

新编西方美学史

章启群 著

商 务 印 书 馆

新 编 西方美学史

章启群 著

商务印书馆

2004年·北京

图书在版编目(CIP)数据

新编西方美学史/章启群著. —北京:商务印书馆,
2004
ISBN 7-100-041031-1

I. 新... II. 章... III. 美学史—西方国家
IV. B 83-095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 005694 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

新编西方美学史

章启群 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

民族印刷厂印刷

ISBN 7-100-04103-1/B·597

2004 年 2 月第 1 版 开本 850 × 1168 1/32

2004 年 2 月北京第 1 次印刷 印张 16 1/8

定价:26.00 元

前 言

美学的主要理论知识,应当来自于美学史。因为美学理论中的范畴、思想,都是在历史的发展中形成并不断被丰富、深化的。譬如“美”这一概念,在今天的中国与古代的中国,今天的西方与古代的希腊,其内涵肯定不一样。只有通过美学史的学习,我们才能更深刻地理解、体悟这些概念的内涵与本真意义。

美学这一学科名称来自西方,它的知识体系和观念、方法,到目前为止,还主要是西方的。东西方的知识体系之不同是显而易见的,它们观察世界的方式不同,思维的方式不同,因而描述世界的方式也不同。西方美学是从古希腊到今天西方学者关于人类审美经验的系统学说。它以西方人生活的历史经验为基础,探讨了美和艺术的根本问题,建立了博大精深的思想体系。相比之下,中国美学的学科还未成熟,它的对象、体系和方法,还处于探索中。探索和研究中国美学的本质特征、根本问题以及研究方法,仍然是中国学者目前首要的课题之一。而要做到这些,首先就必须明白美学自身的学科特征。从这个角度来说,学习西方美学史,不仅对于我们了解西方的美学思想和理论是必要的,而且对于研究美学的基本问题和理论以及中国美学的研究,都是必不可缺的。所以,我认为西方美学史是美学这一学科最基础的科目和课程。

西方美学史是北京大学开设的历史最悠久的课程之一。20

世纪初,蔡元培、邓以蜚两位先生就曾在北大讲授过这门课的基本内容。从60年代开始,朱光潜先生开始系统讲授这门课。80年代以后,朱光潜先生已达耄耋之年,他原先的助教阎国忠、李醒尘两位先生继续这门课的教学。从90年代初起,我在前辈的鼓励下,仰望高贤,始作舌耕,开始讲授这门课程。近些年来,这门课从哲学系本科的选修课、美学专业研究生的必修课,推广到全校学生的通选课。课程所面对的听众愈加广泛,选课者有时甚至达到几百人之多,内容也在不断丰富和深化之中。在为期十多年的教学中,我自己对于西方美学的理解和体悟也有所加深。这本教材就是在我的讲义的基础上整理出来的,是这些年来我的教学经验和思考的一个小结。

1963年,朱光潜先生出版了汉语世界的第一部《西方美学史》,从基本的体例、使用的术语以及写作的范式上,奠定了汉语西方美学史著作的基本形态。虽然在后来近半个世纪中,不断有类似的著述问世,然而,从总体上说,都没有在根本观念上出现新的突破。但是,在经历了半个世纪的今天,我们再来看朱光潜先生的这部力作,不免有种种不足的感受。

首先,我们看到这部著作受当时历史条件的限制,在对于西方各种美学思潮和理论的评价上,有很重的意识形态色彩;同时,这部著作对于一些重要的美学大家哲学思想的介绍,有简单化的倾向;更重要的是,还有一个理论上的缺陷隐藏在全书中。

朱光潜先生的《西方美学史》下卷,写了“关于四个关键性问题的历史小结”一章作为全书的“结束语”。在人民文学出版社1979年印行的修订版中,朱光潜先生特意对这一章又进行修改(他生前一直把这个版本当作定稿,事实上他最终也没有再作修改)。从章

节的安排上看,这一章是整个下卷的第三部分,有 90 页的篇幅,占有 1/3 的分量。由此可见朱光潜先生对于这一章的重视非同一般。这四个“关键性问题”就是“美的本质”、“形象思维”、“典型人物”、“浪漫主义和现实主义”。从全书可以看出,朱光潜先生不仅把这四个问题作为整部著作的内在线索来梳理,而且还嫌意犹未尽,在全书总结时又给以突出强调。

