

现代

程孟辉 主编

西方美学

上编

MODERN
WESTERN
AESTHETICS

人民美術出版社

现代

程孟辉 主编

西方美学

上编

MODERN
WESTERN
AESTHETICS

人民美术出版社

B85-091
12

现代

程孟辉 主编

西方美学

下编

MODERN
WESTERN
AESTHETICS

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方美学/程孟辉主编. - 北京:人民美术出版社,2000.5

ISBN 7-102-02181-X

I. 现… II. 程… III. 美学-西方国家
IV. B83-095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 07885 号

现代西方美学

出版发行者 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

编 著 程孟辉

责任编辑 刘汝阳 赵大鹏

设 计 林荣桓

印 刷 北京印刷一厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2001 年 12 月第一版第一次印刷

开本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张 36

书号:ISBN 7-102-02181-X/J·1873

印数 1—3 000 册

定价:85.00 元(套)

谨以此书献给中国学术界的朋友们

主编简介

程孟辉，1951年4月出生，上海市人，北京商务印书馆高级编辑(编审)，现任商务印书馆国际有限公司总编辑，长期从事西方哲学和西方美学的编辑和研究，曾先后担任中国青年美学研究会会长、中华全国美学学会青年学术委员会主任、《美学和文艺学研究》、《青年美学博士文库》、《中国艺术论文库》主编、《美学百科全书》和《外国美学》编委等职。主要著作有：《西方悲剧学说史》(代表作)、《西方悲喜剧艺术的美学历程》、《格罗塞原始艺术理论研究》等。主要译著有：《艺术哲学》(荣获“首届中国青年优秀美学学术成果奖”)和《人的哲学》等。此外，在《人民日报》、《光明日报》、《哲学研究》等全国各大报刊杂志上发表《开放的中国如何对待外来文化》、《当代中国的西方美学研究》、《美是人类探求的永恒主题》、《论尼采的悲剧学说》、《英国形式主义美学述评》、《简评叔本华的美学思想》、《论原始民族的审美意识》等学术论文数十篇，百余万字。编辑主要的哲学美学翻译著作有：《西方美学家论美和美感》、《艺术的起源》、《我的哲学的发展》、《西方的智慧》、《科学究竟是什么?》、《美学史》、《培根论说文集》、《尼尔斯·波尔集》、《毕达哥拉斯及其学派》、《笛卡儿评传》等。长期主持编辑外国美学辑刊，为我国的学术研究事业作出了积极的贡献。

主 编 程孟辉

责任编辑 刘汝阳 赵大颀

装帧设计 林荣桓

责任印制 谭竞一

编 务 高海燕

写在《现代西方美学》前面 1

上编：人本主义部分

第一章 表现主义美学

第一节	表现主义美学的兴起和流变.....	35
第二节	表现主义美学的主要理论.....	41
	一 美学的位置.....	41
	二 直觉即表现.....	43
	三 审美与艺术问题.....	50
	四 历史与超验实体.....	58
第三节	艺术活动中的表现主义.....	62
	一 艺术的社会性.....	62
	二 艺术风格.....	65
	三 艺术设计.....	70
第四节	简要的评价.....	74

第二章 移情学派

第一节	移情学派产生的科学背景.....	78
第二节	移情学派产生的理论渊源.....	81
第三节	移情理论的艺术基础.....	89
第四节	移情学派的主要代表及其理论内容.....	94
	一 立普斯.....	94
	二 谷鲁斯.....	103
	三 浮龙·李.....	107
	四 伏尔盖特.....	109
	五 柏格森.....	114

六 巴希	116
第五节 简要的评价	118

第三章 俄国形式主义美学

第一节 俄国形式主义美学的三个主要 发展阶段	122
一 孕育时期	122
二 兴盛时期	125
三 衰落时期	137
第二节 俄国形式主义美学的基本内容 和特征	139
一 自主观与工具观	140
二 审美感受	147
三 审美形式	155
第三节 俄国形式主义美学的历史影响和 发展趋势	164

