

通识|艺术私享

PEARSON

(第2版)

艺术哲学读本

AESTHETICS: A READER IN PHILOSOPHY OF THE ARTS, SECOND EDITION

大卫·戈德布拉特 (David Goldblatt) 李·B·布朗 (Lee B. Brown) 著
牛宏宝 等译

中国人民大学出版社

艺术哲学读本

AESTHETICS: A Reader in Philosophy of the Arts, Second Edition

(第2版)

大卫·戈德布拉特 (David Goldblatt) 李·B·布朗 (Lee B. Brown) 著
牛宏宝 等译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术哲学读本：第2版/（南非）戈德布拉特等著；牛宏宝等译．—北京：中国人民大学出版社，2014.12

书名原文：Aesthetics: a reader in philosophy of the arts

ISBN 978-7-300-20385-0

I. ①艺… II. ①戈…②牛… III. ①艺术哲学 IV. ①J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 286114 号

艺术哲学读本 (第2版)

大卫·戈德布拉特 著

李·B·布朗

牛宏宝 等译

Yishu Zhexue Duben

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街31号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)		
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)		
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)		
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	北京联兴盛业印刷股份有限公司				
规 格	170 mm×248 mm 16开本	版 次	2016年1月第1版		
印 张	37.75 插页2	印 次	2016年1月第1次印刷		
字 数	623 000	定 价	115.00元		

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

谨以此书献给萨拉、韦斯和艾米丽

特别致谢

这本文集得益于许多人共同的努力，在此对各位的贡献表示衷心感谢。我们要感谢这本书中文章的每一位作者和出版社。尤其值得一提的是 David Antin、Sally Banes、Peg Brand、David Carrier、Noël Carroll、Ted Cohen、Edmund Burke Feldman、Theodore Gracyk、Fredric Jameson、Laura Mulvey、Albert Mawere Opoku、Diana Raffman、Sara K. Schneider 和 Robert Venturi。Donald Kuspit 帮助我们深入获取了许多资源。尤其是 Philip Alperson，《美学与艺术批评杂志》（*The Journal of Aesthetics and Art Criticism*）的编辑，他协助推动了出版的许可。感谢 Peter Kivy 和 Richard Shusterman 先期对我们的选择和安排给出的一些建议。我们特别感恩能与培生出版公司的一位热心编辑 Angie Stone 打交道，他使我们感觉深受重视，并把与我们联系视为重要的工作。在为培生出版公司准备最后版本的过程中，我们也从 Harriet Tellem 的经验和建议中获益。

大部分琐碎但极为重要的案头工作是在丹尼森大学哲学系的办公室里进行的，我们要谢谢办公室成员们的耐心和宽容，他们分别是 Barbara Fultner、Tony Lisska、Mark Moller、Ronald E. Santoni 和 Steven Vogel。哲学系的行政助理 Pat Davis 也会在我们需要的时候出现在那里。Jennifer Seeds 花了夏天一大部分的时间来完成许多我们自己都畏惧的任务，我们要特别感谢她为本书所做的所有工作。

我们还要感谢以下帮助我们审阅手稿的人：学者学院的 Fraser Snowden、加州大学萨克拉门托分校的 Perry Weddle、威斯康辛大学绿湾分校的 Orville Clark、休斯敦大学的 Cynthia A. Freeland、宾州大学的 Carl R. Hausman、坦普尔大学的 Richard Shusterman、罗格斯大学的 Peter Kivy 和莫瑞州立大学的 Terry H. Foreman。

第二版特别致谢

第二版包含许多新的内容，这样的选本基于对第一版友好以及不那么友好的建议，弥补了相应的不足。为了更新美学领域中日益扩展的论题与争议，也增加了若干文本。在保留原书基本面貌的情况下，我们重审了某些部分，代之以我们觉得更为适合的内容。另外，我们适当增加了非欧洲艺术与美学的成分。我们修订了导言，增添了一些有用的插图，也尽力更正了能够找到的错误。

