

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国高等院校公共艺术课系列教材

现代西方美学

程孟辉 主编

人民美術出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 陕西人民美术出版社
安徽美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
程孟辉 主编

中国高等院校公共艺术课系列教材

现代西方美学

XIANDAI XIFANG MEIXUE

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方美学 / 程孟辉主编. —北京: 人民美术出版社,
2008. 11
ISBN 978-7-102-04334-0

I. 现… II. 程… III. 美学史—西方国家—现代—高等
学校—教材 IV. B83-095

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 102925 号

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主任: 常汝吉

副主任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李新

曾昭勇 金海滨 李星明 曹铁

陈政 施群 周龙勤

委员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚雷 雒三桂 刘普生

霍静宇 刘士忠 张桦 邹依庆

赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 刘杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨力

王铁全 郎绍君

中国高等院校公共艺术课系列教材

现代西方美学

程孟辉 主编

出版发行: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

联系电话: (010) 65593332 65256181

责任编辑: 成佩

版式设计: 成佩

责任校对: 马荣

责任印制: 丁宝秀 赵丹

印 刷: 北京彩桥印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 53.5

印 数: 0001-3000

ISBN 978-7-102-04334-0

定 价: 98.00 元

谨以此书

献给中国学术界的朋友们！

现代西方美学是现代西方哲学的重要分支；
现代西方美学是 20 世纪科学、哲学和文艺学综合发展的产物；
现代西方美学的产生、形成和发展有其深刻的历史渊源和社会背景。

——程孟辉

导 言

本书所论及的 22 种现代西方美学思潮(或流派),它们基本上都是诞生和活跃于 19 世纪末至 20 世纪八九十年代这一时期。这些思潮(或流派)的代表人物们,其思想理论普遍透溢着一种独特的灵气和具有某种天才的“超前意识”。他们虽然立足于他们所处的那个时代,但他们都以其卓越的远见,提出了某种“闪光”的理论,从而给人类的美和艺术创造等活动指明了方向。20 世纪的现代西方美学是以一种独特的观念、方式和理论展现在我们面前。任何一种理论形态,只要它存在,就一定有其存在的方式和理由(或曰合理性)。既然它有产生和发展之日,也就必然有其衰落和消亡之时,这是一条亘古不变的规律。现代西方美学也正是这种规律的产物,同时也将一定会成为在这种规律支配下的消逝物。任何一种学术思潮或理论形态都不可能永远占据雄霸地位。它总有其产生、兴盛、衰落和消逝的过程。这是正常的,符合历史发展规律。因此,随着实践的不断深入发展,理论也必须不断更新,才能使其自身具有其存在的价值。正是在这个意义上,我们可以说,20 世纪现代西方美学是对 19 世纪

和 19 世纪以前传统美学的一种否定或更新。早在 19 世纪美学家们的“超前意识”中,人类就已经看到了 20 世纪美学发展的曙光。同样,20 世纪现代西方美学今天仍正以一种独特的风姿在迅速发展。从 20 世纪的现代西方美学中去发现 21 世纪的曙光和灵气——这就是我们今天的美学研究所必需具备的“超前意识”。

目 录

写在《现代西方美学》前面····· 程孟辉	1	第三节 移情理论的艺术基础·····	67
第一章 表现主义美学 ·····	25	第四节 移情学派的主要代表及其理论内容·····	70
第一节 表现主义美学的兴起和流变·····	25	一、立普斯·····	70
第二节 表现主义美学的主要理论·····	29	二、谷鲁斯·····	77
一、美学的位置·····	29	三、浮龙·李·····	80
二、直觉即表现·····	31	四、伏尔盖特·····	82
三、审美与艺术问题·····	37	五、柏格森·····	85
四、历史与超验实体·····	42	六、巴希·····	87
第三节 艺术活动中的表现主义·····	45	第五节 简要的评价·····	88
一、艺术的社会性·····	45	第三章 俄国形式主义美学 ·····	92
二、艺术风格·····	48	第一节 俄国形式主义美学的三个主要发展阶段·····	92
三、艺术设计·····	51	一、孕育时期·····	92
第四节 简要的评价·····	55	二、兴盛时期·····	95
第二章 移情学派 ·····	58	三、衰落时期·····	103
第一节 移情学派产生的科学背景·····	58	第二节 俄国形式主义美学的基本内容和特征·····	105
第二节 移情学派产生的理论渊源·····	61	一、自主观与工具观·····	105
		二、审美感受·····	111
		三、审美形式·····	117

