

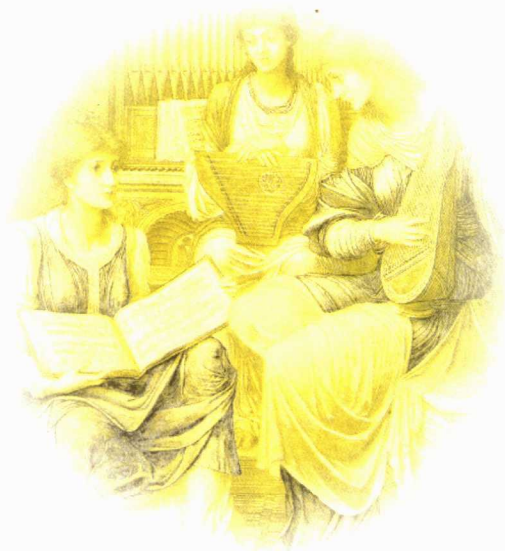
章启群 著

西方古典诗学与美学

XIFANG GUDIAN SHIXUE YU MEIXUE

 安徽教育出版社

西方古典诗学与美学

XIFANG GUBIAN SHI XUE YU MEI XUE

图书在版编目 (C I P) 数据

西方古典诗学与美学 / 章启群著. —合肥: 安徽教育出版社, 2004. 3

ISBN 7 - 5336 - 3635 - X

I. 西... II. 章... III. 古典诗歌-文艺美学-研究-西方国家 IV. I106.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 014595 号

责任编辑: 唐元明

装帧设计: 陈茜茜

出版发行: 安徽教育出版社 (合肥市跃进路 1 号)

网 址: <http://www.ahep.com.cn>

经 销: 新华书店

排 版: 安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷: 合肥义兴印刷厂

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 12.375

字 数: 300 000

版 次: 2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 2 000

定 价: 24.00 元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与我社发行部联系调换

电 话: (0551) 2651321

邮 编: 230061

本书写作得到“北京大学创建世界一流大学计划”资助

目 录

关于西方美学缘起的思考·····	1
论亚里士多德的美学思想·····	20
论亚里士多德《诗学》中的性格理想·····	47
亚里士多德艺术起源说新论·····	65
朗吉弩斯论·····	77
但丁、彼得拉克和薄迦丘论·····	96
阿尔伯蒂和达·芬奇论·····	142
文艺复兴时期的诗学研究·····	189
论培根的美学思想·····	236
伏尔泰与美学·····	277
狄德罗与美学·····	295
康德美学述评·····	312
西方美学中美的本体之流变·····	363
附录一：横看成岭侧成峰·····	381
附录二：圣·菲的美国美学会·····	390

关于西方美学缘起的思考

西方和东方具有鲜明不同的知识体系、文化传统以及生活观念。^①一般认为,西方的知识体系和文化传统由希腊文化和希伯莱文化构成,希腊和希伯莱文化是西方文化的源头。当然,希腊早期也受到东方文化(如埃及文化)的影响,而希伯莱文化的产生地即是在中东。如果说,希伯莱文化是以犹太人早期的历史向人们显示一种信仰的经验和宗教的精神力量,那么,古代希腊文化则主要展示了一种人类不断探索和思考的理性精神。这种理性精神对西方的哲学、科学、艺术、文化(包括宗教——基督教)产生了本质的影响。所以,黑格尔说,提起古代希腊,每一个欧洲文化人都有一种家园的感觉。

西方美学的直接源头是在古代希腊。

古希腊位于地中海东北部,大致相当于现在的希腊,包括巴

^① 20 世纪的德国哲学家雅斯贝尔斯(Jaspers)把公元前 800 年至公元前 200 年这一段时间称为人类历史上的“轴心时代”。在这个时期,中国产生了古代最伟大的思想家孔子和老子,印度产生了释迦牟尼和《奥义书》,西方则产生了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等伟大的哲学家。

尔干半岛南部,爱琴海诸岛和小亚细亚沿岸。希腊半岛三面临海,内陆多山。在阳光明媚的爱琴海和地中海上,古代希腊人可以驾船四处航行,往东可以到达小亚细亚、叙利亚和巴勒斯坦,由此可以进入波斯(伊朗、印度等国);往南经过克里特岛可达埃及等非洲尼罗河三角洲;往西可达意大利半岛和西西里岛。大海是古代希腊人的主要交通要道,东西方文明最早就是通过这条海上通道进行交流的。当然,大海也因此成为周边这些民族国家争霸的主要战场。

