

FIVE BOOKS
OF CHINESE
CONTEMPORARY ARTISTS

中国当代
艺术学家五书

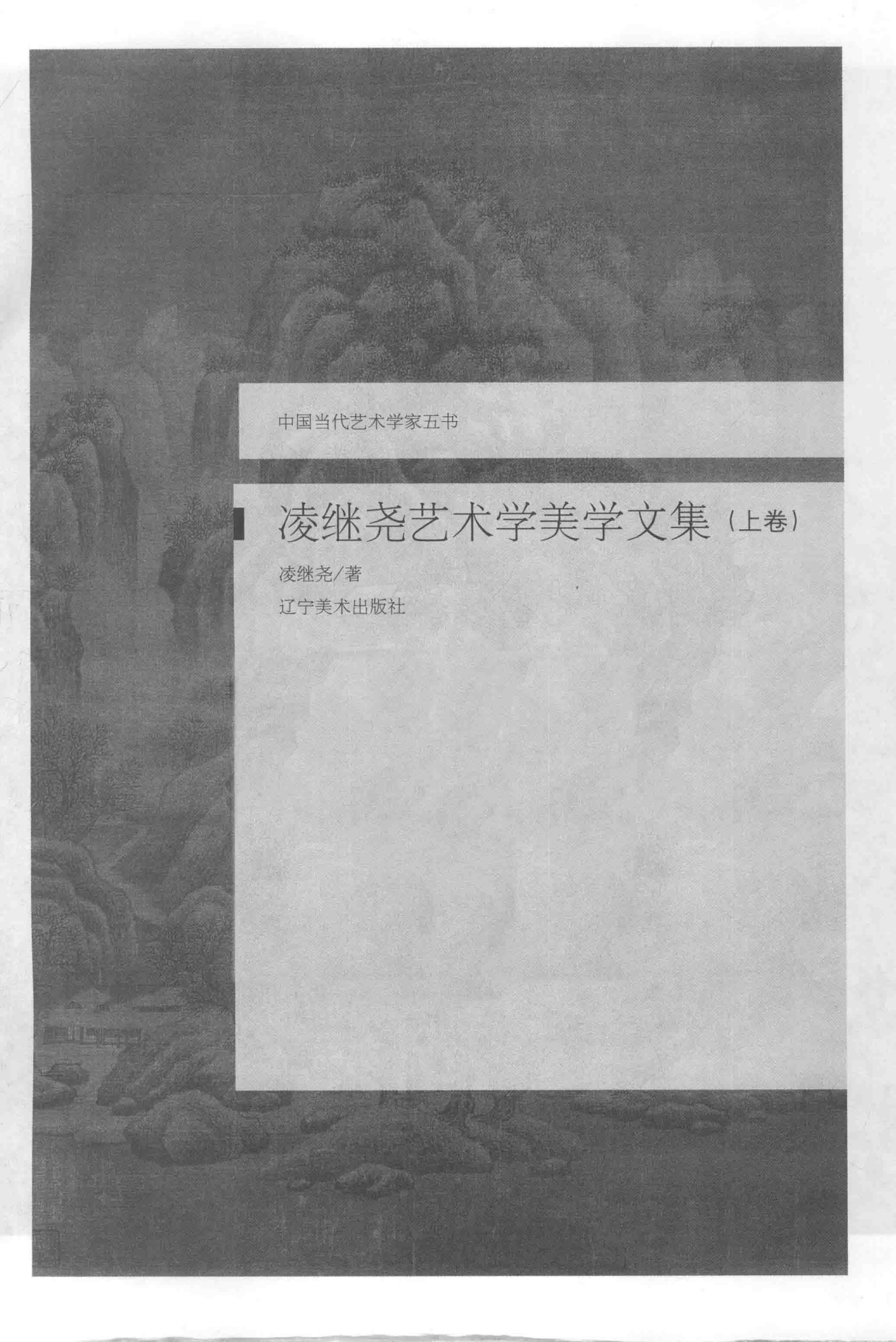
*Art and Aesthetics
Collection of Ling Jiayao*

