

南开大学出版社

李思孝 编著

西方 古典美学史论

XI FANG GU DIAN

MEI XUE
SHI LUN

西方古典美学史论

李思孝 编著

南开大学出版社

〔津〕新登字011号

西方古典美学史论

李思孝 编著

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮政编码300071 电话349318

新华书店天津发行所发行

河北昌黎县印刷厂印刷

1992年12月第1版 1992年12月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 16.875 插页: 2

字数: 498千 印数: 1—2000

ISBN 7-310-00511-2/1·40 定价: 8.80元

序

西方美学史在我国的开拓者，文采斐然的朱光潜先生和缪朗山先生等，曾做出了辉煌的贡献，开一代研究的风气。李思孝同志当研究生时曾听过他们的课，亲承譬咳，心领神会而又孜孜不倦地做进一步的探讨，加以光大。二十年来，他先后在南开大学和北京大学讲授这门课程，深入浅出，丰富多采而饶有兴趣。在台上娓娓而谈，使这门富于理论性的课，变得生动活泼，津津有味。近年来，他把讲稿整理出来，题名《西方古典美学史论》，由南开大学出版社出版。他在出书的前夕，把清样交给我，使得先睹之快，并要我在卷首说几句话。我高兴地接受了这四十万字的学术著作，贪婪地一口气把它通读一遍，觉得饶有趣味，是一本好书。因为它有下列几个特点：

一、文字流畅，有可读性：这里没有故作高深，晦涩难解的词句，读来顺口，如读一部创作。美学本属哲学范畴，比较难解，尤其是西方古典哲学家的书，常令人昏昏欲睡；但这本美学史论，却能引人入胜，大有山阴道上，应接不暇之概。各章的题目先就新颖动人，用形象性的标题，标示抽象性的论点，十分醒目。例如“朗吉弩斯‘论崇高’的美学价值”一章，用“开一代诗风的论著”为题；“卢梭美学思想简论”一章，标以“惊世骇俗的美学思想”；“黑格尔美学”章则标以“美学史上的金字塔”，具体、形象地标出该章是本书的最后一章，是西方古典美学思想发展的最高峰。书中处处注意用形象、具体的文字来描述抽象的理论，充分发挥了文艺对哲理、美学的作用。

二、点面结合，繁简得当：西方古典美学史的内容十分丰

富。要在一本讲稿内，全面铺开而详细讲解，那是不可能的，也没有必要。在有限的时间内要把这个课题讲清楚而完整，必须重点突出，点面结合，做到繁简得当，使听者和读者易得要领。记得在二三十年代，有些名师讲中国文学史，口若悬河，滔滔不绝，讲了一年还只讲完汉乐府，甚至有一学期只讲完一篇《逍遥游》的。又记得七十多年前在中学时，有一位很受尊敬的杨雨时老师，为我们讲逻辑学，很简练地只讲几个要点，如“白马非马”的道理，干净利落，片言只语，往往令人深思。他不求全面，却注意启发少年人多思考问题。但他平时喜欢独自沉思，落落寡合，不幸在“不惑”之年便追随屈原而自沉江心！在他去世后，我在图书室里找到了他的一本遗著《美学纲要》，是商务印书馆出版的，一百来页，薄薄的一本，可说是我国最早的一本美学教本，可惜太精简了，我们十多岁的中学生一点儿也看不懂。现在摆在我面前的这本《西方古典美学史论》则能做到繁简得当，以点带面，令人易于抓住要领。从《纲要》到《史论》在我心目中显示出中国美学教育的飞跃。

三、写法灵活机动：融会文、史、哲，一气贯通。不要条条框框，打破了硬分历史背景、思想背景等老套套。第一章，因为是全书的开头，有必要先简洁地描述一下爱琴海，希腊文明摇篮的地理环境，希腊美学思想的土壤和与亚非古文化的关系。到第二、三、四章就不再描述历史、思想的背景，可以开门见山，直述各家美学思想的特色了。从五、六章起，是另一个新时代，作者并没有把时代的历史背景大书特书，只把历史和美学上的新发现融会起来描述，使全书显得简洁而丰盈。

