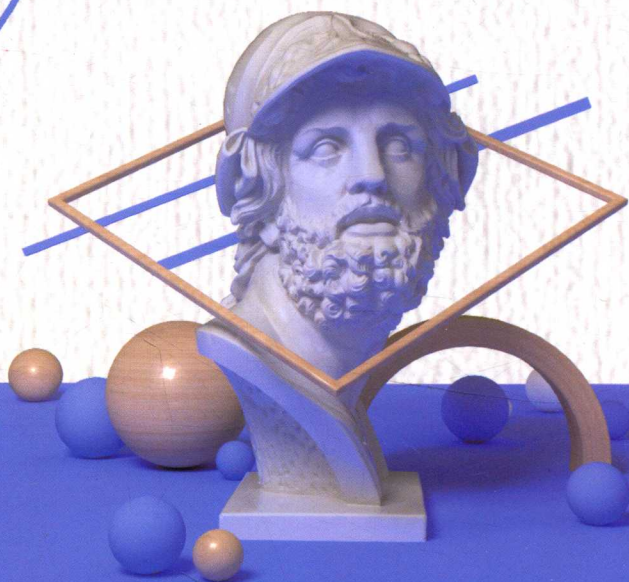

MEIXUE DAOLUN

美学导论

[美] 大卫·H·芬纳 著

汪宏 译

非外借

重庆大学出版社

美学导论

Introducing Aesthetics

[美] 大卫·E. W. 芬纳 著

汪 宏 译

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学导论 / (美) 大卫·E. W. 芬纳
(David E. W. Fenner) 著; 汪宏译. -- 重庆: 重庆大
学出版社, 2018. 8

书名原文: Introducing Aesthetics

ISBN 978-7-5689-1214-3

I. ①美… II. ①大… ②汪… III. ①美学 IV.
①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 150804 号

美学导论

[美] 大卫·E. W. 芬纳 著

汪宏 译

策划编辑: 唐启秀

责任编辑: 杨敬 版式设计: 唐启秀

责任校对: 夏宇 责任印制: 张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185(中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆芸文印务有限公司印刷

*

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 12 字数: 173 千

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5689-1214-3 定价: 38.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

Translated from the English Language edition of *Introducing Aesthetics*, by David E. W. Fenner, originally published by Praeger, an imprint of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, CA, USA. Copyright © 2003 by David E. W. Fenner. Translated into and published in the Simplified Chinese language by arrangement with ABC-CLIO, LLC. All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying, reprinting, or on any information storage or retrieval system, without permission in writing from ABC-CLIO, LLC.

版贸核渝字(2017)第 010 号

中文版序

有人认为,作为一门学科的西方美学可以追溯到柏拉图,他首次对艺术的性质做了哲学评述。柏拉图的评述大都带认识论性质的意味,亚里士多德则对艺术性质和艺术标准进行了论述,因此有人可能认为,西方美学其实始于亚里士多德。柏拉图和亚里士多德运用的都是反应的方法。艺术出现之后,他们才来评论艺术。但这不足为奇,作为一门两千多年来发展得还算不错的学科来说,西方美学其实主要采用的也是反应的方法。美学的哲学思考就是对现实中艺术存在的反应。就像认识论的内容是对信念的评述、科学哲学的内容是对科学的评述、伦理学是对人们认为行为有对有错的事实的评述一样,美学则是对艺术的评述(或者说至少一开始是这样)。

有人说,哲学包括人类提出的那些最深奥的问题。如果不考虑文化背景,这种模糊的定义能否用于解释所有的哲学体系,对此我表示怀疑。然而,人们也会说,哲学包括的问题就是思考我们的经验中那些最核心、最深刻的因素。认识论思考的内容是信念,伦理学思考的内容是美德和正义,形而上学思考的是实在的本质。据此,美学——如果我们认为它最初侧重于艺术哲学——思考的内容则是人类表现的最纯粹部分。当然,艺术所表现的内容一直是探讨的热点且颇具争议,但是艺术是人类最纯粹表现的观点则几乎是人们的共识。艺术对象有用也好,无用也罢——像建筑就其本质而言就必须有用——以及艺术对象的功能性质是否应当被视作判断其是否是艺术作品或是否应当被视作评价艺术作品的标准,反正艺术作为艺术——就是强调直接且刻意地引起和激发感官的那些因素——自然而然地经由人类的

