

# 美学

沈福煦  
著



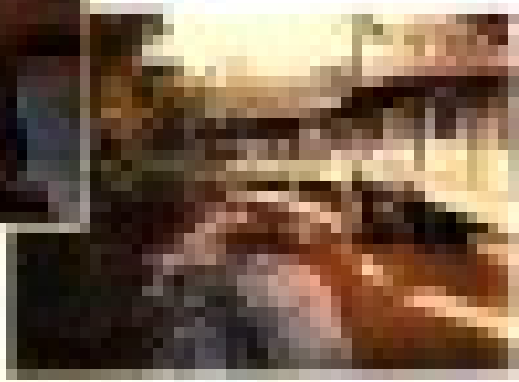
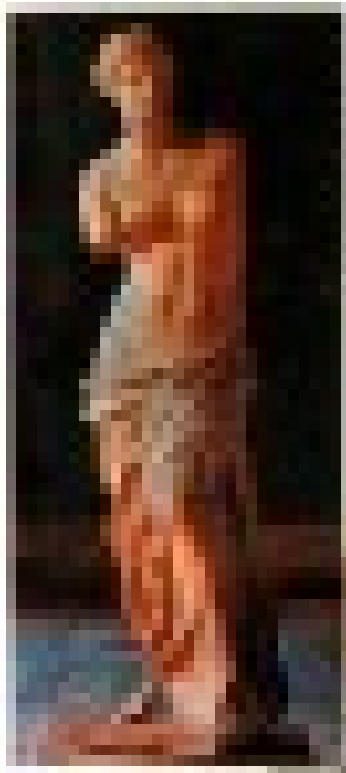
TONGJIDAXUE  
CHUBANSHE



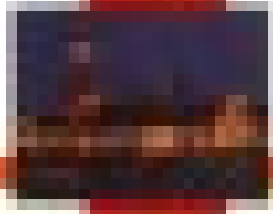
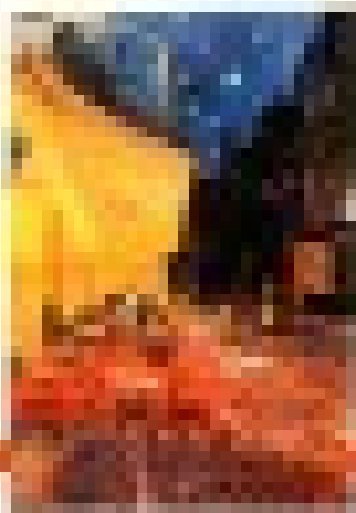
版社



# 表演



THE SHANGHAI CHINA CENTER



建筑学专业教材

# 美 学

---

沈福煦 编著

同济大学出版社

(沪)204号

## 内 容 提 要

本书以历史沿革为经、以东西方不同文化背景为纬，概述自古希腊起至近现代的外国古代、近现代美学和由先秦及明清的中国古代美学的一般原理，以及分门别类地阐释了不同时代、不同地域的建筑、雕塑、绘画、文学流派和观念的特征。史论结合、议理与实证各得其所，涉猎广泛，古今中外艺术状况均得宜介绍。本书作为建筑学专业的美学教材，结构合理，知识繁丰的特点将有助于教学及其他社科工作者参考。

责任编辑 徐明松

封面设计 王肖生

美 学

沈福煦编著

同济大学出版社出版

(上海四平路1239号)

新华书店上海发行所发行

同济大学印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张 10.75 字数 310 千字

1992年11月第1版 1992年11月第1次印刷

印数1—3000

定价：8.20元

ISBN 7-5608-1015-2/C·68

## 绪 言

不论任何一个专业的大学生，都应当懂得一些美学上的知识，就有些专业而言，甚至是很重要的，如建筑学、风景园林与城市规划等等，因为类似这些专业本身就需要以美的方式去把握专业内涵（如设计、规划等）。但是，这门美学选修课的开设，却又不仅仅是为了某种艺术手法性的需要。大体说来，开设这门大学生（包括硕士研究生）美学选修课的目的有如下三个：