四、深入浅出，言之有物：思孝同志和我在南开园同事十多年，彼此比较了解。他平日勤奋地阅读国内外各种美学和文艺理论的书刊，并能融会贯通。因此写文章或会上发言都不人云亦云，总有他自己的独到见解。在这本书里，思孝同志一面注意充实以新材料，尽量做到有血有肉，同时也批判地对待前人和同时

代人的研究成果。“我爱吾师，尤爱真理”，这是古来学人对待学术的正确态度和科学精神。

思孝同志的这种态度或精神，得自马克思主义修养的功底。他在80年代初出版的《马克思恩格斯美学思想浅说》曾经重印，可以为证。马、恩是西方古典美学思想天才的批判继承者，思孝同志多年探索马、恩美学思想而卓有成效，正好作为这本《史论》写作的坚实基础。马克思主义的基本原理是我国社会主义新文化建设的指导原则。思孝同志的这本著作，虽然没有明文标榜，却渗透着马克思主义的精神，为我国新时代的美学奠定了坚实的基地。

朱 维 之

1992年9月1日 于南开大学

目 录

序	朱维之
---	-----

第一章 前柏拉图美学思想描述

——从毕达哥拉斯到苏格拉底	(1)
一、爱琴海——希腊文明的摇篮	(1)
二、古典艺术——希腊美学思想的土壤	(6)
三、自然美学：美在和谐	(11)
四、艺术美学：模仿自然	(18)
五、伦理美学：美即功用	(25)
结语	(33)

第二章 艺术和“理想国”

——柏拉图美学思想的特征	(37)
一、美和艺术的本质	(40)
二、美的认识和艺术创作	(47)
三、艺术在《理想国》中的地位和作用	(53)
结语	(60)

第三章 亚里士多德《诗学》面面观

——亚里士多德的美学思想	(63)
一、亚里士多德和《诗学》	(63)
二、亚里士多德美学思想的一般特征	(67)
三、艺术的本质：摹仿说	(71)
四、悲剧的成因：过失说	(84)
五、悲剧的灵魂：动作说	(88)
六、悲剧的功用：陶冶说	(92)
七、关于美的思想	(98)

结语·····	(101)
第四章 古典主义的诗学	
——从贺拉斯到布瓦洛·····	(103)
一、贺拉斯·····	(103)
二、中世纪·····	(111)
三、文艺复兴·····	(122)
四、布瓦洛·····	(138)
第五章 开一代诗风的论著	
——朗吉弩斯《论崇高》的美学价值·····	(158)
一、朗吉弩斯的时代·····	(158)
二、崇高是伟大灵魂的外射·····	(161)
三、崇高风格和创作想象·····	(166)
四、浪漫主义的先声·····	(171)
第六章 英国经验派美学的发展	
——从培根到博克·····	(174)
一、大不列颠——近代唯物主义的发祥地·····	(174)
二、从哲学到美学·····	(182)
三、夏夫兹伯里·····	(188)
四、哈奇生·····	(193)
五、休谟·····	(199)
六、博克·····	(205)
结语·····	(212)
第七章 美学科学的发现者	
——维柯的美学思想·····	(215)
一、维柯的历史地位·····	(215)
二、维柯的历史观·····	(219)
三、维柯的美学观·····	(225)
第八章 “美学之父”鲍姆加通	
——鲍姆加通对《美学》的贡献·····	(237)

- 一、鲍姆加通《美学》的内容及其意义……………(238)
- 二、“理性类比”与诗的创作……………(245)
- 三、鲍姆加通美学思想的历史来源……………(253)

第九章 惊世骇俗的美学思想

——卢梭美学思想简论……………(257)

- 一、“无冕之王”——卢梭……………(257)
- 二、伤风败俗的艺术和敦风化俗的娱乐……………(263)
- 三、自然教育论和自然审美观……………(271)
- 四、卢梭——“浪漫主义之父”……………(279)
- 结语……………(285)

第十章 启蒙主义美学的“百科全书”

