

西方审美教育 经典论著选1

主编 朱立元

江苏凤凰教育出版社
Phoenix Education Publishing, Ltd.

西方审美教育 经典论著选1

主编

朱立元

副主编

栗永清

江苏凤凰教育出版社
Jiangsu Phoenix Education Publishing Co., Ltd.

图书在版编目(CIP)数据

西方审美教育经典论著选. 第1卷 / 朱立元主编. —
南京: 江苏凤凰教育出版社, 2015.7
ISBN 978-7-5499-5325-7

I. ①西… II. ①朱… III. ①审美教育—西方国家—
文集 IV. ①G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第171375号

书 名 西方审美教育经典论著选 第一卷
主 编 朱立元
责任编辑 周敬芝
装帧设计 张金凤
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路1号A楼 邮编 210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 江阴金马印刷有限公司(电话:0510-86022033)
厂 址 江阴市滨江西路803号(申港)(邮编:214400)
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 36.25
版 次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-5325-7
定 价 100.00元
网店地址 <http://jsfhjyebbs.tmall.com>
新浪微博 <http://e.weibo.com/jsfhjy>
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

总 序

1850年,鲍姆嘉登出版了他的 *Aesthetic*, 作为一门学科的美学正式进入人类的知识图景,其后,尽管美学的学科对象、性质等发生了巨大的变化,但鲍姆嘉登“美学之父”的学术史地位,却得到了绝大多数美学史家的认同。在随后的美学学科谱系中,“美的本质”即“美是什么”的问题在19世纪的西方美学研究中成为基本问题之一;而在当代中国,自上世纪50年代以来它更是成了美学研究的核心问题。鲍姆嘉登关于“美是完善”的表述,也被视作对“美”之本质的界说,为后世所重。不过,应当指出,鲍姆嘉登说“美学的目的是感性认识本身的完善(完善感性认识),而这完善就是美”^①,其实并不是在为美下定义,而是在强调感性认识“完善”乃是“美学”的根本“目的”所在。众所周知,鲍姆嘉登创立美学(感性学)的初衷即在于补足哲学界对“感性认识”缺乏关注的局面,对鲍氏而言,“美学”之创立,除了以一种认识论的方式对人类的较低级的“感性认识”、“自由艺术”(即今日所谓的“艺术”)进行分析之外,其实不无为人类的“感性认识”立法之初衷。^②换言之,对鲍姆嘉登而言,美学不仅仅是一门纯粹的理论性的学科,同时也具有极强的“实践性”,美学将为人类指明一条如何实现“完善的感性认识”的坦途,而这在他本人对于其著作的架构中也可以约略见出。^③

① 鲍姆嘉登:《美学》,第18页。

② 鲍姆嘉登为美学所下的定义为“美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术和与理性类似的思维的艺术是感性认识的科学”(《美学》第13页),在笔者看来,其中美学作为“美的思维的艺术”、“与理性类似的思维的艺术”的定义本身就较为直接地呈现出鲍氏心目中的美学包含着如何让人类的“感性认识”臻于完善的“立法”诉求。

③ 鲍姆嘉登的《美学》只完成了一小部分,在他的构想中,美学当包括理论部分和实践部分,已经出版的两卷只是理论部分的大约三分之一(即他所说的“启迪学,关于事物与思维的一般规则”的部分),而“关于条理分明的安排的一般规划”的“方法学”和“关于用美的方式想到的和加以安排的东西的表达手段的一般规则”的“语义学”以及更具应用性的“研究在个别情况下如何运用的问题”的“实践美学”,鲍氏并未完成。(《美学》第17页)

鲍姆嘉登不仅专门开辟出一节讨论了“审美训练”的问题,指出“每当接受训练的美学家使美的认识有力地发挥作用时,通过这两种训练,不仅精神,而且情感和美的气质也能获得独特的技巧,并且由于适应而得以增强”^①,更明确指出,审美学说本身就包括“一切美的教养,即那样一种教养,对在具体情况下作为美的思维对象而出现的事物的审视,超过了人们在未经训练的状况下可能达到的审视程度。熟悉了这种教养,通过日常训练而激发起来的美的天赋才能,就能成功地使人兴奋起来,并转化为情感的审美情绪——包括在珀耳修斯那里看到的那种‘尚未沸腾’的审美情绪——对准美的思维的某一确定对象”^②。这已近乎是直接给出一个“审美教育”的定义了。我们似乎可以肯定地说,在“美学之父”那里,美学其实本身就包含着指导人如何抵达“美”的,亦即“审美美育”的维度。“美育”不是美学的“应用”,而直接的就是“美学”的有机构成。

