

The background of the book cover features a complex, abstract geometric design. It consists of several large, overlapping triangles forming a stepped, pyramid-like structure. The colors used are primarily dark red, blue, and black, with some white space at the top and bottom edges. The overall effect is dynamic and modern.

现代西方美学

刘纲纪 主编
湖北人民出版社

现代西方美学

刘纲纪 主编
湖北人民出版社

鄂新登字01号

现代西方美学

刘纲纪 主编

湖北人民出版社出版·发行

(武汉市解放大道新村63号 邮编430022)

湖北省咸宁地区印刷厂印刷

开本：850×1168毫米1/32 印张：21

字数：526 000千 插页：5 印数：1000

1993年2月第1版 1993年2月第1次印刷

ISBN7—216—01002—7/B·72 定价11.50元

目 录

绪论	1
第一节 西方思想从近代到现代的历史转折.....	1
1. 历史的转折.....	1
2. 问题的焦点.....	4
第二节 西方现代美学的特征.....	10
1. 审美经验成为注意的中心.....	10
2. 表现说成为占主导地位的理论.....	12
3. 形式问题受到了高度的重视.....	13
4. 非理性主义有了突出的发展.....	15
第三节 西方现代美学与马克思主义美学的发展.....	17
1. 马克思主义美学的基本情况.....	17
2. 怎样批判地研究西方现代美学.....	20
第一章 克罗齐	23
第一节 克罗齐心灵哲学的基本思想.....	24
1. 克罗齐哲学的思想渊源.....	24
2. 克罗齐的哲学体系.....	28
3. 克罗齐美学思想与哲学思想的联结点.....	32
第二节 直觉的基本特征.....	35
1. 直觉可离理性知识而独立.....	36

2. 直觉可以超越实在与非实在.....	38
3. 直觉可以离开时间空间而存在.....	39
4. 直觉即表现.....	40
5. 直觉的非理性本性.....	43
第三节 直觉、表现与美和艺术.....	48
1. 直觉与艺术.....	48
2. 美即表现.....	51
第四节 审美的事实与物理的事实.....	55
第五节 审美活动与实践活动.....	58
1. 艺术创作与艺术传达.....	59
2. 艺术无目的.....	60
第六节 美学与语言学	64
小结.....	65
第二章 桑塔耶纳.....	69
第一节 桑塔耶纳美学的一般特点.....	73
第二节 桑塔耶纳论美的本质.....	75
1. “美是一种价值”	75
2. 审美价值不同于科学价值，也不等同于快感.....	76
3. 审美价值（判断）不同于道德价值（判断）	77
4. 美与快感相关，但不等于快感	79
第三节 桑塔耶纳论物质美、形式美和表现美.....	82
1. 物质美	82
2. 形式美	88
3. 表现美	92
小结.....	96
第三章 弗洛伊德.....	97
第一节 弗洛伊德精神分析学说概况.....	98
1. 弗洛伊德理论的历史背景和思想来源.....	99

2. 潜意识与压抑.....	102
3. 性本能.....	107
4. 生本能与死本能.....	111
5. 本我、自我、超我的人格结构.....	114
6. 弗洛伊德理论的基本特征.....	117
第二节 梦和艺术.....	121
1. 梦和艺术与愿望的满足.....	121
2. 梦的来源与艺术素材.....	125
3. 梦的工作与艺术创作.....	126
第三节 美和艺术与性.....	131
1. 美的观念植根于性的激荡.....	131
2. 艺术中的性因素.....	133
3. 艺术中的情结.....	136
第四节 艺术的功能.....	138
小结.....	140
第四章 融恩.....	144
第一节 融恩分析心理学思想概述.....	145
1. 融恩心理学的思想来源.....	145
2. 意识、个人潜意识和集体潜意识的人格结构	149
3. 原型与符号.....	159
4. 融恩心理学思想的一般特征.....	163
第二节 心理学与艺术研究.....	165
第三节 艺术品的本质.....	168
1. 心理学式作品与幻觉式作品.....	168
2. 幻觉式作品与集体潜意识的原型意象.....	170
3. 艺术品的功能.....	173
第四节 艺术家与艺术创作.....	176

