

美学的故事

STORIES OF AESTHETICS

故事娓娓道来
讲述美学的无数精彩
在彩色的故事空间里
闪耀着思想与知识的光辉

◎ 李盟 / 编

中国言实出版社

彩色人文故事

美学的故事

Stories of Aesthetics

李盟编

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学的故事 / 李盟编.

—北京:中国言实出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80250-835-4

I. ①美…

II. ①李…

III. ①美学—青年读物②美学—少年读物

IV. ①B83-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第058952号

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路180号加利大厦5号楼105室

邮 编: 100101

电 话: 64924716 (发行部) 64924735 (邮 购)

64928661 (总编室) 64914138 (四编部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 北京一鑫印务有限责任公司

版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

规 格 710毫米×960毫米 1/16 10印张

字 数 155千字

定 价 29.80元

ISBN 978-7-80250-835-4/B · 277

前言

美学是研究美、美感、美的创造及美育规律的一门科学。学习和探讨审美活动的起源、美感心理、审美活动的构造与形态等，不但可以提高哲学视野和理论素养，学会用美学的眼光看待世界，而且对我们理解人类生活的价值追求和艺术创造，提高审美修养和艺术鉴赏力，理解日常生活的各种审美现象，提高人生品位大有裨益。但美学学科体系庞大、结构复杂、内容丰富而且晦涩深奥，学习起来有相当的困难。

鉴于此，我们组织编写了这本《美学故事》，对美学发展史中名气最大、影响最深远、最有代表性的美学人物、美学论著及主要美学观点进行深入系统的介绍。全书按照时间顺序，化繁为简，依次阐述了包括西方古典理性主义美学、中世纪美学、启蒙主义美学和现实主义美学等各流派的美学主张和美学思想，揭示故事背后的人类审美实践和美学原理，带领读者轻松领略美学历史发展的全貌，更好更快地了解和认识中外美学。

全书采用图文结合的编排形式，深入浅出的文字配以精美图片，立体地展现了美学历史上的重大事件，以及体现在这些事件中的美学知识，使读者在感受美学魅力的同时获得轻松愉悦的阅读享受。另外，文中增设的美学辞典、名人名言等辅助性栏目，使全书形成一个较为完整的知识体系，增强了本书的科学性和知识性。

极具艺术魅力的版式设计、科学简明的体例、丰富精美的图片和流畅生动的文字等多种视觉要素的有机结合，帮助读者跨越时间的间隔、文化背景的差异和专业知识的障碍，实现对美学知识和美学原理的有效认识和理解。

第一编 古希腊美学与中国先秦美学

第一章	美在和谐——毕达哥拉斯	2
第二章	西方古典理性主义美学始祖——苏格拉底	10
第三章	构建美学体系的柏拉图	16
第四章	古希腊美学的集大成者——亚里士多德	25
第五章	老庄倡导天然之美	33
第六章	孔子提出“尽善尽美”	43

第二编 古罗马、中世纪美学与中国中古美学

第一章	神才是美的来源	52
第二章	《诗艺》与《论崇高》	56
第三章	魏晋美学	66
第四章	基督教美学的创立者——奥古斯丁	88
第五章	中世纪美学的集大成者——托马斯·阿奎那	94
第六章	苏轼提出“诗画同一”	100

第三编 文艺复兴美学与中国明代美学

第一章	但丁美学中的人文主义萌芽	106
第二章	达·芬奇的画论	111
第三章	王夫之论诗	118

目录 Contents

第四编 理性精神的 17 世纪美学

第一章	笛卡儿为理性主义美学奠基	124
第二章	英国经验主义美学的兴起	130
第三章	夏夫兹伯里的美学贡献	135
第四章	休谟论审美趣味	139
第五章	“论崇高与美”的问世	147

第一编

古希腊美学与中国先秦美学

公元前6世纪，在地中海的东部，理性思维的萌芽开始出现，西方各种美学流派都可以在这一时期找到源头；在太平洋西岸的中国，产生了不同于西方的道家、儒家美学思想，并对后世有着深远的影响。这就是古希腊美学与中国先秦美学的伟大开端。

