

■ 单世联 著

西方美学 初步

XIFANG MEIXUE CHUBUÍ

■ 广东人民出版社

■ 单世联 著

西方美学 初步

■ 广东人民出版社

特约编辑：廖国伟

责任编辑：余小华

封面设计：张永齐

责任技编：黎碧霞

西方美学初步

单世联 著

*

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东佛山创立印刷有限公司

(厂址：佛山市石湾镇忠信路9号)

850×1168毫米 32开本 21印张 1插页 500,000字

1999年11月第1版 1999年11月第1次印刷

印数1~5,000册

ISBN 7-218-03154-4/B·92

定价：38.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

售书热线：(020) 83791084 83790667

XIFAN

目 录

引言 引我们上升.....	(1)
---------------	-----

第一篇 柏拉图主义

第 1 章 希腊精神与美学起源.....	(9)
一 民主政制	(10)
二 美的生活	(15)
三 理性精神	(20)
第 2 章 从毕达哥拉斯学派到苏格拉底	(25)
一 数的和谐	(26)
二 对立的和谐	(28)
三 摹仿论与灵感说的起源	(30)
四 主观主义与相对主义	(31)
五 目的论与理想化	(33)
第 3 章 柏拉图：第一个美的哲学	(38)
一 美不是什么	(39)
二 美是什么	(43)
三 对艺术的第一次起诉	(49)
第 4 章 亚里士多德：第一个诗学体系	(57)

一 美的形式	(58)
二 摹仿新解	(61)
二 净化效果	(66)
第5章 希腊化的思潮	(71)
一 伊壁鸠鲁学派：对艺术的两种态度	(72)
二 斯多葛学派：世界无往而不美	(76)
三 怀疑派：哪里有什么美学	(79)
第6章 古罗马的开拓	(83)
一、西塞罗：美学上的“罗马人”	(84)
二 贺拉斯：古典主义的始作俑者	(89)
三 朗吉努斯：崇高论的第一人	(96)
四 普洛丁：面向中世纪的古代人	(101)
附 四个观点	(110)

第二篇 天路历程

第7章 宗教精神与美学变异	(119)
一 两个世界：天国与尘世	(121)
二 两个来源：《圣经》与古典	(126)
三 两个转向：超验与象征	(130)
第8章 神秘的拜占庭	(136)
一 汇通之路	(136)
二 审美神学	(140)
三 偶像崇拜之争	(144)
第9章 奥古斯丁：从审美到宗教	(150)
一 古典渊源	(151)

二	上帝之美·····	(153)
三	对艺术的第二次起诉·····	(157)
第 10 章	经院美学：在上帝的光照下 ·····	(162)
一	三个学派和一个观点·····	(163)
二	经院美学的两条主线·····	(169)
三	转向世俗·····	(176)

第三篇 近代转型

第 11 章	走进新时代 ·····	(181)
一	古今之争与西方美学的特征·····	(182)
二	艺术独立与美学理想·····	(185)
三	四大师·····	(191)
第 12 章	规则的制定 ·····	(199)
一	笛卡尔：没有美学的美学家·····	(200)
二	布瓦洛：新古典主义的立法者·····	(203)
三	英伦三杰：教条的调适 ·····	(209)
四	维柯：主流之外的发现·····	(214)
第 13 章	经验的探索 ·····	(219)
一	“审美无利害关系”理论的起源·····	(220)
二	趣味的标准·····	(225)
三	美的经验论特征·····	(227)
四	从自然美到崇高·····	(235)
第 14 章	理性的反动 ·····	(241)
一	狄德罗：美的客观论与艺术的情感论·····	(242)
二	卢梭：对艺术的第三次起诉·····	(246)

第四篇 康德主义

第 15 章 美学之门	(257)
一 英法对比：为德国探路	(258)
二 鲍姆嘉滕：为美学命名	(261)
三 文克尔曼：让古典活起来	(266)
四 莱辛：让文艺动起来	(272)
第 16 章 康德：第二个美的哲学	(278)
一 为什么要一个美学	(279)
二 美的分析	(284)
三 崇高的分析	(289)
四 艺术的分析	(294)
第 17 章 席勒的救世悲愿	(299)
一 对法国革命和现代性的美学反省	(300)
二 美与崇高：两种人性理想	(303)
三 回答卢梭：美感教育的意义	(307)
四 形式、活的形象、外观与美的王国	(313)
五 费希特的回应	(318)
第 18 章 谢林的华美构造	(322)
一 诗意的自然与天才的艺术	(322)
二 艺术的体系性	(329)
三 渴望“新神话”	(334)
第 19 章 浪漫的精灵	(338)
一 生活的诗化	(340)
二 永远的“蓝花”	(345)

