

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

西方美学史

《西方美学史》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

西方美学史

《西方美学史》编写组

主 编 朱立元

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

西方美学史 / 《西方美学史》编写组编. --北京:
高等教育出版社, 2015.7
ISBN 978-7-04-042518-5

I. ①西… II. ①西… III. ①美学史-西方国家-高等
学校-教材 IV. ①B83-095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 079787 号

责任编辑 李 喆 封面设计 王 鹏 版式设计 范晓红
责任校对 殷 然 责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 30
字 数 440 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2015 年 7 月第 1 版
印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷
定 价 49.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 42518-00

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材审议委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

马敏	王一川	王浦劬	韦建桦	杜玉波
李龙	李捷	李卫红	杨河	杨圣敏
杨春贵	杨慧林	张力	陈炎	林尚立
郑杭生	胡树祥	胡培兆	胡德坤	逢锦聚
娄成武	洪银兴	袁贵仁	顾海良	徐显明
黄进	韩震	韩大元	童庆炳	谢维和
雷跃捷				

《西方美学史》教材编写课题组

首席专家 朱立元

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王才勇	王岳川	刘旭光	刘悦笛	苏宏斌
张宝贵	张德兴	陆扬	凌继尧	

目 录

导 论	1
一、西方美学史的研究对象和范围	1
二、西方美学史的发展脉络	3
三、学习西方美学史的意义	6
四、以马克思主义为指导学习西方美学史	8

第一编 古希腊罗马美学

第一章 古希腊美学	27
概 述	27
第一节 早期希腊美学	30
一、毕达哥拉斯及其学派	30
二、赫拉克利特、恩培多克勒、德谟克利特	32
第二节 智者与苏格拉底	35
一、智者	35
二、苏格拉底	38
第三节 柏拉图	42
一、理念论	43
二、模仿论	46
三、灵感论	49
四、柏拉图美学的影响	51
第四节 亚里士多德	53
一、对柏拉图美学的批判与继承	54
二、美论	57
三、诗学理论	61

四、亚里士多德美学的影响	65
第二章 古罗马美学	68
概 述	68
第一节 普罗提诺	73
一、新柏拉图主义	73
二、论美	75
三、艺术与心灵	77
第二节 奥古斯丁	79
一、美的神圣秩序	79
二、论戏剧诗	82
三、论符号	84
四、对中世纪美学的影响	86

第二编 中世纪与文艺复兴美学

第三章 中世纪美学	93
概 述	93
第一节 托马斯·阿奎那	96
一、美的三要素	96
二、美与善	101
三、寓意解经说	103
第二节 但丁	106
一、俗语和拉丁语	106
二、诗为寓意说	109
第四章 文艺复兴美学	113
概 述	113
第一节 人文主义	117

一、彼得拉克	117
二、薄伽丘	120
第二节 艺术思想	123
一、阿尔伯特	123
二、达·芬奇	125
三、瓦萨里	127
第三节 《诗学》再阐释及其他	129
一、斯卡里格和卡斯忒尔维屈罗	130
二、塞万提斯与莎士比亚	133

第三编 17 世纪以来的近代美学

第五章 英国经验主义美学	139
概 述	139
第一节 夏夫兹博里	142
一、三重形式的美	143
二、“内在感官”说	145
三、审美的非功利性	147
第二节 休谟	149
一、情感优先论	150
二、美与经验	152
三、趣味的标准	155
第三节 博克	158
一、论趣味	159
二、论崇高	161
三、论美	164
第六章 近代欧陆美学	168
概 述	168

第一节 布瓦洛	170
一、真善统一的理性观	172
二、理性主义的自然观	175
三、诗与道德	177
第二节 狄德罗	178
一、美在关系论	179
二、论艺术与现实的关系	182
三、天才与想象	185
第三节 莱辛	189
一、诗与画	189
二、戏剧论	192
第四节 鲍姆嘉通	194
一、“美学”的提出	194
二、感性认识的完善	196
第五节 维柯	198
一、人类史的新观念	199
二、诗性思维	201
第七章 德国古典美学	206
概述	206
第一节 康德	212
一、“三大批判”中的美学	213
二、美论	217
三、崇高论	221
四、天才论	226
五、康德美学的影响	228
第二节 席勒	229
一、论美和崇高	230
二、论素朴的诗与感伤的诗	235

