

罗斯金美学思想中的 宗教观

魏 怡◎著

Religious Views in John
Ruskin's Aesthetic Thoughts

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

B83-095

44

本书受到2013年6月河北省教育厅高等学校科
“神性、道德与艺术：约翰·罗斯金宗教视野
想”的支持，课题编号为SD134013，为终期研究成米。

罗斯金美学思想中的 宗教观

魏 怡◎著

Religious Views in John
Ruskin's Aesthetic Thoughts

B83-095
44

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

00710710

图书在版编目 (CIP) 数据

罗斯金美学思想中的宗教观/魏怡著.

—北京: 知识产权出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-5130-2624-6

I. ①罗… II. ①魏… III. ①罗斯金—美学思想—研究 IV. ①B83-0069

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 054765 号

内容提要

本书试图从绘画美学和建筑美学这两个维度入手, 阐发约翰·罗斯金美学思想中的宗教观, 并探索其强烈的人文关怀与持久的道德诉求。研究发现, 其美学思想至少存在两个主要向度, 一是绘画美学所强调的上帝是世间万物的本源, 亦是一切美的形式的根源。作为上帝的最高造物, 人必须服从、热爱上帝, 在艺术创作中虔心模仿上帝所造之自然。二是建筑美学中强调的人类的主观能动性、创造性与想象力。在艺术创作过程中, 除模仿自然外, 人更要加大自身的解读与诠释。这两个向度密不可分。

责任编辑: 杨晓红

责任出版: 刘译文

罗斯金美学思想中的宗教观

LUOSIJIN MEIXUE SIXIANG ZHONG DE ZONGJIAOGUAN

魏怡 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村1号

责编电话: 010-82000860 转 8114

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 知识产权出版社电子制印中心

开本: 787mm×1092mm 1/16

版次: 2014年4月第1版

字数: 156千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: 1152436274@qq.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 10.75

印 次: 2014年4月第1次印刷

定 价: 33.00元

ISBN 978-7-5130-2624-6

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

本书旨在阐发约翰·罗斯金绘画美学和建筑美学思想中的宗教观，试图从这两个维度入手，探讨他深厚的宗教观念、强烈的人文关怀与持久的道德诉求。

研究发现，罗斯金的美学思想至少存在两个主要向度，一是强调上帝是世间万物的本源，亦是一切美的形式的根源。而人作为上帝的最高造物，必须服从、热爱上帝，在艺术创作中虔心模仿上帝所造之自然。二是强调人类的主观能动性、创造性与想象力。在艺术创作过程中，除模仿自然外，人更要加入自身的解读与诠释。在此过程中，他始终要怀有深刻的道德诉求，审视艺术。这两个层面的关注密不可分。

在绘画美学中，罗斯金指出，典型美是上帝神性的彰显，活力美则是世间万物中凝聚的由上帝赋予的灼灼生命力，以及它们在履行上帝赋予职能时显现出的幸福感和愉悦精神。其中他尤其强调人类的情感与道德追求。由于个人宗教信仰发生变化，他逐渐从关注上帝转而评述人类自身。此处论述所依据的相关文本为《近代画家》五卷本。

罗氏建筑美学论述主要以《建筑的七盏明灯》为研究文本。该部著作虽然是他在放弃福音派信仰后所撰，但在论述奉献明灯和美之明灯时，他仍念念不忘上帝的作用。首先，他指出在创作建筑艺术时，人应怀有一种奉献精神，即源自对上帝进行献祭的情感。就艺术形式而言，人应模仿自然界中上帝神性的显现，即遵循美的形式这一原则。在真实明灯、力量明灯、生命明灯、记忆明灯、服从明灯等原则的论述中，他的视角完全转向与艺术创作者息息相关的各方面，譬如创造力与主观能动性、道德诉求、社会影响、历史传承、遵循法则等等。

本书在研究上述问题时，除了细读文本、分析艺术作品与考察宗教信仰变迁之外，还尝试借鉴了历史语境、圣经注释学以及对比分析等相关方法，以便深入进行理论探索，并由此得出言之有据的结论。