一是了解美学是一门怎样的学科，是如何发展过来的；

二是培养学生的审美修养；

三是对专业有益。

这里说的对专业有益，不仅是指对某些带有造型设计性质的专业提供某种程度的艺术手法，而更在于培养大学生的审美的思维能力，或者说是“审美框架”。有人以为，爱因斯坦之发明相对论，与他喜爱音乐不是没有联系的。英国现代雕塑家亨利·摩尔说得更好，他认为爱因斯坦的相对论，从美学的角度来看与意大利文艺复兴时期的米开朗其罗的雕刻作品没有什么两样！为什么呢？他说米开朗其罗的作品，不论你从何种角度、何种距离去欣赏，都是和谐的；那么爱因斯坦的相对论，不论你从何种物理层次、何种时空状态去品评，也都是和谐的。兴许可以这么说，爱因斯坦还应当是一位伟大的美学家。

因此，我以为作为一门大学的选修课，特别是美学选修课教材，应当更多更系统地让学生们去阅读这方面的内容，以便提高他们的修养，而不必受讲课内容的约束。这也就是我写这本教材

的一个动机与设想。要多而系统，所以这本教材采用以美学发展史为线，列出世界两大美学系统，即以东西方两大美学系统为构架来展开。另外，由于美学有艺术哲学的性质，因此往往偏重于哲理。那种枯燥乏味地在概念上兜圈子的论述，必弄得人们扫兴。所以本书的结构是这样安排的：每个历史时期，着重从三个方面展开论述，一是社会文化，这是美学的背景和存在的环境特征，是必须要了解的；二是美学本身；三是这个历史时期与美学紧紧相联的文学艺术，无论建筑、雕刻、绘画、诗歌、小说、戏剧等等，都作了比较全面的介绍和讨论。这样，一方面使美学落到实处，另一方面也以此让读者去欣赏文学艺术，提高欣赏能力和审美修养。

## 二

美学作为一种被确定的理论，就是原理，所以应当包括下述四个方面的内容。

首先，应当研究审美客体。美的事物是很广泛的，有人为对象，有自然对象；有实体对象，有结构形式。由这些多种多样的对象，因此就形成许许多多的美(门类)，如自然美、社会美、伦理美、科学美、艺术美、形式(结构)美等等。当然，我们研究美的事物时，还需要哲理地深入到美的本质问题上去。研究为什么美，美的本质特征是什么等等。而要深入到这样的层次，只靠研究审美客体，就要犯逻辑上的错误，即美的对象是被默认的，所以还必须涉及到审美主体。

其次，应当研究审美主体，即审美者。不研究审美主体，甚至于不可能研究审美对象。那么，审美主体研究些什么东西呢？它包括人的美感怎样产生，审美要求怎么形成，美感的本质特征是什么，人的美感的共性和个性，以及人的审美心理的特征问题等等。人对事物的反应，不一定都从审美来判断，德国古典美学

家康德在他的《判断力批判》中认为，人对事物的认识和判断分几个层次：一是知，即对象是什么；二是情，即对象的功能如何；三是意，即对象给人的美感。这也是审美心理学的基本层次结构。我们要把握的是，通过现实的审美过程，来研究这种“意”的心理结构。

第三，以上两个方面的研究，必然涉及到主客体两个方面的关系问题。主客体的本质的联系，还在于这个“主体”是由客体“塑造”的，自然和社会“塑造”了人的审美主体。人，作为一个意志对象，在自身的发展过程中逐渐增加着自主意识，因此看来似乎渐渐远离了这个因果关系；然而作为原型的关系都应当如此。历来争论不休的，美是主观还是客观的问题，也正在于主客体之间的关系问题。只有真正识别审美主体和客体，並了解这两者之间的关系，才能深入探究美的本质问题。当然，我们谈美，不论怎样深入到本质问题，始终不能空对空地在概念上兜圈子，而应当研究实际的审美过程和审美对象的创造。

第四，人对美的对象的创造，包括两个部分，一是现实中的美，或者说通过社会意识反映出来的美的创造。现实的美是一种社会意识的结果，例如道德（伦理美），是一种非个人意志的模式。我们要完成的任务有两个，一是道德价值的形成；二是美育，即如何使这种美存在并显现出来。另外一部分就是艺术美（作品）的创造。艺术的美也有两个任务，一是艺术创作，属于审美创造心理方面的内容；二是艺术作品的审美，即提高人对艺术对象的审美情趣和修养。当然，关于艺术品的审美，内容极其丰富，包括崇高、隽情；悲剧、喜剧；结构、形式感等等。

