

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

W.F. Hegel

〔德〕黑格尔

著

朱光潜 译

美学

第三卷(上)

Aesthetics

Volume 3A

美固然是形式，因为我们观赏它；但它同时又是生活，因为我们感觉它。

美既是我们的状态又是我们的行为。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

美学

第三卷(上)

[德] 黑格尔 著

朱光潜 译

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

美学. 第三卷 : 全2册 / (德) 黑格尔 (Hegel) 著 ; 朱光潜译. —北京 : 北京大学出版社, 2017.11

ISBN 978-7-301-28102-4

I. ①美… II. ①黑… ②朱… III. ①美学 IV. ①B83②B516.35

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第026483号

书 名 美学 (第三卷) (上下)

Meixue

著作责任者 (德) 黑格尔 著 朱光潜 译

责任编辑 宋智广 柴 娜

标准书号 ISBN 978-7-301-28102-4

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 rz82632355@163.com

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 82651026

印 刷 者 北京艺堂印刷有限公司

经 销 者 新华书店

880毫米×1280毫米 32开本 29印张 640千字

2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

定 价 168.00元 (上下)

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

美学 第三卷 (上)

前言

朱光潜先生翻译的黑格尔《美学》中译本问世已近40年。这次再版，我们对原版中的个别印刷错字和疏漏做了纠正，并把书中一些译名改为当下通用的翻译，还精选多幅西方美术名作为插图，图文并茂，以期加深读者对原著的理解。

今年恰逢朱光潜先生诞辰120周年，再版他翻译的黑格尔《美学》，也是一种很好的纪念。

从解释学的立场来说，翻译本质上是在理解的基础上进行的一种思想的再建构。就此而言，黑格尔《美学》中译本不仅仅是黑格尔的，也是朱光潜的。

朱光潜先生的学术贡献不仅表现于他的论著，也体现于他对西方美学经典著作所做的翻译工作，这一点往往为人们忽略。事实上，在对整个中国现代学术的建构方面，翻译工作具有不可忽视的重大贡献。

黑格尔是西方思想史上的巨人。他最重要的贡献是在哲学中引入宏大的历史视野，这种历史视野在马克思那里得到批判继承，继而开出人类思想史上最灿烂的花朵之一。《美学》是黑格尔晚期思想的结晶，在一定程度上，可以看作是其庞大哲学体系的一个概观缩影和具体解说。

同时，《美学》也是黑格尔对西方美学思想的一种总结，并对后世美学的发展产生了重要的影响。黑格尔的许多观点和见解在今天仍然对我们有启示意义。

朱光潜先生在全书译后记中对黑格尔的美学思想有一个总体介绍，建议读者先阅读，通过它可更好地阅读和理解这部宏大的著作。

下面，我想对黑格尔美学中的两个基本观点作简要的讨论，而这也是当下学术界仍在探讨的热点问题。

一是美学的对象问题。《美学》一开篇，黑格尔就开宗明义地指出，美学的对象是“美的领域”，也就是“艺术”，或更严谨地说是“美的艺术”；因为美学讨论的“美”只是“艺术的美”，更进一步说，美只存在于艺术，因此“美”就等于“艺术”，美学的实质就是“艺术哲学”。其实，这不仅仅是黑格尔的个人观点，而是自美学作为一门学科建立以来，西方美学的主导思想。

事实上，美学作为一门学科的诞生，和现代艺术观念，即“美的艺术”的诞生几乎是同步的；或者说，“美学”就是相应于“美的艺术”观念的产生而建立的。而在“美的艺术”这一观念中隐含的是，西方美学史上“美”的概念和“艺术”的概念这二者的融合，乃至二者的混同。随着“美学”作为一门学科名称之概念的诞生，也产生了“审美”这一概念。于是，美与艺术的混同，便也衍生为进一步的“审美”与“艺术”的混同。而所谓的“审美经验”，其实本身就是艺术经验或仅是局限于艺术经验。这导致西方美学对自然和生活领域中的审美问题的忽视，或是无法将其纳入美学理论体系之中。西方美学这一基本问题，根源在于其传统形而上学中理性与感性的对立和矛盾。审美与艺术二者混同的基础源自于“感性”这一概念。