我们要感谢对第二版提供帮助的以下朋友及同事，感谢他们的建议、慷慨的支持及对于写作的贡献：Philip Auslander、Richard Bodman、Peg Zeglin Brand、Allen Carlson、Ted Cohen、Anne Eaton、Peter Eisenman、Ted Gracyk、Garry L. Hagberg、Greg Hayman、Paul Mattick、Henry John Pratt、Diana Raffman 和 Anita Waters。我们要感谢丹尼森大学哲学系的 Barbara Fultner、Tony Lisska、Jonathan Maskit、Mark Moller、Ron Santoni、Robert Venturi 和 Steven Vogel。一位住在巴黎的美国艺术家 Kenneth Wahl 也提供了帮助和灵感。此外，我们还要感谢 Robert Kraut、Tom Leddy 和 David Mitchell。

我们要感谢培生出版公司哲学与宗教领域的资深编辑 Ross Miller，以及助理编辑 Carla Worner，她帮助我们取得了这一版要求的许多东西。我们的项目协调人，在 Pine Tree Composition 工作的 Patty Donovan 也慷慨及时地回应了我们的每一个请求和疑问。

导 言

艺术哲学，与艺术自身一样，是一个能够激起质询与考究的深远且迷人的领域。它时而细微，时而宏大，时而曲折，时而简白。我们希望已刊选的文本能够呈现出艺术哲学的范围与细节，使其和艺术自身一样令人激动不已。

苏格兰哲学家大卫·休谟（David Hume, 1711—1776）发现，人类倾向于通过语言对复杂而多变的实体给出简单的定义。休谟认为，纵容这种倾向会使我们误以为多样化与多变性是一种常态。

我们对艺术哲学的观点听取了休谟的告诫。我们相信这个读本反映了抵制把艺术视为单一整体的意图。我们认为，承认对艺术哲学思考多样化特点的一条途径就是基于艺术的领域来组织选本。而另一条途径则是提供大量的读物，如实地呈现出美学广阔而复杂的领域。

想想彼得·基维（Peter Kivy）在一次美国美学协会会议上的主席致辞吧：

也许我们采取这个暂时性的、启发式的原则是明智的，即便尚不作为永恒的真理……“没有艺术，只有各门艺术”……我们不能再像上帝置于一切之上那样凌驾于我们的创作题材之上，给实践赋予崇高的理论，甚至还以对乱糟糟的作坊里所发生的事一无所知为荣。

传统的艺术范畴，即便没有详细展开，仍常常被视为提出概括的艺术理论的范式，并不时地将其领域延伸至旧有见解有时会失效的地方，很有可能导致音乐的**观众**与电影和绘画的**观众**大不相同。通过鼓励在语境中学习美学的方式来组织文本——就像在一个外国餐厅而非本地课堂学习外语那样，我们希望能以最有益的形式来呈现艺术哲学著作。我们也希望学生据此同时理解艺术及对它的哲学研究。

通过这样的安排，我们希望将隶属于专门的艺术哲学的问题介绍给不同水平的读者。所以这本书分为绘画、建筑、音乐、文学等部分。主题的艰深复杂并不妨害艺术哲学是一个包含着与人类活动密切相关的、引人入胜的事实。相反，后者必须增益前者。

当然，许多哲学家都认为所有的艺术——无论在形式与功用上有多么相异——总在根本上有共通之处。但上述看法不应用以阻碍那些致力于逐渐泛

化艺术的人。本书包括了阐述**所有**艺术或审美经验的美学文章——尤其是在最后两部分。在本书中亦可读到许多经典文本及重要的当代资源。

关于这本书还需强调两点：第一，我们试图认可分析哲学与大陆学派的日益融合，尤其是两派在艺术交叉部分的融合。第二，我们试图把比习惯上更多的注意力转向流行艺术及居于所谓的高雅与低俗艺术之间边缘地带的论题。简言之，我们认为是时候采用一种更开放、更包容的方法来理解艺术哲学了。

本书体量庞大，虽不敢妄称权威资源，但它会给教师与学生提供广泛的选择，他们可以从中拟定自己的阅读清单。这本书与其说是本哲学专著，我们更愿将之视为任何喜爱艺术的人若被困在荒岛上会随身携带的书。我们也希望它能激起人们回归艺术作品的热望。

大卫·戈德布拉特
李·B·布朗

Authorized translation from the English language edition, entitled *Aesthetics: A Reader in Philosophy of the Arts*, 2nd Edition, 9780131121447 by David Goldblatt, Lee B. Brown, published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright © 2005, 1997 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA RENMIN UNIVERSITY PRESS Copyright © 2014.

