。研究文学艺术，必然要触及人和现实的关系。文艺美学是当代美学、诗学在人生意义的寻求上、在人的感性的审美生成上达到的全新统一。

二十世纪，是科学文化突飞猛进已达“知识爆炸”的资讯时代，同时也是战争频仍，人类蒙受前所未有的灾难的岁月。人们目睹了空前惨烈的人的异化的现实处境；在情感交流中，人遭受到了日常语言的暴政。这种静悄悄地、不流血的暴政，扼杀了本真的诗情和本源之思，从而使人的存在意义晦暗不明。人还感同身受地体验了感性与理性、经验与超验、有限与无限、现象与本体、存在与思维、自由与必然的普遍分裂。这种人的现实处境与理想世界的尖锐对立，使当代美学家、艺术家为寻找沟通有限与无限、感性与理性的中介环节，以达人性的完整和美好而殚思竭虑。

以追问艺术意义和艺术存在本体为己任的文艺美学，力求将被遮蔽的艺术本体重新推出场，从而去肯定人的活生生的感性生命，去解答人自身灵肉的焦虑。因此，文艺美学将从本体论高度，将艺术看作人把握现实的方式、人的生存方式和灵魂栖息方式。

如果说,艺术是人类的精神家园,那么,文艺美学就是这个“家园”的守护者。

一 文艺美学研究的多元取向和研究方法的嬗变

文艺美学研究必须以整个美学和诗学研究作为自己的基础和参照系。文艺美学不像美学原理那样,侧重基本原理、范畴的探讨。但文艺美学也不像诗学那样,仅仅着眼于文艺的一般规律和内部特性的研究。文艺美学是将美学与诗学统一到人的诗思根基和人的感性审美生成上,透过艺术的创造、作品、阐释这一活动系统去看人自身审美体验的深拓和心灵境界的超越。这里,我们需注视一下二十世纪西方美学和诗学发展的现状,追踪其发展轨迹,从中可以看到文艺美学研究的重心在不断转移。

1. 对创作主体精神、心理的重视:直觉主义和精神分析方法

意大利美学家克罗齐认为“直觉”是艺术的本质,是一种纯粹的精神现象。艺术由“直觉”创造。“直觉”就是“表现”,用“意象”来“表现”感情。艺术就是这种称之为“直觉”的内心状态,并不一定非得形之于外、言之于表不可。“作为一个艺术家,他既不采取什么活动,也不说明理由,而是写诗、作画、歌唱,简而言之,是在表现自己。”在克罗齐那种以“直觉”为中心的表现主义中,作者、作品、读者的界线消失在“直觉——表现”中了。在克罗齐看来,文艺学只需研究“直觉——表现”,不需要社会学的、传记学的、心理学的研究,连文体学也在其视野之外。

心理分析进入文艺和美学是以弗洛伊德为代表的。