西方美学思想中的这一概念混同，是导致美学理论混乱不堪，乃至发展到今天面临解体的主要原因之一。

西方当代美学自“环境美学”以来，试图解决这一问题。但受其传统的制约，环境美学在批判传统美学对自然的忽视时，又陷入自然与艺术的分裂对立中，无法形成统一的审美观念，也就不可能进一步讨论下去。而“日常生活美学”倡导回到“感性”的基础，一方面，重新陷入其传统形而上学中感性与理性的对立这一泥沼而不能自拔；另一方面，泯灭了审美与感性的区别而使得“审美”这一美学的核心观念消解，美学也就因此无立足之处了。因此，它们都无法完成美学的现代重构。而其失败的原因之一，就是没有意识到西方美学思想中隐含的“感性=审美=艺术”这种致命的混同。

黑格尔《美学》中的另一重要观点是艺术的终结。这一观点因当代美国学者丹托的再次提出而引发热烈的讨论。

黑格尔的美学是艺术哲学，而由于他秉承历史与逻辑统一的基本观点，因此他的艺术哲学建立于对艺术发展的历史理解之中。从这个意义上说，《美学》也是一部关于艺术史的著作。

艺术是理念的感性显现，这是黑格尔给出的著名的艺术定义，也是他美学思想的核心观念。而理念有着自身的发展历史，因此艺术也就跟随着理念的发展历程而形成相应的历史。然而，艺术就其本质而言毕竟是感性的，只是在理念自身尚朦胧弱小的阶段作为理念自我认识和显现的媒介。当理念发展到足够强大后，作为感性的艺术就不具备继续显现理念的能力了。于是，“就它的最高的职能来说，艺术对于我们现代人已是过去的事了”“我们尽管可以希望艺术还会蒸蒸日上，日趋于完善，但是艺术的形式已不复是心灵的最高需要了”。

显然，黑格尔并没有一般性地断言艺术终结了，而是特指作为理念的感性显现的艺术终结了。从黑格尔自己的定义来说，不再是理念之感性显现的“艺术”又可能是什么？如何能够存在？以怎样的形式存在？黑格尔没有给出回答，也不可能给出回答，因为这对于他自身的逻辑来说明显是自相矛盾的。令人感到困惑的是，黑格尔难道没有意识到这一点吗？如此睿智的哲人怎么会留下这么明显的逻辑漏洞？他真正想说的又是什么？

如果我们抛开黑格尔的逻辑，从整个西方美学史的视野来看，黑格尔的艺术终结说的实质应该是，试图对当时已经终结了的、西方历史上的艺术范式给出一个理论解答。

西方艺术观念的发展经历了两个基本范式统治的历史时期：其一是从古希腊至18世纪中叶的“模仿说”范式，其二是从18世纪中叶至20世纪中叶的“美的艺术”范式。目前，西方艺术观念正处于第三范式的形成之中。而对此，理论上尚未给出明确的总结和解释。

就此而言，黑格尔和丹托的艺术终结说，分别是他们感受到了一种新的艺术范式的生成，而企图对已成为历史的那个范式的消逝给予理论的解释。所以，他们都强调，“终结”后的艺术仍会存在，但不再是他们所理解的“艺术”。尽管他们的解释都不尽人意，但其要义在于蕴含的启示：一个新的艺术历史时期已经到来，我们不能或无法再以过去的理论来解释新的历史现象。

就此而言，美学亟待重构。美学也必须重构。

四川师范大学教授、博士生导师 董志强

2017年8月初于成都狮子山

第三卷 (上)

各门艺术的体系

序论 / 2

1. 各门艺术共同的发展过程 / 4
 - a. 严峻的风格 / 7
 - b. 理想的风格 / 8
 - c. 愉快的风格 / 10
2. 题材的划分 / 13