凌继尧艺术学美学文集

【上海】

凌继尧 著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

中国当代艺术学家五书

凌继尧艺术学美学文集（上卷）

凌继尧/著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

凌继尧艺术学美学文集 / 凌继尧著. --沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.7

(中国当代艺术家五书)

ISBN 978-7-5314-6387-0

I. ①凌… II. ①凌… III. ①艺术美学-文集
IV. ①J01-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第122424号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳海世达印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 65.25

字 数: 1500千字

出版时间: 2015年1月第1版

印刷时间: 2015年1月第1次印刷

责任编辑: 范文南 彭伟哲 童迎强

封面设计: 范文南 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6387-0

定 价: 420.00元 (上下卷)

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录 >>

:: 代序 “说清楚”和“有深度的通俗”

:: 第一部分 艺术理论和艺术批评

中国艺术批评史的研究对象和研究方法..... 021

孔子的艺术批评思想..... 027

老子的艺术批评思想..... 038

庄子的艺术批评思想..... 046

《周易》的艺术批评思想..... 058

《乐记》的艺术批评思想..... 067

两汉的艺术批评思想..... 075

魏晋南北朝乐论中的艺术批评思想..... 090

魏晋南北朝画论中的艺术批评思想..... 101

魏晋南北朝书论中的艺术批评思想..... 118

浪漫主义艺术批评的若干特征..... 127

浪漫主义艺术批评中的若干片断..... 141

耶拿学派和施莱格尔兄弟	149
谢林的艺术学理论	157
《艺术活动的功能》译后记	164
《艺术形态学》译后记	168
艺术学：诞生与形成	170
20世纪我国的艺术创作论	178
20世纪我国的艺术功能研究	197
论我国早期的艺术学研究	216
美学，艺术学和门类艺术学	224
艺术学理论的二级学科的设置	231
艺术学理论一年来的学科进展	237

