

美学与艺术

——论康德、叔本华、尼采美学思想对艺术的影响

陈敏 著

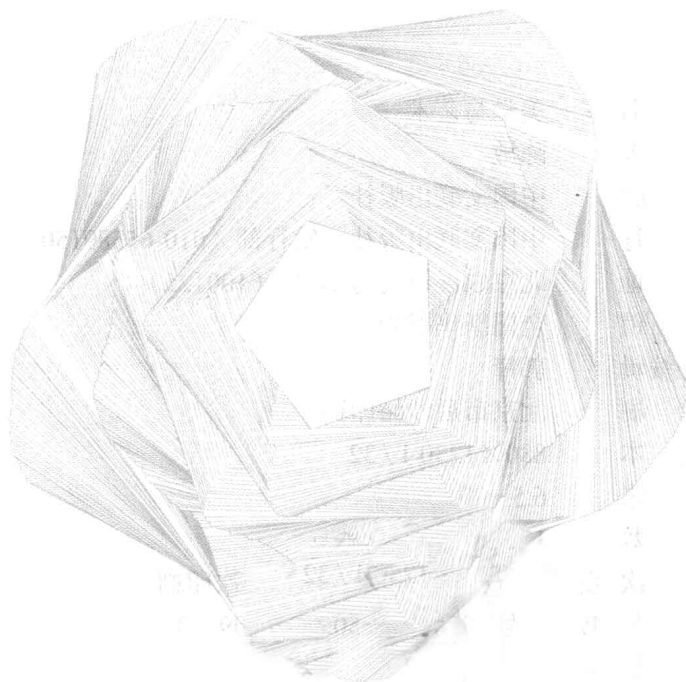

中国文联出版社

美学与艺术

——论康德、叔本华、尼采美学思想对艺术的影响

陈敏 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学与艺术 / 陈敏著. —北京: 中国文联出版社, 2011.12
(白桦林文丛)

ISBN 978—7—5059—7409—8

I. ① 美… II. ① 陈… III. ① 艺术美学— IV. ① J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 251978 号

书 名	美学与艺术
作 者	陈敏
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	郭锋
印 刷	北京市后沙峪印刷厂
开 本	880×1230 1/32
印 张	6.5
字 数	130 千
版 次	2011 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978—7—5059—7409—8
定 价	20.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

序

康德美学在西方哲学史上占有枢纽地位，“在美学思想中，康德的地位也是很重要的。他不但是德国古典美学的奠基人，而且是近代资产阶级美学的承先启后的人。近代资产阶级的美学家，叔本华在西方近现代哲学史与美学史上也具有重要而独特的地位。他突破了西方传统理性几百年的统治，开创了西方现代非理性主义的新时代。叔本华打破黑格尔的理性神话，发展出了尼采的权力意志论与弗洛伊德的生命本能说，开启了西方二十世纪非理性主义思潮。尼采说过：“我在哲学上的严肃性已深深地扎下了根，生活和思想的真正问题，已经由伟大的密教解释者叔本华极其清楚地给我指明了。”

康德、叔本华、尼采三人的美学理论，在美学由理性向非理性的发展过渡中起到了至关重要的作用。他们或在逻辑

结构上，或在理论精神上，都有其师承与变异之处，形成了一个连续性的系统，理性主义的影响逐步被消除，非理性主义的时代到来了。

康德的天才论、及叔本华、尼采的美学思想对戏剧、音乐、绘画、诗歌、舞蹈、书法等影响非常大，在理论方面对艺术的多元化的发展起到积极促进作用。

本书是在我的美学硕士论文基础上，经过数年的努力，在理论深度和延展性上得以加强，在此我忠心感谢导师华中科技大学哲学系韩东屏教授的指导，由于理论造诣还不够深，有诸多问题还请批评指正