本文除导言外，共分四章。第一章简要论述了罗斯金宗教思想的变化历程。对于国内研究者来说，要从宗教角度入手研究其美学思想，这一知识是必备前提，亦是本书论证的关键。

第二章：画论中美的形态说。此部分主要依据《近代画家》五卷本。该部分以宗教思想变化为切入点，叙述了罗斯金所谓的两种形态的美——典型美和活力美，指出典型美包括无限性、统一性、对称性、静穆性、纯粹性和适度性六种范式，每一个范式都对应一个神性特征。活力美是指上帝对植物、动物和人类所赋予的生命力之美，以及它们的各种道德美德。

第三章：画论中的崇高特征说。罗斯金并未系统研究崇高范畴，而其崇高观也在不断变化，论证颇为分散，有时甚至存在前后矛盾的现象。相关著作以《近代画家》五卷本为主，《建筑的七盏明灯》等著作为辅。该部分将罗斯金有关崇高的论断分为几类，列举并评述各著作中的具体表现。其中，作者最为强调的是崇高与宗教性敬畏的关系，以及人在凝照崇高时的主观情绪反应。

第四章：建筑美学理论的主臬。依据的相关原著以《建筑的七盏明灯》为主。在对奉献明灯、真实明灯、气势明灯、优美明灯、生命明灯、记忆明灯和服从明灯的论述中，我们可以进一步理解其宗教信仰对于其美学思想形成的重要性。此时由于宗教信仰的改变，罗斯金已经从关注上帝的作用，转而强调人类的自主性和想象力。

结语部分：从罗斯金的宗教观出发，总结概括了其绘画和建筑美学思想。在持有坚定的福音派信仰时，他所谓的美是上帝永恒统一的神性显现。在宗教信仰发生动摇时，他又从上帝转向尘世人间，强调人类主观情绪和道德追求发挥的重要作用。可见，无论宗教信仰发生何种变化，罗斯金始终非常重视宗教与道德的教化意义。他认为通过审美欣赏和审美创作训练，可以加强宗教信仰，提高道德修养，彰显人类的部分神性。与此同时，本书还从实践的视角，进一步指出罗斯金美学的现实意义。与他所生活的19世纪英国社会一样，当代中国也出现了经济社会空前繁荣，科学技术突飞猛进的现象。但在繁荣的表象下却隐藏着人们精神世界十分空虚，盲目追求物质享受和经济利益，贫富差距加大等严重社会问题。罗斯金强调通过追求艺术和美学价值，加深人类的宗教信仰，培养其神性，提升其道德修养，实现人文价值，促进社会进步。这一主张是否能够解决当前的社会问题，绝不是几句空话即可断定，必须经过实践检验。

目 录

导 言	1
一、走进罗斯金	1
二、研究现状	8
三、重估罗斯金	14
第一章 宗教信仰及其变化历程	15
第一节 早期信仰——福音派	16
第二节 中期放弃信仰	23
第三节 后期重拾信仰	27
第四节 宗教信仰变化在其作品中的表现	29
第二章 画论中美的形态说	31
第一节 美的错误观念分析	31
第二节 两种形态的美	39
一、论美	39
二、典型美 (Typical Beauty)	42
三、活力美 (Vital Beauty)	71
四、典型美与活力美的区别和联系	93
第三章 画论中的崇高特征说	95
第一节 罗斯金之前的崇高学说	96
一、托马斯·伯奈特	96
二、约翰·丹尼斯、约瑟夫·艾迪生及其他	98
三、埃德蒙·伯克	101
四、罗斯金与上述学者崇高观的异同	102

第二节 罗斯金的崇高观	105
一、崇高与美无关：从早年诗作到《近代画家》第一卷	106
二、杂糅传统因素的崇高观：《近代画家》后四卷	109
三、崇高观与宗教信仰的变化	113
四、对崇高的系统论述：《建筑的七盏明灯》	115
第四章 建筑美学理论的圭臬	119
第一节 “七盏明灯”的宗教意味	121
第二节 “七盏明灯”的理论内涵及建筑的真谛	124
一、奉献明灯（The Lamp of Sacrifice）——建筑的无用之用	128
二、真实明灯（The Lamp of Truth）——建筑的道德特质	132
三、力量明灯（The Lamp of Power）——建筑的崇高力量	137
四、美之明灯（The Lamp of Beauty）——建筑的形式之美	142
五、生命明灯（The Lamp of Life）——建筑的创作之魂	145
六、记忆明灯（The Lamp of Memory）——建筑的历史使命	149
七、顺从明灯（The Lamp of Obedience）——建筑的无上法门	152
第三节 “七盏明灯”的喻示原则	156
结语：理论与实践的融合	158
主要参考文献	161

