

艺术的历程

西方美的历程

程波 著

A
Journey of
Western
Aesthetics

审美如同旅行，到达目的地与经历一段过程同样重要。即便走马观花，依然精彩纷呈。

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

西方美的历程

A Journey of Western Aesthetics

程波 著

图书在版编目 (CIP) 数据

西方美的历程 / 程波著. — 北京 : 中国财政经济出版社, 2015. 11

(艺术的历程系列)

ISBN 978-7-5095-6316-8

I. ①西… II. ①程… III. ①美学史—西方国家
IV. ①B83-095

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第163319号

责任编辑: 赵甲思

封面设计: 风信子

特约编辑: 赵珏

版面制作: 风信子

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲28号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-88190406 北京财经书店电话: 010-64033436

北京时捷印刷有限公司印制 各地新华书店经销

185×245毫米 16开 17.5印张 256 000字

2015年11月第1版 2015年11月北京第1次印刷

定价: 75.00元

ISBN 978-7-5095-6316-8/J·0032

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

反盗版举报热线: 88190492 88190446

Contents 目录

001 绪论

004 第一章

“言必称希腊”，未必是“条条大路通罗马”

第一节 爱琴海，美在西方最初的摇篮

- 007 美学从一开始就不是孤立的、封闭的，它的产生不可能是“无中生有”式的，而是从比它更古老的相关资源中逐步萌芽、发展、剥离而来的。

第二节 从希腊到罗马——那些走通和没有走通的道路

- 043 沉寂没落是相对希腊的辉煌而言的，如果和走进死胡同的中世纪美学比较，那希腊化时期和罗马时期的美学就已经算是不错的了。

066 第二章

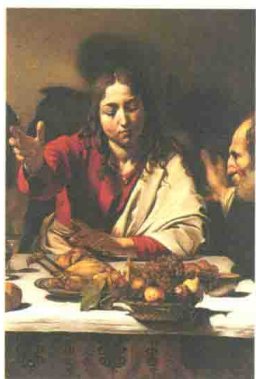
在中世纪黑暗的尽头看见文艺复兴的曙光

第一节 美，不过是上帝的一个名字

069 他们的论调和柏拉图给文艺定下的“两大罪状”相似：一方面，说文艺是虚构的，充斥着迷惑人的谎言，不能反映上帝的真理；另一方面，说文艺只能挑起人们的欲望，伤风败俗。

第二节 复兴还是创新——文艺复兴提供了什么新东西？

088 文艺复兴的源泉有以下几个：第一，当然是古希腊罗马的文艺美学，这是它直接学习和模仿的对象。第二，是新的思想和观念在文艺美学中的反映，这是它最核心的内容。第三，是中世纪民间文艺和中世纪的造型艺术。

122 第三章

新的成规，新的启蒙

——从新古典主义到启蒙运动

第一节 没有规矩，难成方圆；突破成规，别有洞天

125 文艺复兴的成就被用在了和文艺复兴精神相悖的地方，我们不妨把这种情况称为“文艺复兴后遗症”，巴洛克艺术就是“文艺复兴后遗症”最主要的表征。

第二节 启蒙者的思想，看上去很美

156 因为地域不同，它所要启发的具体“蒙昧”状态就不同，所以从思想内涵上来说，启蒙主义并不是完全同一的。

178 第四章

正襟危坐的集大成者——德国古典美学

第一节 “我头顶上有着灿烂的星空，我心中有着永恒的道德法则”——康德之“美”

181 康德的美学，不是他关于具体的艺术经验的总结，而是他庞大的哲学体系中的一个环节，所以要理解他的美学，首先有必要对其哲学体系有个大致的了解。

第二节 美学家中的大诗人和诗人里的美学家——歌德与席勒

191 前有启蒙主义思想，后有古典主义和浪漫主义运动的此起彼伏，这个时代一方面充满激情，另一方面也让各种思想在一起激烈地交锋和融合。

第三节 黑格尔的艺术难题

203 黑格尔在其《美学》中，从他的哲学基础出发，给“美”下过一个定义：“美就是理念的感性显现。”

210 第五章

从多棱镜到万花筒——从“现代主义” 美学到“后现代主义”美学

第一节 “革命美学”与“美学革命”