然而,或许由于过于强大的形而上学传统的影响,或许是由于鲍姆嘉登对于“实践美学”的思考未能形诸笔墨,“美学之父”之后,美育,或者说“美的教养”的问题似乎并未成为美学的核心,直至席勒《美育书简》的问世。

19世纪西学东渐大潮之中,美学通过其他“舶来之学”一道进入中国;1906年,王国维在《去毒篇》中首倡“美术者,上流社会之宗教”^③;1915年,蔡元培提出“以文学美术之涵养,代旧教之祈祷”^④,1917年,蔡氏在北京神州学会演讲中明确提出“以美育代宗教”说。虽然第一代中国美学家们都对美育给予了高度重视,蔡元培执掌北大期间,更亲授美学课程,其对后世中国美学进程也着实产生了重要影响,在中国当代美学史上产生极大影响的实践美学的领军人物李泽厚在20世纪末亦再度重申了“审美代宗教”即可看做此种影响的表现。然而,理论家们的呼号与努力却并未真正“落地”。“美育”虽贵为“德智体美劳”五育之一,但在具体的教学中如何实施?教育工作者们却似乎并不了然,而美学家们对于美育的具体实践似乎也缺少足够的关注,甚至在美学家最为拿手的理论、学术史领域,关于美育的研究著作、美育史、美育思想史的著作也实为鲜见。

① 鲍姆嘉登:《美学》,第33页。

② 鲍姆嘉登:《美学》,第34页。

③ 王国维:《王国维文集》第三卷,中国文史出版社1997年版,第25页。

④ 蔡元培:《蔡元培全集》第二卷,浙江教育出版社1997年版,第339页。

在我们看来,这种局面的形成,原因自然是多方面的,但对美育史、美育思想相关文献资料的整理的不足,显然也是其中一个极为重要的原因。也正由于此,我们起了一个编辑西方美育经典著述的念头,承蒙江苏教育出版社的大力支持,才有了本套图书。

这套图书的编辑,在我们自己,确实是有些希冀的。在许多人,也包括不少的美学爱好者甚至研究者看来,作为哲学的二级学科的美学是象牙塔之内的逻辑推演,是不同理论模型、体系之间的思辨诘难,其实,在我们看来,美就存在于人生实践之中,美参与着个体乃至人类境界之塑造,而美育便是这种“参与”、“塑造”的行为本身。我们希望这套书能够为学术界对于美育的研究,教育界对于美育的实施,大众对于“美育”的重要性的理解提供一些帮助。自然,至于这些希冀可否达到,还需要时间和读者的检验。

是为序。

朱立元 栗永清

2013年7月10日

目 录

古希腊	1
荷马史诗	1
奥德赛	1
伊利亚特	4
悲剧和喜剧	25
埃斯库罗斯	26
欧里庇得斯	29
阿里斯托芬	33
赫西俄德	84
神谱	85
梭伦	87
演讲	87
正义	89
萨福	92
告诉每一个人	92
没有听她说一个字	92
那是缪斯	93
无名氏	93
幸福四要素	93
泰尔潘德罗斯	94
斯巴达	94
品达	94
献给库瑞涅城的阿刻西拉	94
希罗多德	95
历史	95

佩里安德	95
断片	96
色诺芬	96
断片	96
阿里斯提波	97
断片	97
断片	98
彼翁	102
格言	102
安提司泰尼	102
断片	102
第欧根尼	103
断片	103
芝诺	104
断片	105
伊壁鸠鲁	111
断片	112
致美诺俄库的第三封信	113
断片	116
柏拉图	120
大希庇阿斯篇——论美	120
高尔吉亚篇	140
会饮篇	152
理想国	189
斐莱布篇	279
亚里士多德	324
尼各马克伦理学	325
诗学	342
政治学	345
古罗马	356
贺拉斯	356

诗艺	356
普罗提诺	370
九章集	371
中世纪	390
亚历山大的克莱门	390
教导	392
圣·奥古斯丁	411
忏悔录	412
论音乐	428
伪狄奥尼修斯	463
论圣名	464
波那文都拉	528
从艺术回到神学	529
但丁	538
论俗语	539