今天看来,朱光潜先生所特别强调的这四个“关键性问题”,只有“美的本质”和“形象思维”才属于真正的美学问题,而“典型人物”和“浪漫主义和现实主义”则属于文艺理论的问题。这种对于美学根本问题把握上的偏差,贯穿在朱光潜先生的整部著作中。在几乎对每个美学家和每一种美学思潮的介绍和评述中,朱光潜先生所谈的都是这几个问题或者这几个方面的问题。这样,朱光潜先生的《西方美学史》,不仅出现了篇幅不少的与西方文艺理论和批评史重合的部分,具有很浓的西方文学批评史的色彩,还存在对于西方美学中美学基本线索的描述和理解的偏颇。由于朱光潜先生在美学界的巨大影响,这种偏颇已经造成了汉语西方美学研究的一个误区。

基于这个分析和判断,我的这本教材力图对上述的问题进行弥补和校正,试图以各历史时期有代表意义的美学家的思想为线索,锁定几个基本的美学问题,结合哲学史与文学艺术史的发展和演进,从美学问题与哲学问题及文学艺术现象的内在关系的辨析中,介绍西方美学思想从诞生至 19 世纪的发展过程,评述古希腊罗马、中世纪和文艺复兴、近代启蒙、德国古典这几个阶段的美学,展现西方美学思想发展的内在逻辑和规律。

这种写法也许对于上述的理论偏差有所匡补,但是,我深深地

4 新编西方美学史

认识到,作为一个生活在汉语语境里的中国人,我们现在所进行的西方美学史的研究和写作,无论是知识水准还是文化背景及学术素养上,都存在一定的不足。我们不但缺少对于西方历史和文化的深切体验和感受,而且还难以直接面对西方美学的第一手原始材料和文本,只能依靠大量的翻译(包括英文的和中文的)。我只是在阅读这些翻译的美学材料的基础上,把目前所能够看到的几部西方学者的美学史著的一些看法进行整理和综合,谈谈我的一些简单的意见,算是自己的一点理解。我的企望是力图能够帮助汉语西方美学的初学者,进入真正当下视角的阅读之中。

当然,如果我通过对于一些美学难题的解析,展示出理论自身的深度和意义,能够让读者体验一种“思”的愉快;并能够从美的观念切入,通过揭示西方文化中的价值观、人生观和世界观,发掘出一点人与美、人与艺术之间的内在关系和本质意义,由此让读者达到对于我们自身生活的审美意义的一种新的认识和自觉,那么,这也是作者莫大的慰藉。

目 录

前 言	1
引 言	1
导 论	6
一、“西方美学史”的概念	6
二、“西方美学史”的历史	14
三、“西方美学史”的研究方法	15

第一部分 古希腊罗马美学

第一章 西方美学的缘起	21
一、古希腊的历史和文化背景	21
二、最早形态的西方美学思想与诗歌、艺术及哲学的关系	30
第二章 前苏格拉底美学	41
一、毕达哥拉斯学派	41
二、赫拉克利特	53
三、德谟克利特	58
四、智者学派	66
五、苏格拉底	74
第三章 柏拉图美学	82
一、美的本体论——“相”的理论	84

2 新编西方美学史

二、美与爱、善以及生活本身的关系	91
三、艺术的功能问题	96
四、灵感与迷狂——艺术创作论	102
第四章 亚里士多德美学	107
一、模仿的意义:诗比历史更具有哲学意味	109
二、整一性:美的体现	116
三、艺术的功能和悲剧心理学说	122
四、艺术起源说	130
第五章 朗吉弩斯和普洛丁美学	137
一、朗吉弩斯与《论崇高》	141
二、普洛丁	154

第二部分 中世纪与文艺复兴美学

第六章 奥古斯丁和托马斯·阿奎那美学	171
一、奥古斯丁	177
二、托马斯·阿奎那	190
第七章 阿尔伯蒂和达·芬奇美学	202
一、阿尔伯蒂	209
二、达·芬奇	217

第三部分 近代美学

第八章 16—18 世纪英国美学	227
一、培根	231
二、夏夫兹伯里	240
三、休谟	245

四、博克	255
第九章 18 世纪法国、意大利美学	265
一、狄德罗	269
二、维柯	283
第十章 18 世纪德国美学	305
一、鲍姆加通	309
二、莱辛	321

第四部分 德国古典美学

第十一章 康德美学	343
一、康德哲学的基本思想	345
二、《判断力批判》的目的	356
三、美的分析	368
四、崇高的分析	380
五、艺术与天才理论	389
第十二章 席勒美学	397
一、《美育书简》	398
二、《论素朴诗与感伤诗》	428
第十三章 黑格尔美学	444
一、绝对精神与世界历史的演化	446
二、美是理念的感性显现	451
三、艺术与艺术美	455
四、艺术史的发展逻辑	463
五、艺术作品的构成及悲剧冲突	471
六、艺术的终结	478

4 新编西方美学史

附 录 车尔尼雪夫斯基“美是生活”的美学思想·····	484
一、黑格尔美学批判·····	485
二、美是生活·····	490
主要学习参考书(中文)·····	496
相关范畴、名词、术语中英文对照表·····	498
后 记·····	501

