

浅论《论语》中的美学精神

黄万获

(广西师范大学 文学院, 广西 桂林 541004)

【摘要】《论语》中的审美艺术观是一种立足于人,以人为核心的精神。它体现了一种审美艺术和与人紧密联系的人文观念,是一种以关怀人为终极目的的人文理想。同时,《论语》美学思想揭示了艺术创造的一般规律,体现了对艺术性和艺术规律的追求,体现了对艺术理想的追求,是一种超越现实与人生的艺术回归。《论语》中的美学精神在儒家美学中的地位是非常突出的,是奠基性的,它应该成为我们建构现代中国美学的重要理论资源。

【关键词】《论语》;人文理想;艺术理想

【中图分类号】I206.2 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2007)01-0042-04

一直以来,儒家的审美、艺术观被很多人认为是政治功利主义的和具有封建压抑性的。这是客观事实的一方面。但如果我们站在儒家学派的整体思想观念上再来看儒家的审美、艺术观,会发现它是一种富于人文精神的思想。由于儒家美学本身的原因及社会意识形态特别是近现代政治意识形态的原因,儒家美学精神的人文价值一直不被人们所重视。如今,当社会和中国美学的发展需要我们重新审视中国传统文化和美学资源的时候,儒家美学的人文精神突显出了其积极的意义。特别是中国在构建现代的人文和谐社会、中国美学也在构建其现代性的道路上,这种传统美学思想的人文精神更是需要我们去着力挖掘。特别是作为儒家思想的经典代表作的《论语》更是需要我们去努力挖掘它的美学、艺术精神。

一、要正确理解《论语》的美学精神就必须去除各种认识障碍

儒家文化作为中国封建社会的统治思想,其封建性不言而喻。由于儒家文化经过几千年的沉积、变迁以及其与时代的碰撞、融合,相对于今天的时代而言,它已经有很多不适应历史要求和社会发展规律的糟粕。而最为突出的也是其封建性。特别是,儒家文化容易和时代的统治需求相

结合,与封建贵族的统治目的相结合,形成一种统治的政治意识形态。这时的儒家文化是具有封建的反动性和对人的压抑性。程朱理学便是一例。因此,要正确认识儒家文化的精髓就必须剔除其封建性的一面。儒家美学思想作为儒家文化的组成部分,其当然也有其负面的价值。因此,要充分认识并挖掘儒家美学的人文思想,就必须认识其对社会、对人性压抑的负面价值,并与有价值的正面思想区分出来。

再者,要充分发掘儒家美学的人文价值就必须抛开对儒家文化的偏见。由于儒家文化本身的封建性和压抑性,也由于近现代以来社会和革命运动的需要,儒家文化成了意识形态上反封建的牺牲品。人们几乎把儒家文化与封建等同起来。这样,儒家文化、儒家美学的正面价值就被掩盖住了。这是理解儒家美学精神人文价值的一种有害偏见。理解儒家美学精神人文价值的另一种偏见表现在,将儒家美学精神与艺术的政治功利主义等同起来,即认为,儒家美学精神是一种政治功利主义的审美观。儒家美学确有认为艺术为政治服务的倾向,把艺术作为实现政治的一种手段。例如孔子说:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴、可以观、可以群、可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”^[1]尽管如此,儒家美学精神依然不能与政治功利主义等同起来。儒

收稿日期:2006-11-15

作者简介:黄万获(1982-)男,广西南宁人,广西师范大学文学院美学专业硕士研究生。

家美学精神拥有着远不仅“艺术为政治服务”这一观念的丰富审美价值。况且，“艺术为政治服务”也同样有着人文的价值观。因此，认为“儒家美学是政治功利主义”这样的固有观念同样是我们充分理解儒家美学丰富的人文精神的障碍。我们不要以偏盖全、只见一面不见另一面，这样才能真正理解儒家美学的真正内涵。我们只有扫除了对儒家文化和儒家美学思想的各种偏见，才能对认识《论语》美学精神的真正内涵有一个正确的态度。

