

《西学东渐》

西方美学

OCCIDENTAL AESTHETICS

卢善庆 著

借

总 序

“人二十岁时，想做很多很多事；四十岁时，才明白只能做一、两件事；到了六十岁，感到只做了一、两件事。”这份自我总结，只是实话实说，没有任何夸饰、炫耀的成份。如今，已过六十两载，翻报查刊，竟有那么大的大小文章，未能汇集成册，动起了刊印留世的念头，陷进抄录和编辑之中，仿佛又回到了四十岁的“我”、五十岁的“我”、六十岁的“我”，增添了几分劳碌、几分欢乐、几分雅趣。

汇集的文章有三大类。最单纯一类为西方美学研究，基本上采取读书笔记形式发表的。数量最多的一类为旅游美学研究，有两部分。一部分为“旅游美学闲话”专栏所撰写的短文，偏于理论上探讨，说的是带有一定规律性的东西。另一部分文章，偏于操作性，针对旅游规划、旅游景区和旅游设施的构建和文化包装。还有一类比较庞杂，属于纯艺术、泛艺术的评论和文史类书刊的批评。三类分为四册——《旅游策划》、《旅游审美》、《评艺术品书》、《西方美学》，合称为《四级文汇》。

汇集的文章时间跨度较大，从 1979 年至今二十几个年头。它们是顺应开放、改革时代的产物，也是我离开校部机关、重归教师队伍后的心迹。记得 1963 年，我还在学校党委宣传部当干事，兼任《厦门大学学报（社会科学版）》编委会秘书。时任学报主编王亚南校长亲口对我说：“我当校长，做两件事。一是请名教授上课，二是办好学报。你就是做第二件事的人。”王校长话虽不多，但意味深长，可以说管住了我的后半生。于是，重归

教师队伍以后，我也做两件事。一是努力开课，讲好课。二是努力写文章，写好文章。在我先后出版了十三本书以后，竟把旧稿汇集四册，也可以看出我的努力，看出我运用知识、回报社会的点点滴滴。

汇集的文章，基本上保持旧时模样。如有底稿还在的文章，也按底稿抄录而成；这不是否定曾在报刊发表时编辑的劳动。极少数的未刊稿，更是如此。当然，追求尽善尽美，未必能够达到尽善尽美。人还在途中，文还在变化，绝对没有什么“船到码头车到站”的观念和感慨！

21 世纪是人类的新纪元，也给我们这一代人注入了新的希望。“修我甲兵，偕子同行”，作为新世纪的寄语，与广大读者共勉！

(2001 年 3 月 6 日~7 日)

前 言

美学，作为一门独立学科，来自西方。后经近代的王国维、梁启超、蔡元培等传入了中国。因此，对西方美学研究，既有成为独立学科以后的学科史，又有尚未成为独立学科以前的史前史。本书稿汇集了这两方面的研究。

西方美学研究，从根本意义上来看，是美学研究的入门和基础。当代现实对美学学科提出一些基本理论问题，需要作出深刻而又切实的回答；这就迫使对这一些美学理论问题，进行正本清源的工作，搞清楚来龙去脉。西方美学研究不也就成了必不可少的理论准备，提供扎实的思想资料，有助于解决当代现实中的问题。

西方美学研究，涉及了世界历史文化名人。本书稿中一位位历史文化名人，承前启后，卓有贡献，都是一座座学术丰碑。评述他们，弄清“门牌号码”，强调“治学方法”，适当“中西比较”，成为本书稿基本内容。

西方美学研究是一个大课题。本书稿只是提供了有心得体会的小小侧面而已；努力留下学术思想的若干亮点，不作全景式的评述。在漫漫研究过程中，我体会到这么三句话，留给打开本书稿的读者品味：

学会阅读才能钻研，
学会比较才能鉴别，
学会空灵才能超越。

(1999年2月~3月)

目 录

总 序 ..... (1)

前 言 ..... (3)

马克思论美的基本特征

——读《1844年经济学——哲学手稿》..... (1)

柏拉图美学思想

——读《柏拉图文艺对话集》..... (11)

亚里士多德的悲剧论

——读《诗学》..... (25)

