

X

F

M

X

Z

C

西方美学主潮

周来祥◎主编

袁鼎生 周纪文 牛宏宝 著

Voltaire
Denis Diderot
Immanuel Kant

Alexander Gottlieb Baumgarten
René Descartes

Ladovico Castelvetro

西 师 范 大 学 出 版 社

西方美学主潮

广西师范大学出版社

周来祥 主编

袁鼎生 周纪文 牛宏宝 著

- Dēmocritos 约前460 - 约前370
Socratēs 前469 - 前399
Platon 前427 - 前347
Aristotelēs 前384 - 前322
Marcus Tullius Cicero 前106 - 前43
Cassius Longinus 约213 - 273
Aurelius Augustinus 354 - 430
Thomas Aquinas 约1225 - 1274
Dante Alighieri 1265 - 1321
Giovanni Boccaccio 1313 - 1375
Leonardo da Vinci 1452 - 1519
Ladovico Castelvetro 1505 - 1571
René Descartes 1596 - 1650
Alexander Gottlieb Baumgarten 1714 - 1762
Voltaire 1694 - 1778
Denis Diderot 1713 - 1784
Immanuel Kant 1724 - 1804

西方美学主潮

周来祥 主编

袁鼎生 周纪文 牛宏宝 著

广西师范大学出版社出版发行 邮政编码:541001

(广西桂林市中华路 36 号)

湖南省地质测绘印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:43.5 字数:1042 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数:0001 -8000 册

ISBN7-5633-2529-8/B·055

定价:(平)65.00 元

(精)70.00 元

前 言

《中国美学主潮》出版之后，我就在思考撰著《西方美学主潮》的事，现在终于由我的三位博士生承担了这一重大任务。袁鼎生写出了《西方古代美学主潮》，周纪文写出了《西方近代美学主潮》，牛宏宝完成了《西方 20 世纪美学主潮》，这样从古典和谐到后现代荒诞，从古典美的希腊雕塑到荒诞的后现代艺术，总算是对西方美学史勾勒了一个大体的轮廓。现在该书即将出版，愿望终于实现了，内心感到无限的欣慰。

目前国内已出版了几本西方美学史，有朱光潜先生的，也有从西方国家翻译过来的，它们都有各自的贡献和优点，但学习了他们的长处之后，我仍感到还有些自己的话要说，仍想写出一本有中国自己特色的西方美学史，也让西方人看看，中国人是怎样

看西方的。这一点在完成了《美学问题论稿》、《论美是和谐》、《论中国古典美学》、《中西比较美学大纲》之后，就已感到有此需要。而当1984年在加拿大与国际美学会议主席麦克米柯教授长谈时，我也感到国外同行一方面很想了解中国美学，同时也想了解中国人是如何看待西方，如何进行中西美学比较研究的。我于1987年6月邀请美国《美学与艺术批评》杂志的终身主编费舍尔教授、1993年10月邀请国际美学学会负责人伯林特教授来山东大学美学研究所访问讲学，他们一方面介绍了西方美学，同时，在日常交谈中，他们都迫切地希望知道中国美学，希望知道中国人对西方美学的看法。这本书也算是对他们希望的一个回答。当然，能否成功，还要由历史来评判。

那么，这本书有什么特点呢？我想主要谈三点。

第一个鲜明的特点是从古至今，从遥远的古希腊，直写到20世纪八九十年代荒诞的后现代主义，成为从古代美学向近现代美学发展的一部最完整的西方美学通史。目前国内似乎还没有这样一部完整的古今贯通的西方美学史，这本书算是一个尝试。

第二，这本书把历史上的美学理论资料和艺术创作实践紧密结合起来，相互印证，相互补充，相映成辉，以共同地揭示各个时代审美理想的形成、发展、嬗变和更替的历史风貌。这是我们在《中国美学主潮》一书中所采用的方法，国际美学学会负责人伯林特教授看了很赞赏，我们现在也把它用在《西方美学主潮》的撰写之中了。这样我们就紧紧地抓住了占主导地位的审美理想和艺术思潮的变化脉络，并以它带动其他次要范畴的运动和发展，从而把各个时代的主潮突现出来，而在突现主潮的同时也尽可能地时代的风貌展示出来了。而目前已出版的几部著作，大多以美学理论资料为主，很少专门结合艺术实际，我想尽可能地弥补这

一点。

第三，也是最重要的一点，我想在这本书中，一方面把美学发展的特殊规律描绘出来，另一方面也想透过这一特殊规律，把东西方美学发展的共同规律展现出来。我感到目前我们在研究西方美学中，有的为了强调东、西方的特殊性，而否定了共同性，否定了人类美学的一般规律；而有的去强调共同性时，又忽视了各自的特殊点，甚至产生以西方美学套中国美学，或以中国美学否定西方美学的现象。我不想在中西之间比高低，也不想扬此而抑彼，或贬此而褒彼，只想展示他们的共同性和各自的风采与贡献。

在我看来，不论是东方，还是西方，都经历了或即将经历着从古代和谐美（古代和谐美之前，还有一个前审美的原始崇高阶段）经近代的崇高（包括丑、荒诞）向辩证和谐美的发展过程，这是人类美学史的共同规律，它是客观的、不可违背的和谁也逃脱不了的。