创造力就直接产生了,艺术因此成为人类最纯粹的表现。

西方美学最初探讨的是艺术,在其两千多年来的发展过程中逐渐不再局限于艺术的范围。但是西方美学始于对艺术界定和解释的思考活动,并且现在的重心仍然如此。在西方的传统中,这些思考活动理所当然的目标是要通过界定意义来提升规范的论述。西方人向来对界定“艺术”和“艺术品”颇有兴趣——后来的兴趣转向了“审美”“审美经验”“审美属性”等;西方人一直饶有兴趣地解释,欣赏艺术的人在判断所欣赏的作品的品质时,为什么那么想要达到共性甚至达到普遍性;西方人想要搞清楚,如果他们有时把艺术对象和审美对象当作不同集合的成员时,那么谈到一件艺术作品的艺术价值时——或者说到一个审美对象的审美价值时,肯定的判断和否定的判断说明了什么。

这些年来“(美学)审美”这个词的意思本身已经有所变化。这个词原来最常用的意思(也许现在仍然是这个意思)指的是刻意地关注或注意:(1)对象的那些方面——对象指艺术对象,但也指除艺术之外的其他对象——此时,主体首先注意到的是对象的那些被感官直接感受到的属性(颜色、线条、形状、质感等),以及(2)经验的那些特征,在这种情况下,注意指向的主要是(如果不限于)即时的感官知觉(我之所以要说“首先”,是因为我们用诸如颜色、线条等这些属性来推论诸如平衡、优雅、和谐这些“审美属性”)。“(美学)审美”这一定义向来就没有完全地涵盖艺术哲学和美的哲学这两个领域的内容,因为自始至终就有许多美的(或丑的)对象和事件与艺术没有什么关系(“艺术”一定是要被看作人工制造的、人为的)。西方自20世纪初以来——或许自毕加索(Picasso)在1907年创作《亚威农少女》(*Les Femmes d'Alger (O. J. R. M.)*)以来——众多艺术作品要达到的目的便不再是实现美或创作美。用这种方法来界定“(美学)审美”这个词的一个不妥之处——鉴于说到哲学的这一领域时这个词的核心含义——就是它助长了那种认为某一形式主义观点必定正确的假设。这里特指的是狭义的“形式主义”。为了查明一个对象或一个事件的本体论地位,这种形式主义就要侧重分析人们即时感知到什么(譬如,这是不是艺术品)、分析对象在被恰当地称为“审美经验”的某种经验中的作用(譬如,我们的注意是不是仅仅集中在对象的那些被感官直接感受的

方面)或者分析对作品品质的判断(譬如,我们对作品的评价只是基于纯粹感知到的对象的属性吗?)。表现为不同形态的形式主义在西方诞生以来就一直主导着美学这门学科,不过现在的情形就大不一样了。自19世纪末,甚至更早,人们认识到在界定对象的本体论地位以及判断它们的审美价值和(或者)艺术价值时,环境因素十分重要。“环境因素”可能包括艺术家的生活背景、作品创作时的文化和政治背景、作品创作的地点,以及诸如此类的因素。环境因素也可能包括观众看待作品这方面的因素,譬如作品是否宣扬了宗教、社会或伦理的思想,作品是否促使观众对作品的某些方面或对作品描绘的某些形象产生了认同。今日的形式主义虽并未凋零,但已如明日黄花。然而,西方人仍然继续在沿用“审美”(或“美学”)来指称哲学的这一分支领域,本书也正是对这一领域的一个简介。

我写这本书的目的就是要对这些定义性和解释性的思考进行回顾。尽管我认为美学这门学科取得的进展恰恰就体现在对那些问题的思考:理论家们提出新的定义和新的解释——以及举出理由来支持他们的观点,但我并不想把重心放在深入分析特定的理论或特定的理论家上面。相反,我想对美学的总体情况做一个概述,探讨问题本身及探讨这些问题的引人入胜之处,然后概述过去两千多年来西方人是如何来回答这些问题的。我希望通过本书,让读者可以找到一条有助于他们了解众多理论的途径——这些理论对艺术进行了界定和解释并且现在还在修正之中,最起码可以从中了解从柏拉图和亚里士多德开始的西方传统。