- 213 相当一部分运用马克思主义原理的美学理论同时又可以纳入现代主义美学甚至是后现代主义美学的范畴里。

第二节 “恶之花”开在“上帝死了”之后 ——现代主义美学和文艺

- 220 西方美学现代化进程最明显的趋势是从“理性”和“经验”之外，寻找各种“非理性元素”来解释美和文艺。

第三节 “人死了”，“美”进退两难——后现代主义美学

- 255 从美学上说，后现代主义与现代主义仅仅在反抗永恒性、一致性、连续性等传统准则这一点上保持着某种表面的相似性，在实质上已经相去甚远了。

266 后记

绪论

也许每个人对美都具有感受力，就像每个人都可能对自己的衣着和自己家的装修有着自己的想法一样，只不过有的人感受力强一些，有些人弱一些，但是并不是每个人都真正地理解美。“理解美”，不但要知其然，还要知其所以然，是把关于美的感受上升到一定的理论高度。然而，“美”似乎偏偏又是一种说不清道不明的东西。到底什么是美？人们在判断美与丑的时候，是有着可以普遍遵循的原则呢，还是完全根据自己的喜好？诸如此类的问题，不要说是一般人，就是在审美领域工作的艺术家或艺术爱好者，也很难说得清楚。这种时候，就需要“美学”出场了。

也许有人要说，我去读一篇小说或者去看一幅画，我欣赏了感受了，这就足够了，我干吗非要去了解那些复杂高深的理论呢？应该说，这种想法普遍存在而且也有相当的合理性，确实，我们没有必要在日常生活中，把那些鲜活的、让我们感受到愉悦的审美活动变成学术探讨。但有一个浅显的道理——理论指导实践，在这里还是适用的。我们可能都有过这样的经验：当看完一部小说，掩上书卷，我们的内心被它所打动，似乎有千言万语要说，但真的要张口时，却又不知道该从何说起了。如果你懂一些美学，知道一些美学的知识和理论，这种时候，你可能就能找到一种恰当的表达方式，不一定会滔滔不绝，但至少不会“失语”。我们可能还有过这样的经验：有的时候，我们去欣赏艺术作品，会感到难以进入，感到“不懂”，但当我们了解一些相关的背景知识，学到了某种欣赏的方法之后，我们就会比先前进步很多，甚至会有一种豁然开朗的感觉。可见，不论是对于培养我们的审美素质来说，还是对于审美表达来说，一定的理论修养都是必要的。所谓的理论修养，并不是要满嘴学术名词，讲起话来一二三四、之乎者也，而是说，通过对理论的了解，

把前人的共同经验继承下来，让它在我们的审美活动中起到指导和借鉴的作用。从这个意义上说，美学并不是高高在上，和我们的生活无关。“美”无处不在，审美无处不在，美学其实就在我们身边，只不过我们自己没有意识到而已。