——狄德罗美学思想述评……………(287)

- 一、“百科全人”——狄德罗……………(287)
- 二、美在关系说……………(292)
- 三、严肃剧种……………(297)
- 四、醒世绘画……………(304)
- 五、对话和小说……………(310)
- 六、演员奇谈……………(315)
- 结语……………(321)

第十一章 行动美学的经典——《拉奥孔》

——莱辛美学思想述评之一……………(325)

- 一、美是造型艺术的最高法律……………(328)
- 二、诗画之间的不同点和交叉点……………(335)
- 三、诗画界限问题的历史发展……………(343)

第十二章 自然与自由之间

——康德的美学思想……………(353)

- 一、生平和“哥白尼式革命”……………(353)
- 二、思想体系和《判断力批判》……………(358)
- 三、美的分析……………(366)

四、崇高的分析·····	(375)
五、艺术的分析·····	(383)
结语·····	(399)
第十三章 审美王国的“法典”	
——席勒的美学思想·····	(401)
一、封建逆子和共和公民·····	(401)
二、双重人格和中间环节·····	(404)
三、美——活的形象·····	(408)
四、美育——由美的对象产生美·····	(415)
五、素朴的诗和感伤的诗——艺术中的现实和理想·····	(425)
余论·····	(436)
第十四章 诗与真的辩证法	
——歌德美学思想一瞥·····	(438)
一、说不尽的歌德·····	(438)
二、自然和第二自然·····	(442)
三、个别和一般个别·····	(447)
四、生活和时代生活·····	(454)
五、文学和世界文学·····	(460)
结语·····	(465)
第十五章 美学史上的“金字塔”	
——黑格尔美学·····	(467)
一、康德·席勒·黑格尔·····	(467)
二、逻辑·自然·精神·····	(474)
三、美·自然美·艺术美·····	(479)
四、情境·情致·情节·····	(496)
五、象征艺术·古典艺术·浪漫艺术·····	(511)
结语·····	(528)
后记 ·····	(530)

第一章 前柏拉图美学思想描述

——从毕达哥拉斯到苏格拉底

一 爱琴海——希腊文明的摇篮

研究西方的美学思想，必然要溯本求源到古代希腊，因为希腊是欧洲的母亲。黑格尔说，有教养的欧洲人，一提起希腊的名字，会引起一种家园之感。西方文化的各种观念，都能在古代希腊找到它的源头。确切地说，希腊文明只是西方文化的直接来源，因为希腊文明还不是世界上最古老的文明，它的产生和发展，有赖于在它之前业已形成的某些其他文明，这些文明对希腊文明来说是直接来源，对西方文化来说则是间接的来源。

人类史上最古老的文明，发生在亚洲和非洲地区。除去遥远的中国、印度等东方文明外，给西方以重大影响的文明，在公元前四千年发生在亚非两洲的所谓“新月沃地”上。如果我们打开世界地图，从波斯湾沿着底格里斯河和幼发拉底河向西北延伸，然后沿地中海东岸到埃及的尼罗河，就会发现，这一地带宛如镶嵌在阿拉伯半岛北部边缘的一轮新月。同阿拉伯半岛荒瘠不毛的沙漠地区比起来，这是一块水草丰茂广袤富饶的绿洲，自然也就成为人类文明的最早发源地。巴比伦文明，亚述文明，希伯来文明，埃及文明，就是在这一新月沃地上发展起来的，它们比希腊文明要早得多。

希腊文明在多大程度上受惠于这些古老文明，现在还很难确

定。当希腊文明在爱琴海地区发展起来时，这些古老文明已趋向衰落；作为希腊文明前身的，是公元前三千年发生的“米诺斯——迈锡尼文化”，它来自希腊本土和爱琴海南端的克里特岛。它们同“新月沃地”之间，并不象同远东文明区那样被高山峻岭和沙漠海洋所隔绝，而是在陆地上有直接通道，在海洋上有无数的岛屿作为桥梁，它们接受后者的影响是十分方便的。从历史发展的纵的趋势看，我们不妨把“新月沃地”竖起来，那么就形成一个马鞍形，它代表着这一地区的文明从产生、发展到衰落的全过程，当它的发展从高峰进入低谷时，希腊文明就拔地而起，最初是在爱琴海东岸小亚细亚一带，最后到雅典达到高峰。这是另一个马鞍形，整个文明的发展从东西渐形成一条锁链。