古 希 腊

古希腊一般指公元前 8 世纪到公元前 146 年被罗马征服之前包括马其顿以南的希腊半岛以及爱琴海和爱奥尼亚海中的各岛屿。在 6 个多世纪的时间内,古希腊人在文学、雕塑、建筑、哲学等诸多方面创造了令人惊叹的文明,对后世的西方文明产生了极其深远的影响。

古希腊哲学奠定了西方哲学发展的形而上学和理性的传统,苏格拉底、柏拉图、亚里士多德更是举世公认的哲学大师,他们在美学方面也都提出了一系列极为重要的命题,其中也有大量直接涉及美育、艺术教育的文献资料。

古希腊的艺术和历史学成就向来为后世所敬仰和称道,荷马史诗、悲剧、喜剧更是其中的典范,而以萨福、品达等人为代表的抒情诗人也在西方文学史上占据着极为重要的地位;希罗多德则被誉为“历史之父”。这些文学和历史作品虽然并非直接阐述和讨论美育问题,却包含着不少直接反应当时希腊人对艺术、美的欣赏的生动记录。

本部分遴选了部分古希腊文学、历史和哲学、伦理学文献中同美育相关的文献材料,在编排上按原著的一般归类——文学、历史和哲学——分为三大部分,每一部分中,主要按照著作者的时间为序。

荷马史诗

荷马史诗是西方文学的重要源头,也构成后世西方文学的重要灵感源泉。其中讲述的是公元前 12 至公元前 11 世纪的特洛伊战争和海上冒险故事,反映了早期希腊人许多生活、艺术和审美活动的生动场景。

奥德赛

目光炯炯的雅典娜这样说完离去,

有如飞鸟骤然腾起，给他的心灵
注进力量和勇气，使他想念父亲
比先前更强烈。他心中顿然领悟，
不禁惊异：刚才显然是一位神明。
神样的英雄随即回到求婚人中间。

著名的歌人正在为求婚的人们歌唱，
众人默默地聆听，歌唱阿开奥斯人
由雅典娜规定的从特洛亚的悲惨归程。
从楼上寝间听到歌人的动人歌声，
审慎的佩涅洛佩，伊卡里奥斯的女儿，
缓步出房门，顺着高高的楼梯，
不是独自一人，有两个侍女随伴。
这位女人中的女神来到求婚人中间，
站在那建造坚固的大厅的立柱近旁，
系着光亮的头巾，罩住自己的双颊，
左右各有一个端庄的侍女相陪伴。
佩涅洛佩含泪对神样的歌人这样说：
“费弥奥斯，你知道许多其他感人的歌曲，
歌人们用它们歌颂凡人和神明们的业绩，
请坐下从中任选一支给他们吟唱，
让他们静听酌饮；且停止歌唱这支
悲惨的歌曲，它总是让我胸中心破碎，
深深地激起我内心难忍的无限凄怆。
我一直深深怀念，铭记着他的面容，
我那丈夫，声名远扬的赫拉斯和阿尔戈斯。”

聪慧的特勒马科斯不满地这样反驳说：
“亲爱的母亲，你为何阻挡可敬的歌人
按照他内心的激励歌唱，娱悦人们？
过错不在歌人，而在宙斯，全是他
按自己的意愿赐劳作的凡人或福或祸。”

请不要阻止他歌唱达那奥斯人的悲惨命运，
因为人们非常喜欢聆听这支歌曲，
它每次都有如新谱的曲子动人心弦。

王焕生译

——节选自《荷马史诗·奥德赛》，人民文学出版社 2003 年

足智多谋的奥德修斯侧目回答说：
“陌生人，你出言不逊，像个放肆之人。
神明并不把各种美质赐给每个人，
或不赐身材，或不赐智慧，或不赐词令。
从而有的人看起来形容较他人丑陋，
但神明却使他言词优美，富有力量，
人们满怀欣悦地凝望他，他演说过人，
为人虚心严谨，超越汇集的人们，
当他在城里走过，人们敬他如神明。
另有人容貌如同不死的神明一般，
但神明没有充分赐给他优美的谈吐，
就像你外表华丽，天神甚至不可能
使你更完美无缺，但你却思想糊涂。
你刚才使我胸中的心灵充满怒火，
说话太鲁莽无理。我并非不知竞技，
如你所揣度，我想我也会名列前茅，
只要我的青春和双手仍然可凭信。
只是我现在心里充满愁苦和忧伤，
我经历过无数战争，受尽波涛的折磨。
不过我尽管苦闷，仍愿一试身手，
你刚才的话太让人伤心，太让人气愤。”