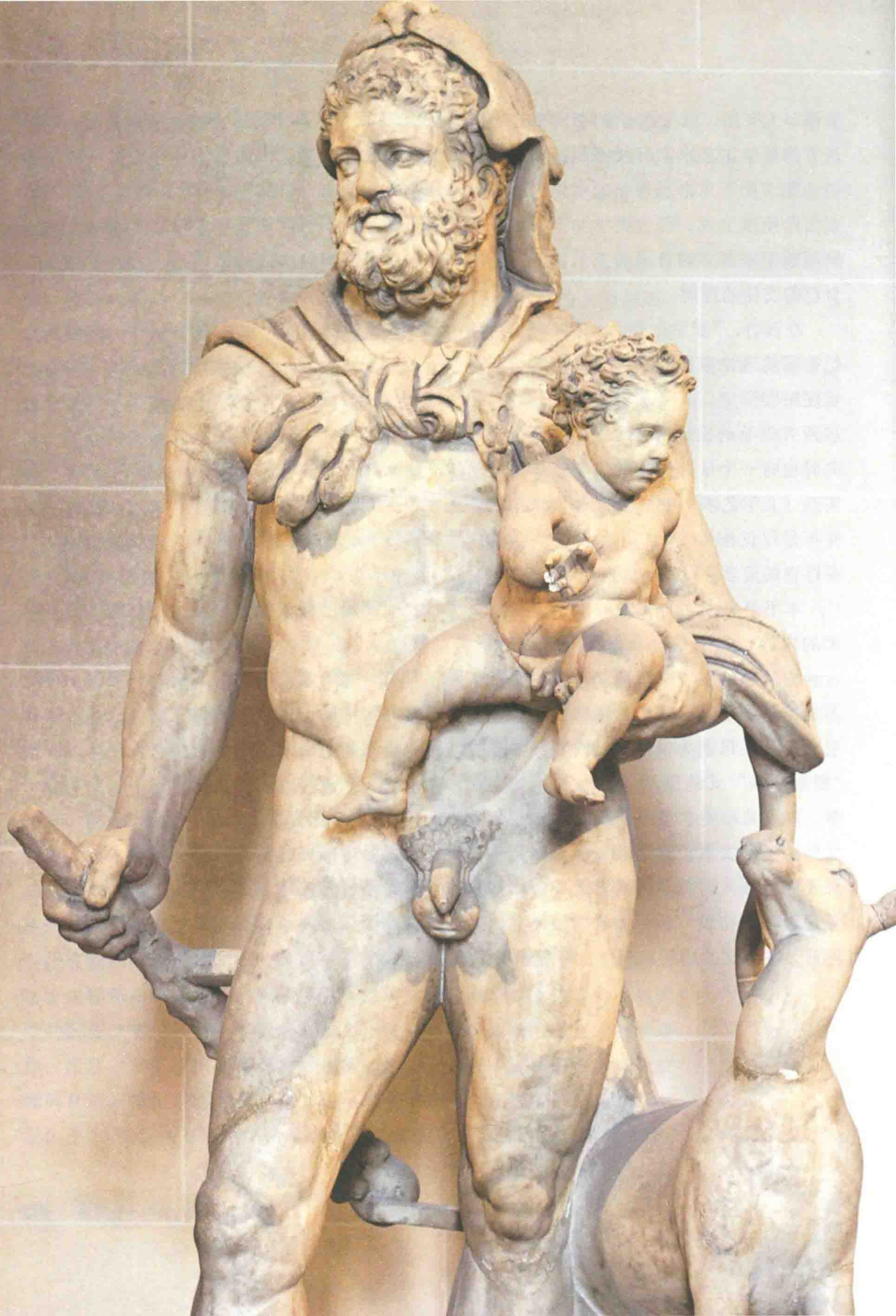
笼统地说，所谓“美学”，就是研究“美”的学问。如果稍微具体一点，美的学问至少又包括这样几个层次的问题：第一，美的本质问题。也就是说，美是什么？第二，美和人、自然、社会之间的关系问题。也就是说，在主观和客观世界中，审美具有什么样的规律？第三，在各种媒介之中，特别是各种艺术形式中，美如何体现出来的问题。也就是说，我们如何通过对具体艺术门类、艺术作品的理解，从而理解更普遍的“美”？在思维的方法上，美学和哲学类似，但在关注的对象上，美学又是在面对艺术，所以，我们可以进一步给美学下一个通俗的定义：用哲学的方式研究艺术——不是研究艺术个体，而是研究艺术的普遍规律，研究美。所以在很多时候，“美学”这个词和“文艺理论”、“艺术哲学”这些词内涵相近。美学是联系人类哲学思想和艺术活动的纽带，是在两者之间的广阔领域中寻找真理、获得认知、探求规律和指导实践的学问。

既然美学是对“美”的理解，那不同的历史、文化、地域就会存在理解角度和习惯上的区别，虽然对于一些诸如上面所说的基本问题，中西方的美学都在关注，但两者存在明显的区别。从总体上说，中国的哲学和美学，比较重视理论观点的形成，习惯于一下子就达到某种思想的高度，而对于结论形成之前的思维过程相对轻视，所以，中国哲学讲求体悟，而不重逻辑推理；中国的艺术含蓄，追求意境；中国的美学高妙灵动，但似乎缺乏些体系性。相比较而言，西方哲学习惯于思辨，不仅要形成结论，而且要把结论如何形成的过程也表达出来，所以，西方美学往往理论体系众多庞大，而且一个理论体系和另一个理论体系之间又有着这样那样的联系。当然，我们这是从东西方美学的总体趋势上做大致的区分，其实，中国也有诸如《文心雕龙》这样体系性极强的美学著作，而西方美学传统中也有高妙含蓄的一面。而且，随着东西方文化交流的日益频繁，东西方美学也表现出相互借鉴、相互影响的情况：比如说，在20世纪初有所谓“西学东渐”潮流影响中国，而西方从伏尔泰、