引 言

西方最伟大的史诗《伊利亚特》描绘的是一场古希腊和特洛伊之间持续十年的战争。诗人荷马用卓绝的智慧和天才的手法，把这场战争描写得惊心动魄、栩栩如生。其中希腊英雄阿喀琉斯和联军统帅阿伽门农之间的矛盾，阿喀琉斯和特洛伊英雄赫克托耳的生死搏斗的场面，希腊美人海伦无比动人的美，几千年来让无数的读者激动不已。

现代考古学家已经发现了这场战争的遗址，战争确实是真实地发生过。但是，为什么会有这场战争？希腊人为什么要远涉重洋、攻打特洛伊？关于这个问题，不同领域的学者关注的视角和结论有所不同。一般历史学家认为是位于小亚细亚的特洛伊地理位置重要，希腊人为了争夺贸易的出口地和市场而发动了这场战争。^① 我们对于这个问题则有着另一种不同的思考。

在《伊利亚特》中，荷马把这场战争的起源归根为争夺美女海伦。海伦原是斯巴达国王墨涅拉俄斯的妻子，后被特洛伊王子帕

^① 《世界上古史纲》编写组编《世界上古史纲》说：“公元前 1250 年左右，当迈锡尼文明开始趋于衰落，但线文 B 泥板文书大量发现地派罗斯仍在兴盛的时期，希腊各邦发动了一场以迈锡尼王亚加米农为统帅的军事远征，即希腊史上著名的特洛伊战争。希腊神话传说认为特洛伊远征的起因是特洛伊王子劫夺斯巴达王后海伦。但比较可信的古典史家否定此说，认为特洛伊战争的原因是迈锡尼争夺海上霸权，是亚加米农王谋求对全亚哥斯和许多海岛的统治。”（人民出版社 1981 年版，第 109 页）

里斯拐走。为了夺回海伦，希腊人兴师动众，组建数十万联军，远征特洛伊。而特洛伊人也为了保住这个女人，大动干戈，不惜国破家亡。双方在长达十年的战争中，始终士气高昂，情绪亢奋，毫无怨言。不管是士兵还是将帅，捐躯沙场，在所不辞。可谓谋士竭智，将士用命。可以看出，在荷马的意识中，争夺海伦，不仅是这场战争的外在原因(借口)，还是这场战争的真正的内在原因和原动力。而争夺海伦的根本原因，则是由于她的美。

海伦被古希腊人认为是最美的女人。海伦究竟怎样美？看看荷马是怎样描写海伦的：当战争进行到第九个年头，希腊联军兵临城下，特洛伊危在旦夕的时候，特洛伊的长老们坐在望楼上……

他们望见海伦来到望楼上面，
便彼此轻声说出有翼飞翔的话语：
“特洛伊人和胫甲精美的阿开奥斯人
为这样一个妇人长期遭受苦难，
无可抱怨；看起来她很像永生的女神；
……”

由于海伦的美，尽管人们饱受战乱之苦，但是，对于带来这场灾难的海伦，人们不仅没有谴责和谩骂，甚至怜爱有加：

……老国王呼唤海伦，对她说：
“亲爱的孩子，你到这里来，坐在我前面，
可以看见你的前夫、你的亲戚
和你的朋友；在我看来，你没有过错，

只应归咎于神，是他们给我引起
阿开奥斯人来打这场可泣的战争。
……”^①

因此，可以说，海伦的美是战争双方内在力量的深厚的源泉。在《伊利亚特》中，荷马不止一次表述过海伦的美所给予双方的鼓舞和信念。

按照希腊神话的叙述，如果我们继续追问这场战争的缘由，还会发现一个更有趣的现象。阿耳戈英雄珀琉斯和海洋女神忒提斯举行婚礼，由于没有邀请专司纷争、不和的女神厄里斯参加，厄里斯便在宴席上投下一个刻有“属于最美者”字样的金苹果，因而引起三位女神之间的争端。她们是众神之主宙斯的妻子赫拉、雅典保护神雅典娜和美神阿弗洛狄特。她们都想得到这个金苹果，也就是说，她们都想得到“最美者”的称号，被人们认作最美的人。当宙斯决定让特洛伊王子帕里斯决断这个金苹果的归属时，赫拉向帕里斯许诺，如果他将这个金苹果判给她，她便让他获得统治权和财富；雅典娜则许诺给帕里斯智慧和光荣；而阿弗洛狄特的许诺是让帕里斯得到最美丽的妇人。结果帕里斯把金苹果判给阿弗洛狄特，帕里斯也在她的帮助下，拐走了海伦，如愿以偿。但是，长达十年的战争却由此爆发了。