大约在公元前 3500—前 2600 年间,爱琴海地区先后进入青铜时代。爱琴海地区的氏族社会和国家,最早在克里特岛出现。到了公元前 2000 年左右,城邦开始兴起。城邦就是以城市为中心,包括附近若干村落建成的国家。当时岛上的统治者是米诺斯(Minos)王朝。据相关学者研究,米诺斯是第一个组织海军的人,他控制了周边的大部分岛屿,在这些岛上建立了最早的殖民地。^①米诺斯还曾进攻希腊半岛,进犯雅典。雅典当时只是一个刚刚萌芽的国家。后来米诺斯远征西西里,兵败身死。

约公元前 1480 年,由于希腊本土的入侵,克里特文明突然湮灭,代之而起的是迈锡尼文明为主的文明。迈锡尼人就是希腊人。迈锡尼文明取名于南希腊的迈锡尼城。公元前 1450 年左右,迈锡尼人成为爱琴海地区主要统治力量。公元前 1300—前 1200 年,是荷马史诗故事的年代,据说《伊利亚特》中的希腊联军主帅阿加门农就是从迈锡尼城出发去攻打特洛伊城。所以,这也是历史上希腊的“英雄时代”。特洛伊战争后,迈锡尼各城邦大伤元气,不久北方的多利安人入侵。公元前 1100 年,迈锡尼为多利安人所灭。入侵的结果,使希腊社会发生了很大的

① 参见《世界上古史纲》(上册),第 49 页。人民出版社,1979 年。

变化:奴隶制国家消亡,大城市毁灭,巨大的建筑物如王宫、王陵不见了,手工业、商业的繁荣局面不见了,泥板文书、线形文字不见了。“爱琴世界从此进入一个与罗马毁灭之后欧洲早期中世纪一样黑暗的时期。”^①

公元前 800 年左右,希腊文化从迈锡尼文明的灰烬中升起。这其中一个最重要的地方就是雅典。雅典是阿提卡半岛的一个城,阿提卡统一为一个城邦后,雅典成为这个国家的名称。在当时的几百个城邦中,雅典的面积大约有 2650 平方公里,属于较大的城邦。雅典盛产大理石和粘土,并以手工业、商业和航海业闻名。据历史学家研究,当多利安人南下时,阿提卡并未被入侵过,一些在迈锡尼各邦崩溃时的贵族,纷纷逃往雅典。约公元前 628 年,雅典废止王政,以首席执政官、王者执政官、军事执政官分别掌握内政、宗教和军政大权。议事会有很大的权力,全体公民有选举的权利。公元前 594—前 593 年,梭伦(Solon)当选为执政官,进行了著名的“梭伦改革”。他取消了债务,赎回了卖到外国做奴隶的公民,又以财产关系代替血缘标准,为雅典后来的民主制度打下了基础。至公元前 509—前 508 年克里斯提尼(Cleisthenes)的改革,雅典正式开始了奴隶制民主政治。这时,雅典社会的政治、经济发生了很大的变化。

公元前六世纪中叶以后,希腊大殖民运动的浪潮逐渐结束,新旧城邦已经扩展至极限。约在公元前五世纪,希腊奴隶制城邦达到极盛,进入历史学称为的“古典时代”。这期间发生的希波战争(公元前 499—前 478 年),彻底结束了波斯大流士(Darius)王朝对于希腊的军事威胁和经济掠夺,并奠定了雅典海军的