导 言

一、走进罗斯金

约翰·罗斯金(John Ruskin; 1819-1900)是英国19世纪维多利亚时期(Victorian Era; 1837-1901)最负盛名的学者、艺术评论家和美学家。在长达五十年的时间里,他一直被誉爲“维多利亚时代的大师”(Great Victorian)^①和“美的使者”(Messenger of Beauty),其影响颇为广泛,遍及艺术、美学、批评、建筑、工艺美术与教育等诸多领域。然而,这一代文豪在中国的影响却甚微,了解其人其说及其影响者甚少。这种现状只是到了最近几年才稍有改观,但深入的研究依然比较稀缺,从宗教角度的研究更是少之又少,这一切便促成了本书走进罗斯金,探讨其美学思想中宗教观的尝试。

(一) 罗斯金其人

在罗斯金所处的时代,英国经济迅猛发展,科学技术取得长足进步,迎来了历史上发展最为辉煌的时代。她通过扩张海外市场、剥削殖民地,积累了巨大财富,一度被称为“世界工厂”。然而,在这貌似强大繁荣的表象下,社会问题却层出不穷,工人阶层乃至妇女儿童为了谋生都不得不

中年时期的罗斯金

① Derrick Lewis Leon, *Ruskin: The Great Victorian* (London: Routledge & Kegan Paul, 1949), p. xi.
George P. Landow, *Ruskin* (New York: Oxford University Press, 1985), p. 16.

在极其肮脏、危险的环境中工作，社会贫富差距悬殊。社会思潮以及人们的精神层面皆出现了颇多不稳定因素。很多人逐渐对宗教信仰与传统道德价值产生了困惑与疑虑。罗斯金身处此境，常怀忧虑，相关思索表现在其作品之中。他的作品侧重于剖析、评述自然、社会以及人生等重大问题，长于说教，精于分析，工于描绘。整体来说，他试图在自然、艺术、宗教、人与社会之间构建一种和谐的关系。

罗斯金著述颇丰，其《全集》（*The Works of John Ruskin*）有39集之多。代表其美学思想的主要著作有：《近代画家》[五卷本]（*Modern Painters*）、《建筑的七盏明灯》（*The Seven Lamps of Architecture*）、《威尼斯之石》[三卷本]（*The Stones of Venice*）。以上作品也成为本书作者在研究其美学思想时的主要参考文本。从宗教观念切入，研究其美学理论主要是基于以下原因：

A. 在维多利亚时期，虽然人们依旧推崇基督教各价值观念，但不少非基督教传统思潮亦此起彼伏。例如，查尔斯·达尔文（Charles Darwin）的生物进化论（evolutionary theory）对基督教的核心价值观造成了致命打击。传统基督教认为，起初上帝依自身形象造出人类。之后由于违背上帝的训令，人类永远被逐出伊甸园，一生都要背负原罪，只有努力加深宗教信仰、完善道德修养，才有可能成为上帝的选民，重回天堂。而进化论则宣称物竞天择、适者生存，人类由猿猴进化而来。这是对整个基督教教义的颠覆。

此外，实用主义在这一时期也大行其道，认为任何事物的价值都必须经过实用的检验。在此影响下，很多人醉心物质享受，忽略精神追求，将《圣经》等经典视为过时的迷信。有人提出，这些经典的价值也在于其是否实用。这些思潮也使当时掌握主要财富的资本家们更加肆无忌惮地剥削劳动者，丝毫没有任何道德顾虑。

不过，这一时代仍造就了一大批倡导基督教价值观的牧师、传教士、神学家和作家。譬如：查尔斯·格兰迪森·芬尼（Charles Grandison Finney；1792-1875）强调个人意志在接受上帝救赎时发挥的作用，所谓“恩典的救恩因信而得”。查尔斯·斯珀津（Charles Spurgeon；1834-1892）不遗余力地布道宣讲热爱上帝的重要性，反对任何功利性的神学思潮。乔