希腊文明从时代上讲，居于这条锁链的末尾；从程度上讲，则是后来居上，超越了在它之前的一切文明。马克思说，古代民族可以分成粗野的儿童，早熟的儿童和正常的儿童。他认为希腊人是正常的儿童。的确，如果把苏美尔、埃及等民族看作早熟的儿童，把日尔曼民族看作粗野的儿童，那么，希腊民族既不早熟，也不粗野，而是一切适中，发育正常。其中的原因，历史学家们从各个方面作了大量的探索，我们可以撮其要者，作个简略的回顾。

希腊有着独特的自然条件。希腊本土是个半岛，大部分是不毛的丘陵地，只有在山谷河流地带才有少量肥沃的可耕地。希罗多德说希腊“一出世就与贫穷为伍”，说明它的自然条件并不是很好的。但是，按照著名历史学家汤因比的“逆境”论，不良的自然条件可以构成一种动力，一种挑战，激发人们去变害为利。希腊虽然腹地贫瘠，但是却面对大海，形成漫长的海岸线和众多的良港，给人民提供了航海渔猎之便。而且希腊的海洋不象别的海洋那样阴森可怕，苍茫寂寞，而是风平浪静，宛如湖泊，荷马形容它“鲜明灿烂，象酒的颜色，或者象紫罗兰的颜色”。海面上大大小小的岛屿星罗棋布，象一系列石桥，把希腊本土与小亚细

亚接连起来，在这条线上航行，从头到尾都可望见海岸。这就说明，为什么希腊人最先在小亚细亚建立了他们的殖民地。加上希腊地处亚欧交界，这优越的地理位置，使它的对外交通和工商来往都十分方便。希腊最盛时，它的殖民地向北伸延到黑海和亚述海沿岸，南抵北非海岸，东达地中海东北岸，西边从意大利南部的所谓“大希腊”、西西里岛一直到高卢和西班牙。这样辽阔的殖民地的开拓，一方面以希腊人发达的航海、造船、建筑、制陶、冶铁等技术为基础，一方面也要以它的繁荣的农业、手工业、工商业为后盾。希腊位于北纬 35° 和 45° 之间的温带地区，温和的气候，自古就被认为是上帝的恩赐。这使它的河谷盛产谷物和棉花，丘陵地带则满布橄榄、柑桔、柠檬和葡萄。葡萄种植以及酿酒业，在日常生活和对外贸易中占有重要地位，这从希腊人对酒神狄奥尼索斯的崇拜上可以看出，而酒神又是悲剧这一希腊艺术的皇冠产生的根源。

这样的自然条件，培育了希腊人独特的民族性格。按照泰纳的说法，希腊人不象热带民族那样消沉和懒惰，也不象寒带民族那样僵硬和迟钝。他们体魄矫健敏锐，头脑机灵智慧，从肉体到精神，都比别的民族发育得快，而且显得和谐、平衡。这大概就是中国古代所谓的钟灵毓秀吧。而且连希腊人乐观明快的世界观和神人同形同性的宗教观，也都与此有关。希腊境内，山不太高，河不太长，既无莽莽的森林，无垠的平原，也无辽阔无边狰狞可怖的汪洋大海，一切都大小适中，恰如其分，简单明了，历历在目，容易为感官所接受。他们既不允许人间世上有专制暴虐，也不容忍天堂冥府有吞噬生灵的神明。他们心目中的神祇同他们一样，住在地上，热中战争，追逐肉欲，贪图享受，正如吉尔伯特·穆莱所说：