作者：陈敏

2011. 10. 10

目 录

导言·····	1
---------	---

第一部 美学·····	4
-------------	---

美学简述·····	4
-----------	---

一 康德哲学美学思想·····	9
-----------------	---

1. 康德美学的哲学基础·····	9
-------------------	---

2. 康德论美的特质·····	14
-----------------	----

3 康德美学思想对叔本华的影响·····	25
----------------------	----

二 叔本华的哲学美学思想·····	30
-------------------	----

1. 叔本华美学的哲学基础·····	30
--------------------	----

2. 叔本华的美学思想·····	37
------------------	----

3. 叔本华美学对尼采的影响·····	42
---------------------	----

三 尼采的哲学美学思想·····	49
------------------	----

1. 尼采美学的哲学基础·····	49
-------------------	----

2. 尼采的美学思想	56
第二部 艺术	65
艺术简述	65
一 康德的美学对艺术的影响	68
1. 康德的艺术论	68
2. 康德的天才论	72
3. 艺术之美	76
4. 自然之美	84
5. 古雅与朴素	93
二 叔本华的美学对艺术的影响	101
1. 叔本华的艺术论	101
2. 悲剧与喜剧	108
3. 音乐艺术之美	117
4. 建筑与环境之美	126
5. 诗的美	135
三 尼采的美学对艺术的影响	144
1. 尼采的艺术论	144
2. 美与丑	150
3. 电影艺术之美	156
4. 绘画艺术之美	164
5. 舞蹈艺术之美	176
6. 戏剧艺术之美	183
结语	191
参考文献	199

导 言

美学是从人对现实的审美关系出发，以艺术作为主要对象，研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识，美感经验，以及美的创造、发展及其规律的科学。美学是以对美的本质及其意义的研究为主题的学科。美学是哲学的一个分支。研究的主要对象是艺术，但不研究艺术中的具体表现问题，而是研究艺术中的哲学问题，因此被称为“美的艺术的哲学”。本书是以康德、叔本华、尼采三位伟大的哲学家的美学思想联系性及对艺术的影响，阐释美学与艺术关系。首先要了解康德、叔本华、尼采三位哲学家美学思想的形成发展西方哲学如何理性主义走向非理性道路的。理性王国的确立、发展、衰弱，直至尼采彻底将其摧毁，正是资本主义社会与资产阶级理想有繁荣到危机的表征。

理性主义的兴盛，伴随着资本主义生产关系的确立、发展，新兴的资产阶级为了摆脱封建宗教神学的羁绊，以现实的自然、社会、国家、政治和人本身为对象，努力揭示诸种关系的内在联系和规律，将理性和科学精神赋予资本主义生产方式，以求得生存和发展。因此，近代理性经蓬勃兴起。

如培根所言这是人类历史上理性大复兴时代。

从文艺复兴以来，理性取代信仰成为西方哲学的主流，19 世纪中期以来，随着资本主义制度的发展，其内部矛盾日益暴露，生产社会化和生产资料私人占有制之间的矛盾日益尖锐，他们为最大限度地榨取剩余价值而残酷地剥削工人，劳资冲突日益激烈。人们对资产阶级“理性王国”的梦想彻底破灭，对启蒙思想家所热情讴歌的理性主义精神越来越失去信心。在这种社会背景下，西方各国掀起了一股强大的批判传统理性主义的浪潮，现代西方非理性主义思潮应运而生。

近代西方理性主义思潮的终结还与理性哲学自身的缺陷与矛盾有关。其缺陷与矛盾主要表现为：对理性的倡导由于走向极端而变成了对理性的迷信，理性万能由于取代了上帝的万能而导致了理性的独断，用理性精神构建的哲学体系往往变成了凌驾于科学和现实生活之上的思辩形而上学体系。总之，由理性绝对化而产生的思辩形而上学倾向与二元论倾向，使近代西方理性哲学遇到了自身难以克服的矛盾，必然要被一种新的哲学思潮所解构与取代。从这种意义上说，非理性主义思潮的诞生，也是哲学自身发展之必然。

到 19 世纪中期，绝对理性哲学陷入了重重危机，资产阶级“理性王国”之梦已经幻灭，理性光环黯然失色，非理性主义的浪潮已由潜流而逐渐形成声势，猛烈冲击着“理性王国”大厦。哲学史上又一次划时代的变革已不可逆转。