本书中文简体字版由培生教育出版公司授权中国人民大学出版社合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 Pearson Education（培生教育出版集团）激光防伪标签。无标签者不得销售。

目 录

第一部分 绘 画

- 反对模仿 柏拉图 / 5
- 写真的界限 恩斯特·贡布里希 / 11
- 艺术语言 尼尔森·古德曼 / 16
- 艺术的罪行 丹尼斯·达顿 / 19
- 现代绘画中的形式 克莱夫·贝尔 / 23
- 形式分析 埃德蒙·伯克·费德门 / 27
- 论现代主义绘画 克莱门特·格林伯格 / 31
- 意向性视觉趣味 迈克尔·巴克森德尔 / 37
- 艺术作品与微不足道的真实事物 亚瑟·C·丹托 / 44
- 艺术作品的本源 马丁·海德格尔 / 49
- 为什么没有伟大的女艺术家? 琳达·诺克林 / 56
- 表现的悖论 加里·L·哈格伯格 / 63
- 绘画与道德规范 安妮·伊顿 / 69

第二部分 摄影与电影

- 机械复制时代的艺术作品 瓦尔特·本雅明 / 78
- 透明的图像 肯达尔·L·沃尔顿 / 82
- 摄影术有何奇特之处? 泰德·科恩 / 90
- 洞寓 柏拉图 / 97
- 电影的力量 诺埃尔·卡罗尔 / 100
- 作为形象的女人,作为观者的男人 劳拉·穆尔维 / 105
- 观众、演员和明星 斯坦利·卡维尔 / 112
- 美与罪:以莱妮·里芬施塔尔为例 玛丽·德芙烈 / 115

第三部分 建筑与三维

- 建筑学问题 罗杰·斯克鲁顿 / 125

- 虚幻的空间 苏珊·K·朗格 / 132
装饰与罪恶 阿道夫·卢斯 / 137
走向建筑 勒·柯布西耶 / 144
建筑作为有装饰的庇护所 罗伯特·文丘里 / 148
讨论建筑 雅克·德里达 / 159
建筑自身的移位 大卫·戈德布拉特 / 169
无罪申诉 杰弗里·科普尼斯 / 180
自然与艺术 唐纳德·克劳福德 / 183
有些东西可能不喜欢墙 帕特里夏·C·菲利普斯 / 193

第四部分 音 乐

- 音乐的表现与音乐的情感营造 詹妮弗·罗宾逊 / 203
言外之意的财富 戴安娜·拉夫曼 / 213
音乐中的再现 罗杰·斯克鲁顿 / 216
声音与相似 彼得·基维 / 222
录音天使 埃文·艾森伯格 / 227
灌音 李·B·布朗 / 234
忠于作品 莉迪娅·戈尔 / 242
非洲音乐 约翰·米勒·切尔诺夫 / 249
论音乐概念 杰罗尔德·列文森 / 254

第五部分 舞 蹈

- 虚幻的力 苏珊·K·朗格 / 262
舞蹈里发生了什么？ 门罗·C·比厄斯利 / 268
工作与舞蹈 诺埃尔·卡罗尔和萨利·贝恩斯 / 277

第六部分 文 学

- 文学是什么？ 特里·伊格尔顿 / 288
情感的诗意表现 R. G. 柯林伍德 / 294
作者的意图 门罗·比厄斯利 / 299
作者是什么？ 米歇尔·福柯 / 305
作为修正的批评 理查德·魏赫姆 / 313

- 解释之下 理查德·舒斯特曼 / 319
 如何吃掉一首中国诗? 理查德·博德曼 / 326
 想象与使人相信 格雷戈里·柯里 / 333

第七部分 表 演

- 伊安篇 柏拉图 / 342
 论悲剧 亚里士多德 / 351
 悲剧的诞生 弗里德里希·尼采 / 354
 论俄狄浦斯和哈姆雷特 西格蒙德·弗洛伊德 / 365
 媒介化文化中的现场表演 菲利普·奥斯拉德 / 369
 文学即一门表演艺术 J. O. 厄姆森 / 374

