

Introducing Aesthetics

宇宙中存在着一一种潜在的、超验的秩序。

这个秩序是由各种永恒存在的“形式”组成的，而我们则从中提取出正义、美和真等绝对价值。

美学

克里斯多弗·库尔-旺特 (Christopher kul-want) / 文 皮埃罗 (Piero) / 图
李 晖 / 译

生活·读书·新知三联书店

图画通识丛书
A Graphic Guides

美学

Introducing
Aesthetics

克里斯多弗·库尔-旺特 (Christopher Kul-Want) / 文

皮埃罗 (Piero) / 图

李 晖 / 译

Simplified Chinese Copyright©2016 by SDX Joint Publishing Company. All Rights Reserved.

本作品中文简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

美学 / (英) 克里斯多弗·库尔-旺特文; 李晖译; (英) 皮埃罗图. —

北京: 生活·读书·新知三联书店, 2016.12 (图画通识丛书)

ISBN 978-7-108-05727-3

I. ①美… II. ①克… ②李… ③皮… III. ①美学 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 133934 号

责任编辑 樊燕华

装帧设计 朱丽娜 张 红

责任校对 张 睿

责任印制 崔华君

出版发行 生活·读书·新知三联书店

北京市东城区美术馆东街 22 号

邮 编 100010

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

排版制作 北京红方众文科技咨询有限责任公司

印 刷 北京市松源印刷有限公司

版 次 2016 年 12 月北京第 1 版

2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 5.75

字 数 93 千字 图字号 01-2015-6454

印 数 0,001—8,000 册

定 价 28.00 元

(印装查询: 010-64002715; 邮购查询: 010-84010542)

目 录

002	什么是美学？	028	作为宗教教化的艺术
005	经验的本质	029	艺术与忧郁
006	苏格拉底与柏拉图	030	暗夜学派
008	诗歌的力量	031	文艺复兴美学
010	作为模仿的绘画	032	作为哲学的绘画
011	假象	033	市民阶层的兴起
013	蒙蔽即是真，真即是蒙蔽	034	艺术家的传记
014	亚里士多德的《诗学》	035	古典主义知识型
016	艺术与观众	036	主体
017	艺术与现实	038	君临式的眼光
019	宣泄	040	纵然是阿卡迪亚，亦有我在
021	中世纪美学	041	帝国主义主体
022	神学的定时炸弹	042	资本主义与他者
023	秩序之美	044	启蒙运动
025	托马斯·阿奎那	045	康德的批判哲学
026	美与认知	046	判断力批判

- 047 崇高
- 049 普适的理性
- 050 不可知之物
- 051 黑格尔与普遍意识
- 053 象征主义、古典主义与浪漫主义
- 055 现代美学的起源：尼采、弗洛伊德与马克思
- 056 尼采与一切价值的重估
- 057 太阳神与酒神式的能量
- 059 变化的迷狂
- 060 弗洛伊德与心理分析
- 063 升华
- 065 马克思与资本主义的异化
- 066 艺术与资产阶级
- 068 唯美主义
- 071 现代主义美学
- 072 通感
- 074 浪漫主义
- 076 20世纪二三十年代的马克思主义美学
- 078 卢卡奇与批判现实主义
- 080 布莱希特式的现实主义
- 081 共产主义美学
- 083 社会主义现实主义
- 084 现代主义时期的美学
- 085 光环
- 087 早期摄影的激进力量
- 089 历史的碎片
- 090 西奥多·阿多诺
- 091 大屠杀之后的艺术？
- 093 空心化的主体
- 094 尼采式的美学
- 096 真理的发生
- 099 乔治·巴塔耶
- 100 耗费哲学
- 102 追求极致
- 103 “二战”之后的精神分析与美学
- 105 语言与自主的“我”
- 107 凝视
- 108 掌控的幻觉
- 109 原乐
- 111 20世纪六七十年代马克思主义的形象理论
- 112 德波与景观社会
- 114 匮乏
- 115 国际情境主义者组织
- 117 易轨
- 118 观看的方式