第一部分 建筑

序论 / 28

划分 / 30

第一章 独立的, 象征型建筑 / 35

1. 为民族统一而建造的建筑作品 / 40
2. 介乎建筑和雕刻之间的建筑作品 / 43

- a. 男性生殖器形的石柱 / 43
- b. 方尖形石坊, 麦姆嫩像, 狮身人首像 / 45
- c. 埃及的庙宇建筑 / 48

3. 由独立的建筑到古典型建筑的过渡 / 54
 - a. 印度和埃及的地下建筑 / 55
 - b. 死人的住处, 金字塔 / 57
 - c. 到应用的建筑的过渡 / 62

第二章 古典型建筑 / 69

1. 古典型建筑的一般性格 / 71
 - a. 服务于一种确定的目的 / 71
 - b. 建筑物符合目的 / 72
 - c. 房屋作为基本类型 / 73
2. 建筑形式的一些特殊的基本定性 / 74
 - a. 木料建筑和石头建筑 / 74

- b. 庙宇的特殊形式 / 77
- c. 古典型的庙宇, 作为整体来看 / 86
- 3. 古典型建筑的各种建筑方式 / 89
 - a. 道芮斯、伊俄尼亚和科林特三种柱式 / 89
 - b. 罗马的拱形和圆顶结构 / 94
 - c. 罗马建筑的一般性格 / 98

第三章 浪漫型建筑 / 100

- 1. 一般的性格 / 101
- 2. 特殊的建筑形体结构方式 / 103
 - a. 完全与外界隔开的房屋是基本形式 / 103
 - b. 外部形状和内部形状 / 105
 - c. 装饰的方式 / 114
- 3. 浪漫型建筑的各种风格 / 116
 - a. 哥特期前的建筑艺术 / 116

- b. 真正的哥特式建筑 / 118
- c. 中世纪的民用建筑 / 118

第二部分 雕刻

序论 / 124

划分 / 134

第一章 正式雕刻的原则 / 136

- 1. 雕刻的本质性的内容 / 137
 - a. 客观的精神性 / 138
 - b. 在肉体中自为存在的精神性 / 141
- 2. 美的雕刻形象 / 142
 - a. 排除现象中的个别特殊细节 / 146
 - b. 排除面相表情 / 148
 - c. 具有实体性的个性 / 149
- 3. 雕刻作为古典型理想的艺术 / 149

第二章 雕刻的理想 / 152

- 1. 理想的雕刻形象的一般性格 / 155

2. 理想的雕刻形象中的一些个别特殊因素 / 161
 - a. 希腊人的面部轮廓 / 162
 - b. 身体的姿势和运动 / 175
 - c. 服装 / 179
3. 理想的雕刻形象的个性 / 191
 - a. 符号、兵器、装饰等 / 195
 - b. 年龄、男女性和形象体系的差别 / 200
 - c. 各种个别的神的塑造 / 206

第三章 各种表现方式和材料与雕刻的历史发展 / 212

1. 雕刻的表现方式 / 213
 - a. 单独的雕像 / 214
 - b. 雕像群 / 217
 - c. 浮雕 / 221
2. 雕刻所用的材料 / 222
 - a. 木料 / 224
 - b. 象牙、黄金、青铜、大理石 / 224
 - c. 宝石和玻璃 / 229
3. 雕刻的历史发展 / 231

- a. 埃及雕刻 / 232
- b. 希腊和罗马的雕刻 / 238
- c. 基督教的雕刻 / 242

第三部分 浪漫型艺术

序论 / 250

第一章 绘画 / 257

1. 绘画的一般性质 / 260
 - a. 绘画内容的基本定性 / 267
 - b. 绘画的感性材料（媒介） / 269
 - c. 绘画中艺术处理的原则 / 278
2. 绘画的一些特殊的定性 / 282
 - a. 浪漫型的内容 / 282
 - b. 感性材料的一些较明确的定性 / 314
 - c. 艺术构思、布局和性格描绘 / 332
3. 绘画的历史发展 / 358