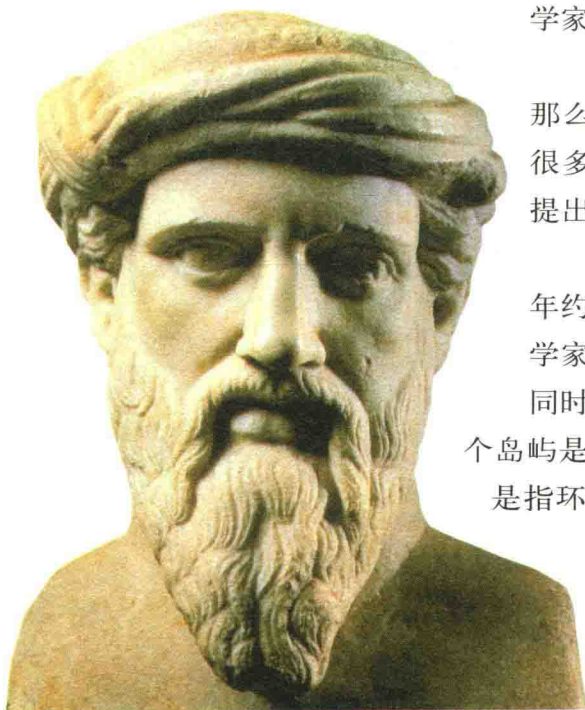
第一章

美在和谐——毕达哥拉斯

英国哲学家罗素曾说过这样一段话：“在全部的历史里，最使人感到惊异的就是突然兴起的希腊文明了。希腊人在文学艺术上的成就是大家熟知的。他们不为任何因袭的正统观念的枷锁所束缚，自由地思考着世界的本质和生活的目的。所发生的一切都是如此之令人惊异，以至于直到近现代，人们还乐于惊叹并神秘地谈论着这些希腊的天才们。”^①在这个灿烂的思想天空中，就有一位明亮的数学之星，这就是被称为第一个真正数学家的毕达哥拉斯。

如果说希腊哲学是从泰勒斯开始，那么美学就是从毕达哥拉斯开始的。很多美学的基本概念都是毕达哥拉斯提出的，诸如净化、和谐、模仿等。

毕达哥拉斯 (Pythagoras, 鼎盛年约在公元前 532 ~ 前 531 年)，据哲学家拉尔修说，他是和哲学家泰勒斯同时代的人。他出生在萨摩斯岛，这个岛屿是希腊最富的城邦之一。他的父亲是指环雕刻艺人，是当地一个殷实的自由公民。那个时代，“萨摩斯被僭主波吕克拉底统治着，这是一个发了大财的老流氓，有着一支庞大的海军”。^②这位独裁的统治者因为贪财和骄傲，不

毕达哥拉斯像

①②罗素：《西方哲学史》，商务印书馆 1980 年版。

听劝告而被谋杀了。

毕达哥拉斯在年轻的时候勤奋地探讨数学和算术，后来他接受泰勒斯的劝说去了埃及，在埃及住了很长时间。而当时的埃及在文化上是相当的繁荣的。后来他还到过巴比伦、波斯等地。据说他通晓埃及文字，当过埃及的僧侣，介入埃及神庙中的祭典和秘密入教仪式，接受了当地流行的灵魂不朽、轮回转世以及其他一些宗教禁忌。诸如：“只用没有生命的东西作献祭；不吃豆子；禁吃活的东西；不要用铁去拨火；穿鞋子要从右脚开始；洗脚则要先洗左脚，等等”。他本人在后来自己创办的学派中宣传这些观念和生活方式。

大约45岁的毕达哥拉斯回到故乡萨摩斯岛，由于不满意独裁者波吕克拉底的统治，他几经周折移居到南意大利的克罗顿城，在那里继续从事把学术、政治、宗教等合为一体的活动。他以自己的教导在克罗顿这个杰出的城邦获得了许多门徒，据说有600人接受他的哲学思想，按照他的教导过着共同的生活。