中世纪的美学思想 ..... (39)

布瓦诺的新古典主义美学纲要

——读《诗的艺术》..... (51)

达·芬奇美学思想

——读《芬奇论绘画》..... (66)

狄德罗的美在关系说

——读《美之根源及性质的哲学的研究》..... (81)

莱辛的美丑观	
——读《拉奥孔》·····	(93)
康德前批判时期美学思想	
——读《优美感觉与崇高感觉》·····	(108)
席勒的审美教育思想	
——读《审美教育书简》·····	(124)
车尔尼雪夫斯基的唯物主义美学纲领	
——读《艺术与现实的审美关系》之一·····	(137)
车尔尼雪夫斯基论崇高	
——读《艺术与现实的审美关系》之二·····	(146)
美·人类·社会实践	
——西方美学读书笔记·····	(155)
中西诗学比较·····	(174)
中西旅游比较·····	(186)
后 记·····	(191)
总 跋·····	(193)

马克思论美的基本特征

——读《1844年经济学—哲学手稿》

《1844年经济学——哲学手稿》(以下简称《手稿》)是马克思的十分重要的美学启示录,深邃而丰富。本文仅就马克思如何论述美的形象性、愉悦性和功利性这三大基本特征,作点读后的笔记。

—

马克思在《手稿》中首先从“物——形——象”和人对于事物的感性形式的感受和理解的角度,论述美的形象性。

《手稿》写于1844年,用列宁的话来说,正处在“马克思确立自己的观点”的时期^①。马克思认为,费尔巴哈用感性来证明世界的物质客观存在性的这个观点是对的。人的外部的物质是客观存在着的。

劳动者如果没有自然,即没有感性外在世界,

他就什么也创造不出来。自然就是资料,他的劳动就实现在这资料上,活动在这资料上,凭借这资料,利用这资料为手段来生产。^②

这个“感性外在世界”,是劳动生产的对象,也是美的创造的对象。美的形象性所体现出来的规律,和劳动联系在一起。

人类“按照美的规律来制造”^③物体,往往从对象的形态

---

^①列宁《卡尔·马克思》,《论马克思恩格斯及马克思主义》,人民出版社1953年版,第19页。

^{②③}《经济学——哲学手稿》(节译),朱光潜译,《美学》第二期,第3页、第5页。

方面加以改变，像原始人的石刀、石斧，把它打制得光滑而又匀称，是一种形态的改变。马克思把这归结为人对自然生产物的“加工再造”。他说：

人类在物质上只有依靠自然生产物来生活，现在这些东西可以用食品、燃料、服装、房屋底形式来表现。①

食品、燃料、服装、房屋，关系到人的衣、食、住的大问题。相对于未加工再造的自然生产物，是有区别的。经过人的“加工再造”，食品、燃料、服装、房屋成为了自然生产物的形式。这里所说的“形式”，也是一种形态的改变。请注意，马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中论述生产与消费关系时曾说过，生产活动之先，先要在观念中出现“内心意象”——“主观形式上的生产对象”。他说：

生产在外部消费的对象是显而易见的，那么，同样显而易见的是，消费在观念上提出生产的对象，作为内心的意象，作为需要、作为动力和目的。消费创造出还是在主观形式上的生产对象。②

虽然《手稿》中找不到像《〈政治经济学批判〉导言》中说到的“内心意象”的问题。但是，根据我们的体会和理解，《手稿》中说到的人“本身固有的（内在的）标准”（“内在的尺度”）同“内心的意象”相关的。人“本身固有的（内在的）标准”，在马克思论述中，与“物种的标准”相对举；后者是“外在的”标准，不是人专有的。而属于人专有的是人“本身固有的（内在的）标准”。人进行有意识、有目的的生产劳动，可以“自由对待他的产品”。③

