

西方美学史教程

李醒尘 著

北京大学出版社

西方美学史教程

李醒尘 著

北 京 大 学 出 版 社

新登字(京)159号

图书在版编目(CIP)数据

西方美学史教程/李醒尘著. —北京:北京大学出版社,
1994.10

ISBN 7-301-02608-0

I. 西… II. 李… III. 美学史-西方国家 IV. B83-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 06635 号

书 名:西方美学史教程

著作责任者:李醒尘

责任编辑:苏 勇

标准书号:ISBN7-301-02608-0/B·141

出 版 者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话:出版部 2502015 发行部 2559712 编辑部 2502032

排 版 者:北京农业工程大学印刷厂

印 装 者:北京银祥福利厂印刷

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

850×1168毫米 32开本 20.5印张 510千字

1994年10月第一版 1994年10月第一次印刷

定 价:15.00元

目 录

绪 论	(1)
第一章 古希腊罗马美学	(10)
第一节 古希腊美学产生的历史文化背景	(11)
一 神话与美学	(11)✓
二 奴隶制和美学理论的产生	(13)
第二节 希腊古典早期的美学	(15)
一 毕达格拉斯学派的美学思想	(15)
二 赫拉克利特的美学思想	(19)
三 德谟克利特的美学思想	(20)
四 智者派的美学思想	(22)
五 苏格拉底的美学思想	(25)
第三节 柏拉图的美学思想	(28)
一 关于美的理论	(29)
二 关于艺术的理论	(34)
第四节 亚理斯多德的美学思想	(40)
一 对柏拉图“理念论”的批判	(42)
二 关于美的理论	(43)
三 艺术摹仿论的新发展	(46)
四 悲剧理论	(52)
第五节 希腊化和古罗马时期的美学	(58)
一 历史文化背景	(58)
二 斯多噶派的美学思想	(61)
三 伊壁鸠鲁派的美学思想	(65)
四 怀疑派的美学思想	(70)
五 折中主义的美学思想	(73)
六 普鲁塔克论丑	(78)
七 维特卢威的建筑美学	(81)

八 贺拉斯的《诗艺》	(86)
九 朗吉弩斯的《论崇高》	(94)
十 普洛丁的美学思想	(100)
第二章 中世纪的美学	(109)
第一节 奥古斯丁的美学思想	(111)
第二节 托马斯·阿奎那的美学思想	(116)
第三节 但丁的美学思想	(119)
第三章 文艺复兴时期的美学	(124)
第一节 薄伽丘的美学思想	(127)
第二节 阿尔倍蒂的美学思想	(130)
第三节 达·芬奇的美学思想	(134)
第四节 卡斯特尔维屈罗的美学思想	(139)
第五节 锡德尼的美学思想	(143)
第六节 美的理论	(146)
第四章 法国、德国理性主义美学	(150)
第一节 笛卡尔的理性主义美学	(151)
第二节 布瓦洛的《诗的艺术》	(154)
第三节 莱布尼兹的美学思想	(162)
第五章 英国经验主义的美学	(166)
第一节 培根的美学思想	(167)
第二节 舍夫茨别利的美学思想	(170)
一 美与自然神	(171)
二 审美与道德	(172)
第三节 哈奇生的美学思想	(174)
一 为“内在感官说”辩护	(175)
二 绝对美和相对美	(177)
第四节 荷加斯的美学思想	(179)
一 研究和观察的方法	(179)
二 形式美的规则	(181)