### 三

美学作为一门科学，也和其他学科一样在不停地向前发展着，特别在近年来，美学的发展也很迅速。现当代的美学，有些什么

特征呢？大体说可分三个方面。

其一，美学的研究走向与现代学术的结合，特别是与新兴的一些横断科学相结合。所谓横断科学，是指它本身不落实到某个具体领域，而是类似于数学，对许许多多学科都能起作用。例如，被说成是“老三论”之一的信息论，不只是应用在无线电通讯上，而是对许多学科都有作用。甚至还建立了一门“信息论美学”。这个美学流派不同于传统美学，以哲学思辩的方法来研讨美的本质等抽象命题，它是从心理学、实验美学来研究的，广泛利用计算机来进行统计、实验、分析，着重从审美的主客体之间的信息交往过程出发来研究。又如，被说成是“新三论”之一的耗散结构，也不只是热力学中的一门学科，而是几乎横贯一切学术领域，甚至也涉及许多人文学科。近年来，语言学的研究有了新的进展，不限于对语言文字本身的研究，也扩展到许多领域。如语义学、符号学等等，都与现当代美学有密切的关系。因此，作为现代美学，有大量的新的内涵在其中，决不能认为美学是一门传统学科而把这些新内容新方法拒之门外。应当说，这种新的美学研究，无论是内容还是研究方法，都是了不起的进步。

其二，随着心理学的发展，现代美学的一个特征是与审美心理的研究结合起来，着重分析审美主体。这也是一个大进步，因为古代对美的或审美的研究，只能用思辩的方式，而现代分析，则多通过实验手段、统计概率、计算机处理等等，总之，通过现代科学方法。

其三，走向门类美学的研究，是现当代美学研究的第三个特征。为什么会形成这种局面呢？关键在于社会，在于时代。人对于美的追求，随着社会的高速发展，时髦与过时显得更为突出，因此各个门类（领域）都需要研究它们自己的一套美和审美的构架。这在古代来说也许是不可思议的吧。而人对美的追求，则是从社会平衡、或者说是从社会和谐出发的，由于有美，所以



社会才得以平稳地、不倾斜地前进着；而在现代，正是社会（意识）需要人们去研究各个领域中的美，来保持新的形势下的社会平衡，或者叫社会和谐。动态的和谐，必须有一种美的结构去把握。

#### 四

如前所说，这本教材有教学参考书的性质。其实，作为这门选修课，只有30个左右学时，不可能讲很多的内容，主要地还是让学生自己去阅读、提高。况且开设美学选修课的对象不但有大学本科生，还有硕士研究生，而且有各种不同的专业，因此也难以适应不同层次的需要，现在采用教学参考书的形式，就会解脱这种困难。授课时的教学安排可以根据具体情况而定。这里，让我们介绍其中的一种教学安排（大纲），以供参考。

#### “美学选修课”教学大纲：

##### 绪论

##### 第一部分 美学概论

- (一)美、审美、美学：1.关于美学的对象问题；2.关于美；3.美和审美。
- (二)艺术美与非艺术美：1.“艺术哲学”问题；2.关于非艺术的美(自然美、科学美、伦理美等等)。
- (三)形式论：1.形式与内容的关系；2.艺术的形式美；3.形式美的原则。

##### 第二部分 艺术门类的美

- (一)建筑美：1.建筑的审美历程和建筑美的层次；2.建筑形式美的原型特征；3.建筑文化的约定俗成语义与审美。
- (二)雕塑美：1.雕塑的审美结构；2.西方传统雕塑的美；3.中国古代的雕塑；4.现代雕塑的审美特征。
- (三)绘画美：1.西方古代的绘画；2.西方近现代的绘画；3.

中国古代的绘画。

(四)文学美：1. 中国文学的美学特征；2. 外国文学的美学特征。

(五)音乐美：1. 音乐的艺术特征和语言；2. 音乐的欣赏。

### 第三部分 理论美学

(一)现代美学问题：1. 现代美学的一般特征；2. 现代美学简述。

(二)关于文化和思想：1. 文化问题；2. 关于中国文化的一些讨论，东西方文化的一些分析。

当然，为硕士研究生授课要比本科大学生深一个层次。

另外一种教学大纲是按美学发展历史来列的，如同本教材的结构，在此不详述了。

限于本人的水平，而且时间也仓促，因教学的需要赶制了这本教材，所以其中必有很多错误和不足之处，希望各位专家和广大读者提出宝贵的意见，以求改进。

沈福煦

写于同济大学建筑系

庚午年春日

# 目 录

## 绪 言

### 第一篇 外国古代美学

- 第一章 古希腊的美学…………… ( 3 )
- 第二章 古罗马的美学…………… ( 21 )
- 第三章 中世纪的美学…………… ( 37 )
- 第四章 文艺复兴时期的美学…………… ( 49 )
- 第五章 17世纪以后的西方美学(上)…………… ( 68 )
- 第六章 17世纪以后的西方美学(中)…………… ( 94 )
- 第七章 17世纪以后的西方美学(下)…………… ( 112 )

