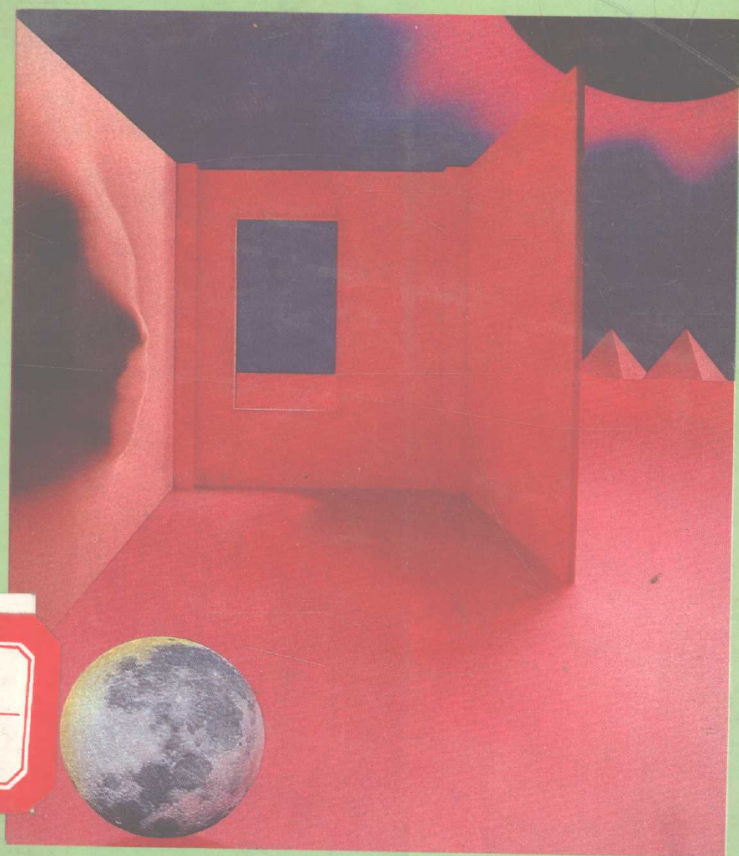

SHI JIE JU JIANG MEI XUE GE YAN

世界巨匠美学格言

胡廷贵 罗 帆 编

暨南大学出版社

SHIJIE JUJIANG MEIXUE GEYAN

世 界 巨 匠

美学格言

暨南大学出版社

(粤)新登字 13 号

世界巨匠美学格言

胡廷贵 罗 帆 编

※

暨南大学出版社出版发行

(广州 石牌)

青海西宁印刷厂印刷

※

开本:787×1092 1/36 印张:7.5 字数:167千字

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷

印数:1—20000册

ISBN7-81029-134-3/B·10 定价:4.50元

绪 论

随着人类文化的进展，美学日益受到人们的重视。人总是站在前人的肩膀上来认识改造现实世界。在茫无垠际，浩若烟海的人类文化遗产中，美学占有极为重要的地位。因为美的本身对于人类的生活有着极深刻的影响。在人类本性中有普遍的爱美要求，然而美也涉及到各个学科以及各个文化领域，可以这样说，从时间与空间的概念来判断，美是永远的存在，而且无处不存在的。

什么是美？自然美与艺术美是怎样的相互关系？什么是艺术？什么是艺术品？艺术品的本体地位如何？艺术意义的本质是什么？衡量艺术的标准是什么？这些都是历来美学界关心、讨论、争辩的问题。

公元前6世纪和5世纪是古希腊思辨哲学处于高潮的时期，那时的先哲巨匠们都自命独自拥有智慧之源和对智慧、真理的忠诚。他们为探讨美和艺术发生了冲突。毕达哥拉斯学说认为，天体里发生的一切，可以在地球上寻找出来，支配自然的法则亦需要在人类生活中去寻找。他们发现数、比率、比例在各

