

以中华美学精神提升当代批评实践

□金雅

习近平总书记高瞻远瞩,精辟指出:“追求真善美是文艺的永恒价值”,“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神”。这一见解对于当前艺术批评中存在的低俗媚俗、迎合市场、形式至上、唯西是瞻等突出问题,可谓切中肯綮。

中华美学精神是中华优秀传统文化的重要组成部分。中华美学有着自己丰富的美学资源,自古代到现代,中西化合,传承发展,涵育了自己独特的美学精神。中华美学与西方美学的重要区别在于,西方美学深受古希腊以来理性主义传统的影响,以美为真理的对象,注重冷静、思辨、科学的认识论方法;中华美学则传承了自先秦老孔庄以来的大的人文哲学传统,具有突出的人生论精神,主要体现为审美艺术人生相统一、宏阔人生审美视野、真善美相贯通的深沉人生审美情怀、物我无出入相交融的高逸人生审美境界。中华美学精神不将美与生活、艺术相割裂,也不将美与真、善相割裂,而是追求审美艺术人生之间、真善美之间、物我无出入之间动态的、张力的、诗性的有机和谐与超越升华。在这种审美精神的指导下,艺术审美活动就不只是形式的问题、技巧的问题,它更是一种切入生命本体的诗意活动,是映照和提升生命境界、追求和实现生命超越的诗性路径。由此,艺术审美标准的确立,就不会肤浅地单纯流于形式和技巧,或简单地受制于艺术以外的功利指标,而是着眼于艺术形象所构筑的境界、情致、趣味、格调等美学意蕴。对中华美学精神的深入理解和深刻把握,可以强化艺术的人文视野,深化艺术的人文情怀,提高艺术的精神品格,从而切实提升当代批评实践的理论视野、理论风骨、理论水准。

首先,中华美学精神崇尚审美艺术人生的有机统一,不仅将多样的艺术纳入自己的视野,也将广阔的人生纳入自己的视域,由此构筑了极富民族特色的大美观。这与西方黑格尔式的艺术审美哲学不同,它不将艺术绝缘与封闭起来,使其成为自我完善的“小艺术”,而是将艺术引向广阔的人生,倡导艺术家去成就生命升华和人生超拔的“大艺术”。“小艺术”以艺术的形式与技巧为要,西方现代唯美思潮、种种形式主义思潮大都难逃这种窠臼,这种创作往往以先锋以实验自诩,却常常沦为个人的吃语和自娱自乐。“大艺术”则将艺术审美品鉴与人生审美品鉴相融通,着意于从艺术通达人生,由此构筑了艺术品鉴以“境”、“趣”、“格”、“韵”、“骨”、“味”等为标杆的内容形式兼备、尤以精神气韵为要的大美向度,崇尚作家人格的深沉高逸境界。如梁启超在品评屈原作品时就认为,屈原作品的美最根本的就在于内蕴的人格精神,即“All or nothing”的壮美风骨。由此,就超越了欣赏屈原作品泥于华美宏富之辞藻、缠绵悱恻之抒情的层面。同时,这种大美的向度,也引导文艺批评将自己的目光从己之悲喜超向民之忧乐,与人民同呼吸共命运,推动文艺“存正气”、“有筋骨”,“彰显信仰之美、崇高之美”。实际上,生活中既有小桥流水、风花雪月,也有电闪雷鸣、山崩地裂。文艺批评应该引导大众既能欣赏物我相谐浑然天成的优美,也能欣赏在矛盾冲突中升华生成的悲壮美、崇高美。以后的市场大潮、经济冲击、快餐消费的艺术生态下,愈显可贵,是提升当代批评实践的思想襟怀和精神气韵的重要内质,也是抗衡种种庸俗媚俗、一味迎合市场、简单宣泄欲望的低俗艺术行为的有力武器。