毕达哥拉斯本人就是“一件制成了的艺术品，一个了不起的陶铸的天性”^①的美男子。他仪表庄严，加上他的道德才干和独特的、神秘的生活方式，他们几乎把毕达哥拉斯看成了神，好像他原来就是一个有善心的精灵，把他称颂为司光明、青春、音乐、诗歌的太阳神阿波罗。“认为他是有人形的奥林比亚的一个人。他向同时代人显灵，给世俗带来有益

泰勒斯头像

希腊哲学的鼻祖，被尊为“希腊七贤之首”，传说毕达哥拉斯曾在泰勒斯的指导下进行科学研究。

Stories of Aesthetics
美学故事

美学辞典

美学 (Aesthetics 或 Esthetics 来自希腊文，希腊文原意是“感觉上的或感知的”)：是哲学主要分支学科之一，主要研究美、艺术和审美经验。美学思想的产生和形成虽然很早，但是直到1750年，德国哲学家鲍姆加登《美学》著作的问世，才标志着“美学”作为一门独立学科而出现。

①黑格尔：《哲学史讲演录》第1卷第211页，商务印书馆1959年版。

的新生活。把幸福的火花和哲学带给了人类，作为神的礼物，那是过去不曾有过的、也不能有的更大的善了。因此，在今天还流传着用最庄严的方式公开赞扬这个长头发的萨摩斯人。”^①

他们穿同样的衣服——一件与众不同的、白麻布的毕达哥拉斯式的服装。他们有一种很有定规的日常生活秩序。早上起身之后，就要回忆过去一天的历史，因为今天所要做的事情是与昨天所做的事情密切联系着的。他们也要记诵荷马和赫西俄

德的诗句。在早上——常常一整天也是如此——他们从事音乐，音乐是希腊一般教育的主要对象。角力、赛

跑、投掷等体育运动，也同样有规律地进行着。他们在一块吃饭，并且在吃饭方面他们也有特别的地方：据说蜂蜜和面包是他们的主食，水是最主要的，甚至是唯一的饮料。他们同样也必须禁绝肉食，他们禁绝肉食是与相信灵魂轮回联系在一起的；就是在蔬菜食料中他们也有所分别，豆类是禁食的。由于他们崇敬豆类，常常被人嘲笑；当后来政治集团被解散时，毕达哥拉斯和许多门徒宁可死去也不让一块种豆子的地受到损害。^②

据说，毕达哥拉斯是第一个使用“哲学”这个词的人。“哲学”（Philosophy）即“爱智慧”之意（philosophia）；因为毕

阿波罗与达芙妮

阿波罗是希腊古典精神的具体化，代表了人性中文明和理智的方面。由于毕达哥拉斯相貌俊美，学识渊博，他的追随意者便将他看做阿波罗。图为阿波罗追求达芙妮，而美少女竭力躲避他。

①汪子嵩等：《希腊哲学史》第1卷第251页，人民出版社1988年版。

②黑格尔：《哲学史讲演录》第1卷第211页，商务印书馆1959年版。

和谐 (Harmonia): 这个词最初的意思是将不同的事物连接或调和在一起; 它用于音乐就成为将不同的音调结合调和在一起, 成为音阶。毕达哥拉斯使用这个范畴主要是指一定的数的比率关系。凡是符合这种数的比率的, 就是和谐, 就能够产生美的效果。据说黄金分割律就是毕达哥拉斯学派最初发现的。这种简单的数的比率关系在绘画、雕刻、建筑等方面都成了一条重要的美学和伦理学规律。^①毕达哥拉斯认为, 美德乃是一种和谐。在汉语中, 和, 相应也(《说文》)。在上古时期, “和”也写作“盍”、“龢”。五味调和曰“盍”, 五音调和曰“龢”。在中国古代典籍《易经》中, “和”是大吉大利的征象。