种工艺过程中再次得到具体的体现。

苏格拉底这位智者却认为，人类已经不是为了认识自身而需要研究天体的那样一种实在。他全力研究在人类交往中呈现出来的人类生活。他以生动的语言揭示人类生活的真正目的。他证明了，在人类尚幼弱无知情况下，真诚、尽力地去掌握生活这种艺术，这本身就是一种成就。他也主张把目的和手段区别开来，从而奠定了柏拉图和亚里斯多德对艺术进行理性分析的基础。

那个时代的另一位巨人柏拉图却去探索从理性上确定最高艺术的本质问题。他最感兴趣的是诗歌和音乐的地位。柏拉图认为一事物的善就是一事物赖以存在的基础，一切物体，无论是有生命的还是无生命的，都是依赖他们所含善的多少而存在的。理智地寻求善，亦即哲学特有方式。柏拉图还认为：美本身是不变的。在他看来，本质同现象之间的差别，始终包含着不变的整一和多变的杂乱之间的对立。然而就美的理念而论，它的稳定不变性对人的精神发展有特殊意义。

作为柏拉图学生的亚里斯多德一方面天才地继承了柏拉图大量的美学思想，另一方面又批判地发展了他的思想。亚里斯多德把美的艺术看作净化手段的学说，是柏拉图这方面学说的发展。柏拉图认为

音乐、舞蹈和诗歌艺术对儿童教育有着重要意义，而亚里斯多德却强调培养正确的“为恶观”对道德的重要性。亚里斯多德能够从容地从诗歌内部着手，把诗歌艺术的技巧上成功的形式与失败的形式，早期的形式与晚期的形式区别开来，而且能够精细地剖析材料，分解成精密细小的问题。亚里斯多德认为，大自然是精明的，公证的。他要我们注意到大自然是多么正确地把世间万物以适当的等级排列起来。按他的意见，虽然艺术最终把自然最初的姿态完善起来，但是这种超越原型的过程，只有在对原型进行长久的学习之后，才成为可能。当艺术向自然学习时，它发现了自然美的本质。他还认为，所有的艺术都是同世界上的新事物的出现联系在一起的。

中世纪西方美学思想受到宗教道德某种程度的对抗。在公元2世纪和3世纪基督教与异教激烈斗争时，苦行者的禁欲主义的出现，使千千万万的人进入荒凉的地方过着孤凄的生活。在基督徒的心目中，异教的艺术与异教的左道邪说是联系在一起的。在他们看来，雕像有偶像崇拜的味道，有神化邪恶帝王的味道，戏剧散发着淫荡和残忍的气味。中世纪的典型代表是圣·奥古斯丁。他把戏剧表演称为“过眼云烟和海市蜃楼”，他把从音乐和谐本身中得到的满足称为鄙俗的取乐。把舞台表演称为耽迷淫乐的狂乱。

他多次谈到过古典戏剧中的淫荡性，他悲叹道：“如果人类子孙仅仅以荷马和古罗马剧作家们描绘的众神为榜样，那么他们就会沉入‘深渊’”。奥古斯丁哲学极度讲究实际的倾向，是中世纪哲学的典型特征。中世纪的哲学是在说：生活是严肃的，思想应该用于各种严肃的事情，无论在生活中，无论在思想中，除了研究正义性之外，不可有任何别的东西。从4世纪到13世纪这1000年左右的漫长时期中，美学思想几乎处于停滞状态，一直到但丁出现，这种局面才开始转变。但丁是一位伟大的诗人，他的文艺思想最适宜用来说明文艺复兴的转变。但丁的文艺思想显然不带有中世纪经院神学的神秘气息和繁琐方法。但丁反对用官方语言，主张用俗语写作，并且肯定了“俗语”的优越性，就是要文学更接近自然和人民。他认为，语言对于思想是一种工具，正如一匹马对于一个军人一样，最好的语言才适合最好的思想。语言的问题是中世纪末期和文艺复兴时期，欧洲各民族开始用近代地方语言写文学作品时所面临的一个普遍重要的问题，但丁为此做出了伟大的贡献。