其次,中华美学精神崇尚真善美的张力贯通,主张以真善为美的内在尺度,由此构筑了蕴真涵善立美的美观。中华古典美学关注美善关联,具有鲜明的伦理向度。如儒家先哲孔子倡言美善相济,他认为韶乐“尽美矣,又尽善矣”,武乐则“尽美矣,未尽善矣”,提出了美善统一的审美标准;主张以善节美,使艺术情感达到“乐而不淫,哀而不伤”的中庸尺度。老庄对中华美学精神的发展也具有深刻的影响。他们主张“道”为根本,重视艺术的“真”美。但老庄的“真”本质是一种自然伦理,以不伤万物之善为最高准则。由此,鲲鹏和蝼蚁同美,实际上所关注的仍然是美的伦理品格。20世纪初年,中国美学从西学引入了专门的学科术语、理论体系、逻辑方法等。西方美学对中国美学发展最为根本的影响,就是带来了真善美的区分和美的独立价值理念,这构成了中国美学极为重要的现代理论基石,推动了中国美学的现代转型。然而客观来看,20世纪上半叶中国现代美学的传统,最突出的就是中国古典美学传统与西方经典美学传统的交融化,由此涌现了包括梁启超、王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华等在内的一批成就卓著的民族美学家。他们的思想学说与20世纪下半叶以来崇西媚西唯西是瞻以西观中以西论中的种种学说思潮构成了明显的区别。事实上,他们既坚持民族立场,又拿来开放,使中华美学精神的发展创化在20世纪上半叶达到了前所未有的高度。中华现代美学精神既吸纳了康德意义上审美乃无功利性的纯粹精神活动的立场,主张美与真善的区分,从而推动了中华美学精神的自觉;同时又不完全赞同康德式的粹情,不否弃美对于个体生命、具体生活、现实生存的意义维度,从而有力地丰富提升了中华美学精神对于审美情感的内涵建设和精神建构,使审美愉悦不只停留于纯粹的形式和肤浅的欲望,也不只是冷冰冰的概念判断和目的限定,而是内蕴了对人生真理和生命境界的真美、善美的追求。宗白华在对歌德作品的批评中,就深刻地指出了其中呈现的矛盾丰富的人格、流动不息的生命都是诗人纵身大化、成就大我的必要阶梯,小生命的紧张和毁灭恰是伟大人性之必经。这种批评具有鲜明的思想锋芒,精彩地诠释了歌德作品深刻伟大的情感品质,也彰显了批评家博大深沉的人格情怀。

此外,中华美学精神崇尚物我无出入之诗性交融,由此构筑了超拔高逸的审美境界观。康德对审美判断无利害性的界定,是西方现代美学的理论基石,也是美学真正成为独立的现代学科的基石。从“美学之父”鲍姆加德到康德,主要秉承的还是科学主义的认识论方法与本体论立场,把审美视作真理的领域,试图得出关于审美本身的客观科学的结论。康德建构了人的心理机能的知情意三维,认为“与认识相关的是知性,与欲求相关的是理性,与情感相关的是判断力”。审美判断对应于情感,是切断与自身以外的一切关联和超越了对象的实际存有的纯粹表象静观。这种建立在纯粹思辨和逻辑基础上的科学美学观,实际上是把审美情感和审美判断纳入了科学认知的客观理性范畴。走向形式主义美学、心理实验美学等,都是这种逻辑的种种延伸。中华美学精神不将美与世界相隔绝,不将审美与生活相隔绝,而是视审美和艺术为生命提升和人生美化的体用合一的活动,在审美活动中不以追问审美的真理问题为惟一目标,而是着意于审美涵泳生命的诗性意义。中华文化和中华哲学具有浓郁的人文情怀和诗性传统,在艺术和生活之间构筑了张力诗意的动态维度。中华美学精神一方面倡导艺术深深地扎根于生活的土壤,一方面神往以艺术引领生命高远超逸之境界。中华艺术美学思想,不乏对各种艺术审美元素的具体见解,但更关注的是整个艺术形象所呈现的境、趣、味、格、韵等整体美学品性及其诗意指向。因此,创作