毕达哥拉斯说过, 只有神是智慧的, 任何人都不是。和神相比, 人最多只能是爱智慧, 也就是爱神。“当菲洛斯的僭主勒翁问毕达哥拉斯是什么人的时候, 毕达哥拉斯说 he 是一名哲学家。他将生活和大竞技场作比较, 在那里, 有些人是来争夺奖赏的, 有些人是带了货物来出卖的, 而最好的人是沉思的观众; 同样, 在生活中, 有些人出于卑劣的天性, 追求名利, 只有哲学家才寻求真理。”^②后来, 哲学家把沉思和追求真理作为自己的信念。

“我们在这个世界上都是异乡人, 身体就是灵魂的坟墓, 然而我们绝不可以自杀以求逃避; 因为我们是神的所有物, 神是我们的牧人, 没有他的命令我们就没权利逃避。在现世生活里有三种人, 正像到奥林匹克运动会上来的也有三种人一样。那些来做买卖的人都属于最低的一等, 比他们高一等的是那些来竞赛的人。然而, 最高的一种乃是那些只是来观看的人们。因此, 一切中最伟大的净化便是无所为而为的科学, 唯有献身于这种事业的人, 亦即真正的哲学家, 才真能使自己摆脱‘生之巨轮’。”^③

毕达哥拉斯认为, 灵魂是一种和谐。净化灵魂的手段是音乐和哲学, 因为音乐是和谐的音调, 音乐是对立因素的和谐统一, 把杂多导致统一, 把不协调导致协调。哲学是对事物间和谐关系的思索。但不论是音乐的

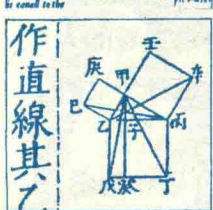
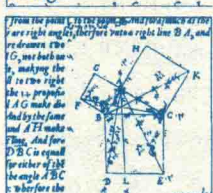
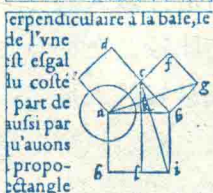
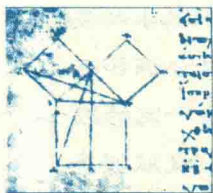

Stories of Aesthetics
美学故事

①汪子嵩等:《希腊哲学史》第1卷第342页, 人民出版社1988年版。

②汪子嵩等:《希腊哲学史》第1卷第249页, 人民出版社1988年版。

③罗素:《西方哲学史》, 商务印书馆1980年版。

毕达哥拉斯定理在 17 世纪便已传到世界各国。上图是从欧几里德著作的各种译本中摘出的。

和谐，还是事物之间的和谐，都是一种数的规定性，所以毕达哥拉斯所谓的智慧指对数的本性的把握。“一切其他的事物，就其整个本性来说，都是以数为范型的。”万物都是对数的模仿。“模仿”表达了普遍范畴对具体存在的这种关系。而模仿由此也成为重要的美学范畴。

毕达哥拉斯是西方最早发现勾股定理的人。据说这个学派还为这个发现举行了盛大的祭祀仪式。在这种对数的哲学研究中，毕达哥拉斯得出了一个重要的美学结论，就是和谐产生美。

“和谐是杂多的统一，不协调因素的协调。”据说有一次毕达哥拉斯路过铁匠铺，听到几个铁锤在一起打铁时发出的和谐的声音，他从中受到启发，经调查测定，发现不同重量的铁锤发出不同谐音的比例关系，从而肯定各种不同音调同数量的关系。后来他又在琴弦上做出进一步的测试，发现琴弦的长短、粗细、紧张程度成一定比例关系时发出的声音是和谐的，从而找出了八度、五度、四度音程的关系。如有两根绷得一样紧的琴弦，要是其中一根的长度是另外一根的两倍，即 2 比 1，那么两个琴弦发出的音就相差八度；如果两根弦长之比是 3 比 2，则短弦比长弦发出的音高 5 度；如果两根弦长之比是 4 比 3，则短弦比长弦发出的音高 4 度。毕达哥拉斯由此认为音乐的基本原则就在于数量关系。数的关系是唯一规定音乐的方式。^①和谐的数量关系发出美的声音。“毕达哥拉斯是表现声音与数字比例相对应的千古第一人，比任何人更早把一种看来好像是质的现象——声音的和谐——量化，从而率先建立了日后成为西方音乐基础的数学学说。”^②