目录 >>

:: 第二部分 美学史

早期希腊美学... 245

智者和苏格拉底美学... 259

柏拉图美学... 271

亚里士多德美学... 291

希腊化时期和罗马早期的哲学美学... 309

罗马文艺美学... 323

普洛丁美学... 343

奥古斯丁和教父美学... 357

拜占庭美学... 375

托马斯·阿奎那的经院美学和但丁美学... 388

文艺复兴美学... 403

法国新古典主义美学... 426

英国经验主义美学... 436

法国启蒙运动美学... 454

德国启蒙运动... 467

17—18世纪意大利美学... 485

康德美学... 493

浪漫主义流派和浪漫主义美学... 513

歌德和席勒美学... 520

黑格尔美学... 540

19世纪和20世纪初期的德国美学... 557

《西方美学史》后记... 579

《西方美学史》第1卷《古希腊罗马至中世纪美学》后记... 584

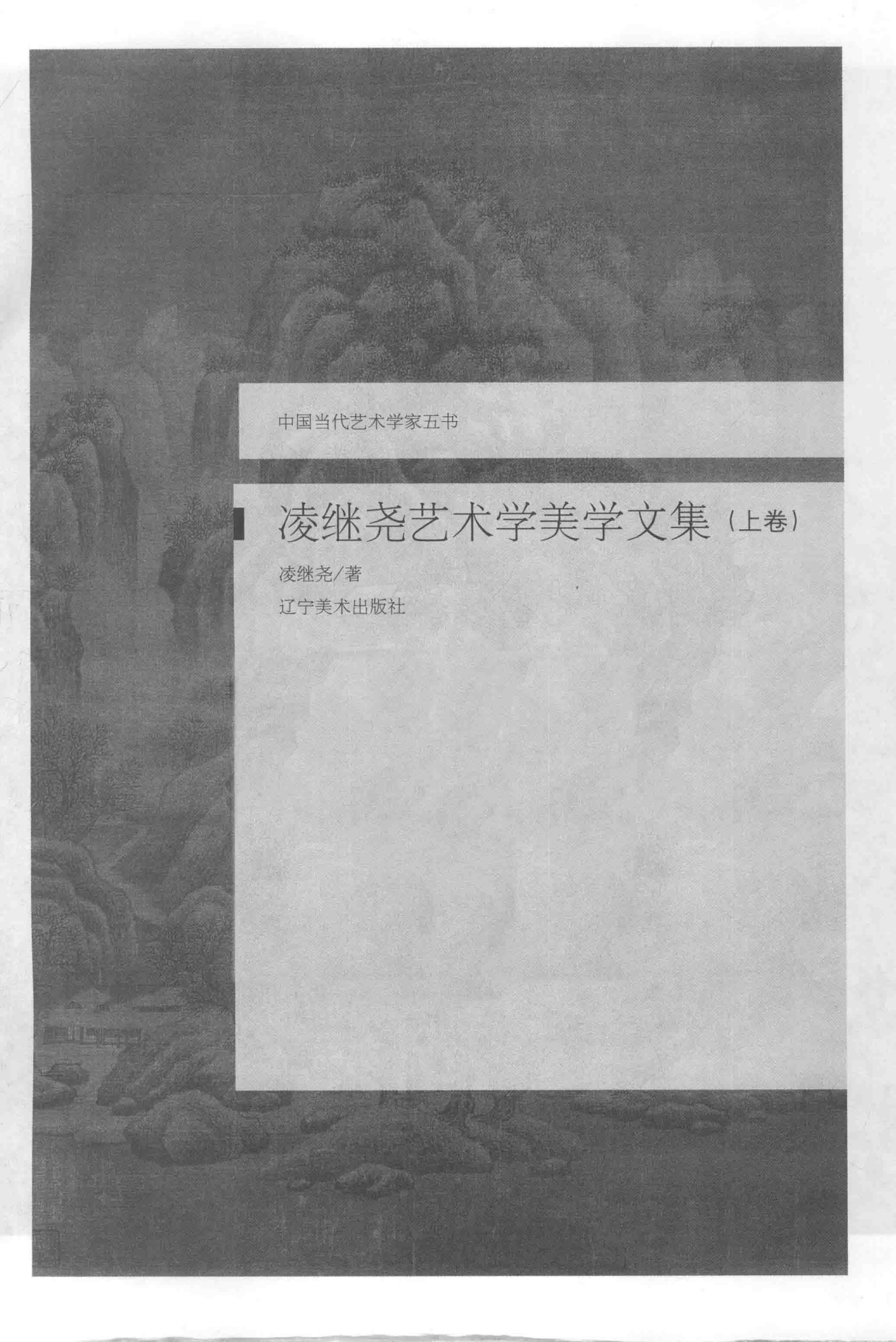
希腊罗马和中世纪美学的几个关节点... 587

苏联美学史研究的新成果... 594

谨将此书献给我敬爱的导师朱光潜先生（1897—1986）
我的父母亲凌仲曦先生（1921—1998）、赵桂英女士（1921—2002）

江苏高校优势学科建设工程资助项目

中国当代艺术学家五书

凌继尧艺术学美学文集（上卷）

凌继尧/著

辽宁美术出版社

凌继尧简历

1945年6月生，江苏南通人，北京大学本科（1962—1968）和研究生（1978—1981）毕业。1981—1994年在南京大学工作，1992年2月任教授，同年享受国务院特殊津贴。1994年调入东南大学。现为东南大学艺术学院教授，博士生导师，艺术学院学术委员会和学位委员会主任，校学术委员会和学位委员会委员，国务院学位委员会艺术学学科评议组成员，全国博士后流动站管委会专家组成员，全国艺术学学会会长，艺术学国家重点学科带头人，东南大学艺术学理论一级学科带头人，该学科在2013年教育部的学科评估中，排名全国第一（与北京大学并列）。

1986—1987年为莫斯科大学访问学者，1998—1999年为莫斯科师范大学访问学者，2003—2004年为香港城市大学客座教授。访问过美国、英国、德国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、芬兰、奥地利等二十多个国家。