三	“反讽”的诗性·····	(352)
第 20 章	歌德的智慧·····	(358)
一	从特征到美·····	(358)
二	古典与浪漫之间·····	(364)
第 21 章	黑格尔：第二个诗学体系·····	(371)
一	体系与方法·····	(372)
二	美与美的两种形态·····	(377)
三	艺术体系的三重形式·····	(385)
四	人道与自由之歌·····	(395)
第 22 章	告别古典·····	(402)
一	叔本华论审美态度·····	(402)
二	基尔凯郭尔论美感生活·····	(409)
三	尼采论悲剧精神·····	(414)
四	弗洛伊德论艺术的起源·····	(419)

第五篇 现代话语

第 23 章	表现：克罗齐与表现主义美学·····	(425)
一	艺术不是什么·····	(426)
二	艺术是纯粹的直觉·····	(429)
三	科林伍德的补充·····	(435)
第 24 章	形式：贝尔与形式主义美学·····	(441)
一	形式的意味·····	(442)
二	想象的生活·····	(448)
三	音乐的形式·····	(453)
四	文学性是什么·····	(456)

第 25 章	符号：朗格与符号论美学	(463)
一	符号的构型功能	(464)
二	符号的表现功能	(468)
三	表现性探源	(474)
第 26 章	反映：卢卡契的现实主义美学	(482)
一	浪漫的总体	(483)
二	在反映论的框架中	(487)
三	交锋中的总体性	(493)
四	反映论——总体论的美学体系	(499)
第 27 章	意义：伽达默尔与解释学美学	(507)
一	审美的真理性	(508)
二	艺术的存在方式	(514)
三	理解的历史性	(519)
四	意义的意义	(525)
第 28 章	杜夫海纳与现象学美学	(531)
一	从盖格尔到杜夫海纳	(533)
二	审美对象与审美知觉	(540)
三	美与自然美	(548)
第 29 章	维特根斯坦与分析美学	(555)
一	美学不可说	(556)
二	艺术不可定义	(565)
三	在惯例与传统中	(570)
第 30 章	阿多诺与批判美学	(580)
一	反抗现代性的美学话语	(581)
二	艺术作为否定	(585)
三	大众文化批判	(593)

四 “新感性”的承诺·····	(595)
第 31 章 利奥塔与后现代主义美学 ·····	(602)
一 布希亚：后美学的超美学·····	(604)
二 利奥塔：后美学的崇高·····	(607)
三 詹姆逊：后美学的特征·····	(612)
结束语：不再美的艺术与走向美的生活·····	(620)
基本文献·····	(634)
参考书目·····	(646)
后 记·····	(659)

引言 引我们上升

一切消逝的
不过是象征；
那不美满的
在这里完成；
不可言喻的
在这里实行
永恒的女性
引我们上升。

——〔德〕歌德：《神秘的和歌》

1832年，81岁的歌德，完成了他苦心经营了大半生的《浮士德》之后，以一种满意和感激的心情，题下这几句《神秘的和歌》。

这是浮士德博士，那个自强不息、永不满足，被当作现代人的象征的人，在体验了生命和生活的至深至广后，留下的启示录。

“永恒的女性”！

人靠自身的力量是不可能接近至真至善至美的圆满境界的，他必须有所凭借。宽恕、恩宠和爱的“永恒女性”，就是接引我们向上的力量。

《浮士德》中是甘泪卿、海伦在提升着浮士德；而在但丁伟

大的《神曲》中，天堂之路也由贝雅特丽采来导引，于是

我看见千万个光辉灿烂的形影
向我们游近过来

剥离这至高至福的境界的神秘外衣，天堂就是美。所以浮士德博士在自我实现后的极乐瞬间喊道：

你真美啊，请你暂停

我们不必抱怨我们再遇不到“永恒的女性”，我们不必怅恨我们只能在远离“天堂”的地方想象“光辉灿烂的形影”。审美和艺术就是我们可以升入的天堂，这不只是浮士德博士的咏叹，也是古今美学家的说法：