毕达哥拉斯把对音乐的研究推广到建筑、雕刻等

① 阎国忠主编：《西方著名美学家评传》第 12 页，安徽教育出版社 1991 年版。

② 马泰伊著，管震湖译：《毕达哥拉斯和毕达哥拉斯学派》第 91 页，商务印书馆 1977 年版。

艺术领域。既然音乐的和谐是由数的比例关系造成的，那么只要调整好数量之间的比例关系，建筑和雕刻等就能产生出最美最和谐的艺术效果。由此，毕达哥拉斯和他的门徒们确立了一些经验性的审美规范，诸如完整、比例、对称、节奏等，并且最早发现了所谓的黄金分割规律，即把黄金分割成长宽具有一定比例 $[A : B = (A + B) : A]$ 的长方形，从而获得形式美的规律。毕达哥拉斯学派的传人、雕塑家波里克里托斯专门研究了人体各部分间的比例，写成了《法则》一书，明确指出了人体各方面的比例对称数据，如健壮的人体身高为七个头长（7 : 1），雕像的重心集中在一只脚上，另一只脚放松，能使整个身体的肌肉和筋的紧张与松弛变化突出，也能使整个形象更富于表现力。在波利克里托斯的代表作《执矛者》中，他就以头与全身1 : 7的比例塑造了高贵而肃穆的理想人体形象，用艺术作品本身来体现和谐就是美的原则。

波利克里托斯提出了头与身長比为1 : 7的最美的人体结构原则。这尊《执矛者》就是作者为了支持这个比例原则而作。雕像塑造的是一个体格健壮充满朝气的青年战士形象，体现了古希腊人对英勇战士们的崇敬心情。他肌肉发达，左手持矛，右腿站立，身体的重心落在

Stories of Aesthetics
美学故事

美学辞典

黄金分割 (Golden Section): 这是公元前六世纪古希腊数学家毕达哥拉斯所发现，后来古希腊哲学家柏拉图将此称为黄金分割。这是一个数字的比例关系，即把一条线分为两部分，此时长段与短段之比恰恰等于整条线与长段之比，其数值比为1.618 : 1 或 1 : 0.618，也就是说长段的平方等于全长与短段的乘积。以严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。近年来，在研究黄金分割与人体关系时，发现了人体结构中有14个“黄金点”，12个“黄金矩形”黄金点。

黄金分割规律被人类应用到社会生活的各个领域，古希腊帕特农神庙正是运用这个规律的著名建筑。

宇宙 (Golden Section):

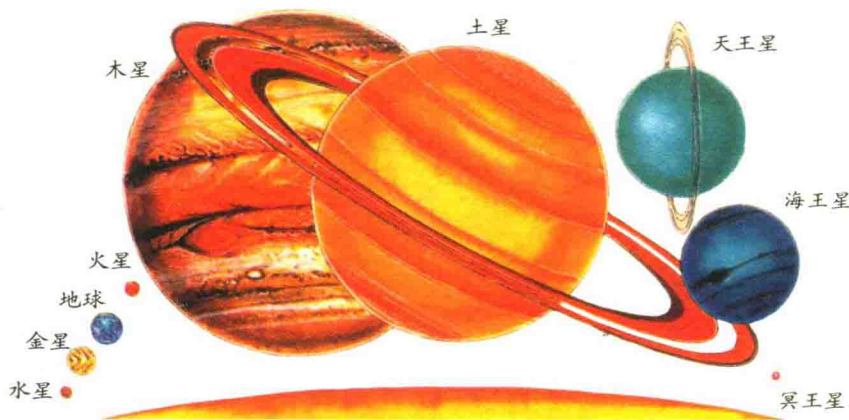
意思是有秩序的世界。在汉语中,宇,屋边也;宙,舟輿所极覆也(《说文》)。四方上下曰宇。以屋喻天地也。古注今来曰宙。