### 第二篇 外国近现代美学

- 第八章 外国近现代美学概述…………… ( 133 )
- 第九章 外国近现代建筑艺术…………… ( 158 )
- 第十章 外国近现代雕塑艺术…………… ( 183 )
- 第十一章 外国近现代绘画…………… ( 194 )
- 第十二章 外国近现代文学…………… ( 205 )

### 第三篇 中国古代美学

- 第十三章 中国美学、文化和艺术概论…………… ( 233 )
- 第十四章 先秦及两汉美学…………… ( 251 )
- 第十五章 魏晋南北朝时期的美学…………… ( 274 )
- 第十六章 唐宋时期的美学…………… ( 288 )
- 第十七章 元明清时期的美学…………… ( 315 )

---

## 第一篇 外国古代美学



# 第一章

## 古希腊的美学

### 1-1 古希腊的社会文化概述

大约在公元前2000年，在希腊半岛以南的克里特岛上，已经形成了克里特国家。而作为文化，即克里特文化，它的起源还可以上溯到公元前2600多年，甚至更早。但到形成为克里特国家时，就已进入了克里特文化（系统）的中期（盛期）。从社会历史来说，即由晚期氏族社会转化为奴隶制社会。这就是文化史上所称的“青铜时代”。

另外，大约在公元前17世纪左右，在希腊半岛的南端，形成了迈锡尼国家，其社会文化性质与克里特相仿。大约在公元前1200年左右，这里发生了特洛伊战争，经过十年的苦战，虽然攻占了特洛伊城，但迈锡尼也受到了相当大的损伤，所以不久就被希腊半岛上的多利亚人所灭。

以上这些，是历史上有名的爱琴文化，是古希腊文化的前身。大约在公元前11至6世纪，希腊半岛诸地的社会经济和文化有了较大的发展，于是陆续建立起城邦。其中的雅典城邦，在公元前6世纪后，经过了“梭伦改革”，民主党确立了主导地位，进入奴隶民主制的社会型制。当时社会相当繁荣，工商业有了较大的发展，文化也随之兴旺发达。这种局面一直延续到公元前5世

纪末，当时雅典和另一个城邦斯巴达发生战争，即伯罗奔尼撒战争。雅典战败，城邦逐渐进入危机，当时北方的马其顿逐渐强大起来，他们趁各城邦的混战和奴隶起义的社会混乱时期，乘虚而入大举南侵，终于在公元前338年后，被马其顿人所统治。于是古代希腊也就进入晚期。

## 二

最早的希腊文化，相传是在公元前11世纪至9世纪的“荷马时代”的文化，以《荷马史诗》而得名。《荷马史诗》包括《伊利亚特》和《奥德赛》两部，据传由盲诗人荷马写成。但荷马是传说中的人物，他的生卒年代和出生地点等都不详。这两部史诗的内容，都与早期希腊阿卡亚人远征特洛伊的事件有关。《伊利亚特》叙述双方战争的第十年的情景。当时希腊人中最英勇的将领阿希利，因为统帅阿加米农时夺走了他的女奴而退出战场，从而希腊战败。直到最后，阿希利重返战场，打死特洛伊主将赫克托，从而得到最后胜利。《奥德赛》叙述的是希腊军中足智多谋的英雄奥德赛在胜利后渡海回故乡途中历经千难万险的故事。《荷马史诗》的最后定型，是在希腊进入奴隶社会盛期，即公元前8至6世纪。经过长期的增补润色，这两部史诗终于成了不朽的世界文学遗产之一。《史诗》的艺术特点，是用动人的情节和语言，集中地描述了人物。主题思想明确，形象鲜明，结构严密，语言简练，是古代希腊人民口头文学在长期流传、发展中形成的优秀成果。