- 120 现代主义美学：1940—1970
- 122 温克尔曼与莱辛
- 125 极简主义艺术
- 126 美学、当代经验与后现代主义
- 127 詹明信（弗雷德里克·詹姆逊）
- 128 跨国公司的兴起
- 130 现代主义者 vs 后现代主义者
- 132 戏仿还是拼贴？
- 134 精神分裂式的文化
- 135 安东尼奥·内格里与 T. J. 克拉克
- 138 后现代主义与欧洲大陆美学
- 139 媒体就是信息
- 140 模拟的美学
- 142 后现代资本主义的各种反讽
- 143 罗兰·巴特
- 144 不带编码的信息
- 145 刺点
- 147 朱丽亚·克里斯蒂娃
- 149 母性空间与符号
- 151 克里斯蒂娃与“原乐”
- 153 女性主义美学与后现代主义
- 154 雅克·德里达
- 155 解构
- 157 无法判断的艺术
- 158 让-弗朗索瓦·列奥塔
- 159 纽曼与杜尚
- 164 吉尔·德勒兹
- 165 无器官的身体
- 167 结论
- 170 延伸阅读
- 174 作者致谢
- 174 插图画家致谢
- 175 索引

“美即是真，真即是美。”——这是你们在世间知晓的全部，也是你们需要知晓的全部。

约翰·济慈

1820年，浪漫主义诗人约翰·济慈(John Keats, 1795—1821)在《希腊古瓮颂》这首冥想死亡与不朽的名篇里写下了上述诗句。但什么是美，什么又是真？这都是美学试图要回答的一些问题……

什么是美学？

“美学”（aesthetic 的复数形式）一词源于希腊语单词 *aisthētikos*，而后者则来源于 *aisthēta*，意思是能够被感官所知觉的各种事物。美学在 18 世纪成为哲学的分支之一。1735 年，德国哲学家亚历山大·戈特利布·鲍姆加登（Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714—1762）在《关于诗歌诸项事宜的默想》里首次使用这一词汇。随后，在 1750 年，鲍姆加登又将另一部未完成的著述命名为《美学》（*Aesthetica*）。

美学是一门专业学科领域，它研究关注的内容是觉知与感觉经验。

如今我们经常会遇见以“审美”（aesthetic）这个词的否定形式出现的另一名词：“麻药”（anaesthetic）。后者指的是一种导致知觉丧失并让人无法感到疼痛的物质。

美学的应用范围已经不仅局限于哲学相关领域，它还被运用到有关设计与时尚的场合（例如，汽车设计师会谈论到某款车型的美学，而室内装修设计设计师则会用这个词来指代其设计外观与风格）。同样，在与艺术相关的话题里，“审美”也被用来描述某位艺术家作品内的感性内容与风格。

巴奈特·纽曼
(Barnett Newman) 的
画作带有一种极简主
义的审美……

安迪·沃霍尔
(Andy Warhol) 拥有
一种冷峻的审美观。

杰克逊·波洛克
(Jackson Pollock) 具
有一种表现主义的审美。

“唯美主义者”（aesthete）与“审美”拥有同一词源，它指的是对优美之物具有卓越鉴赏力的人。奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde, 1854—1900）经常被援引为唯美主义者的代表。出于对艺术和美的热爱，他奉献出毕生的精力和创作。王尔德相信：应当从艺术本身来衡量它的价值，而不是为了实现任何目的或功用。

王尔德试图在资本经济滋生的功利主义价值之外，为审美经验（即对于美的欣赏）保留一方净土。欧洲大陆的哲学式美学传统则比王尔德更进一步：它质疑人的经验能否得以再现，或能否被赋予某种道德价值。这一传统的来源可以上溯到 18 世纪。

经验的本质

继鲍姆加登之后，美学作为一种哲思活动，不仅关注美的问题，同时也关注全部的**经验本质**（例如各种知觉、感受与情感）。然而哲学家们很快意识到：这一类探索还会扩展到主体性、身份认同，以及价值信念发生变化的可能性等诸多问题。个中原因在于，经验之事不仅关系到意识问题，它还微妙地关系到潜意识经验在身份塑造过程中的作用。因此，当美学以哲学专业某个分支的名义展开研究时，实际上是在着手构建相当于未来全部哲学探索的核心内容。

在鲍姆加登之前，美学这一名称并不存在。不过，哲学领域里确曾存在过一个悠久而重要的传统，其关注对象是知觉与感觉经验的底蕴和意蕴。这个传统可以追溯到柏拉图和古典哲学阶段，而美与真的议题正是在这一场合中首次被相提并论的。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