第八部分 流行艺术与大众艺术

- 后现代状况 让-弗朗索瓦·利奥塔 / 386
 电视与美学 安伯托·艾柯 / 392
 仿真 让·鲍德里亚 / 398
 柏拉图与大众传媒 亚历山大·尼哈玛斯 / 402
 阿多诺反对流行音乐的论据 李·B·布朗 / 411
 形式与乡土爵士乐 理查德·舒斯特曼 / 419
 舞厅雷鬼乐的社会意识 艾妮塔·M·沃特斯 / 427
 摇滚乐为何如此喧闹? 西奥多·格拉奇 / 436
 白种人能唱布鲁斯歌曲吗? 乔尔·鲁蒂诺 / 439
 庸俗作品 罗伯特·所罗门 / 446
 笑话 泰德·科恩 / 451
 何为漫画? 格雷格·海曼和亨利·约翰·普拉特 / 458
 腹语术 大卫·戈德布拉特 / 465
 色情文学 乔尔·费恩伯格 / 472
 色情文学真正的危害 凯瑟琳·A·麦金农 / 475
 定义大众艺术 诺埃尔·卡罗尔 / 479

第九部分 古典资源

- 论鉴赏的标准 大卫·休谟 / 487

- 崇高 埃德蒙·伯克 / 494
对美的判断 伊曼努尔·康德 / 496
美学 G. W. F. 黑格尔 / 502
作为经验的艺术 约翰·杜威 / 507

第十部分 当代资源

- 美学概念 弗兰克·西布利 / 517
艺术范畴 肯达尔·L·沃尔顿 / 523
理论在美学中的作用 莫里斯·威茨 / 529
作为社会制度的艺术 乔治·狄基 / 536
语境中的女性主义 佩格·齐格林·布兰德 / 541
审美无利害的另一种辩解 西奥多·格拉奇 / 549
艺术博物馆是种族主义者吗? 莫里斯·伯格 / 557
文化战争 卡罗尔·S·万斯 / 564
艺术与税收 保罗·麦蒂克 / 571
自然环境的审美鉴赏 艾伦·卡尔松 / 577

附录:主要贡献者 / 584

译后记 / 591

第一部分

绘 画

在现代绘画出现之前，我们普遍认为艺术在本质上是一种模仿。虽然这一理论表现为各种形式，其中最直接的一种是认为像绘画这类艺术，其目的是对客体的忠实复制。从这种对艺术本质的假定开始，柏拉图（Plato）展开了他对艺术的批判。对柏拉图而言，对事物视觉复制品的建构并不是一种高尚的活动。事实上，恰恰相反。

基于几个理由，艺术史学家恩斯特·贡布里希（Ernst Gombrich）对始于柏拉图的这种假定提出了质疑：艺术家真的能复制东西么？古代画家所表现的事物不同于我们现代人，这并非简单地因为他们技术差或水平低。首先，贡布里希认为，有特定风格的作品反映了其作者的气质。第二，艺术家应用于传达对象信息的技术——贡布里希并不认为这是模仿——发展缓慢。艺术家所表现出的风格，某种程度上会随着他所掌握的技术而发生变化。例如，可以想象一下现代画笔尚不存在时的绘画艺术。

尼尔森·古德曼（Nelson Goodman）扩展了贡布里希的观点：绘画的真谛随着它想传达出的那种信息的变化而变化，也随着我们对于如何提取这一绘画风格作品的信息的变化而变化。就古德曼的理解而言，对一幅绘画属于现实主义的判断并非随着它与世界的绝对关系的变化而变化，而是随着与它相似的作品的变化而变化。

在古德曼其他关于美学的主要研究中，他对赝品提出了有趣的问题。事实上，他认为只有特定领域的艺术作品——他称之为“亲笔书写的”（autographic）——才可以被伪造。另外领域的作品——“代写的”（allographic）——却不能。比如，音乐作品就属于后一种。

关于上述问题，丹尼斯·达顿（Denis Dutton）问道，如果没有人能分辨出一件仿制品和原作有何区别，那么接受仿制品又何妨？他的回答是，仿制品乃是对原作的歪曲，可能会降低其成果的水平 and 减弱其个性。达顿通过讨论艺术犯罪，将我们的注意力从绘画对象转移到了绘画过程上。