治·穆勒 (George Mueller; 1805-1898) 从头至尾阅读《圣经》二百多遍, 指出相信上帝救赎人类的许诺会带来奇异恩典, 而不相信则会将自身推入痛苦的万丈深渊。戴德生 (James Hudson Taylor; 1832-1905) 为英国基督教来华传教士, 曾在中国生活 51 年。美国福音派传教士德怀特·穆迪 (Dwight L. Moody; 1837-1899) 也曾指出, 大多数人没有追随任何模范, 生活没有任何计划, 也没有任何明确目标。这正是当代人类悲哀、绝望和痛苦的根源。他们应该树立一个理想的道德模范, 并倾尽一生追随其完美品质, 以获救赎。这一楷模就是耶稣。

总的说来, 维多利亚时代的主流价值观建立在重道德观念的基督教教义和重实际的功利主义思想之上。一方面很多人在工业进步、生活富足的大背景下, 迷失了方向, 放弃了宗教信仰。更有甚者, 有些人的道德观念走向败坏, 沦为个人欲望的奴隶。另一方面, 还有很多人固守基督教传统, 克己自制、清心寡欲。更多的人在传统价值观念与科技进步、物质繁荣的碰撞中, 表现出相当的矛盾性、复杂性。

在精神生活中, 罗斯金正是这样一个矛盾体。一方面, 他的宗教信仰根深蒂固, 渗透到思想的每个角落。他从小就在母亲的严格要求下养成了每日诵读《圣经》的习惯。甚至在他未出生前, 母亲就决定模仿《旧约·撒母耳记》中的哈拿, 将其“奉献给上帝”,^①使其“终身归于耶和华”。^②在阅读其作品的过程中 (无论是宗教信仰变化之前还是之后), 我们时刻感受到一种宗教性、超自然的上帝的存在。另一方面, 在接触达尔文生物进化论、理性主义等近代思潮后, 他的信仰根基发生了巨大震动, 业已形成的世界观、宗教观、美学思想几近倒塌。他感到自己像被剥离了精神家园那样无助。不过, 在重拾信仰后, 他似乎又寻回了一种心灵上的宁静。可以说, 他对神性存在始终念念不忘。这并不局限于基督教的上帝耶和华, 在更多时候是指宇宙中一种超自然的、主宰万物的力量。

① John Ruskin, *Praeterita* (Oxford & New York: Oxford University Press, 1949), p. 15. "My mother had, as she afterwards told me, solemnly 'devoted me to God' before I was born; in imitation of Hannah."

② Also see 1 Samuel 1: 28 in *The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha: New Revised Standard Version*, (New York: Oxford University Press, 2010), p. 401.

因此,无论是从罗斯金所处的社会大背景,还是从他本人的宗教和思想变化入手,将宗教信仰作为研究其美学观点的切入点都合乎历史事实,并具有奠基意义。

B. 罗斯金也曾明确指出,想要理解其著作,一个根本前提就是要理解他极富个人色彩的宗教信仰。在自传中他提出,对于任何想要领会《近代画家》及其他著作的读者,都“必须细致、明确地区分上帝的特征和为大家所普遍接受的基督教教义”。^①他还曾在《近代画家》第二卷第一章中强调:“人的作用是见证上帝的荣耀,并在理性的服从与随之而来的愉悦中升华对上帝的赞美崇拜之情”。^②他坚信,只有人类才会热爱上帝、遵循神性的照耀和指引,最终使自身灵魂臻于完善。如果失去这种能力,人与动物无异。因此,应该倡导上帝与人之间的私密关系,并将其作为人类一切活动的源泉。