苏格拉底与柏拉图

有一点我们必须牢记在心：在西方古典主义时期，真理是与宗教以及伦理观念联系在一起的。柏拉图哲学的基础，源于他那位四处游走辩说的哲学家导师苏格拉底（Socrates，公元前 470—前 399）的教诲。苏格拉底和希腊社会的其他人一样，都秉持那些具有形而上学特征的宗教信念。形而上学是一种二元体系：诸神存在于更高的超验领域，神界之下是人类居住的俗世，而俗世则是对神界的苍白模仿。

这个秩序是由各种永恒存在的“形式”组成的，而我们则从中提取出正义、美和真等绝对价值。

宇宙中存在着一种潜在的、超验的秩序。

除此之外，苏格拉底还表明：这些形式里包含了各种内在结构，而这些结构则能在一切现存事物中找到。不过，他与希腊社会大多数人的看法不同：他认为智慧与德行的价值要远胜于战士的勇猛和力量，而时人则认为后者能获得众神的青睐。

柏拉图（Plato，约公元前 427—前 347）继承了苏格拉底的观点，他辩称：如果想要获得宇宙间更高“形式”的知识，就需要具备恰当的品德（也就是智慧），而哲学家（例如他本人）则是唯一人选。苏格拉底和柏拉图通过挑战当时那些固有的观点，与雅典城邦及宗教集团之间形成了一种权力斗争。为了表明自身立场，柏拉图将哲学与艺术和诗歌相对立；他声称后两者不符合道德，也是不真实的。

考虑到艺术与诗歌的危险影响，柏拉图在《理想国》（约公元前 375 年完成）里禁止艺术家和诗人踏入他的理想化城邦。

诗歌的力量

诗歌具有感动观众的力量，这是柏拉图时代的一个丰富话题。人们相信诗人能够和缪斯沟通，而作为记忆之女的缪斯诸神不仅知晓过往的历史，更能够洞察众神的旨意。此外，诗歌在当时还享有很高的公共地位。因为希腊戏剧是用韵文写成，在公共讲坛上大声朗诵诗歌，也是当时的一项习俗。

我反对使用诗歌的力量来诱惑民众。

它让人们对诸神产生错误的观念，并且会给年轻人和易受影响的人群提供不恰当的行为榜样。

柏拉图在对诗歌进行负面评判时，还专门抨击了《伊利亚特》与《奥德赛》的作者荷马（Homer，约公元前 800—前 700）。柏拉图采用的例证，是《伊利亚特》里阿喀琉斯在战友们殒命时的悲恸反应。柏拉图责怪荷马将死亡描绘成一种令人生畏的邪恶，而不是把它变成一种提示，让人们意识到天堂里的富足值得追寻。

在荷马作品里看到的悲伤与哀恸，促使人们对诸神产生愤怒，这反过来又会佐证一种错误观点，即认为诸神应当为邪恶的产生负责。

诸神无可指责。责任在于做出选择的这一方。

作为模仿的绘画

柏拉图在看待绘画时（他指的是壁画），也采取了同样的贬斥态度。他将绘画视为一门模仿的艺术，并且是建立在复制自然的基础上。他还把绘画比喻为一面镜子。

绘画的技艺，并不比来回转动一面镜子去捕捉太阳、天空和大地的景象更为高明。

出于这个原因，柏拉图还辩称：绘画是“二次偏离真理”。它达到的水平，甚至还不如木匠制造出的器具。他断言，木制器具通过单次的偏离，而再现了那些更高“形式”的蓝图。

假象

尽管柏拉图对艺术予以谴责，却从未将艺术与真理彻底分隔开来。他只是表明：艺术是真理的一面苍白的镜子或拙劣的摹本。不过，他在《智者》（公元前 360 年）一文里讨论到完全有别于真理的另一范畴，并将其命名为“假象”。

我断定“智者”（Sophists）是一批假象式的哲学家。

这些哲学家们运用的论辩方式，尽管看起来能让人完全信服，但实际上却是具有欺骗性质的虚幻。

柏拉图不无贬斥地将智者学派的哲学家们比作魔术师：“一位模仿真实的骗子”（《智者》）今天的“诡辩术”（sophistry）一词，则是指貌似有理有据，或蓄意欺骗的论辩形式。