- a. 拜占廷绘画 / 360
- b. 意大利绘画 / 362
- c. 荷兰和德意志的绘画 / 376

第二章 音乐 / 384

- 1. 音乐的一般性质 / 391
 - a. 音乐与造型艺术和诗的比较 / 392
 - b. 对内容的音乐掌握 / 402
 - c. 音乐的效果 / 406
- 2. 音乐的表现手段的特殊定性 / 414
 - a. 时间尺度、拍子和节奏 / 418
 - b. 和声 / 427
 - c. 旋律 / 439
- 3. 音乐的表现手段和内容
的关系 / 444
 - a. 伴奏的音乐 / 449
 - b. 独立的音乐 / 467
 - c. 艺术的演奏 / 471

第三卷（下）

各门艺术的体系

第三部分 浪漫型艺术

第三章 诗 / 480

序论 / 481

A. 诗的艺术作品和散文的艺术作品的区别 / 499

- 1. 诗的掌握方式和散文的掌握方式 / 500
 - a. 两种掌握方式的内容 / 500
 - b. 两种掌握方式的区别 / 502
 - c. 诗的观照向特殊方面分化 / 509
- 2. 诗的艺术作品和散文的艺术作品 / 512
 - a. 诗的艺术作品的一般性格 / 512
 - b. 诗与历史写作和演讲术

的区别 / 523	b. 正式史诗的特征 / 620
c. 自由的诗艺术作品 / 535	c. 史诗的发展史 / 685
3. 关于诗创作主体（诗人） 的一些看法 / 540	2. 抒情诗 / 708
B. 诗的表现 / 545	序论 / 708
1. 诗的观念方式 / 546	a. 抒情诗的一般性质 / 711
a. 原始诗的观念方式 / 547	b. 抒情诗的几个特殊 方面 / 731
b. 散文的观念方式 / 553	c. 抒情诗的历史发展 / 754
c. 从散文气氛中恢复过来 的诗的观念方式 / 554	3. 戏剧体诗 / 768
2. 语言的表现 / 556	序论 / 768
a. 泛论诗的语言 / 557	a. 戏剧作为诗的艺术 作品 / 769
b. 诗的语言所用的手段 / 557	b. 戏剧艺术作品的 表演 / 802
c. 运用语言手段的差异 / 558	c. 戏剧体诗的种类及其主 要历史阶段 / 817
3. 诗的音律 / 563	
a. 根据节奏的诗的音律 / 568	
b. 韵 / 579	
c. 节奏的音律和韵的结 合 / 590	
C. 诗的分类 / 595	
1. 史诗 / 601	
a. 史诗的一般性质 / 602	
	译后记 / 880

第三卷(上)

各门艺术的体系

美这个概念本身就要求把美表现于艺术作品，对于直觉观照成为外在的，对于感觉和感性想象成为客观的东西。所以美只有凭这种对它适合的客观存在，才真正成为美和理想。因此在这第二卷里我们就要研究用感性因素创造出作品中所形成的各门艺术体系。

序论

第三卷（上）

只有理想才能成为
美学的这第三个领域的
内容，因为这里正是世界
观整体中的美的理念本身
化成对象，所以艺术作品
现在还不应理解为本身分
成部分的整体，而是应理
解为一种有机体。

我们的这门科学**第一卷**研究了自然美和艺术美的普遍概念和实际情况：即真正的美和真正的艺术，亦即理想处在它的各种基本定性尚未展现时的统一体，还不涉及它的具体内容和各种表现方式。

第二卷讨论了艺术美的这种本身尚未分化的、混整的统一体如何展现为几种艺术类型的整体，确定了这些艺术类型的定性，这同时就是内容的定性。这种内容是由艺术精神本身发展出来的对神和人的各种美的世界观，这些世界观自成一种内部经过分别开来的体系。

以上两卷还没有涉及体现于**外在**因素的实际存在（具体作品），因为无论在**第一卷**讨论单纯的理想时，还是在**第二卷**讨论象征的、古典的和浪漫的三种艺术类型时，我们虽然也经常谈到内在意义和外在表现这二者之间的联系或完全协调，但是这还只是在艺术理想所分化成的各种世界观范围之内实现于本身还仅是**内在的**艺术产品（腹稿）。但是美这个概念本身就要求把美表现于艺术作品，对于直觉观照成为外在的，对于感觉和感性想象成为客观的东西。所以美只有凭这种对它适合的客观存在，才真正成为美和理想。因此在这**第三卷**里我们就要研究用感性因素创造出作品中所形成的各门艺术体系，因为只有凭这最后的形象塑造，艺术作品才成为具体的、实在的、本身独立自足的个体。