柏拉图：这种美是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减。

奥古斯丁：除了美，我们爱什么？

席勒：美把自由完全归还给人，使他可以是其所应是。

马尔库塞：美是一种解放的象喻。

永恒、至爱、自由、解放，这就是古代、中世纪、近代、当代四个时期美学们对美的理解，天堂也就是如此吧。

本书的目的，就是让读者们认识一下西方美学家们：请他们做接引我们向上的“永恒女性”。

美的渴望植根于人性的深处，审美观念与人类一样古老，但美“学”的命运历来不佳，作为逻辑学的小兄弟，美学姗姗来迟，从来就没有疆界分明的领域和真确可靠的方法。这里不可能从容讨论有关美学史的许多学术问题，本书姑且以一般美学史公认的美学家的思想和言论作为对象，为读者们拜访古今美学家勾勒一条大概的路线。

这条路线其实并不确定。比如最烦人的美学与文艺理论的关系问题。亚里士多德的《诗学》肯定是美学史的内容，但当代许多批评著作就不宜划入美学史，这很难说有什么绝对的标准。黑格尔认为美学就是艺术哲学，他的《美学》主要是艺术史体系；朱光潜先生认为美学就是文艺理论，所以，典型、形象思维、现实主义浪漫主义这些文艺理论问题成为他所著的那本《西方美学史》的中心；吉尔伯特和库恩的《美学史》也把美学与文艺理论溶为一体。但本书还是有所区分，不仅因为篇幅限制，也有历史的理由，差不多在文艺复兴之前，美和艺术都是游离的，谈艺论美是分开的两条线。特别是，仅20世纪以来，有关文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈、建筑等各类艺术的理论文献如此之多，几乎是任何一种美学史都容纳不下的。事实上，一些把美学和文艺理论溶在一起的中文著作，多的也只是“文学理论”，其他各类艺术理论大抵付之阙如。结果许多二流的文学理论进入美学史，而一些更重要的艺术理论却似乎与美学无关。这种现象可能与我们的美学史大多出自中文系学者之手有关。本书的做法是古代从宽，近代从严，因为学科总是越来越细，学说总是越来越多。这样不但亚里士多德是美学大家，贺拉斯也很重要；而像丹纳、雪莱这样的人物，新批评、读者反应批评这样的流派就不讲或只作为背景。即使古代的艺术论，也主要介绍其中有关艺术的一些根

本性观念。

尽管作了这样的限制，要以有限的篇幅从古希腊讲到后现代，对作者来说仍然是一种挑战。本书选用一般史书的通常格式。这种写法本来是最难的方式，它要求面面俱到，事事关心，不论作者有无兴趣和研究，每一重要时期、每一重要人物原则上都不能拉下，而且只能以叙述介绍为主，作者在此使不得才气，显不出见识；这也是吃力不讨好的写法，时间顺序，从古到今，大人物为章，小人物是节，时代背景，著述生涯，主要问题，基本观念，前面渊源，后世影响——一本流水账（而且只能是一本不完整的流水账）。作者写得气懣，读者读得心烦，稍有了解的人还可以随手指出漏洞和瑕疵。之所以这样写，并非本书作者刻意知难而上，而是考虑到本书将收在出版社的“初步系列”之中，初步者，基本知识也。迄今为止，国内对西方美学的研究，严格地说还处于介绍阶段，而很难说是真正意义上的专门研究，与其根据自己的一点“读后感”作“研究”，还不如干脆承认自己是在转述；与其给读者一些似是而非的解释，不如尽量忠实地告诉读者历史上的人们说了什么。

写作本身就是学习，本书作者既不能像房龙那样井然有序地讲文明史，也不能像威尔·杜兰特那样妙趣横生地讲哲学史，更不能像罗伯特·海尔布罗纳那样神采飞扬地讲经济学史，甚至写不出朱光潜先生那样亲切家常的书简。如果通过本书能使读者对一些主要观念、重要问题有所明了，那么，这本书的目的也就达到了。下一步，就要请读者自己去和美学家们晤谈了。

为此，本书附了不少书目，除参考文献外，美学的基本文献也很多，主要是国内能够读到的，其中最重要的是下面七种：

柏拉图：《理想国》

亚里士多德：《诗学》

康德：《判断力批判》

黑格尔：《美学》

朗格：《情感与形式》

伽达默尔：《美的现实性》

杜夫海纳：《审美经验现象学》

阿多诺：《美学理论》