和赏鉴艺术在中国文化语境中,不仅是去探究艺术的声、色、形、技等,也是艺术活动主体的身心涵泳和舒展,犹如与美的自然之心意往复,艺术生活是中华民族物我无出入之精神自由的极为重要的践行路径。这种在艺术生活中实现精神自由的审美践行路径,既非现实的功利路径,也非出世的宗教路径,而是一种有为而无为、出世而入世的诗性路径,它锻造了中华艺术虚实相生、有无相形、意在言外、澄怀味道的独特旨趣,也涵泳了中华艺术襟怀博大、含蓄深沉、崇尚风骨、超拔高逸的独特神韵。中华艺术的审美旨趣是温情热情的,又是高洁高旷的;是缠绵悱恻的,又是风神逸致的。如陶渊明,既有“刑天舞干戚,猛志固常在”的慷慨激越,又有“采菊东篱下,悠然见南山”的恬然自在。如陆游,既有“楼船雪夜瓜洲渡,铁马秋风大散关”的豪情,又有“香穿客袖梅花在,绿绕寺桥春水生”的缠绵。对于中华艺术的赏鉴批评,重在融情入境,既要识得其形,更要体得其神,惟此才能体味其妙,即由有形的具体艺术形象进入无形的艺术家的天性、情感、精神的广袤世界,并以后者的个体小我与自然、社会、宇宙的大我之交融化合为最高至境,由此儒家的“仁”之自得、道家的“道”之逍遥都无不在其中。这种诗性的品格使艺术构筑了与现实生活的张力维度,不致流于纯粹的欲望享乐和单纯的感官刺激,而总是潜蕴着对精神至境的诗性信仰。

中华美学精神极富民族特色的大美观、美情观、美境观等,为中国艺术构筑了宏阔深沉高洁的价值向度,对于当下的批评实践,具有切实的针对性和指导性。随着时代的发展,尤其是改革开放以来,我国的文艺创作激发出巨大的活力,取得了丰硕的成果。但正如习近平总书记所指出的:“我们”也不能否认,在文艺创作方面,也存在着力有数量缺质量,有“高原”缺“高峰”的现象,存在着抄袭模仿、千篇一律的问题,存在着机械化生产、快餐式消费的问题”。由此,理论批评肩负着重要的责任与使命。20世纪80年代以来,我国文艺理论大量引进西方学说,很多没有好好消化。术语概念满天飞,对于创作实际却隔靴搔痒,难以切中要害。以至创作和批评大有各行其径之态,不少批评或自说自话,或自娱自乐,或卖弄炫耀,未能真正发挥批评应有的理论效应。实际上,不论哪个时代,不论哪个国家,不论哪个民族,都需要思想性、艺术性、观赏性有机统一的文质兼美的优秀作品,也都需要观念深刻、思想深沉、观点深邃、格调高雅的理论批评。同时,20世纪以来,美学在我国不仅具有学术建设的意义,也一直肩负着思想启蒙的使命。如梁启超曾极力倡导文学艺术的“崇高”之美,推崇壮美磅礴的诗歌意象和可惊可愕的觉世弘文,希望以此来绝流俗改颓风振人心。朱光潜也曾倡导以高尚纯洁的美感修养为人心人格之根本,认为惟有以出世入世的无所为而为的审美精神的确立才可使人心免俗,他以此为原则鉴析了嵇康、王羲之、杜甫、达芬奇、莎士比亚等中外名家作品所内蕴的深邃深沉的精神世界。美学精神是艺术批评的重要基石,而民族美学精神更是艺术批评不可或缺的内在根基。传承和弘扬中华美学精神,既需要发掘传承,也需要开拓创新,要在中西化合、融会贯通的基础上丰富推进,建设适合今天时代需要的民族美学精神。对于当代批评实践而言,扎根于中华文化、中华哲学、中华艺术之沃土中华美学精神,无疑将对其思想内涵的充实、精神风骨的提升、民族品格的凝练等具有重要的指导,对其具体标准的确立、理论话语的建设、方法观念的建构等提供重要的滋养。