^① [美]萨拉·柯耐尔:《西方美术风格演变史》中译本,第 9 页。欧阳英、樊小明译,浙江美术学院出版社,1992 年。

海上霸主地位。雅典生产的大量精美的手工艺品和其他产品因此可以运销到海外各地。现在的考古发掘,在爱琴海、里海和地中海的沿岸地区,几乎到处都可发现雅典生产的陶器。在伯里克利(Pericles 公元前 495—前 429)执政时期,雅典控制了二三百个城邦,而盟邦对于雅典则是纳贡、服兵役,受驻屯的行政、军事长官监督,政治、经济制度、文字一律以盟主为准。在雅典内部,奴隶主的民主政治达到全盛。据统计,公元前 431 年,雅典当时的自由民约十六万八千人,奴隶为二十万人之多。假如在全体自由民之中,成年人居半,则只有八万四千人,其中妇女毫无权利,故只有约四万二千成年男人具有真正的民主和自由。而在公元前 454—前 440 年之间,雅典利用盟邦贡金、国有银矿、土地收入以及异邦人和奴隶的赋税,共能够养活二万人的生计。国家的一切公职,除将军以外,都采取抽签方法选出。公民在担任公职时,可以领取津贴,享受较好的待遇。由于剥夺为数众多的奴隶和异邦人,雅典公民具有充沛的精力和大量的时间去从事政治、军事和文学、艺术、哲学的活动。

公元前 431 年,希腊各城邦之间爆发了伯罗奔尼撒战争。战争前后近三十年,于公元前 404 年,以雅典的彻底失败而告终。整个希腊的城邦制度也由此而衰败。但是,战争虽然结束了以雅典为中心的希腊政治,却没有结束希腊的文化、艺术和哲学。即使在公元前 335 年左右,马其顿的亚历山大征服了雅典,希腊的文化还经历了一个漫长的“希腊化”时期,后来逐渐被基督教文化所替代,真正走向衰亡。

古希腊的诗歌、悲剧及造型艺术(建筑、雕刻、绘画),大约在公元前六世纪已形成规模,极盛于公元前五世纪。但是,古希腊文化艺术不是横空出世,凭空而起。

在公元前 3000 年,克里特文化就相当繁荣。克里特文化,又称米诺斯文化(即以当时国王米诺斯的名字来命名),时间在公元前 2800—前 1400 年。现在考古发现的,有遗留下来的装饰宫殿的壁画、金属器具和着色陶罐,以及著名的米诺斯王宫——克诺索斯(Knossos)迷宫。美术史家认为,克里特文化已经创造了具有高度文明特征的艺术作品:“迥非寻常的独创一格的建筑,这些建筑非常壮丽,贯彻着绘画效果与明暗效果;色彩绚烂明朗的装饰绘画,以素描的奔放与题材的多样化,有时则以现实主义的洞察力而激动人心;用异常丰富多彩的幻想来进行装饰的陶器,还有精致优雅的小型雕塑与石雕。”^①这其中最著名的是克诺索斯迷宫,这个迷宫第一批工程完成于公元前 2000 年,整个宫殿最后完成于公元前 1600 年左右。米诺斯王宫依山而建,气势宏伟,占地规模约 2 公顷。中央是一个南北向的长方形大院,内设宝座大厅、祭祀殿等,在中央庭院的周围有各种建筑 and 天井,每个天井四周房间自成一组。宫内遍设楼梯和台阶,有无数复杂的通道、走廊与门户,回环曲直,层次相连。其头绪纷繁的规划和宏伟的室内装饰,以及关于它的主人牛首人身的米诺牛的希腊神话,一直流传后世。^②

克里特文明毁灭后,迈锡尼人吸收、采用了许多米诺斯文化

① [苏]科尔宾斯基等:《希腊罗马美术》,中译本,第 3 页。严摩罕译,人民美术出版社,1983 年。

② 相传米诺牛是头恶兽,为了养活它,国王每 9 年向雅典城邦索取 7 对青年男女作为献祭,让米诺牛在宫里吃掉他们。当雅典第三次进贡时,王子提修斯挺身而出,决定杀死这头怪兽。他在米诺斯国王的公主阿丽阿德尼的帮助下,顺利通过了扑朔迷离的米诺斯宫,终于杀死米诺牛,然后逃回雅典。直到 19 世纪末叶,人们对于米诺斯王宫还以为只是传说。没想到 20 世纪初,英国考古学家阿述·伊文思在克里特把这座宫殿真的挖了出来。被人们当作神话的光怪陆离的世界,突然被展示出来。