动物只按照他所属的那个物种的标准和需要去制造，而人却知道怎样按照每个物种的标准来生产，而

①《经济学——哲学手稿》，何思敬译，人民出版社1956年版，第57页。

②《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社1971年版，第94页。

③《经济学——哲学手稿》（节译），朱光潜译，《美学》第二期，第5页。

且知道怎样把本身固有的（内在的）标准运用到对象上来制造。因此，人还按照美的规律来制造。①

马克思这段话有一个转折、一个递进、一个概括。一个转折是说人同动物在对待“物种标准”和人“本身固有的（内在的）标准”的区别。一个递进，指“人却知道怎样按照每个物种的标准来生产，而且知道怎样把本身固有的（内在的）标准运用到对象上来制造”。换句话说，动物只能按照他所属的物种标准，如蜜蜂生产蜂房，而人却有主观能动性，可以运用各种（包括蜜蜂生产蜂房等等）的“物种标准”来生产，比起动物“自由”得多了，用“而且”这个词来一个“递进”，更加强调人“本身固有的（内在的）标准”问题。这段话最后，还有一个概括，即美的规律，就是“每个物种的标准”加上人“本身固有的（内在的）标准”的提炼和升华。这里人“本身的固有的（内在的）标准”，有着强烈的主观意识，是否可以作为人在生产活动之先、在观念上的“内心意象”的凝结形态呢？

统观马克思论述美的形象性，离不开创造和欣赏美的人。鲁迅说过：

人不是为美而存在，美是为人而存在的。②

人之所以能够欣赏劳动改造过的自然，是因为他从中“直观着自己本身”③，从而感到人的本质力量。这里说的“直观”，正是对于美的感性形式上的把握。然而，马克思在这句带结论性的话前面有一个论证，认为，对美的感性形式的把握涉及到意识中的理智问题。他说：

劳动底对象是人类底族类生活底对象化：因为，人类不仅像在意识中那样理智地而且勤劳地、现实地把自己二重化起来，因而在一个由他来创造的世

---

①《经济学——哲学手稿》（节译），朱光潜译，《美学》第二期，第5页。

②鲁迅《二心集·艺术论》译者序，《鲁迅全集》第十七卷，人民文学出版社1956年版，第19页。

③《经济学——哲学手稿》，何思敬译，人民出版社1956年版，第59页。

界中直观着自己本身。①

人们对于外部世界感性形式的把握既然包含有理智因素，这就给美的形象性，带来了复杂性和多样性。

一方面美离不开形象，没有形象这一基本特征，美无所附丽；另一方面，形象是美的基本特征，但是光有形象还不能称为美。正如马克思在《手稿》中揭示过的，在私有制下，“劳动生产出美，替劳动者却生产出残缺丑陋。”②这里的“残缺丑陋”主要是劳动者的形体上受到的摧残。而作为劳动者精神上受到的摧残，指的是“愚蠢和白痴”。“劳动生产出美”，同形体上被私有制摧残的“残缺丑陋”，都具有形象性。丑是美的对立面。丑也具有形象性。光说美的形象，就有内容和形式、本质与表象的问题。马克思在谈到共产主义时代的人，说：

人与人之间的兄弟情谊在他们那里不是空话，
而是真情，并且从他们那由于劳动而变得结实的容
貌上向我们放射出人的崇高精神的光辉。③

马克思在这里谈到人的美。人的美有两个要素，一是“真情”，指的是无产阶级的兄弟之情；一是“容貌”，这是“真情”的表现。二者完美结合，才能“放射出人的高尚精神的光辉”。

二

美既要附丽于形象，又要以情感为中介。美的创造和欣赏，失去了激情和自豪，将是不堪设想的干瘪与无味。在生产劳动中，劳动者富有情感，产生出“生产的快乐和产品底享用”④；这就是美的愉悦性特征的来源和表现。

在生产劳动中，自然作为人的活动对象，又作为人的享用

---

①④《经济学——哲学手稿》，何思敬译，人民出版社1956年版，第59页、第61页。

②《经济学——哲学手稿》（节译），朱光潜译，《美学》第二期，第4页。

③《经济学——哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》42卷，人民出版社1979年版，第140页。

对象。人的本质力量在他对象化了的自然中被确认了。人感受到“自由地发挥他的身体和精神的力量”^①，主观见诸于客观，精神见诸于物质。只有这时，人的本质就在这个对象中发展和凝结，对象给予人的本质力量以正面肯定，人从而感受到美的愉悦性。马克思认为，在共产主义下，人和人是真正社会性的关系，人与人相互创造才使人的感觉真正成为人的，人才占有了社会人的感性本质。对象为他人所肯定，这同样是我自己的享受，也就是我对于对象的感性肯定，所以说，“创造是一个很难以从人民底意识中驱除掉的表象”^②。精神生产同物质生产一样，都是人的创造，都会给人以美的享受和愉悦。