学习习近平在文艺工作座谈会上讲话 ◆ 大家谈 ◆

西部	寻找多元文化背景下的文学表达……
WEST	2015.4 目录
西部头条·西部中国小说联展(五)	
李渔与花豹(外一篇)……	邱华栋
清欢(外一篇)……	张学东
小说天下·新疆小说	
红玫瑰……	唐嘉璐
汽笛……	尹杰
苦肉计……	毕化文
一首诗主义·悼亡诗 多多于 竖等	
跨文体 书的疯狂……	须弥
探访切·格瓦拉……	骆英
一个忧郁症患者的笔记……	起伦
京都碎笔……	张莹莹
论垃圾……	敬文东
周边 “试着赞美这遭损毁的世界”	
……	[波兰]亚当·扎加耶夫斯基
近与远……	[奥地利]赫尔穆特·A·聂德乐 胡丹译
地址:新疆乌鲁木齐市友好南路716号 邮编:830000	
电话:0991-4515235(传真),4597602 邮发代号:58-65	
邮箱:xbxiaoshuo@sina.com(小说) xbsanwen@sina.com(散文) xbshighinglun@sina.com(诗歌、评论)	

当代文坛	2015年 第三期要目
中国核心期刊 西部文论重镇	
名家视阈	
从汉语之特质反思中国当代文学……	张法
参军——莫言家世考证之五……	程光炜
理论探索	
大众媒介与快感的生产——略论大众文化意识形态批判的两个维度……	吕峰
认知叙事学视域下的幻觉现实主义叙事策略探析……	楚军 吕汀
创作研究	
论余华作品叙述视角选择的性别立场……	朱中方
评《一号命令》兼论叶兆言新世纪以来的小说创作……	韩松刚
诗歌理论与批评	
当代诗歌的新三美主义……	郝冬
奔跑在逃逸线上的诗人——浅析余秀华诗歌创作……	马云鹤
影视画外音	
孙周的《心香》:电影人思路转型的界标……	陈阳
陈凯歌的转型与电影文化困境……	马丽琳
逢单月1日出刊,2015年每本定价20.00元,全年120.00元。 欢迎到各地邮局订阅,邮发代号62—173。 邮购款寄:四川省成都市红星路二段85号当代文坛编辑部;邮编:610012。 电话:028—86742979。http://ddwt.wqikan.com。E-mail:dandaiwentan@sina.com(投稿用)。	

营造生态合力 改变浮躁文风

□余三定 胡睿臻

人们普遍认为,创作和批评的浮躁与评价机制相关。市场化的评价机制强调经济效益,导致部分作家为利益而迎合消费、跟风炮制,生产远离现实生活,在内容、思想、艺术诸方面缺乏特色的类型化“商品”。但是市场具有两面性。它既遵循经济规律,诱导作家追求功利;也回报优质产品,真正的精品不缺市场,真正的经典必然畅销。如果辩证地来看,文学消费者对某类作品的追捧正好反映了他们旺盛的文化需要。这表明,在温饱问题基本解决的条件下,人们的精神文化需求亟待满足,人们的精神文化水平急待提高。讲话认为:“优秀的文艺作品,最好是既能在思想上、艺术上取得成功,又能在市场上受到欢迎。”

文学批评作为评价机制的一部分,可以规范和制约作家和市场,但评论著作本身却很难获得经济效益。在这种情况下,一些批评者要么以“谩评”或“酷评”获取利益,要么选择理论高于实践的学院派批评,在高校体制中获得立身之本。不论哪种情况,紧扣作品的实践化批评处于一种尴尬的境地:既不受市场的欢迎,也难以符合学术的评价机制。本来,文学理论研究可以总结创作和批评的成果,反过来再指导创作与批评。但学术研究的浮躁之风也难以遏止。学术活动的功利化和学术评价的过度行政化,导致学者们忙于弄项目、弄经费;学术研究对新领域和理论高度的一味追逐,导致了新问题、新理论、新方法层出不穷,但却不能被有效实践的奇怪现象。于是,理论研究正在逐渐丧失向实践转化的能力,创作和批评得不到及时的总结和引导,也得不到自我调整和提升的理论资源。当正确的文学评价机制、文学批评评价机制、文学研究评价机制缺位的时候,功利的机制就搅起了浮躁的心态。