文艺复兴是欧洲文化和思想由中世纪转入近代的枢纽。由于生产力和精神逐步得到解放，西方也就逐步的摆脱中世纪封建制度和教会神权统治的束缚。文艺复兴就是希腊罗马古典文艺的复苏再生。卜

伽丘、达·芬奇和卜斯特尔维屈罗等是这个时期的文艺先导。文艺复兴时代欧洲文艺发达最早地区要数意大利。在文艺复兴的萌芽阶段，意大利人文主义者所面临的任务首先是针对中世纪基督教会文艺的攻击和摧残，为文艺进行辩护。达·芬奇认识到理性化的重要性，他说：“画家应该研究普遍的自然，就眼睛所看到的东西多加思索，要运用组成每一事物的类型的那些优美的部份”。而卡斯特尔维屈罗主张诗只有一个功用，就是娱乐，用不着管教育。文艺复兴是思想解放和思想酝酿的时代，当时文艺界的探讨和争辩极为活跃，对美学思想也起了巨大的推动作用，使它成为古代美学思想和近代美学思想之间的重要桥梁。

文艺复兴运动到了16世纪与17世纪之交已经开始衰退，西方文化中心的领导地位由意大利转移到法国。笛卡儿和布瓦洛是新古典主义的杰出代表。笛卡儿承认了物质世界和精神世界的并存（二元论），却没有认识到精神世界对物质世界的依存，他企图用思想来证实存在。新古典主义的立法者和发言人是布瓦洛。他认为一切作品都要以理性为准绳，都只能从理性得到它们的价值和光芒。就是说，文艺的美只能由理性产生，美的东西必然是理性的。

18世纪末19世纪初以康德、费希特、谢林、歌

德、席勒和黑格尔等为代表的德国美学流派在资产阶级美学中，是体系较完整，建树较多，影响较深的大流派。

德国古典美学的思想渊源主要有18世纪启蒙主义美学、英国经验主义美学和德国理性主义美学。启蒙主义美学重视艺术的教育作用，主张艺术参与现实的反封建斗争。德国古典美学接受了艺术有教育作用的思想，但反对艺术参与现实斗争。经验主义美学注重感觉经验的心理分析，从经验事实出发，通过归纳、比较、观察等研究美感经验，把美感的来源归于快感和痛感；把崇高和美两个范畴加以区别，强调美与效用无关、美与概念无关。这些都被德国古典美学家吸收和改造，如康德对美的四个界定就明显反映了这种联系。理性主义美学的三个重要观点直接影响了德国古典美学：①真理知识的普遍性和必然性不能靠经验，而是来自“天赋观念”。从康德到黑格尔都认为人的审美、美感带有普遍性和必然性。②目的论。康德的“主观的合目的性”思想显然来源于此。黑格尔也认为，自然美、艺术美都从心灵产生和再生，美必须反映、契合心灵。这种观点仍然是一种“合目的”思想。③美以感性知识为完满，既有形式，又主要是情感的。康德美学在此影响下也注重形式的感情。

德国古典美学家(除歌德外)都是哲学家,他们建立了德国古典哲学的庞大体系,美学则是这个体系的组成部分。康德哲学属于主观唯心主义,又具有二元论和先验论特点。认为“物自体”是不可知的,人的认识能力只涉及现象,知识本身只是一种“先天的综合判断”,又认为人心理的三大功能有“知”、“意”、“情”。“知”是纯粹理性,“意”是实践理性,“知”和“意”相对峙,由“情”来沟通双方。著名的三大批判就是这样建立起来的。费希特认为世界上只有“自我”,一切都存在于“自我”之中,“自我”亦即精神,它是人类认识中心,行动主体、世界的创造者。谢林是康德和黑格尔之间的桥梁。他认为“自我”与“非我”、主体与客体、物质与精神都统一在“绝对原则”中,现实世界只是“绝对原则”(精神世界)分裂的结果。席勒重视客观自然和人的感性方面,对康德哲学的抽象性、纯主观性有所纠正。黑格尔是客观唯心主义者,他不同意“物自体”不可知的说法,认为存在与思维、本质与现象、物质与精神、感性与理性、自然与社会都是辩证的统一,不过这个统一的基础不是物质,而是精神;最高的真实是“绝对精神”,其余一切只是绝对精神“自我异化”的结果。他的哲学贯串着头足倒置的辩证法。