三	蛇形线是最美的线条	(183)
第五节	休谟的美学思想	(185)
一	美的本质	(186)
二	想象	(190)
三	审美趣味的标准	(191)
第六节	柏克的美学思想	(195)
一	论审美趣味	(196)
二	崇高和美的观念的起源	(198)
三	崇高与美的客观性质	(200)
第六章	法国启蒙运动的美学	(206)
第一节	伏尔泰的美学思想	(207)
一	关于美的本质问题	(208)
二	关于审美趣味	(209)
三	艺术观点	(211)
第二节	卢梭的美学思想	(215)
一	科学和艺术能否敦风化俗	(216)
二	关于美和审美力	(219)
第三节	狄德罗的美学思想	(223)
一	美在关系说	(224)
二	现实主义的文艺理论	(228)
三	戏剧理论	(232)
四	绘画理论	(235)
第七章	意大利启蒙运动的美学	(237)
第一节	穆拉托里的美学思想	(238)
第二节	维柯的美学思想	(241)
一	人类世界是由人类自己创造的	(242)
二	诗性的智慧	(245)
三	神话和历史	(248)
四	人民是真正的荷马	(251)
第八章	德国启蒙运动的美学	(254)

第一节 鲍姆加敦的美学思想·····	(255)
一 美学作为一门新学科的提出·····	(256)
二 美学是感性认识的科学·····	(259)
三 美学是一门指导艺术的哲学科学·····	(262)
第二节 温克尔曼的美学思想·····	(266)
一 关于美的见解·····	(266)
二 艺术史观·····	(269)
第三节 莱辛的美学思想·····	(272)
一 《拉奥孔》——论诗和画的区别·····	(272)
二 《汉堡剧评》——戏剧理论·····	(278)
第四节 赫尔德的美学思想·····	(284)
一 美学的对象和方法·····	(285)
二 论美·····	(286)
三 论艺术和民间文学·····	(289)
第五节 福尔斯特的美学思想·····	(291)
第九章 德国古典美学 ·····	(295)
第一节 康德的美学思想·····	(297)
一 美的分析·····	(300)
二 崇高的分析·····	(309)
三 艺术与天才·····	(313)
第二节 歌德的美学思想·····	(322)
一 美和艺术美·····	(324)
二 艺术与自然·····	(326)
三 古典的与浪漫的·····	(329)
四 关于民族文学与世界文学·····	(331)
第三节 席勒的美学思想·····	(333)
一 《美育书简》·····	(334)
二 《论素朴的诗和感伤的诗》·····	(343)
第四节 费希特的美学思想·····	(346)
一 美是主观心灵的产物·····	(347)

二	艺术的本质和特征	(348)
第五节	早期浪漫派的美学思想	(350)
一	对哲学美学的批评	(351)
二	早期浪漫派美学的一般特征	(353)
第六节	谢林的美学思想	(357)
一	艺术与哲学	(358)
二	艺术和美	(360)
三	论天才和艺术创作	(362)
第七节	黑格尔的美学思想	(365)
一	美学在黑格尔哲学体系中的地位	(368)
二	美是理念的感性显现	(371)
三	自然美和艺术美	(377)
四	艺术美的创造	(385)
五	艺术美的历史发展	(392)
六	各门艺术的体系	(395)
第十章	俄国革命民主主义美学	(401)
第一节	别林斯基的美学思想	(402)
一	艺术的本质和目的	(404)
二	形象思维	(407)
三	情致说	(410)
四	典型论	(413)
第二节	车尔尼雪夫斯基的美学思想	(418)
一	美是生活	(420)
二	艺术美与现实美	(425)
三	艺术的价值和社会作用	(429)
第十一章	向现代美学的过渡	(433)
第一节	叔本华的美学思想	(435)
一	哲学体系	(435)
二	审美直观	(439)
三	艺术和天才	(442)