第三节 俄国形式主义美学的历史 影响和发展趋势·····	124	艺术的挑战·····	154
第四章 英国形式主义美学·····	132	四、对“美”的解释·····	155
第一节 现代英国形式主义美学的 产生·····	132	五、“意匠”——展现审美之美的媒介 (手段)·····	157
第二节 形式主义美学主体之一： 弗莱学说·····	135	六、对叙述性作品的批判和否定·····	158
一、双重生活理论的提出——艺术和 想象·····	135	七、对原始艺术的推崇和礼赞·····	159
二、想象与宗教、道德·····	139	八、贝尔与后印象派艺术·····	160
三、想象与知觉、情感·····	140	九、艺术与宗教之关系·····	167
四、艺术构图中的多样化和秩序感·····	142	第四节 简要的评价·····	168
五、五种艺术构图的情感要素·····	146	第五章 新批评派美学·····	172
六、艺术创造及其目的·····	147	第一节 新批评派的产生、发展及 主要代表人物·····	173
七、对艺术作品的形式和本质的 解释·····	148	第二节 新批评派的主要学术观点 及与其他学派的关系·····	183
第三节 形式主义美学主体之二： 贝尔学说·····	150	一、新批评派关于文学基本性质的 观点·····	183
一、一个卓越命题(假设)的提出·····	151	二、新批评派关于批评方法论·····	184
二、作为“终极实在”之感受的“有意味 的形式”·····	153	三、新批评派的一些重要概念范畴 简介·····	185
三、对“描述性绘画”的贬斥——对传统 艺术的挑战·····	154	四、新批评派与当代西方其他文学批 评流派的关系·····	200
		第三节 新批评派的历史地位·····	203

第六章 精神分析美学	205	四、小结	257
第一节 精神分析学的理论来源 ...	205	第二节 20 世纪的神学美学	258
第二节 精神分析美学及其理论		一、雅斯贝尔斯	260
基础	208	二、新托马斯主义者	269
一、性欲升华与文学艺术	213	三、激进的神学家	277
二、白日梦与作家	214	第三节 简要的评价	280
三、性与审美快感	216	第八章 存在主义美学	282
四、精神分析与艺术批评	218	第一节 存在主义哲学概述	282
第三节 荣格学说	220	一、存在主义哲学的形成和发展	282
一、原始意象与艺术本质	223	二、存在主义哲学的主要内容和	
二、艺术品、艺术创作与艺术家	224	特点	284
三、审美态度:抽象与移情	233	第二节 德国存在主义美学	286
第四节 精神分析美学的历史		一、与德国浪漫哲学和美学传统的	
影响	235	联系	286
一、对艺术创作的影响	235	二、海德格尔与本体论美学	288
二、对艺术评论的影响	237	三、雅斯贝尔斯与悲剧论	296
第七章 神学美学	244	第三节 法国存在主义美学	303
第一节 神学美学的产生及其主要		一、萨特与自由的美学	303
内容	245	二、梅洛-庞蒂的审美知觉论与卡缪的	
一、人的存在	246	荒谬艺术论	312
二、行为指归	250	第四节 结语	318
三、爱心	254		

第九章 现象学美学	322	一、人本心理学美学产生的时代背景 和哲学基础	359
第一节 胡塞尔的现象学哲学	323	二、人本心理学美学与其他心理学流 派之关系	362
第二节 盖格尔的一般现象学美学 理论	328		
一、现象学美学的创始人	328		
二、一般理论	330	第二节 人本心理学美学的理论 体系	366
三、小结	336	一、人本心理学美学的理论原则	366
第三节 英伽登的文学本体论和 文学认识论	336	二、审美需要论	368
一、引言	336	三、艺术家论	372
二、论文学作品的存在	339	四、审美体验论	376
三、如何认识文学作品	342	五、艺术创作论	380
四、小结	345	六、审美价值论	383
第四节 杜夫海纳的审美经验现 象学	345	第三节 人本心理学美学与道家 美学	387
一、从经过改造的现象学出发	345	一、人本心理学美学与道家美学比较 的基础	387
二、从艺术作品到审美客体	349	二、关于美的本质	390
三、知觉主体和知觉过程	352	三、关于美感	392
四、审美主体与审美客体的和谐 统一	354	四、关于艺术创作	395
		五、关于审美理想	397
第十章 人本心理学美学	359	六、小结	400
第一节 人本心理学美学的产生 ...	359	第四节 简要的评价	401