康德美学思想中把艺术看作主体能动的创造物，有其自

身的特殊性，并通过艺术与自然、艺术与科学、艺术与手工艺的对比研究，分析艺术的特征。康德对艺术天才的研究，也是以主体性作为基础的，他认为天才是主体创造审美理念的机能，是艺术创造的根源，天才是天赋的才能，它给艺术制定法则。

与康德一样，叔本华的美学思想也是以他的哲学思想为基础的。关于美和艺术的论述，是其哲学体系的一个重要组成部分。“在考察理念，考察自在之物时，也就是意志的直接而恰如其分的客体性时，又是哪一种知识或认知方式呢？这就是艺术，就是天才的任务。艺术复制着由纯粹观审而掌握的永恒理念，复制着世界一切现象本质的和常住的东西，而各按用以复制的材料，可以是造型艺术，是文艺或音乐。艺术的唯一源泉就是对理念的认识，它唯一的目标就是传达这一认识。”

尼采认为艺术源于人的两种至深的本能冲动，即追求外观“幻觉”的冲动和追求“放纵”冲动。尼采称之为日神冲动和酒神冲动。尼采认为，这两种本能冲动无须人间艺术家的中介而从自然本身迸发出来的艺术冲动。它表现在自然的生理现象上就是梦和醉，表现在审美和艺术领域就是艺术家进行艺术创作的两种艺术冲动。它们是一切艺术的原动力。同时又是区分艺术类型的依据。

艺术受到康德、叔本华、尼采三位伟大的哲学家的美学思想的影响，呈现多元化的发展。

第一部 美学

美学简述

美是什么？从欧洲的古希腊和中国的先秦开始，东西方一批又一批的智者贤人试图回答这个问题，但是经过了两千年的漫长行程人类还没有较为满意的回答这个问题。无论是西方古代最伟大的哲学家亚里士多德，还是东方古代最伟大的思想家孔子，他们提供的答案虽然具有启发性，但都同样遇到了难题。正当西方经过文艺复兴，自然科学，伦理学逐一从哲学中独立出来得到飞速发展，文艺理论著作如潮水般涌现，各种文艺作品迅猛增加的时候，美的研究的航船却被搁在干涸的浅滩上，前途渺茫莫测。

哲学家莱布尼兹的著作《关于知解力的新论文》时，他发现莱布尼兹把人的认识分为混乱的感性认识和明确的理性认识两种，并发现他把混乱的感性认识看做审美认识，因为它可以认识到事物的笼统的形状，获得生动的印象。年轻人早就肯定美一定要有一个完整的，鲜明的，生动的形象，并且十分赞成同辈哲学家伍尔夫关于美在于完善的说法，但他

仍不清楚到底人是怎么获得这个“完善”的。对莱布尼兹的新发现，他似有所悟：事物的笼统生动的形状，不就是相当于伍尔夫的“完善”吗？美不就是通过感性认识得到的吗？这是确定无疑的，美就是感性认识的完善。一个前所未有的对美是什么的回答在年轻人头脑中形成了。这一年来年轻人一直在研究美是什么这一本质问题，他从来不相信“美是难的”的说法，年轻人对美的研究之不景气早已心怀不满，对那些畏畏缩缩放不开手脚的研究深恶痛绝，正像德国所有有出息的哲学家都想要建立一个体系一样，年轻人也早就有心要在美的问题上来一番革命了。他认为美的研究进展不大原因有二：一是美的本质问题的研究往往没有联系人的主观认识来考虑，或者是停留在客观对象上，或者跑到神那儿去，故得不到美的科学定义，因此拖延了其他问题的研究。二是美的研究是哲学的附属部分，常常被哲学家们削足适履，使美的研究似有实无。他认为要使美的研究有大的进展，首先要将美的问题从哲学中分离出来，成为一门独立的学科，要建立这门独立的学科，必须有一个独立的研究对象，美的研究对象是与美的本质问题的答案，这样能使他不异常激动呢！年轻人瞥了一眼即将消失在天幕上的晚霞，郑重其事地坐在窗前，写下了“Aesthetik”（读作“埃斯特惕克”，意为感性认识的科学，简称“感性学”）。“对这门学科就以感性认识为研究对象，就叫感性学”。“你看，哲学以理性为研究对象，伦理以意识为研究对象，剩下的感性领域正好留给它了，