四	美、优美、壮美、媚美	(447)
五	艺术的分类	(450)
六	影响和评价	(456)
第二节	尼采的美学思想	(458)
一	艺术与人生	(459)
二	日神和酒神	(463)
三	悲剧的效果	(467)
第三节	心理学的美学	(469)
一	费希纳的实验美学和“自下而上”的美学	(470)
二	立普斯的审美移情说	(473)
三	谷鲁斯的内摹仿说	(480)
四	沃凯尔特的突然显现说	(482)
五	朗格的幻觉说	(483)
六	巴希的象征说	(486)
第四节	斯宾塞的美学思想	(490)
一	实证主义的“综合哲学”体系	(490)
二	游戏是“精力过剩”说	(492)
三	审美的非功利性	(493)
第五节	丹纳的美学思想	(495)
一	关于美学和美学研究的方法	(496)
二	种族、环境、时代“三因素”说	(497)
三	艺术的本质:特征说	(501)
第十二章	现代西方美学的主要流派	(506)
第一节	表现主义美学	(508)
一	克罗齐的直觉表现主义美学	(508)
二	科林伍德的语言表现美学	(513)
第二节	自然主义美学	(517)
一	桑塔亚那的美学思想	(517)
二	门罗的“科学美学”	(523)
第三节	形式主义美学	(530)

一	贝尔的“有意味的形式”	(531)
二	弗莱的“想象生活的表现”	(536)
第四节	精神分析美学	(539)
一	弗洛伊德的美学思想	(539)
二	荣格的美学思想	(546)
第五节	分析美学	(554)
第六节	现象学美学	(563)
一	茵加登的现象学文学美学	(564)
二	杜夫海纳的审美经验现象学	(569)
第七节	存在主义的美学	(575)
一	海德格尔的美学思想	(576)
二	萨特的美学思想	(587)
第八节	符号论美学	(593)
一	卡西尔的文化哲学美学	(593)
二	苏珊·朗格的符号论美学	(598)
第九节	格式塔心理学美学	(602)
第十节	社会批判美学	(610)
一	马尔库塞的美学思想	(610)
二	阿多诺的美学思想	(616)
第十一节	结构主义美学	(621)
一	列维-斯特劳斯的结构主义神话研究	(622)
二	罗兰·巴特的结构主义叙述学	(627)
第十二节	解释学美学	(633)
简短的结束语		(643)
后 记		(645)

绪 论

我们课程的名称是西方美学史。这里首先讲三个问题：什么是西方美学史？为什么要学习西方美学史？怎样学习西方美学史？

一 什么是西方美学史？

学习任何一门学科，都应当首先了解这门学科研究的对象和范围。对于西方美学史当然也不例外。

我们称作西方美学史的这门学科，在西方只称做美学史，并不称作西方美学史。严格说，美学史应当是世界美学史，它应当既包括西方美学史，又包括东方美学史。但时至今日，在我们这个星球上还没有出现一部世界美学史，这有赖全世界各国美学家们的通力合作，显然这不是短期所能完成的伟大而艰巨的工程。我们讲的西方美学史，只是世界美学史的一部分。“西方”两字主要指欧洲各国，还有美国和俄国；它只是一个地域性的概念，不是政治概念，更不是赞成欧洲中心论。

美学和美学史作为一门学科是在西方产生的。中国古代虽然有丰富的美学思想，但并没有形成美学和美学史这样的学科。西方美学大约是在19 世纪末和 20 世纪初经由王国维、梁启超等人的介绍而传入中国的。建国前，虽然有一些学者热心介绍和研究西方美学，但“西方美学史”作为一门在大学里系统讲授的课程，似乎并

没有开设^①。直到建国以后,在 60 年代初期,北京大学哲学系在“美学原理”课之外,首次开设了“中国美学史”和“西方美学史”两门课程。著名美学家朱光潜教授主讲“西方美学史”,并编写了两卷《西方美学史》教材,为西方美学史的教学和研究作出了重大贡献。这大概就是“西方美学史”这门课程名称的由来。它是与“中国美学史”相并列提出的。在我国学术界,还有“外国美学史”这个更宽泛些的概念,西方美学史也只是外国美学史的一部分。此外,近些年来,也有人在研究“东方美学史”。所有这些情况表明,我国的西方美学史研究,其长远目标是要建设外国美学史、世界美学史。我们正处在一个改革开放的新时代,我们要建设有中国特色的社会主义社会,必须了解外国,了解世界,广泛吸收外国先进的科学技术和一切优秀的文化遗产。西方美学史这门课程和时代的要求应当是完全一致的。