大卫·E.W. 芬纳

2017年12月

译 者 序

大卫·E. W. 芬纳所著的《美学导论》是一本介绍西方美学的简要读本,这本书较为全面、简略且清晰地回顾、分析了西方美学传统自古希腊以来的主要观点,是美学入门读物中的佼佼者。

本书主要有这样几个特色。首先,在介绍西方的美学思想时,作者并非完全按照思想发展的时间顺序、单纯以人物为中心来展开讨论,而是以问题为线索,一步步探讨美学发展过程中遇到的种种问题。这种做法的好处是,可以使不同时期、不同人物的观点围绕同一个问题而串联起来,这既有利于读者了解美学思想承前启后的发展脉络,也有助于读者从整体上把握美学发展的总体趋势。其次,本书的撰写力图体现哲学研究的逻辑思辨的方法特点,始终把逻辑论辩置于问题的讨论之中。因此,作者在论述问题时,常常会从正反两个方面来陈述和质疑某种观点,这在充分展现哲学思辨论证魅力的同时,也有利于培养读者的逻辑思维能力。最后,在介绍、解释美学观点时,作者十分善于结合生活中的事例,使晦涩抽象的美学观点易于理解,从而增强了本书的可读性。此外,本书附录以纲要的方式呈现了西方美学的历史,简要、清晰地归纳了西方美学最重要的运动和哲学家的观点,并以时间顺序明晰地阐释了西方美学的历史变化。

本书分为“经验”“对象及事件”“意义”和“判断”四个部分。第一部分“经验”论述了审美经验的特点以及与审美属性和审美态度的关系。第二部分“对象及事件”从分析如何定义审美对象出发,对艺术定义的历史进行了梳理,强调了定义艺术的可能性及必要性;本部分同时从赝品、伪作和再现这三个方面探讨了艺术作品的创造和再创造

的问题。第三部分“意义”讨论了艺术的意义问题,主要从观众和艺术家两方面分析了如何阐释艺术;本部分同时以淫秽艺术为例,对如何平衡艺术审查和艺术表现自由的关系问题进行了探讨。第四部分“判断”分析了美的判断问题,对定义“美”的三种传统方法作了回顾,并讨论了如何进行艺术评论和艺术批判的问题。

本书“论述清晰,学养深厚”^①,既可作为本科生的哲学入门教材,也可作为美学、美育研究生的学习指导用书,对西方美学有兴趣的各界人士也可通过阅读本书受益。

^① James McRae. Introducing Aesthetics (review). *Philosophy East and West*, Vol. 56, No. 3 (Jul., 2006), pp. 515-516.

目 录

导言	1
----------	---

第1部分 经验

第1章 审美经验	6
1.1 “审美(的)”	6
1.2 审美经验的基础性	7
1.3 审美经验	9
1.4 审美属性	13
第2章 审美态度	16
2.1 无旨趣	16
2.2 近期的观点	24

第2部分 对象和事件

第3章 审美对象	34
第4章 定义“艺术”	38
4.1 为什么要定义“艺术”?	38
4.2 模仿论和再现论——古希腊的观点	43
4.3 浪漫主义	48
4.4 表现主义	54
4.5 形式主义	63
4.6 反本质主义	68
4.7 艺术界	73
第5章 创造和再创造	80
5.1 创造力	80

5.2	赝品和伪作·····	82
5.3	再现·····	86

第3部分 意义

第6章	阐释艺术·····	90
6.1	意图谬误·····	94
6.2	阐释的多元概念·····	96
第7章	审查艺术·····	99
7.1	淫秽艺术·····	101
7.2	划分界限的建议·····	103

第4部分 判断

第8章	定义“美”·····	108
8.1	为什么要定义“美”?·····	108
8.2	形式主义·····	111
8.3	主观主义·····	121
8.4	自然主义·····	131
第9章	评论艺术和艺术批判·····	137
9.1	批判性评论·····	138
9.2	评价·····	140
9.3	情感主义·····	142
9.4	休谟的评价方法·····	143
9.5	康德的评价方法·····	145
9.6	对艺术批判的思考·····	146

