

美学的开端

走进古希腊罗马美学

方 珊 著

Stylized yellow graphic element resembling a stylized 'S' or 'M'.

MEIXUE DE KAIDUAN

上海人民出版社

美学的开端

走进古希腊罗马美学

EIXUE DE KAIDUAN

方 珊 著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学的开端:走进古希腊罗马美学/方珊著.

—上海:上海人民出版社,2001

ISBN 7-208-03753-1

I. 美... II. 方... III. ①美学史-研究-古希腊

②美学史-研究-古罗马 IV. B83-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 027058 号

责任编辑 吴书勇

封面装帧 甘晓培

美学的开端

——走进古希腊罗马美学

方 珊 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

新华书店上海发行所经销

上海锦佳装潢印刷发展公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.25 插页 4 字数 302,000

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-03753-1/B·300

定价 23.00 元

古希腊罗马美学与后现代

(代 序)

—

在迈入 21 世纪之际,无论西方还是中国,都先后进入一个“没有时尚的时代”(叶秀山语),一个“怎么都行”(费耶尔本德语)、无中心、无主体、无价值、众声喧哗的后现代及后后现代时代。诚如法国哲学家利比雅兹所言:

这是个怀疑和发问的时代,也是个体系崩溃、任何叛逆都可以说得通的时代。^①

当人们面对无规则、一切都可把玩、一切都可复制的零散化、平面化、虚无化的时代,对生命、爱、世界意义的领悟与探询还有否意义?亦如此书,再来探讨古希腊罗马美学,追究西方文明的源头是否还有价值?

尽管在某些人看来,这些问题的探讨无异于痴人说梦,但我

^① 引自王岳川:《后现代主义文化研究》,北京大学出版社 1992 年版,第 404 页。

觉得,对于任何一个还未冷漠地将对生命与爱的价值追问,拱手交给语言游戏的把玩者、调侃者去嘲弄的纯真之人来说,无疑是值得探询的。

为避免武断,下面将围绕古希腊罗马美学与后现代的关系问题,简略地谈一下我的一些看法,以求教于方家。

二

我认为,美学是个体存在追求理想境界的一种话语形式。有关美的问题尽管众说纷纭,争辩了两千余年仍难以定论,或许其根本原因就在于,每个人追求的理想境界不同,方式各异,因而当每一个体在言说自己的理想境界时,自然会莫衷一是。

本来,人是个体的,他的生活方式、体验、感悟、直觉、理想情感、灵性、灵魂、心路历程都纯粹是个体的。因此,他在言说自己的理想追求时,也不能不是个体的。然而,每一个体又是社会中的一员,他不仅要用自己的双脚站立在地球的某一地方,才能生存,而且他还需要与他人共同生活,体验生活的欢乐与悲苦。即便是他的个体也是父母共同生活的确证。

这样,人就陷入一种奇怪的悖论:一方面他需保持自己的个体性,做真正的他,另一方面他又要抑制其个性,追求一种他人共有的共性,为他人所接受。

当然,保持个性,发展共性并不一定导致人的分裂,也可使人和谐地丰富起来。人在与其他个体沟通时,交流彼此的情感,传达自己的追求,同时亦凭借自己的体验、感悟来理解别人。人或借助语言符号,或借助形体语言,既可以表现自己,又可以相互交流、相互理解。

但也有一部分时候,二者却是分裂的。人在被迫关注这一

人本身固有的矛盾时，也就发现个体在言说自己的理想追求所带有的两重性：既是个体的又是社会的；既是主体的又是客体的；既是个人的又是人类的；既是相对的又是绝对的。人自身的分裂必然引起人在理想追求上的矛盾对立。

三

过去，人们常常过分重视社会的、人类的、绝对的、共性的一面，忽视了个体的、个人的、相对的、个性的一面，以致把个体的话语当作是整个社会、甚至整个人类的中心、权威话语，强制别的一切话语均必须绝对服从。一旦有人提出话语的个体性、相对性、主观性，就会被绝对权威嗤之以鼻，批之曰反动，打入地底，赶往边缘。

通过后现代思潮，我们更清楚、更全面地看到了个体话语的这种两重性，由此认识到人类话语形式的多元性、对话性，而不是一种唯我独尊、绝对权威、不容置疑的独断性话语。因而由此开启一个更为自由、更为开放、更为宽容、更富于批判性精神与内省精神的新时代，这是值得欢迎的。

然而，如果因为传统只重视独断性话语，就必须矫枉过正，极力张扬其话语的个体性、相对性、主观性，并力图彻底否认其个体话语包含的社会性、人类性、共性的一面，那就走向了另一极端。