代表作为《西方美学史》（北京大学出版社2004年版，2006年重印；学林出版社2013年版）。印刷次数最多的著作为《美学十五讲》（北京大学出版社2003年版，2013年第16次印刷，2014年第2版，繁体字本于2007年由台湾五南出版社出版）。主编了我国第一部《中国艺术批评史》（上海人民出版社2011年版，辽宁美术出版社2013年版）。《艺术设计概论》2014年被教育部评为第二批“十二五”国家级规划教材。近年来连续主持两项国家社会科学基金重点项目“我国经济审美化现状及对策研究”（06A ZX005）和“企业的美学管理”（10A ZX006），前一项的最终成果《经济审美化研究》（与张晓刚合著，学林出版社2010年版）于2013年获教育部人文社会科学优秀成果二等奖。

代序 >>

“说清楚”和“有深度的通俗”

我的专业是美学和艺术学理论，在学术研究中我注意到中国研究和西方研究相结合，古代研究和当代研究相结合，理论研究和历史研究相结合，基础研究和应用研究相结合。如果有人问我的代表作是什么，我会首先列举《西方美学史》，该书2004年由北京大学出版社出版，2006年重印，2013年由学林出版社重新出版。叶朗在他的《美学原理》一书（北京大学出版社2009年版）中列举了“主要参考书目”，共9种，其中西方美学史两种，一种是朱光潜的《西方美学史》，另一种就是我的《西方美学史》（见该书第453页）。我的著作能够和自己的研究生导师的著作列在一起，我深感荣幸。在汝信主编的4卷本《西方美学史》中，我和徐恒醇合著了第1卷《古希腊罗马至中世纪美学》（中国社会科学出版社2005年版）。在中国学术研究方面，我主编了我国第一部《中国艺术批评史》，该书由上海人民出版社于2011年出版，2013年由辽宁美术出版社重新出版。

在理论研究方面，我的印刷次数最多的著作是《美学十五讲》，该书由北京大学出版社于2003年出版，2013年第16次印刷，繁体字本由台湾五南出版社于2007年出版，纽约中文书店曾经有售，很快售罄。2008年我访问纽约时，与部分读者进行了座谈。根据读者的购书要求，我从国内向纽约寄去了40多本《美学十五讲》。我应《中国大学教学》之约，写了《我写〈美学十五讲〉》的文章，刊发在该刊2013年第6期上。我同时重视美学和艺术学理论的应用研究。近几年来我在哲学学科中连续承担的两项国家社会科学基金重点项目“我国经济审美化现状及对策研究”（06AZX005）和“企业的美学管理”（10AZX006），都是美学的应用研究。前一个项目的最终成果《经济审美化研究》（与张晓刚合著）由学林出版社于2010年出版，2013年获教育部人文社会科学优秀成果二等奖。后一个项目的最终成果《企业的美学管理》即将由学林出版社出版。

我的主业是美学和艺术学理论，但是我对设计理论也很感兴趣，从20世纪80年代起，我开始从事设计理论的研究。在人民出版社于1986年出版的我和张相联合

著的《科学技术之光》一书中，我撰写的第七章的标题是“人体工程学”，第八章的标题是“艺术设计”，这是我国学者最早论述艺术设计的文字之一。《科学技术之光》繁体字本于1990年由台湾高等教育出版社出版，改名为《科技美学》。2000年，我和徐恒醇合著的《艺术设计学》由上海人民出版社出版，该书2005年第4次印刷，2006年被改版重新出版。我和已经毕业的一些博士生合著的《艺术设计十五讲》于2006年由北京大学出版社出版，该书于2012年第4次印刷，繁体字本由台湾五南出版社于2014年出版。应北京大学出版社要求，该书适当修订后，改名《艺术设计概论》于2012年由北京大学出版社出版，2014年第4次印刷。我应约为《设计学研究2013》丛刊写了一篇《我的设计理论研究》的文章，该丛刊由人民出版社于2014年出版。

在学术研究中，我所追求的目标是“说清楚”和“有深度的通俗”。说清楚指的是理论阐述的要求，有深度的通俗指的是语言表达的要求。而这两者有着内在的联系，因为只有思维清楚，语言才能清楚。

“说清楚”

