

《艺术与现实的审美关系》 pdf epub mobi txt 电子书

《艺术与现实的审美关系》是俄国革命民主主义者、文学批评家尼古拉·车尔尼雪夫斯基在其1855年的硕士论文基础上拓展而成的一部重要美学著作。该书以其鲜明的唯物主义立场和现实主义精神，对19世纪中叶俄国乃至世界的美学思想产生了深远影响。车尔尼雪夫斯基在书中系统性地批判了当时占主导地位的黑格尔派唯心主义美学，特别是其“美是理念的感性显现”这一核心观点，并提出了自己具有革命性的美学命题，为现实主义艺术理论奠定了坚实的哲学基础。

全书的核心论点是提出了“美是生活”这一著名定义。车尔尼雪夫斯基认为，美并非源自某种抽象的绝对理念，而是客观存在于现实生活本身之中。他指出：“任何事物，凡是我们在哪里看得见依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的；任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的。”这一定义将美的根源从虚无缥缈的理念世界拉回到了具体的、活生生的社会现实，极大地提高了现实本身在审美活动中的地位。他强调，现实中的美不仅无比丰富，而且在内容上远比艺术中的美更为生动和完整。

基于“美是生活”这一前提，车尔尼雪夫斯基重新审视了艺术与现实的地位。他提出了一个在当时颇具颠覆性的观点：艺术永远无法超越现实，现实的美高于艺术的美。他认为，艺术中的形象不过是现实原型的苍白的复制品、拙劣的替代物。艺术之所以存在，并非为了创造出现实中不存在的美，而是因为现实中的美并非总能轻易获得或长久保存。因此，艺术的本质目的和首要价值在于“再现生活”，并充当“生活的教科书”，对生活现象作出解释和评判。

在艺术的功能论上，车尔尼雪夫斯基赋予了艺术三项主要任务：第一是“再现现实生活中使人感到兴趣的现象”；第二是“说明生活”，即揭示生活的意义；第三是“对生活现象作出判断”，即发挥其社会教育功能。这种观点使得艺术从纯审美或为艺术而艺术的窠臼中解放出来，与时代的社会问题和人民的现实需求紧密相连，强调了艺术的认识作用和教化作用，充满了强烈的社会使命感与批判精神。

《艺术与现实的审美关系》的历史意义极为重大。它不仅是俄国现实主义文艺理论的纲领性文献，为后来蓬勃发展的俄国批判现实主义文学提供了直接的理论武器，同时也标志着美学思想从唯心主义向唯物主义转变的一个重要里程碑。尽管其观点，特别是关于艺术对现实的从属关系以及艺术创造性的相对低估，在后世引发了不少讨论和争议，但该书对现实生活的崇高礼赞、对艺术社会功能的坚持，以及其清晰的论辩和朴素的文风，确保了它在美学史上不可动摇的经典地位。它激励着一代又一代的艺术家与思想家，去关注现实、理解生活，并通过艺术的形式反映时代的脉搏与人民的呼声。车尔尼雪夫斯基在《艺术与现实的审美关系》中提出的“美是生活”这一核心命题，从根本上挑战了当时占统治地位的唯心主义美学观。他将艺术的根源牢牢锚定在现实生活的土壤之中，认为艺术美的本质并非来自某种抽象的理念或绝对精神，而是源于对现实生活本身及其意义的发现与再现。这一论断将美学从玄思的云端拉回到具体、生动的人类社会实践领域，强调了艺术的社会性与现实基础，为现实主义艺术理论的发展奠定了坚实的唯物主义基石，具有划时代的启蒙意义。

该著作对艺术与现实的地位关系进行了大胆的重构，提出了艺术是“生活的代替品”这一著名论断。车尔尼雪夫斯基认为，现实中的美是原生的、丰富的、第一性的，而艺术美则是次生的、苍白的、第二性的。艺术的价值并不在于超越现实，而在于充当现实的“抄本”或“说明书”，当人们无法直接接触现实中的美好事物时，艺术可以作为一种补偿和提醒。这一观点虽然在后世因其对艺术能动性的低估而备受争议，但它有力地颠覆了艺术高高在上的神秘光环，凸显了现实本身的优先性与首要价值。

车尔尼雪夫斯基的美学思想具有鲜明的民主性与人民性倾向。他强调“美是生活”，这里的“生活”