的形式和思想。迈锡尼在希腊半岛南部,气候湿润,环境优美。当代考古发现,证实了晚期迈锡尼文化与早期希腊文化之间的密切关系,从而也明确了爱琴海世界的美术对于形成希腊美术早期阶段所起的作用。^① 迈锡尼的建筑有更多的纪念性和防御性,它的宫殿堡垒,是后来希腊卫城的先驱。迈锡尼城堡上有一个著名的城门——狮子门。狮子门由三块巨大的石块构成,门的宽度约 3.5 米,上面的横梁是一块三角形的巨石,巨石中间镶有一块刻有浮雕的石板,刻着一对怒目而视的狮子,形态威武壮丽。狮子门上的这个浮雕,是爱琴海世界美术中纪念性雕塑的惟一范例。迈锡尼留下的壁画题材,有的和克里特的壁画题材相同,有的是当地风光。更出名的是迈锡尼的黄金制品,这在荷马的史诗中有详细的描述,例如阿喀琉斯的盾牌。^② 当然,荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》是这一时期留下的最重要、最伟大的文学作品。

从公元前 7 世纪开始,希腊文化开始兴盛起来。从艺术史的角度来说,古代希腊艺术的分期为:(1)公元前 7 世纪—公元前 499 年是古风时期;(2)公元前 499 年(希波战争)—公元前 323 年(亚历山大死亡)是古典时期;(3)公元前 323 年—公元 1 世纪是希腊化时期。

① 同时,克里特文化、迈锡尼文化有东方(埃及)文明的痕迹。埃及在公元前 3000 年统一于中央集权,法老是半神,艺术品幸存者来自法老和贵族陵墓,例如明卡乌拉陵墓雕塑:明卡乌拉与皇后(第四王朝,公元前 2270 年之后),海西拉肖像(木板画,公元前 2650 年)。克里特湿壁画脸部一只眼睛,身体正面,与埃及相同。所以,现在有人把埃及、克里特、迈锡尼、希腊艺术联系起来研究。

② 19 世纪末德国考古学家希里曼(Schliemann 1822—1890 年)的发掘,以及 20 世纪 50 年代的考古发掘,发现了很多荷马史诗时代的艺术作品。人们认为,就其富丽堂皇与某些方面的艺术技巧而言,这些作品都是非常精美的文物。

在古典时期,也是希腊艺术的鼎盛时期,人们创造的具有代表性的艺术成就,现在为人们所看到的,第一是建筑,例如以艺术大师菲底阿斯所创造的巴底农神庙为代表的神庙建筑、雅典卫城和剧场等。整个公元前五世纪的雕塑家都致力于将英雄精神与造型完美的躯体的自然运动结合起来。巴底农神庙的形式(垂直线和水平线的比例)符合黄金律,具有被公认的美学感染力,气派庄严,健康明朗,它的尺度仍然属于人的世界。因为它所遵循的理性和数学原则完全是为了视觉上的满足;第二是雕刻,著名的作品有装饰神庙的众神雕刻,以及为奥林匹克体育竞技的夺冠者所创作的人体雕刻等;第三是戏剧,以埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯为代表的三大悲剧作家,和以阿里斯托芬为代表的喜剧作家,创作了辉煌灿烂的戏剧作品,是西方文学史上的一种典范。

古代希腊宗教有奥林匹亚神统(Olympian gods 即荷马史诗和赫西俄德《神谱》中所描述的神统),充满光明、宁静。但这是一种文明比较成熟时期的宗教形态。古代希腊还存在更原始的民间宗教形态,即崇拜地下神祇的幽暗的铁坦神统(Titans),这种宗教的教义认为万物起源于地母神。此外,在古希腊还存在一种崇拜酒神的奥尔弗斯(Orpheus)教派。奥尔弗斯的教义有禁欲主义倾向而且强调理性的狂喜状态,是一个苦行的教派。奥尔弗斯教徒认为,灵魂因为获罪而被囚禁在肉体之中,如果他洗清了这些罪恶,就能得到解脱,这种净化与解脱便是人生最重要的目的。酒对于奥尔弗斯教徒来说只是一种象征,就像后来基督教的圣餐一样。他们所追求的是“激情状态”的那种与神合二为一的沉醉。奥尔弗斯教把舞蹈纳入音乐的秘密宗教仪式便是用来实现这一目的的。他们相信,以这种方式可以获得以普

通方式所不能得到的神秘知识。但也有人认为,酒神狄奥尼索斯(Dionysus)原是色雷斯的神,据说奥尔弗斯是被过酒神节的狂女们肢解的。为了复归万物的亲缘力,奥尔弗斯教派通过黑夜中酗酒、癫狂的活动,追求脱离肉身、欲死欲仙的神秘体验。