他的写作风格、措辞与作品中俯拾皆是宗教典故都进一步说明,我们有理由、有必要从宗教观念出发研究其美学思想的逻辑发展。在《近代画家》、《建筑的七盏明灯》、《威尼斯的石头》、《艺术演讲》(*Lectures on Art*)、《给未来者言》(*Unto the Last*)、《给英国工人的信》(*Fors Clavigera* ; 或译为《命运,持棒者》)、《两条路》(*The Two Paths*)、《时代与潮流》(*Time and Tide*) 等作品中,他引用《圣经》典故时均信手拈来、恰到好处。在其作品中看似很自然的一种措辞、一个短语,若细究起来都源于《圣经》,例如:“上帝的荣耀”、“七盏明灯”、“他”等用语。^③甚至在他在世时,就已经有学者将其作品中的《圣经》典故编辑成一部长达 300 多页的书籍。^④

由此可见,就文本细读而言,罗斯金宗教背景和宗教观也是无法忽略的重要部分。

C. 罗斯金曾提出艺术的三大功能:强化人的宗教意识;完善人的伦理

① John Ruskin, *Praeterita*, (Oxford & New York: Oxford University Press, 1949), p. 57.

② John Ruskin, *Modern Painters* (New York: Merrill & Baker, 1897), Vol. II, p. 4.

③ 中文中显示不出来。在罗斯金的作品中,常用大写的 He 来代表上帝、造物主。

④ Mary and Ellen Gibbs, *The Bible References of John Ruskin* (1898), (New York: Kessinger Publishing, 2008) .

形态；给人以切实的帮助，使他们的道德情操获得洗礼，精神追求得到提升。在《近代画家》第一卷第二版序言中，他将自己所从事的具体工作分为以下三大类。首先，努力运用科学、精确的方法考察和整理大自然的种种实际存在。^①其次，分析美和崇高的感情特性，详尽考察每一处风景的独特之处，尽最大能力将上帝赋予所有客观事物的永无止境、完美无缺、深不可测、无穷无尽的至美展现出来。^②第三，追溯和挖掘上述一切对人脑与人心的影响，表明艺术的道德功用和目的，证明艺术在人思想中占据的位置及其对人类生命的重要影响，以此赋予艺术家传道者的身份，并在大众心中激发一种热爱艺术的品质。^③可以看出，这三个任务逐层深入。

由此可见，罗斯金著书立说的目的就是将审美欣赏与宗教感知联系起来，强调审美体验的作用在于提升人们的宗教信仰和道德修养。可见，宗教观对其美学思想具有重要的指导作用。

一言蔽之，罗斯金的每一部作品都渗透出深厚的宗教思想。他在艺术和美学方面所取得的巨大成就也都源于他对宗教信仰和传统道德规范的推崇。因此，只有了解其宗教信仰和宗教观念，并在美学范畴内发掘他表达这种观念的不同方式，才能充分理解其美学思想。

（二）“宗教观”一词的含义

本书在撰写时，对于“宗教观”这一措辞的选择可以说费了一番工夫。原本“宗教信仰”等语词也都在备选行列。之所以确定使用“宗教观”，是基于以下原因：

“宗教信仰”是指信奉某种特定宗教的人们对所信仰的神圣对象（包

① John Ruskin, *Modern Painters* (New York: Merrill & Baker, 1897), Vol. I, p. xlv. "In the first, I shall endeavor to investigate and arrange the facts of nature with scientific accuracy;"

② Ibid., p. xlv. "I shall proceed, in the second portion of the work, to analyze and demonstrate the nature of the emotions of the Beautiful and Sublime; to examine the particular characters of every kind of scenery, and to bring to light, as far as may be in my power, that faultless, ceaseless, inconceivable, inexhaustible loveliness, which God has stamped upon all things, if man will only receive them as He gives them."

③ Ibid. "Finally, I shall endeavor to trace the operation of all this on the hearts and minds of men; to exhibit the moral function and end of art, to prove the share which it ought to have in the thoughts, and influence on the lives of all of us; to attach to the artist the responsibility of a preacher, and to kindle in the general mind that regard which such an office must demand."