第十一章 “西方马克思主义”	
美学	404
第一节 “西方马克思主义”美学	
概述	404
一、“西方马克思主义”的发展、演变及其历史背景	404
二、“西方马克思主义”美学的基本特征	406
第二节 卢卡契的美学思想	407
一、生平和著述	407
二、《历史和阶级意识》：“西方马克思主义”的开山之作	409
三、卢卡契的早期美学思想	412
四、《审美特性》——美学的总结	414
第三节 葛兰西：对意大利未来文化—社会的设计	416
一、生平和思想	416
二、《狱中札记》：系统的“民族—人民”的文学理论	418
第四节 法兰克福学派	421
一、法兰克福学派的产生、演变及其主要理论观点	421
二、马尔库塞：自主的艺术对现实的超越与变革	423
三、阿多尔诺：艺术——对绝望的拯救	426
四、本雅明：机械复制时代的艺术	429
第五节 存在主义马克思主义美学	431
一、萨特把存在主义和马克思主义“结合”的尝试	431
二、《什么是文学》	434
第六节 结构主义马克思主义美学	439
一、阿尔都塞的“结构主义马克思主义”的崛起和他的美学思想	439
二、马谢雷：文学生产理论	445
第十二章 法兰克福学派美学	448
第一节 本雅明对现代艺术的美学思考	449
一、信息社会与古典艺术的终结	449
二、走向费解的现代艺术	450
三、艺术生产理论	452

四、电影——新崛起的艺术·····	453	第十三章 自然主义美学 ·····	488
五、艺术中的一系列两极运动·····	455	第一节 哲学观念——从自然主义到批 判实在论·····	488
第二节 阿多尔诺的现代主义美学		第二节 艺术与本能·····	490
理论·····	459	第三节 功用与愉快·····	492
一、对现代美学的特定要求·····	460	第四节 美是客观化了的快感·····	495
二、艺术对现实的间离性模仿·····	461	第五节 美的三要素·····	497
三、艺术的社会批判功能·····	462	一、美的材料·····	497
四、艺术的审美特点·····	463	二、形式美·····	499
五、对一些美学范畴的重新界说·····	471	三、表现美·····	504
六、对现代音乐的美学思考·····	471	第六节 简要的评价·····	507
第三节 马尔库塞的艺术审美		第十四章 新自然主义美学 ·····	510
哲学·····	475	第一节 自然主义的哲学基础和 科学美学·····	511
一、超越现实的艺术与审美活动—— 《爱欲与文明》中的美学思想·····	476	第二节 门罗的实验论·····	514
二、造就新感性的艺术和审美活动—— 《论解放》中的美学思想·····	477	第三节 自然主义的美的概念·····	521
三、艺术与革命——《反革命与造反》 中的审美哲学·····	478	第四节 门罗关于美学研究范围 的设想·····	526
四、按艺术的形式法则重建世界—— 《作为现实形式的艺术》·····	481	第五节 作为一门科学的美学在 欧洲和美国的发展·····	531
五、对正统马克思主义美学的批判 ——《审美之维》·····	482		

第十五章 实用主义美学	536	八、科学与诗.....	601
第一节 实用主义的产生和发展 ...	537	九、意义的构成及其转换.....	605
第二节 杜威美学阐释	542	十、词语行为和语境.....	607
一、在经验中探求艺术的本质.....	542	第三节 新实证主义美学理论 II ...	610
二、经验与艺术.....	544	一、经验主义和心理学方法.....	610
三、审美经验:手段和目的的		二、批评科学化.....	614
相互渗透.....	545	三、拟陈述和真实性.....	616
四、审美经验:经验的圆满终结	547	第十七章 分析美学	619
五、审美经验:沟通和创造	550	第一节 从“意义的界定”到“语言游	
六、四种缺乏审美性质的经验.....	552	戏”——维特根斯坦的美学思	
七、智慧——审美经验的生命之源.....	554	想	621
第三节 杜威美学与欧洲传统	556	第二节 开放的艺术与开放的理论	
一、杜威与柏拉图:两种真善美境界 ...	557	——分析美学晚近的思潮 ...	629
二、杜威与黑格尔:两种圆满终结	560	第三节 边缘地带的“热战”	639
三、杜威与休谟:两种经验观	563	第十八章 符号论美学	646
第四节 简要的评价	566	第一节 符号——人类文化的	
一、关于经验、超验与潜验	567	基本形式	646
二、关于手段和目的的渗透.....	570	第二节 卡西尔的艺术理论	651
三、关于感性、智性和理性	572	一、对模仿说和表现说的批判.....	651
第十六章 新实证主义美学	575	二、“艺术是直觉或观照的	
第一节 新实证主义哲学和		客观化过程”	653
美学概述	575	三、“艺术是对实在的发现”.....	655
第二节 新实证主义美学理论 I ...	580	四、“艺术作品的静谧乃是	
一、理查兹和他的早期主张.....	580	动态的静谧”	657
二、美感经验和美感价值.....	583	五、艺术创造是一种“外形化”	
三、艺术中的交流.....	587	活动	660
四、语言符号的双重功能.....	589	六、对快乐主义和游戏说的批判.....	661
五、批评及其转换.....	592	第三节 朗格美学形成的	
六、对立冲动的平衡.....	594		
七、诗歌经验及其心理基础.....	596		