歌德是具有唯物主义倾向的美学家,他的思想

直接继承狄德罗等人的唯物观。

德国古典哲学决定了古典美学的两大特点：唯心主义实质和丰富的辩证思想。

德国古典美学的唯心主义实质主要表现在强调精神产生物质、主体产生客体。它企图通过审美来解决人内心的矛盾，从而达到调和现实矛盾的目的。它夸大天才、想象的作用，认为这些都是人主观的产物；同时只强调艺术与理念、精神之间的辩证关系，无视艺术与现实生活的关系。它在崇高和悲剧等范畴上，突出主观方面的因素和所谓的“普遍力量”；在艺术史观方面，它从精神发展的角度加以总结。

德国古典美学的辩证特征使其具有丰富性、复杂性和部分内容的合理性。在对美的本质的研究中，康德第一次深刻分析审美活动的多种矛盾现象；席勒、黑格尔敏锐地注意到人的本质与美的本质的内在联系，第一次提出“人的对象化”思想，使经验主义美学和理性主义美学的合理性得到肯定，片面性得到一定的克服。在艺术本质问题上，德国古典美强调自由、“自我创造”、天才、想象、情感和艺术直觉，既为当时古典主义（也指现实主义）奠定理论根据，又为浪漫主义提供思想武器，与当时的艺术思潮结合得较紧密。对艺术典型、形象思维的研究，它也比以前深入、系统得多。它虽然贬斥现实，抬高艺术，但对

艺术的能动作用的认识是深刻的。亚里斯多德悲剧理论统治欧洲 2000 余年,终于被黑格尔打破。康德对崇高的认识也比柏克等人深入得多。德国古典美学开始对艺术的外部、内部规律作系统的研究,在方法论上,它思辨性强,辩证法运用较多、较活、较合理,但大部分是脱离实际的。

德国古典美学是美学由近代发展到现代的转折点,对后世影响巨大而深远。现代西方美学不少流派(如表现主义、形式主义、直觉主义等)都渊源于德国古典美学。马克思主义美学和艺术学也来源于对德国古典美学的批判、继承和改造。直到今天,美学界仍然在对这个宝库进行研究。

19 世纪 30 年代到 60 年代,以革命民主主义者别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等为代表的俄国美学流派奠定了现实主义艺术的美学基础,是马克思主义美学产生以前唯物主义美学的最高成就。

在几千年美学发展史的长河中,文化巨匠给我们后人留下了浩瀚的文化遗产,美学也不例外,无数的美学巨著给人类文明史留下光辉灿烂的宝库。伟大的艺术家达·芬奇曾说过,凡能够到源头取泉水的人,决不喝壶中之水。本书编者不敢奢望能携同读者共往艺术源头,仅仅期望这本小小的《美学格言》

能激起艺术追寻者及爱美的人去探索艺术源头的情趣,也更希望把点点滴滴的源头泉水奉送给读者品尝。本书共选了100多位在美学史上颇有影响、具有一定代表性的大师的美学格言分类编辑。在哲学方面历来都有唯物主义与唯心主义也就是有正确与错误两种观点的存在。由于受到当时历史条件的局限,也由于作者自身的阶级属性所决定的思想意识的原因,本书的美学言论不可能都符合马克思主义美学观点,希望读者能根据马克思主义的美学观点加以分析,从中吸取合理的、有益的精华部分。