第四章 英国形式主义美学

第一节 现代英国形式主义美学的产生	175
第二节 形式主义美学主体之一：弗莱学说	179
一 双重生活理论的提出 ——艺术和想象	179
二 想象与宗教、道德	184
三 想象与知觉、情感	185
四 艺术构图中的多样化和秩序感	188
五 五种艺术构图的情感要素	193
六 艺术创造及其目的	195

	七 对艺术作品的形式和本质的解释	195
第三节	形式主义美学主体之二：贝尔学说	198
	一 一个卓越命题(假设)的提出	199
	二 作为“终极实在”之感受的 “有意味的形式”	202
	三 对“描述性绘画”的贬斥 ——对传统艺术的挑战	204
	四 对“美”的解释	205
	五 “意匠”——展现审美之美 的媒介(手段)	207
	六 对叙述性作品的批判和否定	209
	七 对原始艺术的推崇和礼赞	210
	八 贝尔与后印象派艺术	212
	九 艺术与宗教之关系	221
第四节	简要的评价	222

第五章 新批评派美学

第一节	新批评派的产生、发展及主要 代表人物	228
第二节	新批评派的主要学术观点及与 其他学派的关系	241
	一 新批评派关于文学基本性质 的观点	242
	二 新批评派关于批评方法论	243
	三 新批评派的一些重要概念 范畴简介	245

1. 反讽	245
2. 本体论批评	247
3. 构架—肌质论	248
4. 非个性论	249
5. 客观对应物	251
6. 感觉性解体	251
7. 含混七型	253
8. 意图谬见	255
9. 感受谬见	256
10. 传达谬见	258
11. 张力	259
12. 具体共相	260
13. 印象式批评	262
14. 姿势论	263
四 新批评派与当代西方其他文学	
批评流派的关系	264
第三节 新批评派的历史地位	268

第六章 精神分析美学

第一节 精神分析学的理论来源	271
第二节 精神分析美学及其理论基础	275
一 性欲升华与文学艺术	281
二 白日梦与作家	282
三 性与审美快感	286
四 精神分析与艺术批评	288
第三节 荣格学说	291
一 原始意象与艺术本质	295
二 艺术品、艺术创作与艺术家	297

	三 审美态度：抽象与移情	307
第四节	精神分析美学的历史影响	311
	一 对艺术创作的影响	311
	二 对艺术评论的影响	313
	1. 精神分析与作品分析	313
	2. 精神分析与作家分析	315
	3. 精神分析与读者	317
	4. 精神分析与神话	
	—原型批评	319

第七章 神学美学

第一节	神学美学的产生及其主要内容	323
	一 人的存在	324
	二 行为指归	329
	三 爱心	335
	四 小结	339
第二节	20世纪的神学美学	340
	一 雅斯贝尔斯	344
	二 新托马斯主义者	355
	三 激进的神学家	366
第三节	简要的评价	370

第八章 存在主义美学

第一节	存在主义哲学概述	372
	一 存在主义哲学的形成和发展	372
	二 存在主义哲学的主要内容和特点	375

第二节	德国存在主义美学	377
一	与德国浪漫哲学和美学传统的联系	378
二	海德格尔与本体论美学	380
三	雅斯贝尔斯与悲剧论	391
第三节	法国存在主义美学	399
一	萨特与自由的美学	400
二	梅洛-庞蒂的审美知觉论与卡缪的荒谬艺术论	411
第四节	结语	420

第九章 现象学美学

第一节	胡塞尔的现象学哲学	426
第二节	盖格尔的一般现象学美学理论	432
一	现象学美学的创始人	432
二	一般理论	435
1.	现象学美学的基本方法	435
2.	审美享受	437
3.	艺术价值	439
三	小结	442
第三节	英伽登的文学本体论和文学认识论	443
一	引言	443
二	论文学作品的存在	447
三	如何认识文学作品	451
四	小结	454
第四节	杜夫海纳的审美经验现象学	455
一	从经过改造的现象学出发	455
二	从艺术作品到审美客体	459