这里的结论也很清楚：女神们因为追求美的称号而不择手段、

^① 荷马著，罗念生、王焕生译：《伊利亚特》，人民文学出版社1994年版，第72、73页。荷马没有从海伦的外表上具体描写她的美，而是通过她出场的效果，从年老的长老们的反映来描写海伦的美。这种描写手法，在西方文学中被奉为经典。可参看本书第十章“莱辛”部分。

费尽心机,终于导致不和;人间的王公们因为美人而不惜国破家亡、爆发战争;甚至《伊利亚特》中阿喀琉斯和阿伽门农的不和也是因为阿伽门农侮辱了阿喀琉斯,夺走了他的侍女、“美颊的”布里塞伊斯。

美,真有这么大的魅力吗?

对于《伊利亚特》的这种叙事观念和方法,我们可以进行多方面的讨论和研究,可以进行战争伦理、政治、经济以及其他人文、社会科学的研究。这其中的含义十分丰富。很显然,从一般的史实出发,如果把一场长达十年的残酷战争的起因归咎为争夺一个女人,在我们现在看来,无异于天方夜谭,不免会产生一种深深的怀疑。

其实,古希腊和特洛伊之间这场战争的真正原因,不仅我们不甚了了,就是历史学家们也只是推测和想像。至于女神之间的争端更是无稽之谈。然而,我们在这里却发现这样一个问题:荷马对于战争根源的看法为何被古希腊人所接受?《伊利亚特》何以产生、流传而且经久不衰?意大利著名思想家维柯(Giovanni Battista Vico, 1668—1744年)说过:“凡是民俗传说都必然具有公众信仰的基础;由于有这种基础,传说才产生出来,而且由整个民族在长期中流传下来。”^①如果我们拨开覆盖在历史表面的层层迷雾,去追问这样一个问题,或许能够发现希腊人的另一个世界——精神世界的本来面目。这里面只有一个东西是真实的,即希腊人对于美的景仰与激情。

我们可以这样认为:荷马的《伊利亚特》所表现的正是古希腊

^① 维柯著、朱光潜译:《新科学》,人民文学出版社1986年版,第89页。

人的生活观念、理想和情感。在古希腊人看来，为了海伦而栉风沐雨，进行一场壮观惨烈的艰苦征战，才是可歌可泣、值得颂扬的英雄征战。只有这个理由，才是古希腊人进行这场战争的真正的和充足的理由。而任何其他的理由，譬如土地、财富、复仇、宗教、霸权等等，都不可能构成这场战争的充足的理由。^①

伟大的《伊利亚特》凸现了古希腊人对于美的观念，这也是它得到希腊人的喜爱的原因，因而被人们热情吟颂和世代相传。由此我们可以看到，美在希腊人的生活中占有何等重要的地位！同样，两千多年来，《伊利亚特》也在全世界流传，得到全人类的珍视和喜爱，这表明它所表现的古希腊人的美的观念，揭示了全人类一些共同的理想和情感。

《伊利亚特》所展示的希腊人的精神世界，给我们提供了西方美学思想产生、发展、演变的生动背景和历史生活的依据。我们从这里出发，才会感受到西方美学思想中的鲜活生动的东西，产生那种与生活密切相关的体验和情感。

我们这本教科书，将从古希腊开始，展示西方人们关于美的观念和理想，揭示美在西方人们的历史生活中的价值和意义，并希望对我们自己的现实生活，提供一种有意义的参照。

^① 政治家进行战争动员的口号和理由有很多，这与政治家们发动战争的真正目的有时是不同的。一般来说，进行战争动员的口号或理由，必须是符合民众意愿、为民众所接受甚至是为民众所欢迎的东西。

导 论

“导论”讲三个问题：“西方美学史”的概念、“西方美学史”的历史、“西方美学史”的研究方法。

一、“西方美学史”的概念

所谓“西方美学史”的概念，就是意指“什么是西方美学史”。“西方”一词在这里与其说是一个地域的概念（即指欧洲、俄罗斯等地），更不如说是一个文化学的概念，与我们经常所谓的“东方文化”相对，具有一种文化形态的意义内涵。而对于“什么是美学史”的问题，我们的回答要复杂得多，也困难得多。

本节着重讨论的主要就是“美学史”的概念内涵。一般认为，美学史的概念与美学的历史概念相关。因此，很多人把美学史看作是记载美学理论和思想发展的历史，甚至是美的定义的历史或美学家的历史。但是，这种观念并不为全部美学史家所接受。我们介绍几种关于美学史的看法，让我们对于这个问题有一个基本的了解。

1. 塔塔凯维奇的美学史观 当代著名的波兰美学史家塔塔凯维奇(W. Tatarkiewicz, 1886—1980年)认为，美学史著作，尤其是