

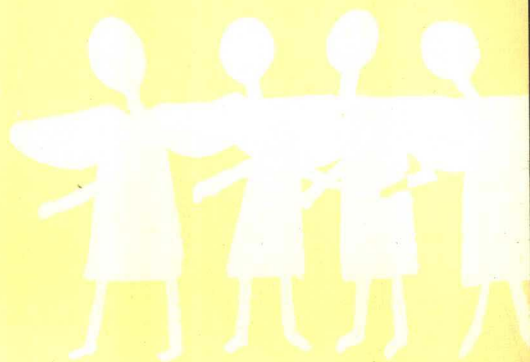
西方形式美学

关于形式的
美学研究

赵宪章·主编

上海人民出版社

西方形式美学

关于形式的美学研究

赵宪章·主编

上海人民出版社

此项研究获国家社会科学基金资助

(沪)新登字 101 号

责任编辑 曹利群
美术编辑 王建纲
封面设计 徐宇清

西方形式美学

——关于形式的美学研究

赵宪章 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 常熟第七印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 17.25 插页 2 字数 417,000

1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-3,000

ISBN7-208-02178-3/B·217

定价 28.00 元

目 录

形式美学总论

- 第 一 章 形式美学:真理与方法 (3)
形式美学的概念——形式美学的研究方法
- 第 二 章 西方形式美学两千五百年..... (9)
形式概念的古典时代——形式美学的近代
发展——20 世纪形式美学的繁荣
- 第 三 章 中国形式美学与“道”..... (23)
中国形式美学的理论形态——“形式的美
学”与“道的美学”
- 第 四 章 形式美学的学科形态..... (35)
形式美学的两大主题——形式美学的逻辑
结构

第一篇 形式概念之滥觞

- 导 论 (45)
- 第 五 章 数理形式..... (56)
自然与形式——数理形式——数的和谐
——从“数理”向“伦理”的转型
- 第 六 章 理式..... (68)
理式·范型·FORM——“美的事物”与“美本
身”——艺术与形式

第 七 章	质料与形式.....	(81)
	“四因”说及其“形式”概念——“形式”概念 的美学内涵——作为形式美学的《诗学》	
第 八 章	审美二元论与艺术两分法.....	(100)
	“希腊化”与“化希腊”的冲突——审美二元 论——艺术两分法	
第 九 章	“合理”与“合式”.....	(118)
	贺拉斯的“合理”与“合式”——作为技巧规律 的“合式”与形式——“理式”的复活与再生	

第二篇 历史与形式

导 论		(135)
第 十 章	先验形式(上).....	(143)
	康德的“形式哲学”及其“先验形式”——先 验感性形式与想象力——先验知性形式 与判断力	
第 十 一 章	先验形式(下).....	(176)
	美与崇高:形式与无形式——审美形式的 纯粹性与目的性——审美的价值形态	
第 十 二 章	内容与形式.....	(202)
	先验形式批判——内容与形式的辩证法 ——内容与形式的三重组合——内容对 形式的超越与艺术解体	
第 十 三 章	形式的历史化.....	(228)
	艺术作为“意识形态的形式”——“历史—美学” 的批评——历史与悲剧——现实主义	
第 十 四 章	形式的感性化.....	(253)
	世纪末:感性的复活——形式:唯美和变形	

——“有意味的形式”——心灵的直觉和表现

第三篇 形式多元化

导 论	(273)
第十五章 语言与形式	(291)
形式和形式主义——诗歌语言与日常语言	
——从文本出发	
第十六章 原型与形式	(304)
原型与形式——文学原型与形式——原型：	
普遍形式和文学形式	
第十七章 结构与形式	(321)
结构 $\geq$ 形式——放大的结构——写作形式：	
第三维面——文学能力与形式	
第十八章 叙事形式	(343)
叙事·故事·叙述——“客观形式”：叙事结	
构——“主观形式”：叙述话语	
第十九章 格式塔·形式	(365)
形状·形式·完形——完形形式的艺术表现	
——张力及异质同构原则	
第二十章 符号与形式	(380)
通过符号赋予形式——艺术符号的独特性	
——艺术符号与艺术中的符号	

第四篇 “西方马克思主义”形式美学

导 论	(403)
第二十一章 形式的消解与重建	(421)
“文化工业”的兴起与艺术形式的消解——	
现代主义艺术：寻找回来的世界	

第二十二章	形式与意识形态.....	(441)
	意识形态的专制与形式的专制——另一支	
	传统:艺术与意识形态的同一和同构形式	
	——第三势力:形式与意识形态的生产	
第二十三章	形式与历史的关系结构.....	(463)
	历史与艺术形式的嬗变——形式与“震惊”	
	效应——形式中介:在“自律”与“他律”	
	之间——“内在形式”与“辩证的批评”	
第二十四章	形式与审美认识.....	(503)
	形式与审美反映论——形式与“否定的认识”	
	——形式与感性秩序	
后	记.....	(535)