三 知觉主体和知觉过程	464
四 审美主体与审美客体的和谐统一	466

第十章 人本心理学美学

第一节 人本心理学美学的产生	472
一 人本心理学美学产生的时代背景 和哲学基础	472
二 人本心理学美学与其他心理学 流派之关系	476
第二节 人本心理学美学的理论体系	481
一 人本心理学美学的理论原则	481
二 审美需要论	484
三 艺术家论	489
四 审美体验论	494
五 艺术创作论	499
六 审美价值论	504
第三节 人本心理学美学与道家美学	509
一 人本心理学美学与道家美学比较 的基础	509
二 关于美的本质	513
三 关于美感	515
四 关于艺术创作	519
五 关于审美理想	522
六 小结	526
第四节 简要的评价	527

第十一章 “西方马克思主义”美学

- 第一节 “西方马克思主义”美学概述530
- 一 “西方马克思主义”的发展、演变及其历史背景530
 - 二 “西方马克思主义”美学的基本特征532
- 第二节 卢卡契的美学思想534
- 一 生平和著述534
 - 二 《历史和阶级意识》：“西方马克思主义”的开山之作537
 - 三 卢卡契的早期美学思想541
 - 四 《审美特性》——美学的总结543
- 第三节 葛兰西：对意大利未来文化
- 一 社会的设计546
 - 一 生平和思想546
 - 二 《狱中札记》：系统的“民族—人民”的文学理论548
- 第四节 法兰克福学派553
- 一 法兰克福学派的产生、演变及其主要理论观点553
 - 二 马尔库塞：自主的艺术对现实的超越与变革556
 - 三 阿多尔诺：艺术——对绝望的拯救559
 - 四 本雅明：机械复制时代的艺术563
- 第五节 存在主义马克思主义美学565
- 一 萨特把存在主义和马克思主义

	“结合”的尝试·····	566
	二 《什么是文学》·····	570
第六节	结构主义马克思主义美学·····	577
	一 阿尔都塞的“结构主义马克思主义” 的崛起和他的美学思想·····	577
	二 马谢雷：文学生产理论·····	585

第十二章 法兰克福学派美学

第一节	本雅明对现代艺术的美学思考·····	589
	一 信息社会与古典艺术的终结·····	590
	二 走向费解的现代艺术·····	591
	三 艺术生产理论·····	593
	四 电影——新崛起的艺术·····	594
	五 艺术中的一系列两极运动·····	597
	1. 机械复制的艺术和有韵味 的艺术·····	597
	2. 艺术的膜拜价值和展示价值·····	598
	3. 美的艺术与后审美的艺术·····	599
	4. 对艺术品的凝神专注式接受 和消遣性接受·····	600
第二节	阿多尔诺的现代主义美学理论·····	602
	一 对现代美学的特定要求·····	604
	二 艺术对现实的间离性模仿·····	605
	三 艺术的社会批判功能·····	607
	四 艺术的审美特点·····	608
	1. 异在性·····	608
	2. 超前性·····	609
	3. 否定性·····	609

	4. 精神化	610
	5. 谜语特质	611
	6. 无概念性	612
五	对一些美学范畴的重新界说	613
	1. 艺术的真实内容	613
	2. 形式	614
	3. 技巧	615
	4. 自然美	616
六	对现代音乐的美学思考	618
	1. 音乐的社会本源	618
	2. 音乐的拯救作用	619
	3. 音乐的超脱特征	621
第三节	马尔库塞的艺术审美哲学	623
一	超越现实的艺术与审美活动 ——《爱欲与文明》中的美学 思想	624
二	造就新感性的艺术和审美活动 ——《论解放》中的美学思想	626
三	艺术与革命——《反革命与造反》 中的审美哲学	627
	1. 作为异样存在的艺术	628
	2. 艺术的否定和肯定	628
	3. 艺术的革命功能	629
	4. 艺术的永恒性	629
四	按艺术的形式法则重建世界 ——《作为现实形式的艺术》	631
五	对正统马克思主义美学的批判 ——《审美之维》	632
	1. 批经济基础决定上层建筑的	