王焕生译

——节选自《荷马史诗·奥德赛》，人民文学出版社 2003 年

在他们满足了饮酒吃肉的欲望之后，
睿智的奥德修斯对得摩多科斯这样说：

“得摩多科斯，我敬你高于一切凡人。
 是宙斯的女儿缪斯或是阿波罗教会你，
 你非常精妙地歌唱了阿开奥斯人的事迹，
 阿开奥斯人的所作所为和承受的苦难，
 有如你亲身经历或是听他人叙说。
 现在请换个题目，歌唱木马的故事。
 那是由埃佩奥斯在雅典娜帮助下制造，
 神样的奥德修斯把那匹计谋马送进城，
 里面藏着许多英雄，摧毁了伊利昂。
 如果你能把这一切也为我详细歌唱，
 那我会立即向所有的世人郑重传告，
 是善惠的神明使你歌唱如此美妙。”

王焕生译

——节选自《荷马史诗·奥德赛》，人民文学出版社 2003 年

伊利亚特

居住在奥林波斯山上的文艺女神啊，
 你们是天神，当时在场，知道一切，
 我们则是传闻，不知道；请告诉我们，
 谁是达那奥斯人的将领，谁是主上，
 至于普通兵士，我说不清，叫不出名字，
 即使我有十根舌头，十张嘴巴，
 一个不倦的声音，一颗铜心也不行，
 除非奥林波斯的文艺女神、提大盾的宙斯的
 女儿们提醒我有多少战士来到伊利昂。
 现在我叙述他们的舰队司令和船只。

波奥提亚人是由佩涅勒奥斯、勒伊托斯、
 阿尔克西拉奥斯、普罗托埃诺尔、克洛尼奥斯率领，
 他们有一些住在许里亚、多石的奥利斯、
 斯科诺斯、斯科洛斯、多峡谷的埃特奥诺斯、

特斯佩亚、格赖亚、辽阔的米卡勒索斯；
 有一些住在哈尔马、埃勒西昂、欧律赖；
 有一些占有埃勒昂、许勒以及佩特昂、
 奥卡勒亚、建筑无比壮观的墨得昂，
 还有科派、欧瑞斯和鸽群翱翔的提斯柏；
 有一些住在科罗涅亚、多草的哈利阿尔托斯；
 有一些占有普拉泰亚；有一些住在格里萨斯；
 有一些占有壮观的城市许波特拜、
 神圣的昂克斯托斯——波塞冬的美好圣林；
 有一些占有盛产葡萄的阿尔涅城邦；
 有一些占有弥得亚、神圣的城市尼萨、
 边远的安特冬。这些人有五十艘船航来，
 每只船载来一百二十名波奥提亚人。

.....

那些住在皮洛斯、阿尔费奥斯渡口的
 特律昂、美好的阿瑞涅、建筑精美的埃皮，
 定居在庫帕里塞伊斯、安菲革涅亚、赫洛斯、
 普特勒奥斯、多里昂的人——缪斯们在多里昂
 遇见过色雷斯人塔米里斯，打断了他的歌声，
 那人从奥卡利埃的欧律托斯家里去到那地方，
 他夸口说，要是提大盾的宙斯的女儿
 文艺女神们同他比赛唱歌的艺术，
 他能得胜；她们在愤怒中把他弄瞎了，
 夺去了他的歌声，使他不会弹琴——
 那些人是由乘车上阵的革瑞尼亚人
 涅斯托尔率领，有九十艘船由他带来。