三、论审美教育·····	237
第三节 谢林·····	240
一、美与艺术·····	241
二、艺术的特征·····	242
三、艺术的发展·····	244
四、美学浪漫主义·····	246
第四节 黑格尔·····	247
一、美学的体系化·····	248
二、理念的感性显现说·····	253
三、艺术美和艺术家·····	255
四、艺术史论·····	260
五、艺术分类·····	263
六、黑格尔美学的影响·····	268

第四编 现当代美学

第八章 转向现代美学·····	273
概 述·····	273
第一节 丹纳·····	280
一、实证主义美学·····	280
二、种族、时代与环境·····	282
第二节 立普斯·····	284
一、移情说·····	285
二、悲剧理论·····	286
第三节 叔本华·····	288
一、生命意志与“观审”说·····	288
二、悲剧论·····	291
三、艺术类型论·····	292
第四节 尼采·····	294

一、强力意志	295
二、酒神与日神	296
三、生理学美学	298
第五节 克罗齐	300
一、艺术即直觉	301
二、直觉即表现	302
三、欣赏即创造	303
第九章 心理学美学	306
概 述	306
第一节 弗洛伊德	308
一、无意识与人格结构：本我、自我、超我	308
二、艺术是力比多的升华	310
三、无意识与艺术	312
第二节 荣格	314
一、集体无意识	314
二、原始意象与象征	317
三、人格类型与创作	320
第三节 阿恩海姆	323
一、完形心理学	323
二、艺术象征说	325
三、艺术与视知觉	327
第四节 拉康	329
一、无意识与主体	330
二、无意识的语言结构	332
三、文本阅读与叙事	335
第十章 西方马克思主义美学	339
概 述	339

第一节 卢卡奇	341
一、物化与总体性	341
二、“伟大的现实主义”	343
三、审美特性论	344
第二节 葛兰西	346
一、文艺与社会	347
二、历史内容与美的形式的统一	348
三、审美标准：真善美的统一	349
第三节 本雅明	350
一、寓言式批评	351
二、灵韵的消失	353
三、大众文化的崛起	355
四、现代性悖论	356
第四节 阿多诺	358
一、否定的辩证法与艺术	358
二、艺术救赎	359
三、文化工业批判	361
四、新音乐哲学	362
第五节 马尔库塞	363
一、艺术与超越	363
二、艺术与解放	365
三、作为现实形式的艺术	366
四、审美之维	367
第六节 伊格尔顿	369
一、艺术作为文化生产	370
二、审美意识形态论	372
三、后现代理论之后	374
第十一章 现象学传统的美学	377

概 述	377
第一节 海德格尔	379
一、艺术与真理	380
二、美与存在	382
三、诗与言说	384
第二节 萨特	388
一、审美与想象	389
二、艺术与自由	390
三、艺术与社会	392
第三节 梅洛-庞蒂	394
一、艺术与身体	395
二、艺术与知觉	397
三、艺术与语言	398
第四节 杜夫海纳	400
一、审美对象论	401
二、艺术作品论	403
三、审美知觉论	405
四、情感先验论	407
第五节 伽达默尔	408
一、艺术与哲学解释学	408
二、艺术的存在方式	409
三、艺术意义的诠释	412
第十二章 分析美学	415
概 述	415
第一节 维特根斯坦	417
一、论美学概念	417
二、语言游戏理论	419
三、家族相似观念	421

第二节 沃尔海姆·····	423
一、作为生活形式的艺术·····	423
二、“看进”理论·····	426
第三节 丹托·····	429
一、艺术界理论·····	429
二、艺术终结论·····	431
第四节 迪基·····	434
一、早期艺术惯例论·····	435
二、晚期艺术惯例论·····	438
结 语·····	441
一、对西方美学史的总结和反思·····	441
二、西方美学最新发展趋势·····	446
阅读文献·····	454
人名译名对照表·····	460
后 记·····	465

导 论

在人文学科中，美学相对而言是比较年轻的学科。“美学”一词的拉丁文 *Aesthetica*，是德国理性主义哲学家鲍姆嘉通创造的，他于 1750 年创立了这门学科，使之从哲学中分离出来，成为一门独立的学科。但是，在西方学术史上，从古希腊开始一直到当代，都有着极为丰富、博大精深的美学思想和理论资源。所谓西方美学主要指发源于古希腊的、以西欧和后来的北美为主的西方两千五百多年的美学理论遗产。研究西方美学史，就是以各个历史时期成就和影响最大、最有代表性的美学家的主要美学著述和美学观点、学说、理论为研究对象，在此基础上，勾勒西方美学从古至今演进的历史轨迹，梳理其发展的基本脉络。