特别声明：

资源从网络获取，仅供个人学习交流，禁止商用，如有侵权请联系删除!PDF转换技术支持：WWW.NE7.NET

特指那种依照我们的理解“应当如此的生活”，尤其是普通劳动人民健康、茁壮、充满生命力的生活。他将贵族沙龙中矫揉造作的美与农民健壮、红润的面色相比较，肯定后者的审美价值。这种将审美标准向广大民众生活靠拢的立场，不仅是对当时社会审美趣味的批判，也体现了其革命民主主义的思想内核，使美学与社会改造的诉求紧密相连。

在艺术的功能论上，车尔尼雪夫斯基赋予了艺术以重要的社会使命。他认为艺术不仅仅是再现生活，更要“说明生活，对生活现象下判断”，从而成为“生活的教科书”。艺术应当发挥其认知与教育作用，帮助人们理解生活的真理，激发对美好生活的向往与对丑恶现实的批判。这种功利主义的艺术功能观，与其革命家的身份密不可分，它将艺术从“为艺术而艺术”的象牙塔中解放出来，强调其介入社会、服务人生的实践品格，对后来的社会现实主义文艺产生了深远影响。

然而，该理论对艺术创造的能动性、超越性认识存在明显局限。他将艺术主要界定为现实的“复制”或“代替”，虽然肯定了其再现的真实性要求，但相对忽视了艺术家主体在创作中的提炼、概括、想象和理想化过程。艺术并非现实简单的镜像，而是经过心灵熔铸的、能动的创造性产物，甚至可以构造出现实中不存在的审美世界。车尔尼雪夫斯基的观点在一定程度上将复杂的艺术创造过程简单化了，未能充分阐释艺术何以能“源于生活”而又“高于生活”。

著作中体现的唯物主义认识论是其主要哲学贡献。车尔尼雪夫斯基坚持从客观现实出发来理解美的本质，反对黑格尔学派将美归于“理念的感性显现”的唯心路径。他把审美活动建立在人对客观世界的感知与理解之上，这种朴素的唯物主义立场在19世纪中叶的俄国思想界如同一把利剑，具有破除迷信、解放思想的巨大力量。尽管其哲学表述的精密性可能不及后来的辩证唯物主义，但其方向性是决定性的，为美学研究提供了坚实的现实出发点。

车尔尼雪夫斯基的理论对悲剧观念的革新也值得关注。他反对黑格尔将悲剧归结为“永恒正义”胜利的伦理冲突论，也不同意将悲剧根源归于“命运”或“性格缺陷”。他认为悲剧的本质就是“人生的可怕”，是现实生活中的苦难、不幸与牺牲，特别是“伟大事物的毁灭”。这种将悲剧性与日常生活的严酷现实直接挂钩的看法，削弱了其形而上色彩，使其更具社会批判的锋芒，为现实主义悲剧创作提供了新的理论依据。

该著作的论证风格与时代语境紧密相关。作为一篇学位论文，它充满了论战的激情与尖锐的批判性，语言清晰有力，目标直指当时俄国占据主流的黑格尔派美学。这种鲜明的论战性质，使其观点有时为了强调对立而显得过于绝对化（如对艺术低于现实的坚持），但这也正是其历史影响力的一部分。它不仅仅是一部学术著作，更是一份思想启蒙和社会改革的宣言，其现实指向性远大于体系建构的企图。

从美学史的长河来看，《艺术与现实的审美关系》的地位是承前启后的。它系统地总结和发展了别林斯基等前驱的现实主义美学思想，并将其推向一个更彻底、更富战斗性的阶段。同时，它又深刻影响了俄国乃至后来的苏联现实主义文艺理论的发展轨迹，包括对中国现代文艺理论也曾产生过显著影响。它标志着一个美学范式的转折点，即从侧重思辨的理念美学转向侧重社会现实的实践美学。

总体而言，评价车尔尼雪夫斯基的这部里程碑式著作，必须采取历史的、辩证的眼光。我们既要充分肯定其将美学唯物化、民主化、现实化的伟大历史功绩，及其在特定时代无与伦比的解放思想的力量；也要清醒地认识到其在艺术本质、艺术创造性等问题上的理论局限性。它的真正价值或许不在于提供了一个完美无缺的美学体系，而在于以其巨大的思想勇气和现实关怀，开辟了一条将艺术与人民、与生活、与时代变革紧密结合的道路，其核心精神至今仍具启发意义。

=====
本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！