这两种宗教是希腊非理性迷狂精神的一个来源。^①

公认的古代希腊的第一个哲学家,是出生于希腊殖民地米利都城邦的泰勒斯(Thales 约公元前 624—前 554/548 年),他也被认为是西方第一个哲学家。他提出“什么是世界本原”这个问题,并认为水是万物的本原。这可能是他观察到生命所需要的许多因素都含有水的缘故。他的这个思想的意义在于,不仅提出了宇宙生成和世界统一性的根本问题,而且在回答中没有牵扯任何神话中的事物,这是哲学的一个标志,表明人类开始脱离宗教和神灵,自己独立思考宇宙和世界的本原问题。

后来,据说是泰勒斯的学生阿那克西曼德(Anaximander 公元前 611—前 547/546 年)认为,水、火、气、土这些具体的东西不能构成万物的本原,世界万物的本原应该是被称作“无定”(indefinite)这样的东西(介于水与气或气与火之间的中介,比火和气浓厚,又比其他东西稀薄)。“无定”就是没有具体的规定性,或者说,是调和各种规定性的中性状态。“无定”最初分离出热和冷。热像一圈火焰包围着冷,这样,冷便变成湿气、空气。空气扩张并冲破火圈成为轮形的环。这些环上有些小孔,从小孔中喷射出火,这就是天体。包围在天体周围的空气压迫天体,

^① 尼采在《悲剧的诞生》中曾论及从铁坦神统到奥林匹亚神统,其转换的动力是奥尔弗斯。而他强调的日神阿波罗(Apollo)和酒神狄奥尼索斯(Dionysus)精神,其中狄奥尼索斯就是直接来源于奥尔弗斯宗教。

使天体围绕地球旋转。

阿那克西曼德的这个看法又被据说是他的学生阿那克西美尼(Anaximenes 公元前 588—前 524 年)否定了。阿那克西美尼认为世界万物的本原是气。气一方面保留了“无定”的性质,另一方面又具有具体的、特定的性质。万物通过气的稀释和凝聚而产生。稀释时,气变成火;凝聚时,气变成风、云、水、土和石头。万事万物都由这些东西组成。

大约同时在希腊的其他地区也出现了另一些重要的哲学家,如萨摩斯的毕达哥拉斯(Pythagoras)、爱菲斯的赫拉克利特(Herakleitos)以及爱利亚的克塞诺芬尼(Xenophanes)、巴门尼德(Parmenides)、芝诺(Zenon)等。

古希腊的美学思想就是在这种哲学、艺术、宗教、文化的土壤中产生的。但是,古希腊最初的美学思想究竟与哲学、艺术、诗歌具有什么关系,它如何从古代文化的土壤中破土而出、生长出来,美学史家的具体说法又有所不同。

观点一:美学思想最早包含在艺术之中。

塔塔凯维奇(W. Tatarkiewicz 1886—1980 年)认为,古代希腊的美学思想,在形诸理论性的文字之前,首先具体表现在希腊的艺术之中,特别是孕育在诗歌艺术之中,由诗人和艺术家们首先表现出来。这种情形由荷马和赫西俄德开其先河,他们在作品中直接发表过关于诗歌的作用和价值的见解。古代希腊最早的哲学没有关注到美的问题。只是到了后来,也就是公元前四

世纪或五世纪,学者们才开始讨论美和艺术的问题。^①他说:“古希腊哲学出现于公元前六世纪,不过起初它的范围有限。早期的哲学家们关注的是自然的理论,而不是美和艺术的理论。先于哲学家探讨美和艺术问题的是诗人的作品。他们的观察和美学概括虽然微不足道,在美学史上却很重要,因为在他们已有灿烂的艺术作品却还不能科学地表述美的时候,这些观察能够说明那时的希腊人是如何感受美的。”^②因此,当第一位希腊学者开始思考美和艺术的时候,他不仅看到已经有了各种各样的诗歌、建筑和其他艺术,还知道一些关于艺术的看法。