目前，后现代的这种各唱各的调，各行各的道，各路英雄豪杰，一哄而起，一吹即散，各领风骚的场面，好像就连“三十年河东、三十年河西”还嫌太长，而是“三十秒河东，三十秒河西”才行。真可谓乱哄哄你未唱罢我即登场。不仅出场者，就是观众，也会觉得眼花缭乱，扑朔迷离。

四

个体话语的两重性不仅表现在美学的论述上,也同样表现在美学史的撰写上。

我认为,美学史是个体对他人的美学思想所进行的一种历史叙述。实际上,这种个体的历史叙述,是一种再叙述,是作者依据自己对他人的美学思想重新进行理解而作出的一种陈述。因而,这种历史叙述或再叙述,对于叙述主体来说,既是客观的又是主观的。

再叙述的客观性,是指要尽量按照叙述对象原有的材料,概括出其主要思想、观点并放在当时的历史关系中进行说明。

需要说明的是,所谓“当时的历史关系”包含这样几个层面:首先是从当时的历史环境中来分析,说明其观点、思想的产生原因、发展过程。其次需要以个体的生活历程、思想传承来说明其思想、观点的演变。再次是把个体与同时代其他个体的思想进行比较说明。最后是把个体的思想与其历史传承的思想进行比较说明。

再叙述的主观性是指:每一进行历史叙述的作者都有自己的言说方式、评价尺度。他在叙述历史主体的思想时,不可避免地受自己理想追求的影响。无论他怎样力图克服自己的主观渗透,尽力做到客观性的叙述,他都不得不与历史主体进行对话。他会意识到,他的对话是与一个有血有肉、有生命、有灵魂的主体在交流,这就决定了叙述主体不免带有个体的强烈感情色彩,带有个人的主观偏好与意向,从而以其内在灵魂与之碰撞。

再者,这种叙述主体与历史主体的对话、灵魂相互的碰撞,难免不带有现在与未来的色彩。叙述主体是现代人,他总是带

着现代人的眼光来叙说历史主体,给历史主体以评说以地位。然而,这种评说与叙述是叙述主体根据自己的理解作出的,并非一定是历史主体在历史上曾经有过的评价与地位。因而,不管叙述主体怎样声称自己的叙述是多么的客观公正,多么的全面,仍然不能免除自己对历史主体的个人误读与现代误解。

五

基于上述说明,本书在言说古希腊罗马美学时,更多地带有个人相对性。除此以外,还有两个限于叙述主体个人的原因,不能不坦诚相告:

第一、因为笔者限于自身条件,并未全面详尽研究古希腊罗马美学思想的所有文献材料,以及他人的有关研究评述,这就决定本书并非是对古希腊罗马美学思想的全面研究。

第二、它也并非想恢复古希腊美学思想的原貌,它只是从一个现代中国人的眼里,去远眺古希腊罗马美学,回溯一下西方美学的开端。在这种远眺与回溯中,或许不免看到了古希腊罗马美学思想宝库中的某些珍宝,某些仍然值得现代人重视的宝贵精华,但也不可否认,匆匆地远眺肯定会有迷误。更何况一个中国人去对西方文明的源头作跨时空的大量闪回,难免不给人以隔靴搔痒之感,不是会有误解,就是挂一漏万,甚至曲解西方古人。在此,读者应十分谨慎。

个体的美学思想犹如电影情景中的镜头,美学史则正是把历史上各个体的美学思想进行剪辑、组接,犹如蒙太奇手法,使各情景的多个镜头串接起来,组成一部电影。电影组成了,但精彩与否,则不仅要剪辑得当,还要组接得法。观众自会有评说。

六

古希腊罗马美学是西方美学的一个重要源头,这不仅表现在它对西方美学的演变有着极为重要的影响,而且,即便今天,许多当代著名美学家的思想、观点,仍然要追溯到古希腊罗马美学。且不说为人熟知的尼采、海德格尔,就连那些不论是建构体系,还是解构体系的巨匠,都因为有着古希腊罗马美学作为西方文明的源头,才显出其建构与解构的历史的深度与广度。

如果没有这个源头,西方美学就不会是这样一套理论体系、概念、范畴,也不会是由这样一套理论体系所规定的模样。现当代西方美学的许多思想、观点、概念、范畴都孕育在古希腊罗马美学中。它犹如一颗种子,在西方这样一个文化环境中,伴随着西方文明的进程,生根、发芽,以至于长成今天的参天大树,逐步演变为西方的现当代美学。