大多数民族的神都自命曾经创造过世界，奥林匹克的神并不自命如此。他们所做的，主要是征服世界。……当他们已经征服了王国之后，他们又干什么呢？他们关心政治吗？

他们促进农业吗？他们从事商业和工业吗？一点都不。他们为什么要从事任何老实的工作呢？依靠租税并对不纳税的人大发雷霆，^①在他们看来倒是更为舒适的生活。他们都是些嗜好征服的首领，是些海盗之王。他们既打仗，又宴饮，又游玩，又作乐；他们开怀痛饮，并大声嘲笑那伺候着他们的痼铁匠。他们只知怕自己的王，从来不知惧怕别的。除了在恋爱和战争中而外，他们从来不说谎。^①

当然，自然条件的作用不能夸大。在马克思主义看来，自然条件只有当它与劳动者一起结合为社会生产力时，才能成为能动的经济力量。比起地理、气候这些因素来，希腊境内拥有的铁矿，黄铜，黏土，羊毛，葡萄等资源，对希腊历史的发展，也许是更为强大的杠杆。因为铁器的使用，促成了手工业同农业的大分工，刺激了货币的出现和商品经济的发展，从而引起了整个生产力的革命。正是这种生产力的革命，使原始部落制度即氏族公社的生产关系日渐解体，而新的以私有制为基础的奴隶制度得以确立。希腊以及后来罗马的奴隶制，是典型的奴隶制，自由民和奴隶，贵族和平民，领主和农奴，不仅使整个社会分裂为两大敌对的阵营，而且进行着极为激烈的斗争。所不同的是，古代希腊并不象东方国家那样，以君权和神权为基础，组成一个金字塔式结构的庞大国家。广大的奴隶分属在农村公社中，组成各种宗法关系，形成统一的专制主义系统。希腊是以它特有的城邦作为独立的政治、经济单位。所谓城邦，是以一个城市为中心包括周围农村在内的袖珍型国家，面积一般很小，人口也不过几万。这样的城邦在希腊数以百计，最主要的有雅典和斯巴达，各以文武著称。各城邦之间有时可以结成联盟，然而从来也没有组成大一统的整个国家。究其原因，同它的地理环境不无关系：高山，群岛和曲折的海湾，阻绝了人们之间的相互交往，人们只能在河谷平

① 《希腊宗教的五个阶段》，见罗素：《西方哲学史》上卷，第34页。

原弹丸之地上从事政治经济活动。更重要的是，在城邦内，手工业，商业和航海业对农业占了压倒的优势，铸成了由手工业者、商人、海员及其他职业者构成的人数众多的市民阶级，在农村遭到破产的农民，也进城加入这个阶级。随着他们在经济生活中越来越多的重要作用，必然要在政治生活中提出自己的要求，他们针对贵族奴隶主阶级的寡头政治，建立自己的民主政体，开展反对奴隶主世袭贵族的斗争。于是民主派和寡头派的斗争，作为一个显著特征贯穿于希腊城邦的发展历史中。

有人把希腊城邦的民主理想化，其实，所谓城邦民主只是奴隶主的民主，不包括奴隶和被释放的奴隶，不包括妇女，也不包括没有公民权的外邦人，因此这一部分人与公民的斗争，也占有一定重要地位。奴隶和奴隶主的比例，一般在1.5:1之间，这个数字还不包括外邦人在内。享受政治权利的公民和非公民的比例是1:4，而且还视财产和收入的多寡，把公民分成各种不同的等级。

但是，也不能过分诅咒奴隶制，它的产生是历史发展的必然。只有奴隶制，才有可能促成农业与工业，城市与农村，脑力劳动与体力劳动等等之间的分工，这种分工不但促进了经济的迅速发展，而且为文学艺术的繁荣创造了条件，包括物质基础、人才队伍、闲暇时间、艺术氛围和欣赏艺术的公众等等。所以，恩格斯曾经说：

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。我们永远不应该忘记，我们的全部经济、政治和智慧的发展，是以奴隶制既为人所公认、同样又为人所必需这种状况为前提的。在这个意义上，我们有理由说：没有古代的奴隶制，就没有现代的社会主义。①