CONTENTS

A SURVEY OF FORMAL AESTHETICS

- Chapter 1. Formal Aesthetics; Truth and Method
The Concept of Formal Aesthetics——The Method
of Formal Aesthetics
- Chapter 2. A History of Western Formal Aesthetics For 2500
Years
The Concept of Form in Classical Times——Modern
Development of Formal Aesthetics——Flourish of
Formal Aesthetics in 20th—Century
- Chapter 3. Chinese Formal Aesthetics and “Tao”
Morphology of Chinese Formal Aesthetics——“Aes-
thetics of Form”and “Aesthetics of Tao”
- Chapter 4. Disciplinary Features of Formal Aesthetics
Two Main Theses of Formal Aesthetics——The In-
ner Logic of Formal Aesthetics

PART 1. THE OVERFLOW OF THE CONCEPT OF FORM

Introduction

Chapter 5. The Mathematical Form

Nature and Form——Mathematical Form ——Harmony in Numbers——The Transition from “Mathematical” to “Ethical”

Chapter 6. Idea

Idea • Paradigm • Form——“The Beautiful” and “The Beauty in Itself”——Art and Form

Chapter 7. Material and Form

The Theory of “Four Causes” and Its Concept of Form ——The Aesthetic Significance of “Form”——Poetics as a Work of Formal Aesthetics

Chapter 8. The Dualism in Aesthetics and Art

The Conflict between “Grecizing” and “Transforming Greece”——The dualism in Aesthetics——The Dualism in Art

Chapter 9. “Reasonableness” and “Decorum”

“Reasonableness” and “Decorum” by Horatius ——“Decorum” as a Technical Principle and Form——Revival and Rebirth of “Idea”

PART 2. HISTORY AND FORM

Introduction

Chapter 10. Transcendental Form (I)

Kant’s “Formal Philosophy” and Its “Transcendental Form ”——Transcendental Form of Sensuousness and Imagination——Transcendental Form of Understanding and Judgement

Chapter 11. Transcendental Form (II)

The Beauty and the sublime: Form and the Form

less——The Purity and Purposefulness of Aesthetic
Form——Morphology of Aesthetic Values

Chapter 12. Content and Form

A Critique of Transcendental Form——Dialectics of
Content versus Form——The Triplicity of Content
and Form——The Transcendence of Content to
Form and Deconstruction of Art

Chapter 13. The Historicization of Form

Art as a “Form of Ideology”——“Historical and
Aesthetic” Criticism——History and Tragedy——
Realism

Chapter 14. The Sensualization of Form

The End of the Century: Revival of Sensuousness
——Form: Art for Art’s Sake and the Changed
Form——Significant Form——Intuition of Mind
and Its Expression

PART 3. FORM TOWARDS PLURALITY

Introduction

Chapter 15. Language and Form

Form and Formalism——Poetic Language and Ev-
ery-day Language——Text as Starting Point

Chapter 16. Archetype and Form

Archetype and Form——Literary Archetype and
Form——Archetype: Universal Form and Literary
Form.

Chapter 17. Structure and Form

Structure $\geq$ Form——The Structure Enlarged——

Writing Form : The Third Dimension----- Literary
Ability and Form

Chapter 18. Narrative Form

Narration • Story • Description-----Objective Form;
The Narrative Structure----- Subjective Form: The
Narrative discourse

Chapter 19. Gestalt • Form

Shape • Form • Gestalt-----The Artistic Expression
of Gestalt-----Tension and the Principle of Homology.

Chapter 20. Symbol and Form

Giving Form by Symbol ----- The Specificity of
Artistic Symbol----- Artistic Symbol and Symbol in
Art

**PART 4. THE FORMAL AESTHETICS OF
WESTERN MARXISM**

Introduction

Chapter 21. Deconstruction of Form and Its Reconstruction

The Rising of “Cultural Industry” and Deconstruction
of Artistic Form----- Modernist Art : The
World Lost and Found

Chapter 22. Form and Ideology

Dictatorship of Ideology and of Form----- Another
Tradition: The Identity and Homology of Art and
Ideology----- The Third Force: Form and the Production
of Ideology

Chapter 23. The Relation between Form and History

History and the Variations of Form --- Form and
"Shock" Experience ---- Form as Mediation: Be-
tween Autonomy and Heteronomy ---- "Inner
Form" and "Dialectic Criticism"

Chapter 24. Form and Aesthetic Knowledge

Form and the Theory of Aesthetic Reflection ----
Form and "Negative Knowledge" --- Form and the
Order of Sensuousness

Postscript

形式美学总论

第一章 形式美学：真理与方法

形式美学的概念

在美学、文艺学和艺术批评的历史上，没有哪一个概念能象“形式”这样被广泛地使用，也没有哪一个概念能像“形式”这样曾经引起如此之多的歧义。它或被规定为美和艺术的组成要素，或被规定为单纯的操作技术；它有时被推崇为美和艺术的本质或本体存在，有时又被贬抑为无足轻重的附庸、外表或包装……。这一方面表明形式概念对于美学和艺术具有何等程度的重要性，同时也表明对这一概念进行彻底清理已非可有可无。