美学史是美学研究或美学科学的重要组成部分,是一个专门的和独立的知识领域,实质上是一门学说史或思想史,也就是各种美学思想、美学学说或美学理论,以及美学流派发生发展的历史。从古代希腊罗马算起,西方美学已有 2500 多年的历史。但作为一门独立的、具有“美学”这一名称的学科,它产生于 18 世纪中叶的德国,才只有二百多年。美学史家通常都把 1750 年德国理性主义哲学家鲍姆加敦出版第一卷《Aesthetica》(读音:埃斯特惕卡),看作美学成为正式学科的标志。此后,美学在康德、费希特、谢林和黑格尔等德国古典哲学家那里,成了哲学体系中不可缺少的一部分,达到了前所未有的高峰,标志着西方古典美学的完成和终结。19 世纪中叶以后,西方美学的发展出现了重大的转折。叔本华、尼采提出了唯意志主义的美学,反对传统的古典美学,费希纳批评了

^① 30 年代,邓以蛰先生在清华大学和北京大学哲学系讲过《美学史》,未称“西方美学史”。

“自上而下”的哲学美学，倡导“自下而上”的经验美学，造成了美学研究方法的多样与革新，各种心理学的美学，社会学的美学以及部门艺术的美学都发展起来，终于造成了传统的古典美学向现代美学的转变。到了 20 世纪，西方美学更进一步取得了现代形态，得到了空前蓬勃的发展，涌现出许许多多的美学流派，诸如表现主义美学、自然主义美学、形式主义美学、精神分析美学、符号论美学、结构主义美学、现象学美学、存在主义美学、解释学美学、社会批判美学等等。当今美学已发展成为广泛涉及哲学、各门文艺科学、心理学、社会学、数学和自然科学以及日常生产、生活各个方面的一门极为引人注目的科学。西方美学史的研究对象就是这 2500 多年西方美学发展的全部历史。

美学史具有双重性，它既是历史科学，又是理论科学。如果说美学原理讲的是今日的美学理论，那么，美学史讲的就是以往历史上的美学理论。从根本上说，美学史仍是哲学的一个部门。它不同于一般所谓“审美意识史”，更不同于艺术史。经常有这样的误解，以为讲授美学史就是要在课堂上拿出许多考古发现、历史文物和大量艺术作品给学生欣赏，向学生讲述人类的美感和艺术如何起源和发展的历史。其实，这并不是美学史的任务。美学史要讲授的是历史上美学家们的美学思想，适当运用形象化的手段组织教学有时是必要的，但仍应服从于美学史的目的。美学史作为一门理论科学的性质，是随着美学自身的发展而历史地形成的。早在美学成为正式学科之前，对美学思想史的研究事实上已经开始了。不论在古希腊罗马时期，还是在中世纪、文艺复兴时期，17、18 世纪，许多美学家在提出自己的学说之前，都在自己著作的导论部分程度不同地回顾前人的美学观点，试图把前人的美学观点加以系统化，并给以批判性评价。例如，狄德罗的《论美》就是最突出的一个例子。后来，这种附带的研究随着对以往美学积累的浩瀚的历史资料加以总结和系统化的必要性的增长，便开始独立出来，于是便产生了