1. 艺术家的心灵结构.....	176
2. 艺术创作的心理特点	179
小结.....	182
第五章 杜威.....	185
第一节 杜威的基本哲学观点.....	187
第二节 杜威《艺术即经验》的基本美学观点.....	192
第三节 杜威论表现.....	198
第四节 杜威论艺术的实体与形式.....	207
小结.....	213
第六章 柯林伍德.....	214
第一节 柯林伍德美学思想的一般特点.....	215
第二节 艺术不是什么.....	217
1. 艺术不是技艺.....	217
2. 艺术不是巫术.....	223
3. 艺术不是娱乐.....	224
4. 艺术不是再现.....	226
第三节 艺术是什么.....	227
1. 艺术是情感的表现.....	227
2. 艺术是想象性的情感表现.....	229
3. 艺术必然是语言.....	234
第四节 艺术的社会性.....	240
小结.....	244
第七章 贝尔.....	245
第一节 贝尔美学概述.....	246
第二节 贝尔对“有意味的形式”的解释.....	251
第三节 艺术与宗教.....	257
第四节 艺术与历史.....	260
第五节 艺术与伦理.....	262

第六节	艺术与生活	264
小结		265
第八章	卡西尔	267
第一节	卡西尔人类文化哲学的基本思想	268
1.	卡西尔哲学的思想渊源和一般特征	269
2.	“人是符号的动物”	273
3.	文化世界和各种符号形式	285
第二节	艺术是一种特殊的符号形式	287
1.	艺术是情感表现的感性形式	287
2.	艺术是生命进程的动态形式	292
3.	艺术是认识实在的直觉形式	297
第三节	艺术与其他符号形式	301
1.	艺术与语言	301
2.	艺术与神话	306
第四节	艺术的自由本性	311
1.	艺术是自由活动的产物	311
2.	艺术的自由功能	314
小结		318
第九章	苏珊·朗格	322
第一节	朗格哲学和美学思想的一般特征	323
1.	朗格哲学和美学的思想来源	323
2.	朗格符号学哲学的基本思想	327
第二节	艺术是情感的表现性形式	331
1.	艺术的表现性	332
2.	艺术的情感内容	336
3.	艺术形式的幻象性	344
第三节	艺术与生命	347
1.	生命的内涵	347

2. 艺术形式与生命形式的同构性.....	351
第四节 艺术符号.....	355
1. 艺术符号的特殊本性.....	355
2. 艺术符号的抽象性.....	360
3. 艺术符号与直觉.....	362
第五节 艺术的功能.....	365
小结.....	371
第十章 阿恩海姆.....	373
第一节 阿恩海姆美学的思想来源与一般特征.....	374
1. 格式塔心理学概况.....	374
2. 阿恩海姆美学思想的一般特征.....	379
第二节 视知觉的能动性与艺术的再现性.....	383
1. 视知觉是对整体结构的能动选择.....	383
2. 艺术的再现是对整体结构的把握.....	390
3. 艺术再现与想象.....	394
第三节 视知觉的式样与艺术的表现性.....	395
1. 视知觉的式样是力的式样.....	396
2. 艺术的表现性与力的结构.....	400
第四节 视觉思维与艺术的抽象性.....	406
1. 视知觉即视觉思维.....	406
2. 艺术中的抽象与科学中的抽象.....	408
第五节 艺术的本质与功能.....	411
1. 艺术是对世界的认识.....	411
2. 艺术是内容与形式的统一.....	413
小结.....	415
第十一章 维特根斯坦.....	418
第一节 维特根斯坦的哲学和美学.....	421
1. 前期哲学.....	421