歌德等人开始，就一直有着对于东方文化的好奇心，而且，20 世纪以来，西方的美学家艺术家日益感到西方现代社会对于人性的压抑，因而也迫切地想求助于东方思想和艺术作为对抗这种压抑的手段之一。所以，从现实的角度上说，西方美学并不遥远，我们去了解它，不但能通过它了解超越了东西方的普遍的美学，而且还能在一种参照之中，加深我们对自我的文化的理解。

在西方，“美学”作为一门独立的学科，是 18 世纪的事情——18 世纪德国的理论家鲍姆加通给“美学学科”命了名。但对“美”进行的自觉探讨和研究，其实从古希腊就已经开始了，而且一直没有中断，只不过西方美学的发展有一个从自然哲学进入社会和人文科学领域的过程，同时也有一个从其伴生的哲学体系中逐渐独立出来，从具体的创造美的实践（文学艺术）中抽象和升华出来的过程。我们要去了解的西方美学，并不是仅仅作为“独立学科”的美学，而是在西方文化发展过程中，现实存在的美学。

本书是关于西方美学的讲读，要用一个不大的篇幅涵盖这样一个庞大的内容，几乎是一个不可能完成的任务。所以，为了能尽可能地包含西方美学的主要成果而又不显得混乱，为了具有一定的理论深度而又不显得枯燥乏味，笔者的策略是：一方面，以时间为纵轴，以美学三个层面的某些母题为横轴，对西方美学思想的整体框架和历史变迁作一个“提纲挈领”式的归纳。另一方面，把美学思想的发展和其历史哲学背景，以及其和美学实践（各种门类的艺术创作，特别是文学和造型艺术）之间的互动关系，对照着展现出来，在“散点透视”中把更多的知识点和趣味性嵌入对美学的讲读之中。当然，这些只是笔者的愿望，至于结果是否符合初衷，还待读者阅读体验。好在书中除了文字，还配有大量图片，在图文的相互参照中，希望您不会感到枯燥。

第一章

“言必称希腊”，未必是“条条大路通罗马”

西

方的美学和艺术开端于古希腊，后世关于美的很多观念、论争都可以在古希腊找到源头，“言必称希腊”常被人用来形容那些食古不化、动不动就掉老祖宗书袋的人，但讲西方美学，我们还真得“言必称希腊”。

美学从希腊时期发展到罗马时期的过程中，经由亚历山大里亚的希腊化时期，出现了纷繁复杂的多种流派和思潮，但“取法乎上，仅得其中”，总体上说艺术文雅精致了，但也相对肤浅了。从希腊通往罗马的美学和艺术之路，虽然看上去有很多条，但真正走通的并不多。

