

论克罗齐与科林伍德美学观点的异同

孙亚利

(三门峡职业技术学院, 河南 三门峡 472000)

摘要: 克罗齐和科林伍德都是表现主义美学的代表人物, 在美学思想上有很多相同之处, 也有不同之处。克罗齐的主要观点直觉就是表现, 这就是他全部思想的核心, 科林伍德继承发展了克罗齐的直觉观, 并在此基础上阐释了他对美学艺术的看法: 艺术即直觉即表现说, 并自觉从美学理论的高度深入解析艺术的想象性特征, 最终建构了独具特色的艺术哲学体系, 这也使得表现主义美学发展更为完善, 影响也更为广泛, 本文主要从克罗齐和科林伍德的美学观点的不同点切入, 深入分析克罗齐对后世的影响, 其主要对科林伍德的影响, 与科林伍德对克罗齐美学观点的继承、补充和发展, 在此主要探讨的是科林伍德在克罗齐的基础之上是如何找到突破点, 并用自己的思想理论加以解释, 成就自己独特的艺术哲学体系, 并与克罗齐的美学观点一起把表现主义推到一个更为广阔的天地。

关键词: 直觉; 表现; 情感; 艺术; 想象

克罗齐作为表现主义的开山鼻祖, 他的全部美学观点都可以从一个基本概念出发: 直觉即表现, 克罗齐所说的“表现”是“心灵的审美的综合作用”, 它与该词的普通用法不一样, 主要从五个肯定和五个否定两个方面进行阐释, 科林伍德继承了克罗齐的美学观点, 也认为直觉即表现, 但在这一观点基础上, 科林伍德比克罗齐更深一些论述了直觉即艺术, 提出艺术的本质就是通过为自己创造一种想象性经验或想象性活动以表现自己的情感, 克罗齐只是从大的方面阐释了直觉即艺术, 而科林伍德则从美学理论的高度深入阐释艺术的想象性, 更为具体细化, 与社会生活结合得更为紧密, 从而为指导艺术实践活动提出了一个新的思路。

下面会从三个方面来梳理克罗齐与科林伍德美学思想, 先从二者共同的地方, 着重科林伍德对克罗齐思想的继承, 接着, 继续阐释科林伍德对克罗齐思想的继承并不仅仅是全盘接受, 而是批判性的, 有着自己的见解和看法, 厘清二者不同的地方, 最后描述科林伍德在克罗齐思想基础上的发展、创新, 以及在推动美学、艺术领域发展的重要作用。

一、克罗齐和科林伍德美学观点的相同性

科林伍德在克罗齐的直觉即表现即艺术的观点之上, 有着自己的个性化的思想存在, 但基于对艺术实践的重视, 科林伍德在阐释艺术是情感的表现时, 体现得更为具体、细腻, 二者都反对模仿、再现说, 克罗齐的观点是一切直觉就是“抒情的表现”, 否定物质的存在。科林伍德依据克罗齐提出的这个观点, 认为情感有三个很明显的特点, 个性化、意识化, 社会化, 在克罗齐思想的基础上更进一步向前发展, 但都体现出二者对情感的重视, 在直觉中情感处于一个很核心的位置, 克罗齐认为美学应具有其独立性, 有自己独特的轨迹, 科林伍德在面对时代社会发展变化时, 善于运用克罗齐的相关理论和自己思辨的思想头脑解决美学、艺术现今所面对的困境, 促进其不断向前发展, 在克罗齐美学思想观点的启发下, 科林伍德才能真正完成自己对美学、甚至于艺术的阐释, 建构自己的艺术哲学体系。

克罗齐的直觉即艺术的观点还肯定了语言即艺术, 科林伍德

在这方面也与克罗齐有相同的地方, 也同样认为语言是受意识活动控制的一种想象性活动, 这也就是想象性语言, 它的主要功能在于表现情感, 它等同于艺术, 关于这个问题上, 科林伍德有他自己对语言、艺术的理解, 不仅仅是对克罗齐的继承; 在艺术存在性这点上, 克罗齐和科林伍德一致认为艺术品存在于人的头脑之中, 但两者各有不同: 克罗齐从直觉即艺术的观点出发, 而科林伍德基于对想象的考察, 也认同这个观点。克罗齐把直觉本身就看成表现, 艺术作品在心里就可以完成, 认为主要是人的精神活动, 因而他也就轻视艺术作品的传达过程, 这样看来克罗齐否定了经济、道德的作用, 也就是否定了艺术的社会功用与价值, 艺术只关心直觉, 直觉是实践活动之前, 又可以脱离实践活动而独立存在, 对于艺术的评判与衡量就唯有有一个艺术的标准, 科林伍德同样也否认艺术有反映、说明现实社会的生活的功能, 在他们看来, 只有表现情感的而艺术才是所谓的真正的艺术。