专门的美学史著作，逐渐形成了独立的知识领域。从现已把握的情况来看，最早的美学史专著有贝特尤斯的《艺术美的体系》(1747)，科莱尔的《美学史草稿》(1799)，但它们都没有发生重大影响。真正有重大影响的是齐默尔曼的《作为哲学科学的美学史》(1858，维也纳)。美学史家通常把这部书看作是第一部开创美学史的著作，并把19世纪下半期看作美学史这一学科正式形成的时期。齐默尔曼的《美学史》共三卷。第一卷研究了古希腊罗马美学，如智者派、苏格拉底、柏拉图、亚理斯多德、普洛丁和奥古斯丁的美学。第二卷研究了18世纪的美学，主要是德国、英国和法国的美学思想。第三卷研究了德国古典唯心主义美学，包括康德、赫尔德、席勒、谢林、左尔格、黑格尔、卢格、费肖尔等人的美学思想。这部书的重大缺陷是没有论述中世纪、文艺复兴时代和17世纪的美学，因而不连贯、不完整的。在齐默尔曼之后，19世纪后半期以来出现了一系列研究美学史的专著，其中较为著名的有：沙斯勒尔的《美学批评史》(1872)，洛宰的《德国美学史》(1868)，哈特曼的《自康德以来的德国美学史》(1886)，鲍桑葵的《美学史》(1892)、克罗齐的《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》(1910)、施皮策尔的《美学和艺术哲学史》(1914)、李斯托威尔的《近代美学史评述》(1933)、库恩和吉尔伯特合著的《美学史》(1939)、雷蒙·巴叶的《美学史》(1961)、塔塔科维兹的三卷本《美学史》(1962—1967)、比尔兹利的《从古希腊到今天的美学》(1977)、奥夫相尼科夫的《美学思想史》(1978)等等。此外，美学史的研究还采取了多种多样的形式，出现了许多断代史、国别史、专题史、范畴史等方面的著作。总之，西方美学史作为一门专门化的、独立的学科已有一百多年的历史，它不象中国美学史才刚刚起步，要真正研究西方美学史应当了解这门学科的历史和现状，研究和熟悉上述各家各派的美学史著作。鲍桑葵、克罗齐、李斯托威尔、库恩和吉尔伯特、奥夫相尼科夫的著作，以及塔塔科维兹《美学史》的前两卷，都已有了中译本，我们在学习

西方美学史的时候,也应作适当的参考。

二 为什么要学习西方美学史?

学习的目的首先是为了求得知识,而知识的获得最终可以导致实践。学习西方美学史具有重大的理论意义和实践意义。这可以从以下三个方面来看。

第一,从美学理论的学习来看,要学好美学,应当学习美学史,尤其是西方美学史。美学是关于美和艺术的哲学科学,它植根于人类的社会生活,是一种社会意识形态,它以人类的审美活动为对象,是人类审美活动的经验总结和理论概括,反过来又对人类的审美活动发生巨大的影响。任何美学理论都是在一定的历史条件下产生,并随着历史的发展而发展的。美学史就是历史上的美学理论,它在相当大的程度上决定着美学的现状和面貌,是今日各种美学理论的重要来源。因此,只学习当前流行的美学理论,不学习美学史,不掌握历史上的美学理论,就不可能对美学有全面、深刻的认识,不可能把握美学发展的方向。从世界范围看,西方美学史在美学科学的发展中占有极其重要的特殊地位。世界上的各个民族、各个国家都对美学科学的发展作出了自己的贡献,但是比较而言,西方美学的贡献和影响应当说是最大、最突出的。美学在西方取得了自己的名称和科学形态,得到了最系统、最全面、最典型的发展,西方美学在近现代产生了难以估量的世界性影响,它所提出的大量美学问题并不是狭隘的西方问题,一般都具有普遍的、全人类的意义,它所形成的概念、范畴、体系,是任何从事美学研究的人都必须借鉴和使用的。这是一个客观存在的事实。例如,我们今天要弘扬民族文化,要写“中国美学史”,如果不借鉴西方美学史,完全不使用西方美学所形成的范畴概念,那是无法写得出来的。我们认为,对西方美学史不应当采取轻视、排斥和否定的态度,而应当尊