美的享受和愉悦，实质上是人的一种高级身心活动，是世代代社会实践所造成的结果。马克思指出：

在认识领域里，例如植物，动物，矿物，空气，光线之类组成人的意识的一部分，时而作为自然科学的对象，时而作为艺术的对象，它们就组成人的精神方面的无机自然界，即精神食粮。对这种精神食粮，人必须进行加工，使其既可口又易于消化。^③

这里强调自然科学的对象和艺术的对象，一旦作为人的“精神食粮”，人要对它进行加工，目的在于人感到它“既可口又易于消化”。这话意思是说，美的愉悦性一方面固然同对象相联系，是“人的精神方面的无机自然界”，是人的“精神食粮”；另一方面美的愉悦性要适应和征服人的审美感官和欣赏能力，努力做到“既可口又易消化”。如何才能达到这样的目的要求呢？马克思着重从审美主体感官和全身心的感受的分析和研究上，做出了极其精辟而又富有启发性的回答。

在审美活动给予人的享受和愉悦，通过人的感官才能得到；而审美活动的感觉器官，又以视觉和听觉为主。

^{①③}《经济学——哲学手稿》（节译），朱光潜译，《美学》第二期，第4页、8页。

^②《经济学——哲学手稿》，何思敏译，人民出版社1956年版，第22页。

一个对象对于眼睛不同于耳朵，眼睛的对象不同于耳朵的对象。①

美的创造和欣赏中有这么一个相对应的特点：“形式美——眼睛”、“音乐——耳朵”。为什么会如此呢？马克思说过：

从主体来看，正如只有音乐才唤醒人的音乐感觉，对不懂音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义（感觉），就不是它的对象，因为我的对象只能是我的某一种本质力量的证实（肯定），所以它对于我是怎样也正如我的本质力量作为主体的能力对它自己是怎样，因为一个对象的意义对于我（只有在具有和它相适应的感官情况下才有感觉《意义》）必正和我的感官走得一样远。②

诚然，对于这个相对应的特点，一般人可以从耳听，目视的功能和效用中指出这一点；大谈“视觉艺术”、“听觉艺术”。可是，马克思的高度与众不同，他是从人的本质对象化方面论述这个问题：一是所谓“相对应”，就是互为对象，不能交叉，否则失去了对象的意义。二是就在人的本质力量的发挥和实现中，人的感官是社会人的感官，不是非社会人的感官。这两点在美学上具有很深刻的意义。据我们体会和理解，一个人的艺术修养，当然包括了对自身审美感官的培养和训练。这有后天的勤奋和努力，又有从人类历史发展世世代代社会实践活动给予烙印和积淀。

五种感官的形成是从古到今的全部世界史的工作结果。③

这句话十分形象地阐明了后一点。

以上只是从审美主体的视觉、听觉这两个感官谈到它与美的享受和愉悦的关系。按马克思的观点，美的享受和愉悦，还

---

①②③《经济学——哲学手稿》（节译），朱光潜译，《美学》第二期，第11页、第10页。

同人的整个身心有关，其原因在于“人是用全面的方式，因而是作为一个整体的人，来掌管他的全面本质”^①。整体人的全面本质，在马克思心目中，实际上涉及到人的肉体和精神两方面的全部本质力量和功能；这在美的创造和欣赏中表现出来的愉悦性，是极其复杂的。人既能在对象活动中能动地发挥各种感官及人的其它本质的功能，又能承受（即忍受）对象给予自身各种感官及人的其他本质的功能的调节和宣泄。“人的一种自我享受”指的是后一层意思。根据这么一个思想，把美的愉悦性说成是一种高级的身心享受，不流入一般的粗俗快感和卑劣的刺激，看来是符合马克思的本意的。