2. 后期哲学	426
3. 维特根斯坦对美学的一般看法	430
第二节 论美和审美	432
第三节 论艺术	438
小结	441
第十二章 茵加登	443
第一节 茵加登美学的哲学基础和一般特征	444
1. 茵加登美学的思想来源	444
2. 茵加登美学与现象学哲学的联结点	452
第二节 艺术品的本质与内在结构	456
1. 艺术品是意向性活动的产物	456
2. 艺术品的双维层	459
3. 描述世界与现实世界	462
4. 艺术品的功能与价值	465
第三节 审美经验与审美对象	468
1. 审美经验的预备情绪阶段与审美态度	468
2. 审美对象的构成阶段	472
3. 审美经验的最后阶段：审美价值的评判	477
小结	479
第十三章 海德格尔	482
第一节 海德格尔存在主义哲学的基本思想	483
1. 海德格尔哲学的历史背景与思想来源	483
2. 海德格尔基础本体论的主要观点	486
3. 海德格尔哲学思想的美学意义	502
第二节 艺术品的本源	504
1. 艺术品的物性	506
2. 艺术品与真理	508
3. 艺术即诗意图的语言	515

4. 艺术品的创作与保存.....	517
小结.....	523
第十四章 萨特.....	526
第一节 萨特的哲学思想.....	528
第二节 萨特的美学思想.....	530
1. 萨特论艺术知觉.....	530
2. 萨特论审美与自由.....	533
3. 萨特论艺术的本质.....	534
4. 萨特论艺术的社会功能.....	537
小结.....	539
第十五章 梅洛一庞蒂.....	541
第一节 梅洛一庞蒂的哲学思想.....	542
第二节 梅洛一庞蒂的美学思想.....	544
1. 关于艺术视觉.....	544
2. 关于审美视觉和审美精神.....	547
小结.....	554
第十六章 杜夫海纳.....	556
第一节 杜夫海纳思想的现象学倾向.....	557
1. 杜夫海纳哲学和美学的思想来源.....	557
2. 杜夫海纳现象学哲学的基本观点.....	560
第二节 审美经验与审美对象的关系.....	565
第三节 审美对象的特征和美的本质.....	569
1. 审美对象的三个组成因素.....	569
2. 审美对象自在—自为—为我们的本性.....	574
3. 美是一种价值.....	577
第四节 再现与表现.....	579
第五节 审美知觉.....	587
小结.....	593

第十七章 迦达默尔	595
第一节 迦达默尔哲学解释学的基本思想	596
1. 解释学的发展史和迦达默尔的思想来源	596
2. 迦达默尔哲学解释学的主要观点	600
3. 迦达默尔哲学解释学与美学的联系	610
第二节 艺术作品的存在方式	614
1. 艺术作品的主体性特征	614
2. 艺术理解的重要意义	617
第三节 艺术品的表现性与摹仿性	619
1. 艺术作品的表现性	620
2. 艺术作品的摹仿性及其与表现性的关系	622
第四节 艺术理解与真理	625
1. 审美无区别原则与艺术真理	625
2. 艺术理解的历史性	629
3. 艺术理解的主要特点	633
小结	637
第十八章 堕斯	639
第一节 堕斯美学思想的历史背景	639
第二节 堕斯接受美学的基本论点	643
小结	652
中外文人名对照表	653
后记	661

绪 论

20世纪以来，西方现代美学有不同于近代的新发展。不但观点有根本的变化，而且问题的重点，观察的角度，研究的方法，都与过去很为不同。这种不同，不能孤立地、枝枝节节地去说明，而需要从宏观上，也就是从西方近代到现代在思想上发生的历史性转折去加以把握。