括特定的教理教义等),由认同崇拜而产生的坚定不移的信念及全身心的皈依。之所以在选择本书题目时未使用这种表达,是因为后面还要指出,罗斯金的宗教信仰经历了多次变化。在一段相当长的时期中,他甚至放弃了原有的福音派宗教信仰。因此,使用“宗教信仰”一词略显狭隘,无法囊括其在放弃信仰那段时间的思想变化以及之后重新获取的那种与福音派截然不同的宗教思想。

相对而言,“宗教观”即“宗教观念”,是指人们对宗教、超自然存在等问题形成的一些观点、见解、认识等。可以说,拥有宗教观的人并不一定信教,每个人都可以对世界上任何宗教持有自己的见解,形成某种宗教观念。前文已经说过,在宗教信仰方面,罗斯金一生中经历了几番大的变动。在某一特定时期,他曾经放弃原本的福音派宗教信仰,而之后重拾的也不再是这种信仰。但无论在宗教信仰发生变化时,还是放弃宗教信仰时,他的宗教观始终都在发挥作用。譬如,他对上帝是否存在的思索;对上帝功用的看法;对宗教应该发挥何种功能的主张;对艺术、宗教和道德之间关系的强调等等,都是其宗教观的具体体现。在他关于典型美与活力美、崇高与宗教性敬畏的关系以及在建筑美论中牺牲明灯、真实明灯等观点的探讨中,都可见他对这些具体宗教观念的阐述。因此,选择“宗教观”一词作为切入点,来理解罗斯金美学思想,是合理而符合实际的。

(三) 罗斯金美学思想的主要来源

除了如影随形的宗教观念之外,罗斯金思想体系中还有其他因素在发挥作用,譬如:古典主义与浪漫主义思想等。在理解其美学思想时,宗教观念是基础和前提,但也不能忽视其他思潮和传统对他的影响。概言之,他的思想来源大致分为三方面:浪漫主义思潮、古典主义和福音派宗教信仰。浪漫主义思潮是18世纪末至19世纪初欧洲普遍流行的一种资产阶级文艺思潮。在英国,浪漫主义思潮的最高成就出现于文学领域,诗人华兹华斯(Wordsworth)、柯勒律治(Coleridge)、雪莱(Shelley)、拜伦(Byron)纷纷写出惊世之作,并专门研究了诗歌创作理论。罗斯金美学思想中的“活力美”、“崇高”、“建筑的生命之灯”等观点都显示出其对于浪漫主义衣钵的继承。他对于自然界中美与崇高物象那极为敏感、细致的

观察，回应了华兹华斯对审美真实原则的强调。他提出的真诚（sincerity）、热烈（intense）和原创性（originality）原则，回应了华兹华斯对诗歌的定义——“强烈感情的自然流露”。他对于心灵主体性、自发创造性、自主生命力与情感共鸣的关注，对于想象力不同类型与作用的深入划分，在建筑美学中对“生命”原则的推崇，对于体现这一原则的哥特式建筑的仔细研究，皆回应了浪漫主义时期盛行的表现说。他所谓“典型美”的“整体性”范式也让人联想到柯勒律治热衷的“自然生长的植物”的有机论。

另一方面，他发扬并重新诠释了新古典主义思潮中美在于秩序、比例、对称、“多样性统一”等观点，强调绘画与诗歌艺术的关系、注重艺术对自然的真实反映等观点。他强调“道德感知”对于认识自然美和艺术美的重要性，指出“艺术应具有道德教导功能”，艺术对于提高人类道德修养、完善人类伦理形态有重要意义，应与宗教修养一道作为解决社会问题的可能渠道。它凝聚了从古至今的人类智慧，蕴藏着颇多真理，可以引起人类的情感共鸣，升华其宗教信仰，洗礼其道德情操。他认为，这种“道德知觉”之所以能给人以满足，是因为它符合了人类纯洁、完满的天性，因此艺术家同时也应是“传教士”（preacher），积极引导人的思想精神和道德生活。西方学者在评论罗斯金时，就常使用“先知”（prophet）^①和热情的道德主义者（passionate moralist）两个标签。^②

除了以上两大思想来源之外，罗斯金美学思想背后隐藏的深层根源还是他的宗教信仰，以及他在宗教观念基础上形成的认识世界和自然、分析艺术与美的方式。譬如，他十分强调艺术作品中“艺术家主观情感”的重要性。这就源自福音派宗教信仰对个人宗教体验的推崇。典型美、崇高与宗教性敬畏等观点也都可以从他的宗教观念中找到源头。他对自然、建筑、绘画中“细节”的关注方式，也源自福音派所特有的细读《圣经》的方式。不过，由于宗教信仰的波动，他的美学思想并不是一个完整连贯、始终如一的理论体系，有些部分甚至出现了前后截然相反的现象。他的

① Peter Quennel, *John Ruskin, Portrait of a Prophet* (London: Collins, 1949), p. 23.