罗念生译

——节选自《荷马史诗·伊利亚特》，见《罗念生全集》（第五卷），上海
 人民出版社 2004 年

赫克托尔看见了，就用羞辱的话谴责他：
 “不祥的帕里斯，相貌俊俏，诱惑者，好色狂，

但愿你没有出生，没有结婚就死去。
 那样一来，正好合乎我的心意，
 比起你成为骂柄，受人鄙视好得多。
 长头发的阿开奥斯人一定大声讥笑，
 认为一个王子成为一个代战者
 是由于他相貌俊俏，却没有力量和勇气。
 你是不是这样子在渡海的船舶上面
 航过大海？那时候你召集忠实的伴侣，
 混在外国人里面，把一个美丽的妇人、
 执矛的战士们的弟妇从遥远的土地上带来，
 对于你的父亲、城邦和人民是大祸，
 对于敌人是乐事，于你自己则可耻。
 你不等待阿瑞斯喜爱的墨涅拉奥斯吗？
 那你就会知道你占去什么人的如花妻子，
 你的竖琴、美神的赠品、头发、容貌
 救不了你，在你躺在尘埃里的时候。
 特洛亚人太胆怯，否则你早就穿上
 石头堆成的衬袍，因你干的坏事。”

神样的阿勒珊德罗斯王子这样回答说：
 “赫克托尔，你责备我的这些话非常恰当，
 一点不过分，你的这颗心是这样坚强，
 有如一把斧子被人拿来砍木材，
 巧妙地造成船板，凭借那人的腕力，
 你胸中的心就是这样无所畏惧。
 你不要拿黄金的美神赠我的礼物责怪我。
 切不可蔑视神明的厚礼，那是他们
 亲自赠予，一个人想得也不一定能得到。

.....

天父宙斯啊，人们都说你的智慧
 超过任何人和神，一切事物源于你，

但你为什么如此宠爱傲慢的特洛伊人，
 尽管他们的心里充满邪恶的欲念，
 从不满足对双方都一样可怕的战争！
 人们对事物都有餍足的时候，甚至如
 睡眠、爱情、甜蜜的音乐和完美的圆舞，
 人们都更乐于享受它们，而不是战争，
 唯独特洛伊人的战争欲壑总难填满。”

罗念生译

——节选自《荷马史诗·伊利亚特》，见《罗念生全集》（第五卷），上海
 人民出版社 2004 年

赫菲斯托斯说完离开她来到风箱前，
 把风箱安向火炉，使它们重新工作。
 二十只风箱一起对着熔瓮吹动，
 给颤颤的火舌吹出不同力量的清风，
 赫菲斯托斯急切工作时风力强劲，
 想结束工作时吹出的又是另一样风力。
 他把一块坚硬的铜和锡扔进火里，
 又扔进去令人珍惜的黄金和白银，
 然后把巨大的砧板牢牢安上基座，
 一只手抓起重锤，一只手抓起大钳。

他首先锻造一面巨大、坚固的盾牌，
 盾面布满修饰，四周镶上三道
 闪光的边圈，再装上银色的肩带。
 盾面一共有五层，用无比高超的匠心
 在上面做出许多精美的点缀装饰。

他在盾面绘制了大地、天空和大海，
 不知疲倦的太阳和一轮望月满圆，
 以及繁密地布满天空的各种星座，
 有昴星座、毕星团，还有猎户星座，

以及绰号称为北斗的大熊星座，
它以自我为中心运转，遥望猎户座，
只有它不和其他星座为沐浴去长河。

他又做上两座美丽的人间城市，
一座城市里正在举行婚礼和饮宴，
人们在火炬的闪光照耀下正把新娘们
从闺房送到街心，唱起响亮的婚歌。
青年们欢乐地旋转舞蹈，长笛竖琴
奏起美妙的乐曲，在人群中间回荡，
妇女们站在各自的门前惊奇地观赏。
另有许多公民聚集在城市广场，
那里发生了争端，两个人为一起命案
争执赔偿，一方要求全部赔偿，
向大家诉说，另一方拒绝一切抵偿。
双方同意把争执交由公判人裁断。
他们的支持者大声呐喊各拥护一方，
传令官努力使喧哗的人们保持安静，
长老们围成圣圆坐在光滑的石凳上，
手握嗓音洪亮的传令官递给的权杖，
双方向他们诉说，他们依次作决断。
场子中央摆着整整两塔兰同黄金，
他们谁解释法律最公正，黄金就奖给他。

另一座城市正受到两支军队进袭，
武器光芒闪耀，但意见还不统一：
是把美丽的城市彻底摧毁，还是把
城市拥有的全部财富均分为两半。
居民们不愿投降，武装好准备偷袭。
城市交由他们的亲爱的妻儿守卫，
人们登上城墙，其中有不少是老年。
他们自己偷偷出城，帕拉斯·雅典娜