二、《论语》中的美学精神：人文理想和艺术理想的相统一

（一）超越审美和艺术本身：《论语》中的审美、艺术观是一种以关怀人为终极目的的人文理想

《论语》中的艺术和审美观念并不只是单纯对艺术性的分析，而是始终将艺术与人联系起来。这种联系不仅体现了艺术根源于人、根源于人生，而且体现了艺术对人生、社会的积极作用，从而最终体现了对艺术的一种人文观。在这种美学观念中，艺术的基点在于人，以人为核心。艺术源始于人，从人出发，终极目的是为了人。

这种人文理想主要体现在艺术为人服务、为社会服务这一点上。这种理想要建设一个为社会之全体大群的人文社会。但这一美学理想的实现，并非一步到位，而是一个逐步展开的。换言之，艺术先在个人身上发生作用，然后才在社会大人群上实现，最后形成一个大同的理想人文社会。修身、齐家、治国、平天下即是此意。《论语》美学思想显然把审美和艺术看成是培养人、完善人的一种手段。《论语》说，“子以四教：文、行、忠、信。”^[12]孔子又说，“兴于诗、立于礼、成于乐。”^[13]在这里《论语》的美学思想把音乐文艺看成是完善人的最后一步，也是最重要的手段之一。而音乐和艺术对人的完善是通过对个人的心性修养和“礼”“仁”的道德教化来完成的。其它的儒家美学著作也是这样说的，“故乐行而志清，礼修而行成。耳目聪明，血气和平……故曰乐者乐也，君子乐得其道，小人乐得其欲。”^[14]这是一种由艺术带来的深入人性根底和灵魂深处的心性和人格修养。儒家美学认为艺术对个人修养和教化的作用还体现在其对艺术“美”与“善”关系的问题上。

《论语》的美学思想认为，艺术应是美与善的统一，这样才起到对人修养和教化的作用。子曰：“《关

雎》，乐而不淫，哀而不伤”^[15]可见，在《论语》的美学思想中，理想的艺术是“尽善又尽美的。”“尽善”是为了人，“尽美”亦是为了人。《论语》的美学精神是外向性的，其艺术为完善人服务的思想非是个人主义的，完善人是为了社会理想，最终目的是为建立大一统的人文社会。子曰：“小何莫学夫诗？诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名。”^[16]其实，“迩之事父，远之事君”才是它真正的目的。可以说，儒家美学把社会理想作为审美和艺术的最终目的，体现了对艺术的社会性、历史性有相当认识的宽广视野，是尊重艺术的必然规律性的体现。因此，《论语》美学思想中建立社会理想的艺术人文观，是一种有艺术规律的审美人文观。

（二）超越现实与人生的艺术回归：《论语》美学思想认为，人是艺术的基础，艺术性是建立在人的基础上，只有真正的人，才会有真正的艺术

“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨”^[17]尽管一方面表明了诗和艺术对人的生活及社会的作用，但是也要诗和艺术中有可以观的内容、有生活、有人，才可能有人和社会与艺术的相通，达到对社会和人生的反作用。这说明《论语》的美学观中，诗和艺术“可以兴、可以观、可观群、可以怨”是以诗和艺术根源于社会和人生这一前提为基础。