这好像早就安排好了似的。”……

建立“Aesthetik”的思想就这样被提出来了，这位未来的“美学之父”，未来的哈佛大学的哲学教授，二十一岁的普鲁士人保姆嘉通，在一七三五年把他的这一思想通过他所著的《关于诗的哲学默想录》发表出来了。但是，当时并没有引起人们的关注和兴趣，直到一七五〇年他正式用“Aesthetik”来称呼他的研究美的一部著作，并使美的研究名副其实地从哲学中独立出来，成为一门社会科学时，他的思想才深入人心。

人们没想到：回答那天上闪烁的繁星，地上开放的鲜花，人们婀娜的形体等等东西何为美的这一问题，竟成了一门学说，并且这门学问竟是一位年轻人创立的。旗帜打出来了，德国的大哲学家康德和黑格尔很快站起来应。康德在《判断力批判》一著中，运用“Aesthetik”作为他研究美的书名。接着美国法国学者为“Aesthetik”作了许多建树。在亚洲，日本的中泽肇民根据汉字“美”含义，把“Aesthetik”译为“美学”。十九世纪末，二十世纪初，我国的王国维等人也沿用了日本的这种译法。美的研究以前所未有的气势在德国知识界占据了地盘，并在世界范围内延伸开来，人们兴高采烈地欢呼一门学问的诞生。

一门学问诞生了，美的研究发生了巨大变革吗？事物何以会美的问题找到了满意的答案吗？人们不禁要问。正像名与实常常相背离一样，美学学科地出现和美学是否已成为一

门学科之间实际上还相差甚远。革命并没有完成。这是那位年轻人所没有料到的。虽然他把美的研究从哲学中独立出来，把美的研究同主观认识联系起来考虑，以后也开辟了一条通往真正科学美学的道路，为美的研究的繁荣何进展做了有益工作，但是他对美的本质的回答，对美的研究对象的定义并不科学，他的“美在于感性认识的完善”的看法，不能使人真正信服。

康德批判了美在于完善的说法，黑格尔也不同意把美学研究对象限定在感性领域；法国历史学派认为美的产生和发展同历史变化紧密联系，他们把美学研究对象转移到历史方面去了；英国的心理学研究者则认为自己在心理学上发现了美的本质根源，他们宣称美的研究对象在心理学领域；英国的另一些学者走的更远，企图从生理学，生物学领域去寻找美。

整整两百年过去了，尽管人们不同意“美学之父”认定的美学研究对象，事实上美学研究对象也发生了一次又一次的转移，但是他们似乎也没有找到美是什么和美学研究的对象是什么的满意答案，无论是康德，黑格尔，还是泰纳，尼采，叔本华，都从一个极端走向了另一个极端。美学愈来愈向实证发展，有的人干脆放弃了对美的本质的探寻。难道美真是难的吗？理想的彼岸在哪里呢？人们再一次感到前途渺茫。

马克思对美的本质的问题有了完全崭新的发现。在研究

政治经济学和哲学时，他发现不仅社会现象要从生产劳动中获得解释，而且美的本质问题也同社会生产劳动紧密联系着。他觉得过去鲍姆嘉通把主体认识移近美学研究领域，康德看到了美的自由，黑格尔看到了美是主观和客观，理性和感性的统一，这是有价值的探索。但是，他认为塞纳河在人刚形成之时是无所谓美不美的，只有当人进入了种植时期，人的技巧，能力，思维愈来愈发达时，塞纳河的红男绿女，伊乃歌声成为人们的审美对象。他认为是劳动创造了美，美是人的本质力量的对象化。这些思想，他表述在当时并未公开发表的《1844 年经济学——哲学手稿》一书中。