克罗齐和科林伍德的美学观点有很多相似之处, 克罗齐开辟出一条关于美学问题的批判性思维, 具有开拓意义, 后世沿其道路不断拓宽伸长, 但也有不足之处, 瑕不掩瑜, 克罗齐创造性的理论仍值得我们去思考和批判, 而科林伍德在克罗齐的光芒之下, 结合时代社会的发展, 另寻出路, 还对克罗齐的美学观点进行了重新阐释, 并加上自己的理解, 我们将二位优秀的美学家的思想进行比较时, 不是为了判断出谁优谁劣, 而是更好地批判性的继承他们的思想, 在当今的社会, 他们对于美学和艺术问题的思考, 对我们很有启发, 将沿着这条思路继续前行, 指引艺术想着更宽、更深的道路发展。

二、克罗齐和科林伍德美学观点的差异性

从表现理论上, 克罗齐认为用直觉来解释艺术或表现的, 而科林伍德则是用情感与想象来解释艺术或表现的。两者相对而言, 科林伍德的理论比克罗齐的观点要稍微温和一些, 意识要考察感觉之间的相似和差异, 能够对感觉加以分类和编组, 能够把感觉安排在一个时间系列中加以展示, 想象既有感情因素又有理性因素, 想象作为意识水平上的经验, 就在感觉之上思维之下, 作为中间环节, 成为感觉与思维之间一种联系, 这就形成了想象在整个经验结构中的地位。与克罗齐的想象观相比, 克罗齐的想象观以意象为核心, 强调主体性, 科林伍德的想象观以情感为核心, 强调经验性。科林伍德认为, 艺术想象与表现相关。科林伍德在此基础上, 继续思考, 在想象形成的过程中, 其他因素融入其间, 构成和谐、统一的整体, 形成了想象论。科林伍德不仅在论述上比克罗齐清晰准确些, 还引入了理性因素, 相较克罗齐的直觉想象理论更为合理一些, 科林伍德能在克罗齐的观点的基础之上提出具有个性特点的想象论, 这是有积极意义和启迪作用。科林伍德是用实践向前辈致敬, 用行动向世人展示, 我们也可以站在巨人的肩膀上, 把伟大的思想也可以批判的运用在自己的理论中, 为自己的观点服务, 提出自己的见解, 推动社会思想的发展, 用自己微薄之力, 在时代发展的过程中印下自己的烙印。

从对艺术美的态度上看, 克罗齐并不否认在艺术美之外, 还有物理之美, 而科林伍德却根本否认美的事物的存在, 他根本没

有研究美，只是研究审美经验和艺术，他的美学史有更多的经验主义的色彩。克罗齐认为美即表现，美是一种绝对价值，而科林伍德认为，在审美经验中与这种性质发生关系的活动不存在，美学理论并不是仅关于美的理论，科林伍德也根本不研究美，只研究审美经验（情感）和艺术，科林伍德把克罗齐关于美的理论，关于他对各种美学问题的研究成果运用于艺术，也从此可以看出科林伍德更注重实践，应用于具体的艺术分析之中，而深度就没有克罗齐理解的那么透彻，这也许或是两人所处的时代不同，社会情况也截然不同，不同的社会问题对思想理论家们提出的要求的各不相同，但不能否认的是，克罗齐和科林伍德关于美的观点与对艺术进行的深刻研究，都对后世研究美学或艺术理论有重要作用，他们所代表表现主义美学也给艺术实践提供了大量理论指导，思想的进步，理论的丰富就是这样一步一步脚印，负重前行，不管面对怎样的困难，都有强大的意志，用积极乐观的态度去面对，用自己的思想去解决。

从对“表现”的理解上看，科林伍德关于艺术方面的分析主要还是以克罗齐的观点为基础，但也有一个很明显的方面，艺术不是与社会完全无关，在科林伍德后期，甚至肯定了自己曾经否定过的技术，这时的艺术已经有一部分客观的社会内容，而不是纯主观的精神现象，这些方面也给表现主义美学带来了新的特色和发展方向，每个观点的提出、发展完善需要一个漫长的过程。

在梳理科林伍德与克罗齐美学观点差异性的同时，也让我们清楚地看到美学思想发展过程所存在的多面性，而正是这些多面性的存在恰恰反映了不同的人对自己精神世界的追求，以及对艺术的态度，为我们研究美学即艺术理论奠定了坚实的基础，科林伍德与克罗齐的不同也体现了时代的不同对于美学家的影响，基于社会现状的研究思路也给后世的人研究美学与艺术提供了一个方向，更能清楚自己的路该怎样走。