子曰：“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”^[18]这显然表明了，一个人如果不仁，那么他将不会真正懂得音乐和艺术；只有仁人才会有真正的音乐与艺术。在《论语》的这种观念中，艺术是扎根于现实，扎根于人生的，只有扎根现实，扎根人生的人，然后才能真正学到艺术，才能有能力的学习艺术。例如，子曰：“弟子入则孝、出则悌，谨而信、泛爱众而亲仁。行有余力，则以学文。”^[19]关于艺术根源于生活，根源于人的问题，马克思在《1844年经济学哲学手稿》中的对“有音乐感的耳朵”和“能感受形式美的眼睛”的论述是相当精辟的。他说：“只有音乐才激起人的音乐感；对于没有音乐感的耳朵来说，最美的音乐毫无意义，不是对象，因为我的对象只能是我的一种本质力量的确证……只是由于人的本质客观地展开的丰富性，主体的、人的感性的丰富性，如有音乐感的耳朵、能感受形式美的眼睛，总之，那些能成为人的享受的感觉，即确证自己是人的本质力量的感觉，才一部分发展起来，一部分产生出来……一句话，人的感觉、感觉的人性，都是

由于它的对象的存在,由于人化的自然界,才产生出来。”^[10]在这里,马克思所说的“有音乐感的耳朵”、“能感受形式美的眼睛”是指有艺术修养的人。他认为,只有有艺术修养的人才能感受真正的艺术。而有艺术修养的人必须是珍惜生活、珍惜在生活中体验艺术,是注意在生活中培养艺术欣赏能力的人。正如,“人的感觉、感觉的人性,都是由于它的对象的存在,由于人化的自然界,才产生出来”中所表明的,艺术的感觉由于艺术的对象存在才可能,注意在现实生活中感受艺术对象才能产生有艺术修养的人。马克思在这里揭示了真正的艺术是来源于生活,来源于现实人生,来源于人的。因此,在《论语》的艺术审美观念里,实际上也已经揭示了艺术根源于人,根源于人的生活这样的艺术规律。它同时还向我们表明了,艺术与人的现实生活的其他领域的紧密联系,以及只有艺术与这些领域一起塑出了完善、全面的人才可能创造出真正的艺术,才能拥有真正的艺术。正如,子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”^[11]可见,《论语》美学思想揭示了艺术创造的一般规律,体现了对艺术性和艺术规律的追求,体现了对艺术理想的追求,是一种超越现实与人生的艺术回归。

从以上两点我们可以看出,《论语》中的审美艺术观是一种主足于人,以人为核心的精神。它体现了一种审美艺术和与人紧密联系的人文观念。这代表了儒家美学精神的精髓。有人把儒家审美、艺术观概括为“为人生而艺术。”这没什么不对,“因为有人生而有艺术,为了人生而艺术”。“为人生而艺术”并不只是有的人误解的那样:使艺术成为的现实附属品的政治功利主义。相反,这种精神是对现实人生有超越的艺术回归,它并非没有艺术性。正如徐复观先生在《中国艺术精神》中所说的:“为人生而艺术,及为艺术而艺术,只是相对地便宜性分别。真正伟大的为艺术而艺术的作品,对人生社会,必能提供某一方面的贡献。而为人生而艺术的极究,必自然会归于纯艺术之上,将艺术从内容方面向前推进。”^[12]因此,《论语》中的审美、艺术精神是一种对审美、艺术本身有超越性的人文观和人文理想,也是一种超越现实人生的艺术回归。其人文价值必将对现代中国美学建设有值得借鉴之处。

三、《论语》中的美学精神是中国现代美

学建构的重要理论资源,有重要的意义

到了 20 世纪 80、90 年代,中国从以政治为中心转到以经济建设为中心,市场经济大潮和全球化给中国人的带来了前所未有的冲击力和颠覆力。中国美学在寻求现代性的转型中面临着主要来自两方面的社会环境压力:一方面是工业文明的科技理性主义和商业化趋势对人的审美观念的影响,特别是大众审美文化的盛行的影响;另一方面是中国美学与西方文明的强烈交流和碰撞。这给中国现代美学的建构带来了许多现实的美学问题。要回答这些问题,对大众审美文化我们应持“是否符合人的审美需要”这一价值立场,将其纳入中国美学现代性问题的理论批评中。这样才能体现出中国美学与时俱进的真正的现代性。而中国美学与西方文化交流、碰撞带来的美学现代性问题,也应该放在人的价值立场下需求解决。中国美学与西方文化的对话,应该在人的需要和中国文化现实需要的相统一中进行。因此,在某种意义上说,中国现代美学的建设是一种追求人文价值的美学现代性建构。