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

可见，当我们说爱琴海是希腊文明的摇篮时，并不象这一地区绮丽的自然风光那样饶有诗意。如同一个婴儿降临到人世是伴随着血污的，一个民族的生成也是包含着罪恶的。也许正是由于这个缘故，才决定了人们对美的追求，在原始初民茹毛饮血的时代就已经开始。希腊民族同别的民族的不同在于，当它跨入人类历史门槛的时候，它已是一个高度文明的民族。这一点，同样表现在它的美学思想上。

二 古典艺术——希腊美学思想的土壤

从苏美尔和埃及保存下来的最早的古代文献表明，人类关于美的观念，最初具备两个显著特点。其一是美的观念都不是抽象的，而是同具体事物联系在一起；其二是美的观念都不是纯粹的，而是同实用功能联系在一起。只是到了后来，才在抽象意义上提出“美是什么”这样的思辨问题。希腊人关于美的观念，大体上也经历了类似的发展阶段，只是他们关于纯粹美的观念，似乎来得更早一些。我们今天译为“美”的希腊字“kalon”，其原意是十分广泛的，举凡一切引人注目，激人欣赏，取悦于人的任何东西，包括象“正直”这样抽象的观念，都被称为“美”。同样，希腊人最早称作“techne”即我们译作“艺术”的东西，也同我们今天的含义大异其趣，而是包括一切运用技巧生产出来的东西。但是，无论美的观念还是艺术的观念，后来都逐渐发生了变化，变得更加接近于我们今天所使用的意义。而在这个变化过程中，美和艺术是互相影响和互为因果的。这就是说，一方面，美的东西成了艺术表现的主要对象，一些希腊城邦的法律甚至明确规定，艺术家模仿的事物要比原来的更美，不能比原来的丑，违令者要受到惩处，美成了艺术的最高法律。另一方面，各门艺术的精致发展，给美提供了越来越丰富的资料，给美的观念的概括化、抽象化和纯粹化奠定了雄厚的物质基础。马克思曾说，希腊

神话不只是希腊艺术的武库,而且是它的土壤。希腊艺术对希腊美学思想的关系,在我看来,亦复如此。因此,要论述希腊美学思想的发展,势必不能不考察希腊艺术的历史发展。

希腊文化是直接承袭“米诺斯——迈锡尼文化”而发展的,后者的衰落是在公元前12世纪。希腊文化的发展如果从这一时期起始,大体上经历了四个阶段。

第一阶段从公元前12世纪至公元前8世纪,史称“荷马时代”或“英雄时代”,因荷马的两部英雄史诗《伊利亚特》和《奥德赛》产生于这一时期而得名。这一时期是希腊从氏族公社向奴隶制社会过渡的时期。

第二阶段从公元前8世纪至公元前6世纪,史称“太古时期”,是希腊奴隶制形成和确立的时期,其特点是奴隶制城邦的出现,以及随着城邦经济政治的发展而来的大规模的殖民活动,其范围从东北的黑海沿岸到北非的埃及、利比亚,从地中海东岸一直到西边的高卢南岸和西班牙东岸,包括意大利南部和西西里岛,形成了一个“大希腊”,所以也叫“大希腊时期”。

第三阶段从公元前6世纪至公元前4世纪,史称“古典时期”,是希腊奴隶制的全盛时期,其特点是物质文明与精神文明同步发展,是希腊文化的黄金时代。

第四阶段从公元前4世纪末到公元前1世纪末叶,希腊被罗马征占,史称“希腊化”时期,文化中心从希腊的雅典转移到埃及的亚历山大里亚,是希腊奴隶制和文化都日趋衰退和没落的时期。

这四个时期,在文化的发展上各有特点。“荷马时代”以神话传说和史诗为主,不仅有荷马的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》,而且有赫西俄德的《神谱》,教谕诗《农作与日子》。

“大希腊时期”;由于殖民活动,开拓了人们的眼界,促进了工商业和对外贸易的发展,有利于奴隶主民主派对贵族寡头派的斗争,于是科学、自然哲学和表现个人情感的抒情诗、讽刺诗、寓