当代西方的后现代思潮,无非是古希腊罗马文明在西方的文化氛围中,伴随着西方文明的推移,逐步演变的结果。因此,要深刻理解西方的后现代,就必须把它置于西方文明的演变中,置于支撑西方文明的两大基础即犹太—基督传统与希腊—罗马传统中,才能弄清后现代思潮发生的各种原因、潜在思想因素和文化精神实质,从而在理清西方文明的来龙去脉之后,才有可能不被后现代弄得晕头转向,摸不清方向。

七

国人也有赶时髦的嗜好,这并不让人觉得奇怪。当国门开放,人们由崇尚盲从、迷信权威中解脱出来,步入普遍怀疑、价值

失落、虚无迷惘之时，正迎面碰上了西方的后现代大潮，真可谓天赐良机，一拍即合。学界人士不需咀嚼，不需消化，只需译成中文，拿来即可用，真是得来全不费工夫。

然而又有多少人真正甘耐寂寞，把后现代梳理清楚呢？可喜的是，近年已有学者出版了后现代的研究专著，这或许会有助于国人更好地理解后现代。但在商风四起，各种理论走马亮相中，学术研究如何面对挑战，如何坚持自己的独立阵地，仍有待广大学人努力。

由于多种原因，我们中国人还远未能理解西方文明，其中包括希腊—罗马传统、犹太—基督传统，也包括现代与后现代思潮。且不说古希腊罗马贤哲的著作还翻译得不够，就是犹太—基督传统方面的著作也是凤毛麟角，而学人们津津乐道的后现代大家们的名著，更是屈指可数。翻译的现状，直接限制了中国学术界的研究水平。译介、评述、研究，中国学人还有艰苦的工作要做。

不过，不管这一工作多么任重而道远，要重新理解西方文明，是当代中国学术界广大同仁责无旁贷的义务。因此，研究古希腊罗马美学的现代意义就在于，为中国人更好地了解西方的过去，以便理解现在的西方，展望未来的西方与未来的中国，提供一个窗口、一种视角。

了解过去是为了更好地理解现代、展望未来，而研究现在，同样也需要穿过去，迎接未来。过去孕育着现在，现在孕育着将来，而现在亦同时凝聚着过去与未来。

后现代大家们所极力推崇的解构，虽然是针对传统、针对过去，但终将指向自身，指向现在（即后现代本身）。解构者在挥舞解构大刀解构一切时，同时亦会解构自身。于是，未来就在解构的废墟上诞生了，未来就孕育在解构的过程中。