所以,文学创作的浮躁风气,折射出整个文学生态的问题。写作者的观念、文学批评、理论研究和各种评价机制之间互为条件,当利益至上的原则充斥于整个文学生态的时候,浮躁风气在所难免。因此,要改变创作的浮躁风气,一方面要靠作家的自律,也要靠批评和各种评价机制的外在约束,在文学生态的合力中实现健康的文学创作。习近平总书记的讲话还说:“要通过深化改革、完善政策、健全体制,形成不断出精品、出人才的生动局面”;他不仅从精品意识、人民观、生活观的角度指明了作家自律的方向,也从批评标准、批评氛围和体制改革的角度指明了建设文学生态的方向。

文学批评承担了评判作品的责任,可以起到纠正创作风气的作用。但近些年批评界也弥漫着浮躁之风:躲避价值判断、躲避深度与崇高,为了名利不客观地奉迎或棒杀,进行脱离作品实际的“研究”和“评价”。讲话要求文艺批评用“历史的、人民的、艺术的、美学的观点”评判作品,倡导“说真话、讲道理”的批评品格。贯彻这些精神,将有利于扭转文学批评中存在的浮躁风气。与作家一样,批评家也要明确“为人民”的目的。文学批评最基本的功能首先应该是分析、解读作品,满足人民群众理解文学作品的需要;在引导阅读中提高全民的精神文化素质。为了做到这一点,批评家也需要扎根生活、扎根人民,理解和把握复杂的生活现象,了解人民的精神文化需求。只有这样,他才能找到生活实际、作品特色和人民需求、普及提高之间的结合点,写出既切合具体作品,又符合群众要求,还能提升群众水平的评论文章。文学批评的其他两个基本功能是促进创作的发展、形成具有中国特色的批

戒浮躁 出精品 ◆ 笔谈 ◆

商震作品	
三余堂散记(随笔节选)……	商震
商震的诗……	霍俊明
手握铁钉的人走向炉火(评论)……	霍俊明
小说家	
犯人三哥(中篇小说)……	赵文伟
证词:神秘角落(中篇小说)……	陈伟
风将伞吹成了荷花(短篇小说)……	万雁
精致的脸(短篇小说)……	王建荣
窗台上盛开迎春花(短篇小说)……	商玉宝
滇池诗刊 诗人	
樊忠慰 杨方 陈衍强 周瑟瑟	
魔头贝叶 王彦山 余幼幼 花盛	
左右	
道家自然散文	
依托之地(散文)……	朱镛
大师点数大师·马永波汉语首译	
论诗歌与绘画,兼及对音乐的一点思考	
……	霍华德·奈茨洛夫 马永波

地址:云南省昆明市呈贡新区市级行政中心7号楼北楼文联 邮编:650500,邮发代号:64-9,电话:0871-63313659/63376805 滇池文学网:www.dchwx.com,电子邮箱:dianchiyk@163.com

中国作家协会主管 中国作家出版集团主办

二〇一五年第四期总第四百六十期(目录)

纪念世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年

思烈士……徐刚

人间 冬防人物记……王琰

妈妈,我用来生报答你——记“感动广东”人物冯月桂……郑万里

文脉中国 街头记……程维

一个活见鬼的人……阮文生

中国故事 “中国梁”传奇——农民梁希森的梦想三部曲……高艳国 赵方新

记忆 我的父母兄弟……马新朝

走笔 走进遥远的独龙江——文艺家深入生活、扎根人民纪行……郑明

武夷山随想

文学版国内邮发代号:2-545 定价:¥15.00元

纪实版国内邮发代号:80-526 定价:¥15.00元

影视版国内邮发代号:2-653 定价:¥15.00元

地址:北京市朝阳区农展馆南里10号9层 邮编:100125