第一节 西方思想从近代到 现代的历史转折

从近代到现代，随着历史条件的变化，西方思想发生了一个深刻的转折。这个转折直接影响到西方的哲学、文化和人文科学，同时也影响到美学。

1. 历史的转折

在欧洲中世纪之后，西方近代思想虽然表现形态纷繁复杂，但从根本上看，一切具有进步意义的新思想，都是为准备和完成资产阶级反封建的革命服务的。反对封建的禁欲主义和等级特权，

要求个性解放和自由民主，是它的根本精神。这就象一条红线，贯穿在从文艺复兴时期的人文主义到18世纪的启蒙主义思想之中。

这种反封建的新思想有一个重要的鲜明的特色，那就是把新兴的市民阶级、资产阶级对个性解放、自由民主的要求看成是人与生俱来的天然本性的要求。随着自然科学的迅速发展，以及资产阶级反对封建教会及其思想统治的斗争的开展，这种要求又被提升为“理性”的要求。最后，“理性”成为资产阶级反对封建主义的一面极为重要的思想旗帜。对此，恩格斯曾作过很为精辟的说明：

在法国为行将到来的革命启发过人们头脑的那些伟人人物，本身都是非常革命的。他们不承认任何外界的权威，不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度，一切都受到了最无情的批判；一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利。思维着的悟性成了衡量一切的唯一尺度。……以往的一切社会形式和国家形式、一切传统观念，都被当做不合理的东西扔到垃圾堆里去了；到现在为止，世界所遵循的只是一些成见；过去的一切只值得怜悯和鄙视。只是现在阳光才照射出来。从今以后，迷信、偏私、特权和压迫，必将为永恒的真理，为永恒的正义，为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤①。

但是，到了19世纪初年，特别是19世纪下半期，在欧洲主要资本主义国家反封建的革命先后基本完成之后，事实却越来越清楚地证明了资本主义社会并不象18世纪启蒙主义者所约许的“理性王国”那样地完美，它同样充满着违背人的自然本性的各种罪恶和非正义的现象。贫富的对立空前尖锐化，犯罪、卖淫的现象不断增加，“商业日益变成欺诈。革命的箴言‘博爱’在竞争

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第56—57页。

的诡计和嫉妒中获得了实现。贿赂代替了暴力压迫，金钱代替了刀剑，成为社会权力的第一杠杆”^①。总之，如恩格斯所指出，“当法国革命把这个理性的社会和这个理性的国家实现了的时候，新制度就表明，不论它较之旧制度如何合理，却决不是绝对合乎理性的。理性的国家完全破产了”^②。“和启蒙学者的华美约言比起来，由‘理性的胜利’建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画”^③。

这种现象必然要在思想上引起各种不同的反映。它首先反映在英、法两国空想社会主义者傅立叶、欧文、圣西门的思想中。这是“理性王国”的破产在尚未成熟的无产阶级头脑中的反映。它猛烈地揭露、抨击了资产阶级的“理性王国”所存在的种种罪恶和非正义的表现，但它并不一般地否定“理性”。相反，它企图去寻求一种真正的“理性”，建立一个真正符合“理性”的社会。其次，“理性王国”的破产反映在1819年出版的叔本华的《作为意志和表象的世界》一书中。这是“理性王国”的破产在资产阶级自己的思想家头脑中的较早的反映。其特征是用一种悲观的非理性主义去对抗18世纪启蒙主义的理性主义。它对西方现代的哲学、美学产生了很大的影响，我们在下面还要详论。最后，“理性王国”的破产还反映在代表着已经成熟的无产阶级的马克思、恩格斯的思想中。马克思、恩格斯使社会主义从空想变为科学，指出了解决资本主义社会的矛盾的现实的方向和途径。也正因为这样，他们对启蒙主义者所说的“理性”不是简单地肯定或否定，而是在历史唯物主义的基础之上作出科学的分析批判，指出这种“理性”的实质，它的不可避免的矛盾及其解决的必然的历史前景。这对理解西方现代哲学、美学的发展都有十分重大的意义，我们将在第三节中讨论。