希腊的宗教和神话，也在“荷马时代”形成。希腊宗教的起源很早，一些主要的神，如宙斯、波赛顿、雅典娜等，可以上溯到迈锡尼时期(约公元前16世纪)。在《荷马史诗》中，希腊人的宗教传统已形成为有系统的神话故事了，这对于后来的整个古代希腊文化，都有重大的影响。马克思在《政治经济学批判·导言》

中说：“希腊神话不只是希腊艺术的武库，而且是它的土壤。”（《马克思恩格斯选集》第二卷113页）从历史的、美学的观点来说，历史上宗教的积极意义，就在于它对文化的作用和影响。

希腊宗教和神话的最大特征是，它包含着“神人同形同性说”。神是人的典型化和提高，是最美、最健全、最有智慧和力量，并且长住不死的“超人”。

希腊人认为，诸神都居住在奥林帕斯山上。诸神的首领是宙斯，他以雷电作武器，维持着天地的秩序。宙斯之后（妻）是希腊女神赫拉。宙斯的兄弟波赛顿和哈德斯，分别掌管海洋和冥界。宙斯的儿子赫弗斯托，是火神和锻冶之神。宙斯也和其他的女神生下不少儿女。如阿波罗，即太阳神，又是正义和艺术的保护神；阿尔迪美丝，是月神和狩猎之神；阿芙洛提（即维纳斯）是美神和爱情之神；阿雷斯是战神，等等。宙斯还和人间妇女生儿育女，这些子女则都成了半神半人的英雄。著名的大力神海格利斯就是其中之一。所有的神都具有人的性格，像人一样有感情、有喜怒哀乐、会生儿育女、也会犯人所犯的各种过失。这种神的形象，这种宗教观念，正是当时的社会影响之下的文化和美学思想的结果。希腊神话以艺术的方式，哲理地反映了当时的希腊社会（氏族时代）生活的最本质的面貌。由于希腊在公元前6世纪的奴隶社会鼎盛期，推行奴隶主民主制，因此在这种政体和社会现实之下，必然会有与其相应的意识形态，包括宗教和艺术。古代神话不但得以流传，而且更被推崇、借鉴，这是必然的。它特别对古希腊的雕刻、诗歌和戏剧等产生更大的影响。

### 三

公元前6世纪以后，希腊实现了伯罗奔尼撒同盟，雅典和斯巴达联合起来，共同抗击波斯。直到公元前5世纪初，经过马拉



松战役以后，形成了稳固的奴隶主民主制政体。对外联合抗波斯，对内发展经济，发展工商业，从而使社会得到了空前的进展。公元前5世纪，是希腊在奴隶主民主制政体下的鼎盛时期。在这个现实下，经济发展，政权稳固，思想解放，因此它必然影响文化和艺术的繁荣。奴隶劳动，为古代希腊文化创造了坚实的物质基础，因此，从历史唯物论观点来说，这是一个了不起的进步。恩格斯在《反杜林论》里说：“没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”（《马克思恩格斯选集》第三卷220页）这一历史唯物主义的观点，我们始终应当认识。

还应指出，古希腊文化中的一些神话故事，是由早期历史现实在民间口头流传的基础上形成的，经过艺术加工才形成最终的希腊神话故事，这也反过来表现了早期的希腊文化。这也为后来的文化考古工作带来了许多线索。例如，关于公元前20世纪克里特岛上的米诺斯文化，首先见于荷马时代的神话故事。妖怪米诺斯王(Minos)建造起一座巨大而复杂的王宫，即“米诺斯迷宫”。任何人进入这个迷宫，都不能出来。而米诺斯王要臣服的地区进贡童男童女供妖王享用，当时雅典是属地，因此每九年就要向米诺斯王作这样的进贡。后来希腊英雄德修斯得到米诺斯王的女儿的暗中帮助，在进入迷宫时把线团的一头固定在入口处，带着线团进宫，杀死妖王米诺斯，顺线逃出迷宫。公元19世纪，考古学家根据这个神话故事的线索，终于在克里特岛上的克诺萨斯找到了这一古代建筑遗址。这座宫殿规模的确很大，面积达16000平方米，空间关系十分复杂，确实称得上是个“迷宫”，也足见当时的建筑技术、建筑艺术和建筑空间处理已相当高超。在残壁上绘制着十分精致的壁画，也充分反映了当时克里特的生产和经济水平、文化繁荣的程度。