右腿上;右手下垂,左腿则稍稍向后弯曲着地。整个的人体动态十分统一和谐,右脚支撑身体,躯干向左倾,头向右转,全身近似于一个优美的“S”形,仿佛在运动中寻求平衡。这种人体造型

能使静立的雕像产生很强的动感。

“整个天体是一种和谐和一种数”,音乐实际上是一种摹仿。存在于天体中的和谐,是音乐模仿的模板。哲学家康德曾写道:“有两样东西,我们越是持久和深沉地思考着,就越有新奇和强烈的赞叹与敬畏充溢我们的心灵:这就是我们头顶的星空和我们内心的道德律。”这段极其诚挚的文字真实地道出了人类几千年的心声。

“数”是毕达哥拉斯打开宇宙奥秘的钥匙。音乐的和谐被认为是宇宙和谐的缩影。毕达哥拉斯认为,“完美的和谐体现在永恒不息地运动着的宇宙物体之中”。他把数规定为整个自然界的原理,认为音乐和宇宙都是一脉相通的,“整个天是一个和谐”,所以把天和整个自然界的一切范畴和部分都放在数以及数的关系之下。

九大行星模拟图。按其距离的远近依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。^①

① 2006年国际天文学联合会取消了冥王星的行星身份,并为其分配了一个新的小行星序列号:134340。

如果有些地方有不完全相合之处，他们便以另一种方式来弥补这些缺点，好造出一种一致性来。例如：因为他们认为十是完满的，包括整个数的本身，于是他们说，在天上运行的星球也是十个；然而他们只有九个可以看见，所以就造出第十个，即‘对地’。这九个星球是：当时已知的五（七）个行星：（1）水星，（2）金星，（3）火星，（4）木星，（5）土星，以及（6）太阳，（7）月亮，（8）地球，与（9）银河（恒星）。因此第十个是“对地”，至于“对地”，还不能决定他们究竟把它想成地球的反面，还是想成完全另外一个地球。这十个星球和一切运动体一样，造成一种声音，而每一个星球各按其大小与速度的不同，发出一种不同的音调。这是由不同的距离决定的，这些距离按照音乐上的音程，彼此之间有一种和谐的关系；由于这和谐关系，便产生运动着的各个星球的和谐的音乐，一个和谐的世界合唱。^①音乐家的使命就在于使这种和谐从天上降临人世。音乐的使命就是使灵魂归于永恒的和谐。

图为音乐神阿波罗和抒情诗女

Stories of Aesthetics
美学故事

传说乐神缪斯之子俄尔普斯善弹竖琴。他以自己优美的琴声吸引了整个宇宙，山石、鲜花、大海、男女老少乃至野游生物都被他的琴声所陶醉。后来，俄尔普斯爱上了欧律狄克，而欧律狄克被毒蛇咬死，俄尔普斯发誓要下到地狱追赶欧律狄克。看管欧律狄克的守护神这一次同样被俄尔普斯的音乐所慑服，便同意解除死亡之约，并将他的恋人送回人间。这段流传已久的神话显示了音乐的伟大。音乐之所以美妙和动听，因为音乐有灵魂、有思想。

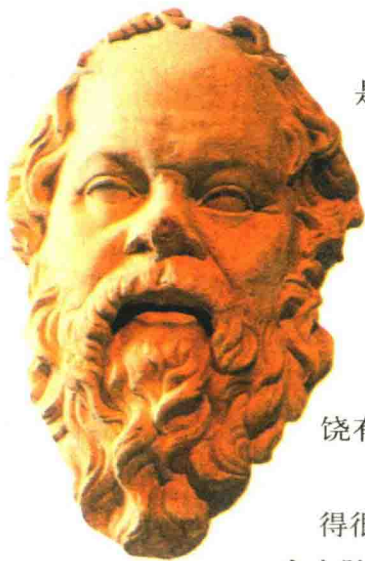
毕达哥拉斯认为：这是由于音乐体现了宇宙的和谐。而这个和谐本质就是数的和谐。音乐使我们释放感情、寄托生活；在音乐之中，我们延续着文明，音乐使我们走向永恒。