在现代艺术时代，认为绘画最重要的功用是其反映现实的能力的观念受到了极大的挑战。例如，在20世纪早期，克莱夫·贝尔（Clive Bell）曾指出，使绘画成为艺术的不是它的模仿能力或内容，而是他所谓的“有意味的形式”。艺术史学家埃德蒙·伯克·费德门（Edmund Burke Feldman）不支持贝尔的形式主义，他具体分析了巴伯罗·毕加索（Pablo Picasso）的《亚维农少女》（*Les Femmes d'Alger*, 1907），以此为例来说明绘画的形式主义分析应该是怎样的。美国艺术批评家克莱门特·格林伯格（Clement Green-

berg) 为了使绘画的形式主义分析方法与抽象的表现主义具体关联, 进一步发展了这种方法。格林伯格认为像杰克逊·波洛克 (Jackson Pollock) 等人的作品是对探索绘画边界的尝试。正如德国哲学家伊曼努尔·康德 (Immanuel Kant) 使用哲学来批评哲学的有限性一样, 现代绘画也使用绘画来批评自身。可以说, 对格林伯格而言, 现代绘画的主题正是绘画本身。

迈克尔·巴克森德尔 (Michael Baxandall) 提出了一个问题: 当我们说一个画家影响了另一个画家, 比如说塞尚 (Cézanne) 影响了毕加索时, 其意义何在? 他指出, 这种简单的表述方式忽略了我们观念中塞尚对绘画的贡献, 是依赖于毕加索对塞尚的独特理解方式这一事实。总之, 影响也可以逆向发生。

安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 创作并命名为《布里洛盒子》 (*Brillo Box*, 1964) 的作品和一个在视觉上没有任何差别的普通的清洁剂盒子有什么不同呢? 类似的困惑也存在于这两种艺术作品中——例如, 原作和仿制品——它们在视觉上没有任何不同。巴克森德尔在几篇论文中详细阐述了他的观点, 并在一个近期的选本中重提了他对这一问题的回答。他认为, 某物之所以成为艺术作品, 乃是由于它在亚瑟·丹托 (Arthur Danto) 所谓的“艺术界”中拥有一个位置。特别是, 具体艺术作品的认定和意义只能通过它在艺术史中的位置来理解。涉及更根源的对比广见于各种讨论。

对丹托而言, 美的东西未必就是艺术作品。绘画就像翡翠或钻石, 可以很美丽。但是任何事物无论美丑, 若要成为艺术品, 都需要阐释。依丹托所言, 普通的事物——无论有多美——也可能不**关涉**任何意味。

马丁·海德格尔 (Martin Heidegger) 像丹托一样, 关注艺术品作为**普通事物** (thing) 和作为**真正艺术作品** (artwork) 的差别。但是他讨论的方向不同。他认为, 艺术通过“建立” (setting up) 一个世界来彰显某些“发生” (happen) 在作品中的真理。对海德格尔来说, 艺术作品虽然同样作为事物, 但它们是一种特别的“装备” (equipment)。在考虑“装备”这一概念的过程中, 海德格尔使用了一双农鞋作为例证, 而那正是梵高一幅名作的标题。

像丹托一样, 琳达·诺克林 (Linda Nochlin) 在她的论文“为什么没有伟大的女艺术家?” 中认为艺术史非常重要。她相信, 许多由男性主导的艺术史中对女性的批评是误导人的。伟大的女艺术家不仅被排除在艺术史之外, 而且由于社会和政治的缺陷, 完全妨害了女画家的出现——女人根本不能画画。

在继续讨论艺术的意义这一主题时，加里·哈格伯格（Garry Hagberg）提醒我们注意“艺术表达”这一概念。他设置了当我们假定艺术所表达的是潜藏在艺术家意识中的东西时会遇到的四个悖论。他认为，艺术作品要表达的既不是虚无，也不是外露于公共空间的东西。

绘画不属于个人，所以无论支持还是反对，对绘画进行道德评价都是令人困惑的。然而，安妮·伊顿（Anne Eaton）列出了我们可以毫不疑惑地将看似纯正的艺术作品领域以及它们所提供的审美经验引入伦理思考的各种理由。