② Joan Abse, *John Ruskin: The Passionate Moralists* (London: Quartet, 1980), p. iv.

“崇高说”以及关于“美”是否取决于人的联想等看法，就是如此。可以说，罗斯金美学思想前后矛盾的根本原因，就是其起伏变化的宗教信仰。总之，罗斯金是一位生活于基督教传统之内、投身于基督教社会之中的人。在对这样一位人物的美学思想进行研究时，我们绝不能，也无法忽略其深层宗教观念。

二、研究现状

(一) 国外

在国外，就罗斯金传记而言，首先当推威廉·科林伍德（William Gershom Collingwood）的《罗斯金生平》^①（1911年）和库克（E. T. Cook）的《罗斯金生平》（1912年）。^②1949年，德里克·利昂（Derrick Lewis Leon）出版了备受学界赞誉的罗斯金传记——《罗斯金，伟大的维多利亚人》^③，用同情的笔触，叙述了罗斯金的个人悲剧、公众生活和作品，并提出了崭新的认识。这部作品被誉为20世纪中期研究罗斯金的标准传记。约翰·布莱德利（John Lewis Bradley）所撰写的《罗斯金入门》则是关于罗斯金生涯及作品的介绍著作。^④约翰·亨特（John Dixon Hunt）的《更宽的河流：罗斯金生平》详细叙述了罗斯金的个人生活及其对风景的敏锐体悟。^⑤

在研究方面，公认真正关于罗斯金的美学研究始于鲍桑葵（Bernard Bosanquet）。他的《美学史》一书将罗斯金的艺术思想视为19世纪英国近代美学的重要成就，认为他是近代“表现主义”的执牛耳者。^⑥他详细剖析了罗斯金的“美的纯粹性”、“自然美与艺术美之间的关系”、“美与有用”、“美与情感表现的综合”、“崇高”、“丑”、“情感误置”（Pathetic

① William Gershom Collingwood, *The life of John Ruskin*, London: Methuen & CO. LTD, 1911.

② E. T. Cook, *The life of John Ruskin*: London: George Allen & Company, LTD, 1912.

③ Derrick Lewis Leon, *Ruskin: The Great Victorian*, London: Routledge & Kegan Paul, 1949.

④ John Lewis Bradley, *An Introduction to Ruskin*, Boston: Houghton Mifflin, 1971.

⑤ John Dixon Hunt, *The Wider Sea: A Life of John Ruskin*, New York: Viking, and London: Dent, 1982.

⑥ Bosanquet, *The History of Aesthetics*, London/New York: Macmillan, 1892.

Fallacy)、“想象理论”(包括“联想性想象”[Imaginative Associative]、“洞察性想象”[Imaginative Penetrative]和“凝思性想象”[Imaginative Contemplative])、“匠人机械性与艺术家创造性之间的区别”等思想,并结合罗斯金之前和同时期的学者的观点进行了比较评述。不过,他并未十分关注罗斯金思想中美学与道德的联系。而这点恰恰是罗斯金本人极为重视的。在论述任何美学问题时,他总习惯将其上升到道德层面,并将这一思索与其自身的宗教观念联系起来。在《建筑的七盏明灯》前言中他就曾说过,任何普遍的法则都是伦理和道德方面的法则,一切实际法则也都是对道德法则做出的解释。^①可以说,鲍桑奎并未深刻把握罗斯金美学的精髓。

英国著名艺术批评家、美学家罗杰·弗莱(Roger Fry: 1866-1934)认为形式比内容更重要,一件艺术作品的视觉特征远比其主题内容重要。艺术领域不应强调道德责任,而应表现脱离“真实存在束缚”的生活。艺术家应该通过色彩与明暗等形式上的安排,表达思想感情。在《视觉与设计》中他指出,^②罗斯金像是一位卫道士,认为想象力必须为道德服务,发挥道德教导作用,弘扬善行、阻止罪恶。这一评价可谓切合罗斯金的核心思想。