形式概念的重要性首先在于它不是美学和文艺学的一般概念，而是关涉到美和艺术的本质或本体意义的概念。什么是美？什么是艺术？美和艺术的本体存在怎样？在人类多少年来所追问和探寻这些问题的历史过程中，如前所述，有一种答案就是形式，即认为形式是美和艺术的本质或本体存在方式。即使对这种观点持有异议甚至完全相反，那也不能回避形式的审美意义和艺术价值。不能回避就形式同美和艺术的总体关系作出自己的回答。这就是说，“形式”概念对于美学和文艺学的特殊性就在于，对于它的理解和阐释直接关涉到对于美和艺术的总体观念；或者说，在美学和文艺学的历史上，“形式”属于美和艺术总体观念层面上的基本概念。这就是形式概念一方面被广泛地使用，一方面又引起众多歧义的原因；研究美和艺术不能不在本质论或本体论的层面提问，不能不

就“形式”对于美和艺术的总体意义做出自己的阐释。这既是对形式概念进行彻底清理和重新阐释的必要性之所在,同时也是我们将形式概念的阐释提升到形式美学层面的重要根由。

就学术探讨的严肃性而言,我们反对轻率地给某一具体问题的研究冠以某某“学”的做法,因为这样做的目的无非是为了标榜某种研究的系统性或体系性而已。不错,科学研究应当具有系统性,甚至可以是一种“体系”,这本来无可厚非。问题在于,学术研究如果一味追求“体系”,将“体系性”作为学术的最高目标,那么,就必然轻视或忽略对于具体问题的深察细究,这显然是舍本求末之举,是探索真理的学术误区。真理之所以是真理,就在于它所探讨或解决“问题”的真实性而不是“体系”建构的完整性。学术研究的主要意义恐怕就在于此,就在于它的着力点是具体问题的研究而不是体系的建构。毫无疑问,我们对于形式的美学研究,所追求的是前者而不是后者。我们之所以冠以自己的研究对象(形式问题)以“美学”的称谓,决不是故作“体系”的架势,而是因为对于形式概念的梳理和美学阐释本身就是对于形式问题的美学研究,即“形式美学”本身,或者说对形式概念的梳理和阐释本身就是“形式美学”的关键和主脑。而这,恰恰是我们在本书中所要做的基本工作。

鲍桑葵在其《美学史》中用了 Formalism、Formalistic aesthetic 和 Formal aesthetic,用这三个术语来表述西方美学史上有关形式的美学思想或研究,很能代表西方学术界关于形式概念的不同表述。鲍桑葵虽然没有对这三个概念进行辨析,但是,它们的不同涵义却是很清楚的:其中,Formalism 多限于诗学范围,中文译为“形式主义”;Formalistic aesthetic 则是 Formalism 的另一种表达,中文译为“形式主义的美学”。我们在本书中将要探讨的“形式美学”显然不是这种狭义的 Formalism 或 Formalistic aesthetic,而是广义的关于形式的美学研究,即 Formal aesthetic。鲍桑葵说:“即令考虑到近代精密美学同古代美学相比有更大的深度和多

样性,近代形式美学的研究成果也是同柏拉图和亚里斯多德真正的希腊美学相一致,而且像希腊美学大体上在美过渡到具体的富于个性的形式的地方停止下来一样,也是在这个地方停止下来的。”^①我们将要研究的“形式美学”(Formal aesthetic)就是以古希腊形式美学为源头,以形式概念的阐释为核心,对西方美学、文艺学和艺术批评历史上重要形式美学思想的梳理和总结。因此,它既不局限在狭义的 Formalism 或 Formalistic aesthetic 范围内,也不拘泥于技术或技法意义上的形式操作,而是重在思想和观念的层面探讨形式美学的发展规律。

形式美学的研究方法

我们之所以将形式概念的阐释作为形式美学的核心,是因为“概念”(Concept 或 Idea)就其最本原的意义来说,就是知识的逻辑形态,所谓形式概念就是关于形式知识的逻辑形态。按照康德的理解,“概念”与“直观”相对应,是直观的规则和思维的逻辑形式,有“经验概念”和“纯粹概念”之划分。“经验概念”是对直观经验现象的概括,“词语”是它的载体和表达形式;“纯粹概念”就是“范畴”(Predicaments 或 Categorie)。“范畴”既是知识的载体又是概念的阐释方法,或者说是通过概念的阐释获得纯粹知识的根本途径。亚里斯多德的十范畴和康德的四组(十二个)范畴都是如此,它们既是“知识”,又是“方法”。就这一意义来说,“形式”作为美学的“纯粹概念”(范畴),既是关于“形式”的美学知识,是它的载体,又是我们对其进行美学阐释的方法,我们关于“形式”的美学知识必须通过“形式”概念的系统阐释而获得。因此,关于“形式概念”的美学阐释就是关于“形式美学”知识的逻辑形式。又由于“形式”总是

① 鲍桑葵:《美学史》,商务印书馆 1985 年版,第 498 页。