说清楚有不同的层次。例如，要清晰地、有层次地、有比较地阐述学术思想进展的历程；对一些表述简单的命题或判断作具体的、展开的说明；阐述隐蔽的问题等。所谓隐蔽的问题，就是对某种学术现象作孤立阐述时发现不了的问题。这种学术现象同其他学术现象和文化现象处在错综复杂的联系中，只是这些联系还没有浮出水面，作者不易察觉。不阐述这些隐蔽问题，读者一般也可以接受。然而，如果阐述了隐蔽的问题，读者会有豁然开朗的感觉，产生浑厚的历史感，所获得的印象也历久弥深。实际上，说清楚是理论深化的一种重要途径。

后人应该在前人的基础上，把学术研究引向深入。20世纪初期，德国马堡新康德主义学派首领那托尔普（P.Natorp）的希腊哲学史著作出版后，德国哲学史家策勒尔（E.Zeller）19世纪末期的希腊哲学史著作就显得有些幼稚。同样，那托尔普1914—1921年的希腊哲学史著作出版后，他本人于1903年出版的希腊哲学史著作就

显得有些幼稚。这表明希腊哲学史有很大的阐释空间。较为晚近出版的著作之所以比先前出版的著作优秀一些，很重要的一点是因为在理论阐述上说得更清楚了。下面，我以自己著作中的一些具体例子，来阐述说清楚的问题。

波埃修是中世纪美学家，他曾被投入监狱，在狱中他写下了最后一部著作《哲学的安慰》。这样阐述读者自然是清楚的。如果把他的这部书和另一位中世纪美学家奥古斯丁的《忏悔录》相比较，进而指出：这两部书都是具有诗意风格的哲学著作，这两部具有世界性影响的著作都是人的心灵真诚的、坦率的流露。这样讲了读者就会更清楚。如果再进一步指出：所不同的是，奥古斯丁寻求灵魂的拯救，而波埃修只对理想的善和实际的恶之间的矛盾进行哲学阐述。《忏悔录》使读者震颤和激动，《哲学的安慰》则使躁动不安的读者获得哲学的宁静。这样的比较研究会使读者更清楚。

希腊罗马美学历时1000年，其中希腊美学200年，罗马美学800年。希腊民族和罗马民族是两个很不相同的民族，他们的思维、性格和语言有着明显的区别。这些区别也是希腊美学不同于罗马美学的重要原因。我在撰写西方美学史时注意到这些区别。希腊人的思维方式显得轻松，往往很优雅。罗马人的思维特点是准确、严格和不容置疑。与希腊人相比，罗马人的性格更加刚劲、坚定。希腊语元音多，并有很多双元音，它的发音和句法显得细腻、温柔和绵软，适宜做抒情诗。而罗马人使用的拉丁语辅音多，发音生硬。在句法上，拉丁语以力度和逻辑的彻底性见长。它不适宜做抒情诗，而适宜写法律文件和军事文件。德国诗人海涅把拉丁语称作命令的语言。古罗马雄辩家昆体良说，古罗马的恺撒大帝说话就像吵架一样。拉丁语是强硬的、刚性的语言，它使人想起能征善战的古罗马士兵晒得黝黑的面孔，以及他们高傲、威严的姿态。罗马帝国的庞大要求思维和言辞的确定不移。我觉得，这些内容能够使读者更清楚地理解希腊美学和罗马美学的区别。

希腊文化和希伯来文化号称“双希文化”，是西方文明的源头。希腊美学和希伯来美学差异明显，我对这两种美学作了比较。希腊美学具有形体性、造型性，希伯来美学则体现内心的冲突和活动。在审美知觉中，希腊人重视“看”，希伯来

人重视“听”。希腊人最主要的艺术是雕塑和建筑，他们用庙宇和雕塑安置他们的神；希伯来人最主要的艺术是音乐和诗，他们用歌和音乐颂扬他们的耶和華。在希腊美学中，“美”的范畴占有特别重要的地位；在希伯来美学中，“光”（or）的范畴占有类似的地位，对于希伯来人来说，“光”就是美的理想。希腊人欣赏形式和形体本身的美，希伯来人认为形体只是内在性质的表现。希腊文学艺术描绘事物的外貌，希伯来文学艺术只转达作者对这些外貌的印象。