三、科林伍德对克罗齐美学观点的创新与发展

科林伍德在很多方面都对克罗齐的美学观点中的重要问题进行了自己的阐释，比如“情感”“想象”“语言”等核心概念，提出了“审美情感”“想象”“艺术及语言”，为我们研究艺术理论提供了理论支撑，开拓了新的思路，我们在研究科林伍德艺术观点时应结合克罗齐的美学观点，不能以偏概全，尤其是科林伍德最后提出艺术家与社会的关系，社会不断向前发展，人们物质生活极大丰富，对精神生活的要求会更高，而艺术更是与此息息相关，科林伍德对艺术与社会的相关理解，为现代艺术的发展提供了不同的思路，而今，艺术与美学的再次结合，对人们精神世界的重视，并不仅仅有直觉、想象、语言等，还有更深层次的关于社会现状的思考，对现在以及未来社会生活的追求，进而影响到人们对艺术的理解，引发人们对艺术的反思，开始从不同角度来重新解构、重组艺术，在这样的社会思潮下，克罗齐与科林伍德的思想理论就给我们指引了方向，开拓了思路。美学与艺术理论发展更朝着多元化方向不断推进，二者相辅相成，形成一种良好的成长之路，也不断丰富人们的精神世界，从而为社会发展增添绚烂一笔。

克罗齐和科林伍德的表现主义美学对后世美学、艺术理论的发展有着重要作用，科林伍德在克罗齐美学思想的基础上有着自己的独特思想，更为主要的是与社会发展，尤其是艺术实践密切相关。在研究科林伍德的艺术理论时，可以结合如今社会情况，艺术的发展与美学怎样更好地契合，在表现主义美学思潮下，艺

术的发展不仅没有只向直觉、精神层面的发展，而走向与社会实践相连接，以艺术实践为根基，在实践中，去探求艺术未来，寻求艺术发展。

科林伍德在《艺术原理》中虽然有部分继承了克罗齐的“艺术即直觉即表现”说，但在此基础上进行了进一步的深入研究，并引申出新的观点，这不仅仅是二者的不同之处，更是科林伍德对整个美学及艺术领域的贡献，现如今研究艺术问题，往往离不开科林伍德，而要想真正理解科林伍德的观点，更离不开对克罗齐的研究，二者美学观点互为补充，推动艺术不断向前发展，进而带动社会的发展，也为人们精神生活增添了一抹不同的色彩，让人们看到艺术的责任，以及为了社会发展做出重要贡献的思想家们的担当。

四、结语

纵观克罗齐和科林伍德的美学思想，他们有不同的地方，也有差异性，在克罗齐美学思想的基础上，科林伍德批判性的继承、发展、反思，开拓出另一条截然不同的道路，启迪后人。除了克罗齐的开创性，科林伍德更偏向实践，面对时代社会的需求，更能指导现实中的艺术发展。而随着社会的发展变化，人们对问题的思辨愈加深刻，回头再看，克罗齐与科林伍德的表现主义美学思想，结合社会现状，再重新审视回顾：克罗齐的开创性，相比对问题思考的比较全面深刻，科林伍德也深受其影响，或许可以这样说，他给我们开辟了一条通往精神世界的道路，关注内心的成长与发展，稍后的科林伍德，对纯理论的思辨较少一些，主要其关注点在艺术方面，他灵活的运用克罗齐的美学观点，来阐释自己对艺术的理解，在当今，艺术好似已经不知道该如何去何从，艺术与美学之间的关系也不知道该怎样去合理对待，是不是我们也可以从科林伍德批判性的观点中，去学习他们，用相关的美学与艺术理论去解决我们所遇到的困惑，去尝试开辟一条新的道路，来看待现今的所谓艺术。

克罗齐和科林伍德不同的美学观点，不仅是对美学思想的发展还是对整个艺术领域的创新，都有开创性的意义。现如今美学与艺术相关理论在基于社会发展的基础上提出了新的挑战，面临着不同的问题。重新梳理二者的美学观点，结合当今社会的发展，人们物质生活的极大发展对精神生活的需求，会给我们提供不一样的思路，帮助我们理解很多问题，反思所走过的艺术之路，更让人去探索艺术发展的方向。

参考文献：

- [1] 论滕固对克罗齐美学思想的借鉴与发展 [J]. 姜智慧. 上海文化, 2020 (06).
- [2] 论克罗齐美学思想的发展过程——兼谈朱光潜对克罗齐美学的误译和误解 [J]. 苏宏斌. 文学评论, 2020 (04).
- [3] 科林伍德对克罗齐美学思想的接受与改造研究 [D]. 韩泽宇. 南京师范大学, 2020.
- [4] “情感与想象”的艺术审美之维——科林伍德表现主义美学的本质观. 谢玮. 美术观察, 2018.
- [5] 朱光潜与科林伍德语言表现论之比较. 刘斌; 宛小平. 合肥工业大学学报 (社会科学版), 2021.
- [6] 日常生活审美化趋势中科林伍德艺术思想的意义. 殷明. 贵州大学学报 (艺术版), 2010.