与弗莱同年出生的意大利著名美学家克罗齐(Benedetto Croce: 1866-1952)曾在《美学》(*Aesthetic*)一书中指出,罗斯金关于美学范畴的阐述是空泛、枯燥无味的(prosaic)。他的“美学思想贫乏,缺乏连贯性和系统论证,遵循的只是自然的合目的说与神秘的直觉说”。^③“罗斯金的性情气质完全与哲学家类型相反,精彩随性的散文中充斥着自我的梦想、反复无常的善变和随想”。^④罗斯金艺术家一般的超常感知力与其宗教信仰紧密相连。人们应该将其作品当作艺术品来欣赏,但它们并不具有哲学价值。^⑤他还指出,罗斯金的美的“观照能力”(Theoretic Faculty)^⑥与智力

① John Ruskin, *The Seven Lamps of Architecture* (New York: J. B. Alden, 1885), pp. 11-14.

② Roger Fry, *Vision and Design* (New York: Meridian Books, 1955), pp. 16-38.

③ Benedetto Croce, *Aesthetic: As Science of Expression and General Linguistic* (New York: Transaction Publisher, 1995), p. 333.

④ Ibid., p. 334.

⑤ 从罗斯金的作品颇具散文特质,并非一个完整、严密、系统的理论体系来说,这一点确实如此。

⑥ John Ruskin, *Modern Painters* (New York: Merrill & Baker, 1897), Vol. II, p. 12.

或感情的运用完全不同，而是与“神性目的的显现”相关。^①“这种美是上帝刻于其作品上的印记”（the signature of God upon his works）。^②因此，自然美是未被人类双手所触及的，远超出人类艺术家能力的上帝之作。只有纯粹的心灵在凝神观照下，才能感悟这种自然美。在某些方面，克罗齐对罗斯金的批判有一定道理。罗斯金本人确实没有构建严密美学体系的愿望。他著作多，用语古雅，并非遵循严格的逻辑推理，而是偏爱散文式的直抒胸臆与无情批判。另外，他的美学思想是一个始终变化的过程，不同论著中对同一范畴的论述也曾出现前后矛盾的现象。但恰是这一点使他的美学充满魅力、常读常新。研究者和学者们才会面对一个立体的罗斯金。正是从这种发展变化的角度看，他的美学思想颇为有趣。

意大利批评家里奥奈罗·文杜里（Lionello Venturi; 1885-1961）在《艺术批评史》中指出，罗斯金认为艺术家应拥有“爱的原则”（principle of love）和“真挚的感情”（sincerity of feeling），充分表达心绪性情（states of temper）和道德情感（the moral feeling）。^③尘世艺术家们始终在领悟和感受着自然和美。这种能力来源于“古老的宗教之根”、“狂喜状态中宗教情感与自然的神秘交融”。“有了真挚的宗教情绪，艺术就会自然而然地创造出来”。^④接着，艺术家用双手将自己经历的神性狂喜注入作品中，而其作品作为媒介，又会将同样纯粹、激烈的情绪传递给欣赏其作品的人。可见，文杜里已经开始关注罗斯金艺术思想的宗教来源。此外他还指出，罗斯金认识到“视觉抽象原素”（abstract elements of vision^⑤，如色彩、光线）的独立绘画价值，认为他“第一次赋予造型方式一种历史性内容，将它们从技术层面提高到审美层面”，从而将“视觉的抽象元素转化为特定历史条件的象征”。他认为“明暗的方法与抽象性真实的科学探讨相一

① Benedetto Croce, *Aesthetic: As Science of Expression and General Linguistic*, (New York: Transaction Publisher, 1995), p. 334.

② John Ruskin, in *Modern Painters*, Vol II, (New York: Merrill & Baker, 1897), p. 37.

③ Lionello Venturi, in “Romanticism and the Middle Ages” in *History of Art Criticism*, (New York: E. P. Dutton & Co, 1936), p. 183.

④ Ibid., p. 181.

⑤ Ibid., p. 184.