只有**理想**才能成为美学的这第三个领域的内容，因为这里正是世界观整体中的美的理念本身化成对象，所以艺术作品现在还不理解为本身分成部分的整体，而是应理解为一种有机体，其中差异面如果在**第二卷**已**分化**为一系列本质不同的世界观，现在就要分成一些**个别具体化**的组成部分，其中每一部分又是独立自足的整体，而且作为个别具体化的整体，可以用各种不同艺术类型来表现。按照概念，艺术

的这种新的实际存在本身固然全部都应属于某一个整体，但是因为这个整体只有在当前感性领域里才变成实在的，所以理想现在就要消溶在它的组成部分里，使这些组成部分各有独立自足的地位，尽管也可以互相交错、互相联系或互相补充。这种实际存在的艺术世界就是各门艺术的体系。^①

1. 各门艺术共同的发展过程

正如各种艺术类型，作为整体来看，形成一种进化过程，即由象征型经过古典型然后达到浪漫型的发展过程，每一门艺术也有类似的进化过程，因为艺术类型本身正是通过各门艺术而获得实际存在。但是另一方面各门艺术本身也有一种不依存于它们所对象化的那些艺术类型的独

^①这一段说明第二卷的“类型”专指象征的、古典的和浪漫的三种不同的世界观表现于“内在的艺术作品”，本卷的“各门艺术”是世界观所形成的理想“对象化”为外在的具体作品。每种世界观自成一个整体，由此分化为各门艺术也各是一个独立自足的整体（例如绘画），这种独立性并不妨碍某一门艺术和其他艺术发生联系（例如绘画和诗歌），也不妨碍某一历史发展阶段中除它所特长的某门艺术以外，还可以产生另一历史发展阶段中的特殊门类艺术（例如象征时期已有绘画和诗，浪漫时期还有建筑和雕刻）。

立的变化或发展过程，这种发展过程，就它的抽象的关系来看，对所有各门艺术都是**共同的**。每一门艺术都有它在艺术上达到了完满发展的繁荣期，前此有一个准备期，后此有一个衰落期。因为艺术作品全部都是精神产品。像自然界产品那样，不可能一步就达到完美，而是要经过开始、进展、完成和终结，要经过抽苗、开花和枯谢。

我们现在一开始就约略提到这些抽象差异的发展过程，因为它们适用于一切艺术。这些差异就是人们一般用来标志各种不同**艺术风格**的，例如“严峻的”“理想的”和“愉快的”风格，这些风格主要指一般的观照方式和表现方式，有时只着眼到外在形式自由或不自由，简单或繁芜之类情况，总之，指内容的定性表现于外在现象的一切因素，有时只指艺术表现内容意义时对感性材料的技巧方面的加工。

通常人有一种成见，以为艺术在起源时总是**简单而自然**的。这句话在一定程度上当然是对的：这就是说，粗糙的和野蛮的风格比起艺术的真正精神当然较为简单自然。但是就艺术作为美的艺术而言，它的自然、生动和简单却另是一回事。所谓艺术的开始，即当作粗野来了解的简单自然，例如儿童所画的简单形体，用几条不成形的线就代表一个人像或是一匹马，与艺术和美并不相干。美作为精神的作品就连在开始阶段也要有已经发展的技巧、大量的研究和长久的练习。既简单而又美这个理想的优点毋宁说是辛勤的结果，要经过多方面的转化作用，把繁芜的、驳杂的、混乱的、过分的、臃肿的因素一齐去掉，还要使这种胜利不露一丝辛苦经营的痕迹，然后美才自由自在地、不受阻挠地、仿佛天衣无缝似的涌现出来。这种情况有如一个有教养的人的风度，他所言所行都极简单自然、自由自在，但他并非从