附录	西方美学史概要·····	148
----	--------------	-----

参考文献	·····	175
------	-------	-----

导 言

现在学习美学和艺术哲学恰逢其时。我们这一代人处在一个独特的历史时期,可以领略到艺术最具挑战性的发展时刻。我们处于杰出的美学家和艺术评论家亚瑟·丹托(Arthur Danto, 1986)称之为“艺术终结”的时代。之所以说艺术终结,部分原因是因为艺术的发展显而易见地对所有的艺术定义提出了挑战,其结果是真实生活与艺术、日常用品与艺术对象之间的界线被消解了。不管丹托是否正确,过去两个世纪以来艺术已经发生了很大的变化。我们在20世纪到21世纪交替之际来研究艺术的特点和发展变化,具有前所未有的优势。美学——美和艺术的哲学,经验的感性哲学——在诸如丹托这样的美学家的辛勤努力下,一直紧跟艺术的历史发展,力图回答历史提出的引人遐思的问题。

从西方的哲学传统来看,美学讨论大约起源于公元前4世纪的柏拉图(Plato)和亚里士多德(Aristotle)。但是在启蒙运动之前或大体上文艺复兴之后的这一段时间,除了新柏拉图主义的理论和中世纪的一些像圣·奥古斯丁(St. Augustine)的理论以及圣托马斯·阿奎那(St. Thomas Aquinas)的理论之外,美学并没有引起学者们的兴趣,或者说没有重新赢得受众的欢迎。对此不应该感到奇怪,因为艺术哲学一直在追随,或者说应当追随艺术生活和艺术世界。

本书力图对西方美学的历史传统作一个全面但却简要的介绍——做一张分类路线图。西方美学的历史传统从古代希腊人的论述到英国经验主义者的著述这期间具有连续性。从这一传统出发,我

们尝试回答如下美学的传统问题：

对事物的审美体验是什么意思？

艺术是什么？

优秀的艺术是什么？

美是什么？

如何区分审美价值和美？

艺术对象是什么？

艺术评论家的作用是且应当是什么？

艺术所表现的道德、爱国主义、宗教和真理的作用是什么？

是不是应当审查所有的内容？等等。

从 16 世纪末到 17 世纪末，英国的经验主义者——夏夫兹伯里 (Shaftesbury)、哈奇森 (Hutcheson)、艾迪生 (Addison)、艾利森 (Alison)、凯姆斯 (Kames)、休谟 (Hume)、伯克 (Burke)、杰拉德 (Gerard)——大都在探寻趣味这一问题的答案，即，如何解释人们能够知道而且也确实清楚一个东西、一个对象或一件事情很美或具有审美价值？趣味讨论的后期和之后不久，西方的传统从英国转到了德国。在德国（实际上是在普鲁士），伊曼纽尔·康德 (Immanuel Kant) 继续研究趣味问题，随后是浪漫主义者叔本华 (Schopenhauer) 和尼采 (Nietzsche)。从这个时候开始，现代美学开始向当代美学过渡，期间出现了跨越 19 世纪到 20 世纪的诸如托尔斯泰 (Tolstoy)、杜威 (Dewey)、桑塔亚那 (Santayana)、克罗齐 (Croce) 和柯林伍德 (Collingwood) 等人物。

但是到了 20 世纪真正有意思的事情才开始出现，这个时候艺术和艺术家不断挑战过去对艺术的定义，或者说不断挑战艺术惯例，也就是“学术圈”对艺术的定义。抽象表现主义、达达主义、大众艺术以及一波又一波的艺术运动——在纽约、巴黎、伦敦——迫使我们重新思考如何去理解艺术的本质。我们扪心自问，艺术有本质吗？艺术有没有能够说得清楚的性质？能不能给艺术列出一个公式或给艺术下个定义？随着像马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp)、安迪·沃霍尔 (Andy Warhol)、罗伯特·劳森伯格 (Robert Rauschenberg) 和克拉斯·欧登伯格 (Klaas Oldenburg) 这样的艺术大家的作品问世，那种认为艺