希腊罗马美学历时1000年，中世纪美学历时1000年，文艺复兴美学历时300年。我注意用简洁的语言清晰地阐述2300年期间西方美学思想的演进。如果说希腊罗马美学是宇宙学的，中世纪美学是神学的，那么，文艺复兴美学就是人文主义的。希腊罗马信奉多神教，多神教把自然力量和社会发展的物质力量神化。于是，物质的、感性知觉和肉眼看到的宇宙，即地球和带有星体的苍穹，是存在的最后类型。在这种天文学的世界观中，诸神仅仅是宇宙循环周转的原则和宇宙内部万物的生成模式。因此，希腊罗马美学的基础是宇宙学，它力图解释宇宙的循环周转和存在的永恒往复的正确性。中世纪美学首先服务于绝对个性的理论，绝对个性就是上帝，他高于自然和世界，是一切存在的造物主。中世纪美学与多神教相对立，它论证和表现一神教。因此，其基础不是宇宙学，而是神学。文艺复兴美学中最主要的东西是独立的和普遍的个性，这种个性不在超世界的存在中、而在纯人的现实中是绝对的。这样，文艺复兴美学不是宇宙学的，也不是神学的，而是人文主义的。

老子说：“五色令人目盲，五音令人耳聋”。“五色”、“五音”指美和艺术，这句话的字面意义的阐释很简单，然而学术思想的阐释有难度。我在撰写《中国艺术批评史》时，对阐释这句话的学术思想颇费踌躇。对这句话的一种阐释是：老子的这些话是正确的、深刻的，这些话并不是对审美与艺术活动的否定，而是对统治阶级放肆地、无节制地追求声色的感官享受的最尖锐和激烈的批判。第二种阐释是：老子的时代美和艺术专供奴隶主贵族享受，老子对这种状况极为不满，因此对美和艺术采取了一种简单否定的态度。在这两种阐释中，我赞同后一种阐释。后来，我又看到冯友兰对这句话的阐释，我觉得他的阐释最清楚、最准确，最终我采

用了他的阐释。冯友兰认为，老子的这句话表明他否定美和艺术，但是他之所以否定美和艺术，并不是出于他对奴隶主贵族享受美和艺术的不满，而是出于自己思想的本源。“照道家的看法，人失去了原有的德，乃是因为欲望太多，知识太多。人竭力满足欲望，以求快乐。但是，欲壑难填，当人力求满足无穷的欲望时，所达到的适得其反。”^①所以，老子说“五色令人目盲，五音令人耳聋”，老子对美和艺术的否定与他强调清心寡欲是一致的。

而且，从冯友兰的阐释中我们还可以看到他的学术研究的方法论取向。他对自己的中国哲学史研究规定了一个任务：“哲学史的作用是告诉我们：过去的哲学家们说了些什么，他们说这些话时是什么意思？而不是我们认为这些话应当意味着什么。在我的哲学史里，我尽力使用分析方法来说清楚作者的原意，也就是说，把分析方法的使用，限制在适当的范围之内。”^②上面列举的第一种阐释已经不是老子的原意，而是研究者“认为这些话应当意味着什么”。

我在撰写《美学十五讲》时，引用了陶渊明著名的《饮酒》诗：“采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辩已忘言。”这首诗中学语文课本里有，很多文学史和美学史著作都引用过，由于它的字面意义很好理解，所以对它都没有作出解释。但是，诗中所说的“真意”究竟指什么呢？我查阅了一些诗词鉴赏辞典，有一本辞典把“真意”解释为“归宿”。飞鸟傍晚还巢，是一种归宿。陶渊明辞官归隐，也是一种归宿。这种解释比没有解释要清楚一些。但是，我马上产生疑问：如果是归宿，为什么又“欲辩已忘言”呢？后来，我找到宗白华的阐释。这首诗前两句由近及远，第三、四句由远及近，这表明了中国人回旋往复的空间意识。后两句诗表明陶渊明从庭院中悠悠窥见宇宙回旋往复的节奏而达到忘言的境界。这种解释很清楚，令人豁然开朗。中国人的这种空间意识和西方人不同，西方人的空间意识是直指苍穹，有去无回的。

---

①冯友兰：《中国哲学简史》，新世界出版社2004年版，第88页。

②冯友兰：《中国哲学简史》，新世界出版社2004年版，第293—294页。