①黑格尔：《哲学史讲演录》第1卷，商务印书馆1959版。

第二章

西方古典理性主义美学始祖

——苏格拉底

苏格拉底像

苏格拉底述而不作，他经常说“我只知道自己一无所知”，而正是他对“美本身”的追问使审美活动走向自觉，预示了美学产生的可能性。苏格拉底对知识的敬畏和他已取得的成就同时证明着他的伟大。

苏格拉底（Scorates，公元前469～前399年），是雅典公民雕刻匠索佛隆尼斯库的儿子，母亲菲娜瑞特是个助产士，也就是接生婆。而成年的苏格拉底，称自己是精神的助产士。他少时即从事艺术雕刻，技艺精湛，据说雅典卫城建筑上的一组美神雕像就是他的作品。

苏格拉底被称作“西方的孔子”，“他不仅是哲学史中极其重要的人物——古代哲学中最饶有趣味的人物，而且是具有世界史意义的人物”。

历史上有许多偶然的相似，他也和孔子一样，长得很丑：脸面扁平、一个大扁鼻子、嘴巴肥厚，挺着一个大肚子；他比滑稽戏里的一切丑汉还丑。他总是穿着褴褛的旧衣服，光着脚到处走。他和人谈话的时候偏低着头，像条壮实的公牛。他不顾寒暑，不顾饥渴，使得人人都惊讶。在《会饮篇》里曾这样描叙苏格拉底服兵役的情形：我们的供应被切断了，所以就不得不空腹行军，这时候苏格拉底的坚持力真是了不起，他不仅比我，而且比一切人都更卓绝：没有一个人可以和他相比。他忍耐寒冷的毅力也是惊人的。曾有一次严寒天气，因为那一带的冬天着实冷得可怕，所有别的人不是躲在屋里，就是穿着多得可怕的衣服，紧紧把自己裹起来，把脚包上毛毡；这时只有苏格拉底赤着脚站在冰上，穿着平时的衣服，但他比别的穿了鞋的兵士走得更好；他们都对苏格拉底侧目而

视，因为他仿佛是在鄙夷他们呢。

他是一个善于交际的人。他很少饮酒，但当他饮酒时，从没有人看见他喝醉过。根据柏拉图的记载，在一次宴会上，不管喝了多少酒，他仍然若无其事。大家最后靠在靠椅上睡着了，在天明醒来时，苏格拉底一杯在手，还在和阿里斯多芬谈论喜剧和悲剧，然后他照常去公共场所，去运动场，好像什么事情也没有发生，并且像平常一样整天到处找人谈话。“神让我到这里履行牛虻的责任，整天到处叮着你们，激励、劝说、批评每一个人。”^①也因此，苏格拉底被指控“犯有败坏青年之罪，犯有信奉他自己捏造的神而不信奉城邦公认的神之罪。”苏格拉底被他所苦苦眷恋的城邦处死。欧里庇得斯在他的悲剧中这样谴责雅典人：“你们已经扼杀了缪斯的全知的和无罪的夜莺。”

苏格拉底死于第95届奥林比亚赛会的第一年（公元前399年），那时他69岁；这是伯罗奔尼撒战争结束后第一届奥林比亚赛会的时间，是伯里克利死后29年，亚历山大出生之前44年。他经历了雅典全盛和开始衰落的时期；他体验了雅典繁荣的顶点和不幸的开始。

苏格拉底是各类美德的典型：智慧、谦逊、俭约、有节制、公正、勇

Stories of Aesthetics
美学故事

苏格拉底之死 1787年 雅克-路易·达维特 法国

苏格拉底因坚持自己的信念将被判处死刑，但他神色安然，面无惧色。他手指更高的天国，表明那是他的最终归宿。

^①柏拉图：《申辩篇》。生平部分参阅：罗素的《西方哲学史》上卷，商务印书馆1980年版；黑格尔的《哲学史讲演录》第1卷，商务印书馆1959年版。