由于编者的水平有限,不免会挂一漏万,粗糙、欠妥之处一定不少,恳请美学界的专家和广大读者教正。

编 者

1992年7月

目 录

绪论..... (1)

美的本质

美的事物有别于不美的事物,艺术作品有别于现实,原因就在于,在美的事物和艺术作品中,散乱的成分被综合在一起了 (5)

凡是不凭概念而被认为必然产生愉快的对象就是美的..... (7)

最平庸和最无聊的东西也会惹人笑,同时最重要和最深刻的东西也会惹人笑..... (9)

凡是出类拔萃的东西,在同类中无与伦比的东西,就是美的 (9)

自然美与艺术美

虽然艺术最终把自然最初的姿态完善起来,但是,这种超越原型的过程,只有在对原型进行长久的学习之后,才成为可能..... (18)

大自然以最短的路径..... (20)

大自然在自然界中,从无机物、石头

和地球开始,经由植物界、动物界上升到人
..... (24)

美的形式

精细的蛇形线是美的顶点 (32)

我的责任就在于揭示,要充分地认识艺术
形式与艺术活动的多样性,它是一把钥匙
..... (33)

宇宙按照一定的秩序发展着,因为上帝热爱秩序,上帝创造了秩序。一切事物都是按照一定的度量关系创造出来的,并因此处于与太一的和谐之中 (35)

形式属于诗人,内容属于他的民族的历史和现实 (40)

形式上的对称和平衡诸种属性,充分具备美的条件,但却不能构成美..... (42)

一切存在实际上都仅仅是物质和运动而已,而一切哲学最终都仅仅是加法和减法而已 (43)

艺术美的理念或理想

我宁可要充满感受的生活,而不要充满思索的生活!这是表现青春的梦想,是未来的真实的投影 (50)

凡是现实的都是理性的,凡是理性的都是

现实的 (51)

人们用语言互相传达思想,而人们用艺术
互相传达感情 (54)

美的最高领域就在人类社会

除了依对象本身性质而定的一般条件
以外,每一个民族的文学活动,又各有其取
决于民族生活特殊情势的个别的条件 (64)

一个民族的艺术、诗歌或哲学著作,是从
它当中所存在的剩余智力所产生出来的结
果 (66)

精神也跟身体一样有其自己的需要,身体
是社会的基础,精神就是社会的装饰..... (68)

忧心忡忡的穷人甚至对最美丽的景色都
没有什么感觉,贩卖矿物的商人只看到矿物
的商业价值,而看不到矿物的美和特性..... (73)

艺术与天才

真正富有智慧的人不是追求快乐而是追求
没有痛苦,这是一切实际智慧的最高准则
..... (83)

美的趣味与判断

人最初的心理犹如一张白纸,由经过各种
感官渠道而产生的印象来填写 (90)

对于精神消极的人们来说,各事物之间则

不存在兄弟般的关系 (95)

感情·情感——美通向我们的必由之路

最优美的嗜欲对象能够使人们感到快乐
的,乃是最令人愉快的,而这就是爱情..... (103)

要有耐心!不要依靠灵感。灵感是不存
在的。艺术家的优良品质,无非是智慧、专
心、真挚、意志,象真诚的工人一样完成你
们的工作吧..... (109)

心灵美与道德美

“美本身”就是致力于正义与哲学家所理
解的那种与智慧相结合的生活的善..... (116)

诗人的目的在给人教益,或供人娱乐,或
是把愉快的和有益的东西结合在一起..... (118)

好的作品是人类智慧与真诚的崇高的证
据,说出一切人对于人类和世界所要说的
话,然后又使人懂得,世界上没有别的东西
是不可知的..... (120)

对拥有“美的心灵”的人来说,所尽的义务
与其天性的本能是完全协调行动的..... (122)

人世间的生活缺点虽多但仍是美好的

一切生活、一切历史,以及一切领域中
的一切精神活动,实际上都是消灭和同化偶然
性的历史..... (130)