术有别于日用品的观点已被艺术包括日用品的观点——诸如床、汤罐头、雪铲这样的日用品——所代替。

这种现象驱使一些美学家——比如莫里斯·韦兹(Morris Weitz)和保罗·齐夫(Paul Ziff)——否认艺术有唯一的本质属性。他们认为,对艺术进行恰如其分的定义是不可能的,因为无论艺术现在是什么样的,将来的艺术不会是现在的艺术样子。如果“艺术”是所有真正的“艺术作品”的集合并且应当包括诸如杜尚呈现的那些对象(雪铲、小便器等),那么“艺术”就不再那么好定义了。

这一挑战——也就是反本质主义者提出的艺术无本质的挑战——促使哲学界开始行动(而不是思考)。今天的美学家如丹托和乔治·迪基(George Dickie)不再把艺术看作艺术作品的集合,而是看作传统或惯例。丹托侧重艺术史以及艺术的传统,由此他指出所有艺术的共同点:所有艺术都在他所称的“艺术界”占有一席之地。迪基则侧重于艺术惯例,即人的惯例,惯例中的这些人观看艺术、展示艺术、创造艺术,他发现这种惯例把人们认为是艺术的各种各样的对象和事件联系了起来。

2

因此,对学习美学而言,如今确实是一个令人激动的时代,因为从艺术发展的历史来看,我们正处在一个大好时期。美学既面临挑战,美学研究的问题也富有成果。学习美学的学生有幸可以了解千姿百态的美学并做出自己的独立思考。美学的传统问题会一直存在,不会消亡,这也是为什么要学习或思考美学的原因。美学有各式各样的问题——有美学这个领域内讨论的问题,也有美学领域外讨论的问题,不过今天对这些历史悠久的问题的回答丰富多样。当然,美学的读者就有更多思考的余地。

在论述西方美学传统之前我还需要指出一点:我要稍微对“西方”的传统做个说明。毫无疑问,有众多哲学观点都论述到艺术和美,这些观点中有许多观点不属于西方传统,或只是和西方传统相近。只需要看看浩瀚的东亚艺术历史就会清楚,除了西方的观点之外,还有其他很多论述艺术的哲学思想。我之所以要提到这一点有两个理由。首先,在范围上本书不会涵盖全部的艺术哲学思想。确实,有充分理由严重质疑这样做的可能性。其次,建议爱思考的美学读者不妨了解

3

一下西方传统之外的其他传统,眼中只有自己生活的传统未免狭隘。世界的范围很大,世界历史的范围更大。因此,读者在读了本书之后,在了解了西方的传统之后——也许这就是某个读者自己的传统——也许就可以去了解一下其他传统的思想。

❧ 第 1 部分 经 验 ❧

第1章 审美经验

7 1.1 “审美(的)”

我们经常会用到“审美(的)”这个词。多数情况下这个词是用来修饰“属性”“对象”“经验”“态度”以及“注意”这些概念。“审美”既可以做形容词也可以做名词,不过做名词时,它是对另一种说法的简略的描述,是一种更精确的描述。举例说明,一个普通的东西被冠以“审美(的)”之名,一般来说,指的是(1)这东西既美又优雅、匀称等——就是说,它具有某些积极的审美属性——或者(2)它会带给受众某种审美经验,这种审美经验要么是现成的,要么以其他方式回馈给受众。“审美”用作形容词的话,定义这个词就是把它当作某些名词的修饰词来对待。这样问题就来了:修饰哪些名词呢?

使用“审美(的)”这个词的历史还要追溯到亚历山大·鲍姆嘉通(Alexander Baumgarten),他在1735年首次在一篇哲学论文中使用这个词,并用它来对形而上学或艺术心理学进行系统的解释。鲍姆嘉通认为,艺术的基础是“感性再现”,这不光与感觉有关,也与情感有关。如今我们倾向于认为审美与经验的感性层面有密切的关系。当然,说审美与经验的感性层面有密切关系对想要明确界定“审美”这个词的学生来说也不甚明了。但是,这至少缩小了可以讨论的范围。讨论“经验的感性层面”就是讨论经验,从这一点开始分析似乎较为妥当。我来说一下理由。