①②③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第408、407、408页。

从18世纪到19世纪，这是西方从开展资产阶级反封建的革命到这一革命基本完成的时期。这是两个有着重大区别的历史时期，从而也是西方思想发生重大转折的时期。从历史的宏观的角度看，我们可以说西方近代思想就是西方资产阶级反封建革命时期的思想，而现代思想则是资产阶级反封建革命完成之后的思想。这一转变开始发生在19世纪，20世纪的西方现代思想是它的继续和发展。两个不同的时期有着不同的问题，因而也有着不同的思想。

2. 问题的焦点

在西方，近代的根本问题是如何打破封建的思想统治和政治统治，使人从封建等级特权的束缚和压制下解放出来。所有思想上的一切问题和论争，最后都是指向这一根本问题的解决的，至少也是以这一问题的解决为中心或焦点的。

在资产阶级反封建的革命完成之后，情况发生了根本性的变化。这时的问题已不再是消灭封建等级特权的束缚和压制的问题，因为在先进的资本主义国家，经过资产阶级革命的血与火的洗礼，这个问题已经解决或基本解决。特别是到了19世纪末20世纪初，这更加不是一个问题了。现在的问题是在资本主义社会已经建立之后，人如何从资本主义所产生的异化中解放出来。这种异化是与资本主义的出现而俱来的，但在资产阶级反封建的革命还没有完成之前，它被反封建这一迫切任务所冲淡了，同时也被启蒙主义关于“理性王国”的种种美妙的约许所掩盖了。等到资产阶级反封建的革命完成之后，这个问题就空前尖锐地表现出来。如果说近代的根本问题是消灭封建制度，那么现实中“理性王国”的破产却把问题引向了资本主义制度本身，使消除由资本主义所引起的人的异化的问题成了头等重要的问题。对此，马克思早在1843年就已敏锐而深刻地看到了。他在《论犹太人问题》

一文中指出，“政治解放”和“人类解放”两者有着不能混淆的含义。前者使人从封建等级特权的束缚和压制下解放了出来，建立了资产阶级的国家，但它却带来人的异化，使人成为“失掉自身的人，自我排斥的人，被非人的关系和势力控制了的人”。①。

“在最直接的现实中，在市民社会中，人是世俗存在物。在这里，即人对自己和对别人来说，都是实在的个人的地方，人是没有真实性的现象。相反地，在国家中，即在人是类存在物的地方，人是想象中的主权的虚拟的分子；在这里，他失去了实在的个人生活，充满了非实在的普遍性”②。因此，马克思提出了“现代的自我解放”，亦即“人类解放”的口号，号召“为反对人类自我异化的极端实际表现而奋斗”③。这个“现代的自我解放”或“人类解放”，也就是马克思的科学社会主义的实现。它是19世纪以来，西方资本主义社会的发展所提出的最高课题。不论人们对马克思主义采取怎样的态度，人的异化的普遍而尖锐的表现乃是西方现代资本主义社会中客观存在的、无法抹煞的事实，也是西方资本主义文化危机（这种危机的存在是西方许多学者所公认的）产生的最深刻的根源。

这个事实，首先是在叔本华的思想中，其后又在尼采、柏格森、克尔凯郭尔、海德格尔、雅斯贝尔斯、萨特等人的思想中获得了各种不同色度的思辨的幻想的表现。此外，弗洛伊德从精神分析心理学得出的关于人的理论，也是对于同一事实的一种思辨的幻想。所有这些人的思想，归结到一点，都是对资本主义下普遍存在的人的异化现象作一种哲学的、美学的或文化—心理学的思考。这种思考没有越出资产阶级的历史的视野，因此它不可能对人的异化作出科学的分析，也找不到消除异化的现实的方向和途径。但在西方现代思想的发展中，它又有着不能否认的重要意义

①②③ 《马克思恩格斯全集》第1卷，第434、428、446页。