三

马克思论述到美的功利性的问题，比起美的形象性和美的愉悦性的问题，还要复杂、难解。这是因为马克思论述的是广义的美、真正的美。这种美在同人类社会实践、同劳动异化和共产主义等的关系中，体现出它的功利性，而不是一般评价某部艺术作品的具体的功利标准。同时，美的功利性，是以美的形象显现，又是以美的愉悦作为手段的，它比较深沉、隐蔽，不易为人所察觉，用鲁迅的话说，要“由科学底分析而被发现”^②。当然，这种复杂、难解是相对而言的。只要按照《手稿》中的思路来整理和研究，我们发现，马克思论述美的功利性大致包含了这么三点：

其一、人类社会有物质生产、精神生产两大部门，物质生产、精神生产都有审美问题，也都有美的功利性的问题。马克思指出：

劳动固然为富人生产出奇妙的作品，却替劳动者生产穷困。劳动生产出穷困。劳动生产出宫殿，替劳

---

①《经济学——哲学手稿》（节译），朱光潜译，《美学》第二期，第3页。

②《鲁迅全集》第十七卷，人民文学出版社1956年版，第19页。

劳动者却生产出茅棚。劳动生产出美，替劳动者却生产出残缺丑陋。劳动者用机器来代替劳动，却把一部分劳动抛回到野蛮方式的劳动，把剩下的一部分劳动者变成机器。劳动生产出聪明才智，替劳动者生产出愚蠢和白痴。①

这一段引文中的“劳动生产出美”，表明了“劳动”与“美”的因果关系。不过，这个“美”从上下文看，则是泛指了人的物质生产和精神生产。所谓“物质生产”，在文中有“奇妙的作品”、“宫殿”和“机器”；所谓“精神生产”，文中虽未直指，但也说了“物质生产”以外的“精神”现象：“劳动生产出聪明才智，替劳动者却生产出愚蠢和白痴”。为了说明“美”是泛指人的物质生产和精神生产，不妨用另一段话加以印证。马克思认为，

它（即这种物质的直接性可感觉到的私有制——引者注）的运动——生产和消费——就是一切直到现在的生产运动的感性揭示，这种生产运动就是人的实现或现实。宗教，家庭，政权，法律，道德科学，艺术等等都是些生产的特殊方式，都受到它的一般规律的统辖。②

生产和消费是物质生产的一般规律，作为精神生产的艺术也受它的统辖。

当然，精神产品（艺术）同物质生产在生产、消费上的共同点，只就它们功利目的类似来说的，并不是精神产品（艺术）的功利目的的绝对等同于物质生产的功利目的，更不是精神产品（艺术）绝对等同于物质产品。艺术始终是“生产的特殊方式”。只是马克思从历史唯物主义观点出发，打破了它们的敌对，从而指出两者都有美的功利性问题，都可以是审美对象。

其二、美的功利性，同人类社会实践相联系，又不是被私

---

①②《经济学——哲学手稿》（节译），朱光潜译，《美学》第二期，第3页、10页。

有利所异化了的那种“利己主义”和“粗陋的实践”的产物。

物质生产和精神生产是人类社会实践的活动。实践是有目的、有意识的行为。人类在生产劳动中产生的产品，就发生了一个“利”与“害”、“有益”与“有损”的作用。这时社会实践同美的功利性发生了关系。人类之所以能在物质产品和精神产品中“直观着自己的本身”，享受到美的创造的愉悦，完全从属于改造世界的预期目的。在这个意义上说，美是人类社会实践的产物；美的功利性建立在美的创造的整个社会实践过程和社会实践对美的创造的衡量和检验之上。本来，人是可以自由地对待自己的产品的。由于劳动的物质概念被私有制异化了，人的这种自由的审美状态消失了，而表现出强烈的占有欲；占有的感觉是真正的具有人的特征的诸感觉的异化，从而排斥了美感。显然，这是私有制下人的欲望或享受的利己主义的结果。这时，货币发挥了神奇而又无限的职能：

它能吃，能喝，能上舞场和剧场，它懂得艺术、
学问、历史和稀有品、政治的权力，它能旅行，它能
替你占有一切，它能购买一切；它是真正的能力。①

马克思还以歌德的《浮士德》和莎士比亚的《雅典的泰门》中的著名篇章，补充了货币“可以把黑的变成白的，丑的变成美的”。②为什么呢？在私有制下，艺术商品化，艺术成为货币的仆人，货币是艺术的主人，于是就没有什么真正的美可言了。