塔塔凯维奇还说,后来希腊美学中的很多概念在哲学理论形成之前就已经流行了,哲学家们从中提取了后来希腊美学思想中的一些重要概念和观念,例如“净化”(katharsis)、“模仿”(mimesis)、“艺术”(techné)、“和谐”(谐调 eurhythmia),甚至包括“美”(kalou,与今天所谓的美大不相同,表示一切招人喜爱、引人注意和使人赞赏的东西)。他的美学史花了很长的篇幅,详细地分析了希腊古风时期和古典时期的文学、艺术,像音乐、舞蹈、建筑、雕刻、绘画、史诗等,强调艺术对美学萌芽的影响。经过这种分析,他相信:“虽然当时希腊人对美和艺术的看法没有用文字记录下来,但是我们根据他们留下的艺术实践作品还是可以将他们的观念再现出来的。”^③

在塔塔凯维奇看来,古希腊哲学是在古典时期开始把美学问题纳入自己的研究范围之内的。最早发表美学见解的是毕达

① 塔塔凯维奇:《美学史》英文版第1卷,第20页。Thoemmes Press,1999年。下同。

② 同上,第15页。

③ 同上,第25页。

哥拉斯学派,然后,“智者派最小限度地把哲学负责任地引进了美学;而柏拉图则最大限度地把哲学连同永恒理念、绝对价值的学说一并引进了美学”。^①

观点二:人类的审美意识产生于原始宗教向哲学的过渡阶段。

鲍桑葵(B. Bosanquet 1848—1923年)则认为,古代希腊最早出现的诗歌和艺术,是希腊历史从原始宗教发展到哲学理论之间的一个中间形态。他说:“希腊诗歌和造型艺术的创立可以看做是介乎民间实用宗教和批判性的或哲学的反思之间的一个中间阶段。”^②尽管早期的这种艺术和诗歌中所包含的审美意识,在理论上还很不成熟,但也“决不只是实用的和天然的”,它是早期人类的一种有意识或无意识的追求,是人类意识和精神的一种发展。因为,艺术的内容不是诗人或艺术家臆造出来的,也不是突然发生或自然生长的,而是在长期发展过程中逐渐摆脱野蛮状态的民族心理的产物。这样,他断言:“虽然我们可以怀疑在整个希腊古代史上是否有过一个词美或美的,用来指称同真或善完全不相混淆的意义,然而,有一点是可以肯定的:艺术不止是自然观念在美的形状中的明确体现,由于培养了一种不同类型的情趣和意趣,就不能不给明确的审美判断铺平道路。”^③在这里,鲍桑葵强调美学思想产生背后的社会、历史的积极因素,并认为美的意识和观念早于哲学。

同时,鲍桑葵认为,早期哲学对于艺术的看法主要是实用的

① 塔塔凯维奇:《美学史》英译本第1卷,第79页。

② 鲍桑葵:《美学史》中译本,第16页。张今译,商务印书馆,1985年。下同。

③ 同上。

和道德的,因而没有出现真正的美学思想。他说:在上古时期,当思想界对艺术中神人同形的内容和意义表现为敌视的态度的时候,我们就不但知道,美的理论反思观念还明显地不存在,而且也可以知道,走在民间信仰前面的理论,也没有能认识到诗歌艺术确实把民间信仰提高了。^①

他认为,人类对美的哲学反思,是在相当晚的时候,经历过一个相当长的历史时期。首先是在现实生活中渐渐培养出一种对于美的情感,当人们的知觉“去认识在相应的自然领域中(主要是在人的形体上)表现出来的美,也就不能不培养出某种能够感受同善和真相区别的美的自觉的情操”。经过这样一个阶段,慢慢地,对于美和艺术,“形而上学家和道德主义者的议论以消极的方式承认了这个富于想象的世界是一个新的创造,历史学家的朴素的欣赏和神秘主义者的寓言式的解释则以积极的方式加以承认”,到了这个时候,“希腊的才华所描绘出的无限的全景就在模仿性艺术,即再现性艺术的名目下,进入哲学家的视野”,希腊人才能达到从严格哲学角度来考虑审美现象。^②

观点三:哲学孕育了美学。

吉尔伯特(K. Gilbert 1866—1952年)和库恩(H. Kuhu)把发生在公元前6—5世纪希腊两派之间关于诗歌与哲学的一场辩论,看作是西方美学思想产生的真正开端。发生辩论和冲突的原因,在吉尔伯特、库恩看来,是“当时,诗人和哲学家都自命为独自拥有智慧之源”。作为哲学家的一方认为,“对于智慧和真理的忠诚,一向是哲学的宗旨”。但是,作为诗人的另一方

^① 鲍桑葵:《美学史》第17页。

^② 同上,第22—23页。