一、西方美学史的研究对象和范围

首先，我们对“西方”概念作一简要说明。东方、西方本来是地域概念上的区分，现代意义上的“西方”，则在政治、经济、文化意义上各有不同。本教材是把“西方”作为一个较大范围的地域和文化双重意义来理解和使用的，具体就是指西欧和现代的北美。因为，西方文化（包括美学）的发展，在 18 世纪以前长达两千多年的时间里，主要集中在西欧；19 世纪以后延伸到整个欧洲和北美（主要是美国），20 世纪北美文化（包括美学）全面崛起，许多方面甚至有超过欧洲的态势。本教材叙述的时间跨度是从公元前 6 世纪的古希腊一直到 20 世纪末，主要内容是简要叙述西方古代到现当代美学思想的发展历程和内在脉络。

其次，我们对西方美学史的研究对象作一些具体说明。我们认为，要搞清楚美学史的研究对象，首先要搞清楚美学研究的对象和范围。在西方美学史上，对美学的研究对象问题涉及多种不同的看法和思路，最重要的有以下三种：

(1) 以美、美的本质及其他相关问题为研究对象。这方面最早、最有代表性的是柏拉图。在《大希庇阿斯篇》中，他严格区分了美和美女

等各种各样具体的美的事物，首次提出了“美本身”的问题，他要超出这些美的具体事物，寻找那个使一切美的事物能够成为美的、亦即构成一切美的事物之所以美的原因的“美本身”，按我们今天的理解，就是探讨美的本质问题。这就把美学研究对象问题上升到形而上的、哲学的高度。据此，美学可以称为美的哲学或者哲学美学。

(2) 以艺术、艺术美为研究对象。这方面以黑格尔为代表。他在《美学》第一卷一开始讨论“美学”名称时就认为美学应该是“艺术哲学”，是哲学中专门研究艺术的一个部分；他明确把自然美排除在美学的研究对象之外，因为在他看来，只有艺术具有心灵（精神）性，而自然根本不具有心灵（精神）性。^①此外，还有一部分美学家着重对艺术理论和艺术批评的一般原则进行社会学探讨，相关内容也可以纳入这一块。据此，美学可以归结为艺术科学或者艺术哲学。

(3) 以审美经验和审美心理为研究对象。这个研究思路是从 17、18 世纪英国的经验派开始的，到 20 世纪分析美学那里有了进一步的发展。他们认为不存在纯粹客观的美的本质，所以重点关注人们的审美经验，并开始作某些心理学探讨。随着心理科学的发展，许多美学家把美学的研究重点转移、拓展到审美活动的心理层面，重点研究人的审美心理要素、结构、机制等，实际上就构成了审美心理学或者文艺心理学。

以上三种对美学研究对象的想法，在西方美学史上是最有代表性的，覆盖面也最宽。上面所说西方美学史要研究的各个历史时期成就和影响最大、最有代表性的美学家最重要的美学著述和美学观点、学说、理论，归结起来，基本上没有超出这三种学术思路和范围：或者是美的哲学，或者是艺术科学、艺术哲学，或者是审美心理学。这是西方美学发展的实际情况。所以，西方美学史的研究对象，在一定意义上，可以说就是在美的哲学、艺术科学和艺术哲学、审美心理学这三个具体学科框架和理路下，对历代重要的美学思潮、重要美学家的美学思想的发展所进行的历史梳理、

^① 参见 [德] 黑格尔：《美学》第 1 卷，朱光潜译，商务印书馆 1979 年版，第 1—2 页。

勾勒和叙述。

二、西方美学史的发展脉络

西方美学总体上是跟随着西方文明和文化的发展而发展的。它经历了两千五百多年的风风雨雨和曲折起伏，得到了多向度的展开和长足的发展。本教材拟按照西方美学发展的实际状况，分以下四编（四个阶段）加以介绍：