同样，私有制下的需要和享受具有自私自利性质，自然有它的“单纯的功利性质”，也就有了“外在的效用关系”③。作为主体——人的本质被扭曲了、被掩盖、被异化；作为对象就沉溺在求生求利的“粗野的实践”的需要和享受之中。诚如马克思所说，

受到粗野的实践需要支配的感官只有一种有限

①②《经济学——哲学手稿》，何思敬译，人民出版社1956年版，第99页、106页。

③《经济学——哲学手稿》（节译）朱光潜译，《美学》第二期，第11页。

的意义（感觉）。①

人的饥不择食，同动物为了生存而争食没有多大的差别。食品，按马克思在上述论美的形象性中的提法，是经过人“再造加工”自然生产物的形式。而作为人的“再造加工”的精美形式，在饥不择食的人的心目中并不存在，“只存在着食品的抽象存在，可以是最粗糙的”②。换句话说，只有填饱肚子就行了。这是何等触目惊心的事实啊！

其三、美的功利性，说到底是在于启迪人们对自身的价值的正面肯定，包含着人自身对于理想人和理想社会探索和追求。

马克思在《手稿》中，尽情地揭露和鞭挞了私有制下的“利己主义”和“粗陋的实践”对美的创造和欣赏进行蹂躏和践踏。同时，又怀着满腔的热忱和科学的预见，从真正的美的要求出发，正面肯定具有全部丰富本质的人——共产主义时代的人的价值。真正的美是“利己主义”的对立物，它不是“束缚在粗陋的实践愿望和享受下的单纯的有用性”。只有消灭私有制，人的本质才能复元。

共产主义就是作为人的自我异化的私有制的彻底废除，因而就是通过人而且为着人，来真正占有人的本质；所以共产主义就是人在此前发展出来的全部财富的范围之内，全面地自觉地回到他自己，即回到一种社会性的（即人性的）人的地位。这种共产主义，作为完善化的（完全发展的）自然主义，就等于人道主义，作为完善化的人道主义，也就等于自然主义。共产主义就是人与自然和人与人之间的对立冲突的真正解决，也就是存在与本质、对象化与自我肯定、自由与必然、个体与物种之间的纠纷的真正解决。③

---

①②③《经济学——哲学手稿》（节译）朱光潜译，《美学》第二期，第11页、第7-8页。

这是何等壮阔而灿烂的共产主义前景啊！马克思展示的这种理想境界，既包含了真正的美，又包含了真正的真和善，或者说是真正的真、善、美的统一！

(刊于《美的研究和欣赏》从刊第三辑，1984)

柏拉图美学思想

——读《柏拉图文艺对话集》

柏拉图(Plato, 公元前427年——347年)古希腊哲学家, 客观唯心主义者。他出身于雅典的贵族阶级, 父母两系祖先都曾经在雅典当过国王或执政。他早年受到良好的文学、数学和哲学等教育。他的学术生涯分三个时期:

一、师从苏格拉底和讲学时期。柏拉图在二十岁时师从苏格拉底, 一直到苏格拉底被当权的民主党判处死刑为止。在八年的学习时间里, 苏格拉底对他的影响很大, 因此早期柏拉图同苏格拉底的思想分不大清楚。他除了写过一篇《苏格拉底的辩护》外, 在对话录里, 苏格拉底却以主要发言人的身份出现, 令人弄不清楚究竟是柏拉图记录老师的话, 还是借老师之口阐发自己的见解。

苏格拉底死后, 柏拉图和许多同学便离开了雅典, 到另一个城邦墨伽拉, 推年老的幽克立特为首, 继续讨论哲学。在这大约三年的时间里, 他游历过埃及, 在埃及学了天文学, 考查了埃及的制度文物。公元前388年, 他又离开雅典去游意大利, 应西西里岛塞拉库萨国王的邀请去讲学。他得罪了国王, 据说曾被卖为奴隶, 由一个朋友赎回。