重历史的辩证的发展。西方美学史是一笔极为珍贵的历史文化遗产,必须给以批判地继承。学习西方美学史可以使我们了解西方的美学家,包括一些哲学家、艺术家以至自然科学家,他们在几千年漫长悠久的岁月中对美和艺术问题所做的艰苦的理论思考,他们碰到过哪些美学问题,提出了哪些美学观点、学说和理论,各种各样的美学问题和范畴概念是怎样提出、演变和解决的,有哪些积极的思想成果,又有哪些错误和迷惑。所有这一切都将丰富我们的头脑,培养和提高我们进行理论思维的能力,正确运用美学概念和美学范畴的能力,促进我们对审美问题和艺术问题的理解和思考,帮助我们创造性地评价、分析和处理当代各种复杂的美学问题。

第二,从美学科学的发展来看,要推动和发展美学,也应当学习西方美学史。恩格斯说:“历史思想家(历史在这里只是政治的、法律的、哲学的、神学的——总之,一切属于社会而不仅仅属于自然界的领域的集合名词)在每一科学部门中都有一定的材料,这些材料是从以前的各代人的思维中独立形成的,并且在这些世代相继的人们的头脑中经过了自己的独立的发展道路。”^① 这就是说,任何科学的发展都要以前人留传下来的一定思想资料为前提。美学的发展也是这样。美学的发展还具有特殊的复杂性,作为一门正式的学科,它出现得较晚,至今仍被看作一门“既古老又年轻”的学科,甚至被看作并不成熟的学科,许许多多的美学问题都一直争论不休,甚至美学是否能够成为一门科学,即美学的生存权问题,也不时有人提出诘难。例如,美学究竟研究什么?它是关于美的哲学,还是艺术哲学或艺术理论?还是一门跨学科的边缘性科学?美学到底有什么用处?它与人类社会生活实践的关系如何?美学的主要内容,它的结构和体系应当是怎样的?所有这些对于一门学科的建立至关重要的所谓“元美学”问题,至今国内外学术界都没有一

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第501页。

致意见。我们赞成马克思主义美学,但马克思、恩格斯虽然为美学提供了正确的世界观和方法论的基础以及一些美学的基本原则,却没能来得及提出系统的美学体系,因此,在马克思主义者内部,美学问题也是热烈争论的领域。美学发展的现状表明,建设和发展美学科学已成为世界性的课题。在这种情形下,学习和研究西方美学史便显得更加迫切和重要。

第三,从我国社会主义建设的实际需要来看,我们正在建设具有中国特色的社会主义,其特色之一就在于我们的社会主义不是封闭的,而是开放的,是“面向现代化,面向未来,面向世界”的。我们要自立于世界民族之林,要对人类作出更大的贡献,就要把我国建设成为既具有高度物质文明,又具有高度精神文明的伟大的社会主义国家。为此,我们必须向外国学习,不但要学习外国一切先进的科学技术,而且要吸收外国一切优秀的文化遗产。学习西方美学史可以使我们正确认识和理解西方的审美文化和各种复杂的艺术现象,提高我们的审美能力,帮助我们树立正确的美学观和世界观,加强社会主义精神文明建设,这是符合时代要求的。

三 怎样学习西方美学史?

西方美学史是一门艰深而又重要的社会科学。它的基本任务是要站在现时代的高度对历史上出现的各种美学理论进行批判地反思,以期作出科学的评价和总结。西方美学的发展经历过许多性质不同的时代,各种美学理论有精华也有糟粕,而且精华与糟粕往往混杂纠结在一起。美学的发展同特定时期的政治、经济、哲学、自然科学和文学艺术的发展有十分密切的联系。由于时代、阶级的不同,各种美学思潮、学说,经常是相互矛盾对立的,即便同一个美学家的思想也往往有自相矛盾之处。因此,学习和研究西方美学史必须要有正确的指导思想和方法,否则就难以把握浩如烟海的历史