>>>

爱琴海，美在西方最初的摇篮

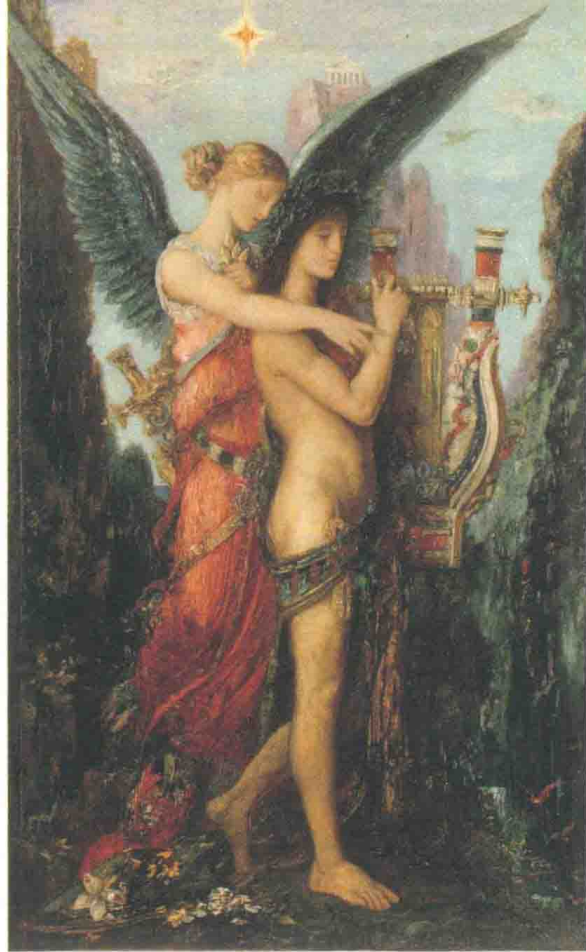
美学，艺术的弃婴，还是哲学的宠儿？

打开任何一张世界地图，即便是对地理方位很不敏感的人，找到“地中海”都不会是一件困难的事情。这是一片每年绝大部分时间都有着灿烂阳光、从还没有被命名就被欧洲人当作世界中心的水域，在它的周围，是南欧、北非和西亚，除了另一个被认为是世界中心的陆地——“中国”之外，人类的最古老文明似乎都与它有着这样那样的密切联系。克里特岛以北、和黑海相连的那一片地中海，在汉语里有个优美的名字——“爱琴海”，那是希腊神话中女神们沐浴的地方，是海神波塞冬架着战车挥动三叉戟纵情驰骋的所在。

爱琴海的西岸和北岸，就是希腊——西方文明最主要的一个源头。一部西方文明史，就像是这样的一个故事：古希腊人从雅典出海，带着他们所有的钱财和思想，他们走了很远，直到他们走累了，开始怀念自己家乡的时候，面前还是一片汪洋大海，于是他们不再奢望亲自到达世界的每一个角落，而是把他们的智慧与创造溶化在了海水里，让它们随着时而汹涌时而平静的波涛，从爱琴海延伸到整个地中海，再穿过直布罗陀海峡向更广阔的大西洋漂去。他们像尤里西斯一样归心似箭地回到家乡，他们的后代至今仍然生活在那个叫“希腊”的地方，而他们的文明，在几千年来“爱琴海文明”——“地中海文明”——“大西洋文明”的演变过程中，虽然有时被掩盖，但一直没有丢失；它们用这样那样的方式延续着，从来也没有被受惠于他们的后人遗忘。

西方美学就像是古希腊人从那艘文明之船上抛入海中的种子，后来在海浪能拍打到的陆地上生长出树木和森林。我们想直接回到西方美的历史源头开始我们的讲述，就像是直接登上当初离开雅典的那艘船一样，而

这只能是一种愿望而已，我们实际上能做的，不过是溯源而上，然后再顺流而下，像个好奇的孩子，沿途捡起一些叫得出名字或是叫不出名字的美丽贝壳。

我们要说的西方美学，毫无疑问是从古希腊发端的。美学从一开始就不是孤立的、封闭的，它的产生不可能是“无中生有”式的，而是从比它更古老的相关资源中逐步萌芽、发展、剥离而来的。在古希腊至少有这样两种资源对美学的萌芽至关重要——那就是神话艺术和哲学思想。

任何神话都是一种对于社会、思想和文化的曲折表现，是用神的世界展示人的世界。希腊神话来自民间，它的瑰丽和宏大包含了希腊上古的先民对于自己民族的历史、思想朦胧的集体认识，在神话中，我们看不到“个人”，它不是由哪一个人创造的，它的风格也不会带有哪一个人的好恶。但随着时间的推移，个人的创造性通过新的艺术形式——诗歌逐渐显现了出来。荷马（Homer，约公元前9世纪—公元前8世纪）和赫西俄德（Hesiod，公元前8世纪）的诗歌好似神话和现实世界之间的桥梁，他们把神的世界那些和人相

1

2

3

1 爱琴海景色

2 威廉·阿道夫·布格罗，
《荷马和他的带路者》
1874，布面油画，208.9
厘米×142.9厘米，美国
密尔沃基美术馆

3 居斯塔夫·莫罗，《赫西
俄德和埃里翁》
1891，木板油画，59厘
米×34.5厘米，法国塞
尔美术馆