表面上变得愈来愈没有出息的美学，暗中却在孕育着一场突破。一九三〇年《1844 年经济学一哲学手稿》在苏联公开发表了，人们发现了一个异常开阔的新天地。那过去的二百年不是茅草丛生的荒原，那是有黄金。苏联学者和我国学者纷纷行动起来，依据马克思在青年时代所著的这一重要著作，以及马克思和恩格斯在其他一些著作中的有关论述，投入了对美的研究的筛选，总结，创新的战斗。苏联自一九五六年开展了长达十年之久的美学大讨论，我国在五十年代，八十年代也开展了美学大讨论。这是前所未有的对美的研究的热潮，文章浩如烟海，问题不断涌现，交锋异常激烈，新观点层出不穷，从美的本质问题到美的形式问题，从审美欣赏到审美教育，从美学原理到美学史，从基础美学到艺术美学，都得到了探索，都开展了争论。经过四十多年的探讨，

美的研究这艘航船的桅杆终于从广阔的海平面上升起来了。美学被看成是研究美和审美以及美的创造的科学。这一学科既同哲学，伦理学，心理学有关系，又同各门艺术理论紧密联系。美学原理的体系和基本观点初步形成了，它大致包括三个部分的内容：第一部分，从客观上考虑，有美的一般问题，如美的起源，美的本质，美与真善的关系，形式美，美的形态，美的范畴；第二部分，从主观上考察，有美感的一般问题，如美感的实质，美感的心理结构，美感的共同性，差异性，审美中的距离，移情等现象，民族的审美心理，审美标准，审美与修养；第三部分，从主客观上统一来考察，有具体的美的欣赏和创造，如对自然美中的山水花鸟，园林等的欣赏和创造，对社会美中的社会历史事件，人的心灵和形态的欣赏和创造。尽管美的研究的理想彼岸还在前方，但美学作为一门学问是名副其实地诞生了，美的研究发生了重大的变革，人们初步找到了美是什么等美学有关问题的比较满意的答。

一. 康德哲学美学思想

1. 康德美学的哲学基础

纵观康德的三大《批判》，在《纯粹理性批判》中，人成为认识的主体；在《实践理性批判》中，人成为道德的主体；在《判断力批判》中，人又成为审美主体。而从康德

“批判哲学”的体系构架来看，《判断力批判》则是沟通前两大批判的必要桥梁，康德以审美主体性统一了认识主体性和道德主体性，从而使人的主体能力由片面趋于全面，由分裂走向统一，使哲学和美学的重心真正转移到以人为为主的主体性课题上，在人类思想的各个领域开辟了一个以人为最后目的的新纪元。毫无疑问，康德的思想引发了一场“哥白尼式的革命”，正是他才完成了笛卡尔提出来的任务，即由宇宙本体论向理性本体论的过渡。因而，康德成为西方哲学和美学上的重要转折点上的人物，成为德国古典美学乃至整个西方近现代美学的开创者和奠基人。

在康德以前，欧洲大陆分为两大哲学流派，即理性主义和经验主义。相应地，在西方美学史上几乎同时出现了理性主义美学和经验主义美学两大派别。理性主义美学认为唯有理性或先验真理、明晰的被理解了真理才是可靠的，坚决地维护理性对于感性的至高无上的权威。理性主义美学的代表人物莱布尼茨继承和发展了笛卡尔、斯宾诺莎的世界观，企图以数学来统一对世界的认识。康德之前的理性主义美学基本上没能把审美和认识分开，美学仍然是低级认识，没有脱离认识论美学的。美学仍然控制于逻辑学中，美学的真正自律并没有实现。新康德主义者卡西尔在其《启蒙哲学》一书中认为鲍姆嘉通使美学超越了逻辑领域，确立了美学自主性地位和人本内核。但事实上鲍姆嘉通并没有使美学达到这一高度，这一点的真正实现是在康德。