这就是所谓：破字当头，立在其中，不破不立，小破小立，只有大破才能大立吧。在后现代思潮扫荡之后，将会使人们迈向新的理想追求的话语世界。

普罗提诺曾指出：

“伟大的和最后的斗争在等待着人的灵魂。”^①

说真的，我有一种预感，后现代思潮已是这一最后的伟大斗争的前奏，人的灵魂即将接受伟大的洗礼。任何人都难以回避这一斗争。即便企图回避，恐怕也无济于事。

^① 引自舍斯托夫：《在约伯的天平上》，三联书店 1989 年版，第 1 页。

目 录

古希腊罗马美学与后现代(代序)	(1)
-----------------------	-------

第一编 古 希 腊 美 学

第一章 美学思想的孕育:古希腊早期美学思想	(3)
-----------------------------	-------

第一节 古希腊文化精神	(3)
-------------------	-------

一 古希腊文明的摇篮	(4)
------------------	-------

二 希腊文化的三大精神	(14)
-------------------	------

第二节 古希腊早期文艺	(19)
-------------------	------

一 古希腊文艺概况	(19)
-----------------	------

二 早期文艺观念	(29)
----------------	------

第二章 美学思想的萌发:希腊古典美学思想的兴起	(38)
-------------------------------	------

第一节 文学美学观	(39)
-----------------	------

一 悲剧——伟大而悲壮的诗	(39)
---------------------	------

二 喜剧——滑稽的化装游乐	(42)
---------------------	------

三 散文——讲故事的艺术	(45)
--------------------	------

第二节 艺术美学观	(47)
-----------------	------

一 建筑——石头的艺术	(47)
-------------------	------

二 雕塑——人体的艺术	(52)
-------------------	------

三 绘画——戏剧性的场景	(62)
--------------------	------

第三章 古代美学思想的最初表述:前柏拉图美学思想	… (69)
第一节 古希腊的和谐说	… (70)
一 毕达哥拉斯学派的和谐说	… (70)
二 赫拉克利特的和谐说	… (77)
第二节 德漠克利特的美学思想	… (83)
一 小宇宙与大宇宙	… (84)
二 模仿与灵感	… (86)
三 美感是一种快感	… (91)
第三节 智者学派的美学思想	… (96)
一 人是万物的尺度	… (96)
二 美的主观性与相对性	… (98)
三 艺术使人在一种欺骗中感受愉悦	… (102)
四 语言是“全能的君主”	… (105)
第四节 苏格拉底的美学思想	… (109)
一 美善一致说	… (110)
二 真善美的关系	… (116)
三 艺术是一种模仿、再现	… (119)
第四章 古代美学思想的开创者:柏拉图的美学思想	… (123)
第一节 哲学美学的奠基	… (124)
一 美是什么	… (124)
二 美即美的理念	… (128)
三 美与和谐	… (131)
第二节 审美学说	… (136)
一 审美的基础——回忆说	… (137)
二 审美的动力——爱	… (141)
三 审美的形式——迷狂说	… (144)
第三节 文艺思想	… (148)
一 艺术的非现实性	… (149)
二 文艺的永恒性	… (155)

第五章 古代美学思想的奠基者:亚里士多德的美学

思想	(165)
第一节 美在整一性	(167)
一 美善是一种形式因	(167)
二 美的主要形式	(171)
三 美即整一性	(175)
四 美与善	(180)
第二节 美感即快感	(184)
一 感觉的两重性	(184)
二 美感是认识到善的快感	(188)
第三节 文艺理论	(191)
一 艺术模仿论	(192)
二 艺术概念辨析	(200)
三 悲剧与史诗	(204)
四 艺术的功能	(214)

第二编 希腊化—罗马美学

第六章 古代美学思想的培育者:哲学流派的美学思想

.....	(223)
第一节 时代精神	(223)
一 世界主义的兴起	(223)
二 哲学特点	(224)
三 文艺特点	(225)
第二节 伊壁鸠鲁学派的美学思想	(245)
一 伊壁鸠鲁	(246)
二 卢克莱修	(248)
第三节 怀疑学派的美学思想	(250)

一	对文学理论的攻击	(251)
二	对音乐的攻击	(253)
第四节	斯多葛派的美学思想	(256)
一	美是德性的花朵	(257)
二	大自然是最伟大的艺术家	(259)
三	美的两重性	(263)
四	艺术的两重性	(267)
第五节	西塞罗的美学思想	(272)
一	美是比例加悦目	(272)
二	美感是人凭内在感觉对美下判断	(277)
三	艺术借虚构传达真实	(280)
四	艺术与技术同属一类科学	(284)
第七章	古代美学思想的创新者:文艺美学思想的兴起	(290)
第一节	贺拉斯的美学思想	(290)
一	艺术美在于适宜	(291)
二	天才与技艺	(300)
三	“魅力”与“寓教于乐”	(306)
第二节	维特鲁威的建筑美学思想	(308)
一	建筑学与生活	(308)
二	建筑的法则	(313)
三	建筑与人	(317)
第三节	琉善的美学思想	(324)
一	美在适度	(324)
二	耳闻不如目睹	(330)
三	舞蹈艺术——手势的哲学	(334)
第四节	朗吉弩斯的美学思想	(342)
一	崇高即是高超性	(342)
二	崇高的五要素	(349)

第五节 斐罗斯屈拉特的美学思想	(359)
一 两种模仿	(359)
二 想象是更灵巧的艺术家	(363)
第八章 古代美学思想的终结者:普罗提诺的美学思想	(371)
第一节 美的根源与本质	(372)
一 美在神明的理性	(373)
二 美的分类	(378)
第二节 审美观照	(381)
一 审美观照与审美功能	(382)
二 审美观照的方式	(383)
第三节 艺术回溯说	(388)
一 艺术的来源	(389)
二 艺术与现实的比较	(391)
三 艺术是回溯	(394)
终篇絮语	(402)
参考书目	(404)
后 记	(407)

第一编 古希腊美学

古希腊罗马文化经历了三个阶段：古希腊时代、希腊化时代、古罗马时代。依此，我把西方古代美学分为古希腊美学与希腊化—罗马美学。

古希腊美学按历史时代可进一步分为古代时期与古典时期。有关希腊古代时期的美学思想概述在本书的第一章中。从第二章起则是希腊古典时期的美学思想，其杰出的代表是柏拉图与亚里士多德的美学。