马克思在著名的《路易·波拿巴的雾月十八日》中曾说:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统,象梦魇一样纠缠着活人的头脑。”^[13]马克思的话给我们带来的启示是,理论若以“人的实践”这一维度为出发点,那么中国古典美学理论将是带领我们进入新的历史、进入中国美学现实的重要理论资源。中国古典美学资源将是我们的源头活水。因为中国要建构现代性的美学是离不开中国的传统文化的。我们的美学现代性只有建设于传统文化的基础上才是真实的,因为我们的审美精神结构是在传统文化影响中形成的。儒家文化作为中国文化的主流,其对现代美学的影响可见一斑。特别是儒家美学的人文观,对应该以人文性作为价值追求的现代性美学,更是有借鉴的意义。而《论语》中的美学精神在儒家美学中的地位是非常突出的,是奠基性的,它应该成为我们建构现代中国美学的重要理论资源。

《论语》美学精神的人文观是一种超越审美和艺术本身的人文理想和超越现实与人生的艺术回归的有机统一,充分体现了人文性理想的追求。这种有机统一也应该能代表中国美学现代性人文价值追

求的方向。中国要建构真正具有现代性的美学，要以这种超越审美和艺术本身的人文理想和超越现实与人生的艺术回归的有机统一来引导审美和艺术，才能体现出真正的人文价值和人文理想。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中曾经谈到过“按照美的规律来构造”的理想，他说：“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来构造，而人懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得处处都把内在的尺度运用于对象；因此，人也按照美的规

律来构造。”^[14]中国现代性的美学也要按照美的规律来构造，也要把人的内在尺度运用到这种构造中。而在我看来，《论语》中的美学精神是超越审美和艺术本身的，而又是超越现实与人生的艺术回归，是两者相统一的人文精神，这就是“按照美的规律来构造”这一理想的体现，是符合艺术和历史规律的。因此，借鉴《论语》中的美学精神来建构中国的现代性美学，是符合美学现代性人文价值追求的立场的，是“按照美的规律来构造”的。

注释及参考文献：

- [1] 《论语·阳货篇》
- [2] 《论语·述而篇》
- [3] 《论语·泰伯篇》
- [4] 《荀子·乐论》
- [5] 《论语·八佾篇》
- [6] 《论语·阳货篇》
- [7] 《论语·阳货篇》
- [8] 《论语·八佾篇》
- [9] 《论语·学而篇》
- [10] 马克思 《1844年经济学哲学手稿》第 87 页，北京：人民出版社，2000.5
- [11] 《论语·述而篇》
- [12] 徐复观 《中国艺术精神》第 24 页，上海：华东师范大学出版社，2001.12
- [13] 马克思 《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第一卷，第 603 页。
- [14] 马克思 《1844年经济学哲学手稿》第 58 页，北京：人民出版社，2000.5（电话：13977375436、0773-5867740）

On the Aesthetics Spirit in *Analects of Confucius*

HUANG Wan-huo

(Institute of Literature, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541004)

Abstract: In *Analects of Confucius* the aesthetics is a kind of spirit on the basis of human beings and taking them as the core, which embodies a humanistic idea combining the aesthetic art closely with the human beings and a humanistic ideal with the ultimate purpose of concerning with people. Meanwhile, the aesthetic thought in the work has revealed the regularity of art creation, embodied the pursuit of the art character, the art regularity and the art ideal, and is an artistic return to exceed the social reality and life. The aesthetic spirit in *Analects of Confucius* is prominent in Confucian aesthetics and should be regarded as the important theoretical resource to construct modern Chinese aesthetics.

Key words: *Analects of Confucius*; Humanistic Ideal, Artistic Ideal

(责任编辑：张俊之)