背景条件	663	二、结构主义叙事美学	738
第四节 朗格美学的基本		三、戈德曼与小说社会学	742
内容和特征	665	第四节 后结构主义美学	743
第五节 艺术和艺术创造	673	第五节 结语	747
第十九章 格式塔心理学美学	684	第二十一章 解释学美学	751
第一节 格式塔心理学美学的		第一节 解释学和解释学美学的	
心理学基础	684	历史发展	751
第二节 格式塔心理学美学的		一、施莱尔马赫的哲学解释学	752
基本内容和特征	689	二、狄尔泰的历史哲学解释学	754
一、关于艺术与知觉及其表现性	689	三、海德格尔的本体论解释学	756
二、对大脑力场说和同形同构理论的		第二节 伽达默尔的解释学美学	757
简要考释	697	一、出发点及其方法论基础	758
三、艺术论	699	二、对艺术真理问题的重新审视	759
四、关于视觉思维	704	三、艺术作品的本体论	766
第三节 简要的评价	708	四、伽达默尔解释学美学的历史	
		特点及其意义	770
		第三节 赫施对解释学美学的贡献	776
第二十章 结构主义美学	711	第二十二章 接受美学	783
第一节 结构主义的理念和方法	711	第一节 接受美学的崛起	786
一、历史背景	711	一、社会背景	786
二、索绪尔和现代语言学	712	二、学术渊源	787
三、列维-斯特劳斯和结构主义哲学	714	三、接受美学的靶子	792
四、结构主义的基本特点	716	第二节 姚斯的“接受”理论	793
第二节 结构主义美学的形成	718	一、从文学史入手提出挑战	794
一、与西方美学传统的联系	739	二、对读者接受的具体研究	800
二、雅各布森和结构主义诗学	722	第三节 伊泽尔的“响应美学”	803
三、列维-斯特劳斯和结构		一、研究的出发点	804
主义神话学	727	二、对英伽登学说的扬弃	806
第三节 结构主义美学的发展	730	三、分析文学本文构成	808
一、巴尔特和法国结构主义美学	731		

四、对“本文—读者相互作用”动力的 论述	810	现代西方美学主要概念(范畴)	
五、对“本文—读者相互作用”过程的 揭示	811	汉西对照表	824
第四节 传播与扬弃	813	人名译名对照表	833
全书主要参考书目	817		

写在《现代西方美学》前面

程 孟 辉

现代西方美学是现代西方哲学的重要分支；

现代西方美学是 20 世纪科学、哲学和文学艺术综合发展的产物；

现代西方美学的产生、形成和发展有其深刻的历史渊源和复杂的社会背景。

早在 19 世纪末和 20 世纪初，西方社会就已经开始发生剧烈的动荡和变化，尤其是 20 世纪初以来两次世界大战的爆发，使潜在的社会危机充分暴露。大战以前，西方的大国都处于侵略成性的国家主义状态。战争的结果，不但使西方的政治、经济和社会结构普遍发生了深刻的变化，而且也给人的心灵造成了巨大的创伤。那时，迷惘、焦虑、恐惧和绝望的情绪弥盖着欧美大陆，西方世界到处呈现一片思想和精神危机，人们面临着令人失望的现实，不得不对以往的传统重新进行哲学的反思。

西方人价值观念的转变导致了悲观主义和弗洛伊德学说的流行。到了 20 世纪中叶，尽管两次大战已经结束，但西方人在心理上仍然没有摆脱新的世界大战的威胁。于是，他们又千方百计地通过总结历史上的教训来寻求一种新的社会平衡，以有利于自身民族的稳定、繁荣和发展。这时的西方，已经不像大战时代那样，一味雄心勃勃地想征服全球，称霸世界，而是比较多地把注意力集中在整顿、治理国家和民族的内部事务上。他们也尽量把自己扮演成一个“较为不那么狂妄”的角色，并力图在社会、经济和文化形态方面充当“人类有经验的带路人”^①。西方社会所形成的这种一反大战时代的理性和缓气氛，给科学主义和主体哲学的发展创造了有利条件，也给现代西方美学的发展提供了温床。

本书所论及的 22 个现代西方美学流

^① H. S. 休斯：《欧洲现代史》，商务印书馆，1984 年，第 3—4 页。