第一编（阶段）为古希腊罗马美学。它指公元前6世纪到公元476年西罗马帝国灭亡这段时期的西方美学。它历时千年，其中古希腊美学两百年，古罗马美学八百年。希腊民族和罗马民族是两个很不相同的民族，如果说希腊民族是个思想的民族，那么，罗马民族就是个实践的民族。罗马人在政治和军事上征服了希腊人，但是在艺术和文化上却为希腊人所征服。希腊艺术模仿自然，罗马艺术接受了这一信条，然而它首先模仿希腊。上述特点在古希腊和古罗马美学中得到了充分的反映。本编重点介绍柏拉图、亚里士多德、普罗提诺、奥古斯丁等人的美学思想。

第二编（阶段）为中世纪与文艺复兴美学。中世纪是公元476年西罗马帝国灭亡起将近千年的欧洲历史；文艺复兴则是从14世纪（中世纪末期）到16世纪中后期欧洲所经历的一场文化变革。西方美学史上，中世纪和文艺复兴美学是时间跨度最长，受到关注却最少的阶段。它少了古典美学的哲学意味，似乎也缺乏近代美学的科学精神。但是中世纪和文艺复兴美学其实具有自己的鲜明特征。中世纪是一个唯神学马首是瞻的信仰的时代，由于美和善一样都是上帝的属性，因此谈美的文字不是少了，而是多了。文艺复兴时期，冲破基督教神学思想束缚，高扬人文主义思潮，提倡艺术模仿自然，开始见证艺术的自足和自律，在这个世俗文化凤凰涅槃的伟大时代，同样留下了丰富的美学思想。概言之，中世纪和文艺复兴美学并不仅仅是古希腊罗马美学和近代美学之间的过渡，毋宁说，它向我们显示了美学在希伯来文化和希腊文化的这两个最为典型的历史时期，所能呈现的特定形态。本编重点介绍托马斯·阿奎那、但丁等人的美学思想；同时介绍一批人文主义者的美学、诗学思想。

第三编（阶段）为 17 世纪以来的近代美学。它包括 17、18 世纪的英国经验主义美学和近代欧陆美学，以及 18 世纪后期至 19 世纪前期的德国古典美学。在这一时期，文艺复兴时期的人文主义得到广泛传播，整个欧洲的上流社会十分关注文学艺术、科学、历史等人文学科，用以彰显其地位和趣味；同时这也是一个理性的时代，人们力图把一切现象还原为可感知的事实，并用数学式的逻辑串联之，构筑完整的知识体系。17 世纪以来的西方美学是这两种思潮对立、交流、融合的产物，美学也逐渐成为一门具有自身原则的独立学科。在法国有以波瓦洛为代表的的新古典主义，借鉴笛卡尔的哲学规定各门艺术的主题、体裁和艺术手法等方面的系统法则；在英国，洛克的经验主义哲学影响深远，美学家们倾向于运用它揭示审美现象的心理规律；而德国古典美学集两者之大成，进一步提高了审美的地位，至此近代西方美学达到其巅峰。本编重点介绍 17—18 世纪以夏夫兹博里、休谟、博克等人为代表的英国经验主义美学，和以布瓦洛、狄德罗、莱辛、鲍姆嘉通、维柯等人为代表的近代欧陆美学（如新古典主义、启蒙主义等）；专章介绍 18 世纪后期到 19 世纪前期的德国古典美学，重点介绍康德、席勒、谢林、黑格尔等人的美学思想。

第四编（阶段）为现当代美学。它指 19 世纪中后期至 21 世纪初的西方美学。这一时期，人类文明经历了急剧的变动与迅猛的发展，一方面，社会形态与社会生活的方式发生了革命性的变化，人类社会在各个方面都取得了巨大的进步，特别是科学技术发展日新月异，加强了人们对科学精神和理性主义的信念，也极大地推动了社会的现代性转型；另一方面，资本主义由自由竞争走向垄断阶段，资本主义的内在矛盾日益深化，两次世界大战、欧美资本主义国家的经济危机和现代社会中人的异化加深，以及其他各种社会矛盾的集聚，又沉重打击了人们对理性进步的乐观情绪，进而促成了人们对于现代性的反思。其中最鲜明的时代特征是，科技的发展超乎想象地改变了文明的形态，促使人类社会的生产方式、信息交换方式都发生了革命性的变化。可以说，过去一百五六十年是伟大变革的时代，是发展与危机、进步与扭曲彼此交织激荡的历史进程。反映到形形色色的西方现代社会思潮中，形成了人类思想最为丰富、发展最为迅速