但因为东、西方经济、政治、文化、思想等不同的历史特点，又形成了东、西两大不同的美学体系，双峰对峙，各展异采，共同构筑着人类美学的巍巍大厦。

古代的东方和西方美学都以和谐为美的理想，这是共同的，但二者又有不同，两者相较，东方偏重人人之和，西方偏重神人以和；东方偏重心理、理性伦理的和谐，西方偏重物理、感性形式的和谐；东方更强调相辅相成，更偏重阴柔之美，西方有更多的对立因素，更偏重不和之和的阳刚之美。有的只看到这一点，就认为西方是讲对立的，只有东方是讲和谐的，这样就忽视共同的规律了。其实，只要把古希腊这种对立与西方近代康德式的对立一比较，就会知道，总体来说古希腊仍然是在和谐圈之内的，这一点黑格尔早就看出，他在《历史哲学》中就已指出古希腊是生

活在一个和谐的美的王国里。

近代以来，东西方的歧异就更大了，与中国近代发展的不充分、不成熟相较，西方在近代则充分展示它的成熟性、完整性、典型性。无论是从和谐向崇高的转换，还是从崇高经丑向荒诞的发展，以及艺术中相应的从浪漫主义、现实主义向现代主义（表现主义、自然主义）和后现代主义（荒诞戏剧、黑色幽默小说、新小说派）的发展，都相当充分，相当完整，各有一个独领风骚的相对独立的时期。而中国则不同，它几乎是在“五四”运动前后和改革开放的十几年之间一齐涌进审美王国和艺术天地的。时间短、变化快，发展不充分，特别是由于马克思主义美学和辩证和谐理想的光照，它们只能居于非主流文化的地位，而不能像西方那样独霸天下了。

而从严格的现代美学观点着眼，西方从整个人类社会历史发展阶段来看，还属于近代资本时期，虽然也有现代派和后现代，但那是把近代的对立发展到极致而已，并没有开创一个新的美学时期。这一点中国倒是更有了优势，从毛泽东到邓小平，都在崇高精神中高扬着辩证和谐的光辉。而西方却只在荒诞和悖论中，朦胧地透露出一丝期望融解一切对立的和谐之光。

还要说明的一点是：我们这里仍然坚持运用的是辩证思维的方法，以此为统帅，兼收各种科学的方法。当然在这本历史性著作中，更突出的是历史与逻辑相统一的方法，即在感性的、偶然的、个别的自然历史长河中，展示逻辑的规律。因为历史的发展有的超前，有的滞后，为了展示逻辑的规律，个别的人物、事件也可能超前或延后，可能不充分按历史时间叙述，这一点读者是能理解的。

最后要说的是，这本书曾作为三位博士生的学位论文，各有

自己的思维特点、个性风貌，文字上难于强求一律。但这本书中整体的理论框架、整个美学观念却是一致的，可以体现出美学理论体系的整体性和统一性。

我的话说完了，以后就是听方家和广大读者的批评和历史的裁判了。

周来祥

1997年10月18日

于山东大学美学研究所

目

录

前 言	周来祥 (1)
-----------	---------

上部 西方古代美学主潮

绪 论	(3)
-----------	-----

第一编 古希腊——和谐主潮的形成、辉煌阶段

概 述	(25)
-----------	------

第一章 神的物化

——毕达哥拉斯的静态和谐与赫拉克利特的

动态和谐 (33)

第一节 美是数的和谐 (33)

第二节 对立造成和谐 (47)

第二章 人物相和与人神相和

——从德谟克利特到苏格拉底 (67)

第一节 小宇宙的美 (68)

第二节 美是善 (79)

第三章 此岸世界的彼岸化

——柏拉图的美是理式说 (91)

第一节 此岸世界统一于彼岸世界 (92)

第二节 神人以通的和谐 (103)

第三节 此岸世界与彼岸世界理想化和谐的模式 (113)

第四节 壮美趣味 (116)

第四章 彼岸世界的此岸化

——亚里士多德的整一说 (121)

第一节 形式范塑质料造就宇宙和谐 (122)

第二节 整一是美的本质与和谐的规律 (132)

第三节 美感的整一 (141)

第四节 艺术的整一与和谐 (147)

第五章 和谐壮丽的物态化

——古希腊的艺术趣味 (165)

第一节 神话与史诗的神人同一与壮美趣味 (166)

第二节 美术高贵的和谐与静穆的伟大 (182)

第三节 戏剧的对立统一与壮美 (199)

第二编 古罗马——和谐主潮的承续嬗变阶段

概 述	(209)
-----------	-------

第六章 人与神和的宣言

——西塞罗的高贵与贺拉斯的合式	(220)
-----------------------	-------

第一节 高贵	(221)
--------------	-------

第二节 合式	(229)
--------------	-------

第七章 伟大心灵的回声

——郎吉弩斯的壮美追求	(246)
-------------------	-------

第一节 内向性壮美理想的原初层次	
------------------	--

——“心灵的崇高”	(249)
-----------------	-------

第二节 内向性壮美理想的高级层次	
------------------	--

——“文学的崇高风格”	(259)
-------------------	-------

第八章 回归伟大的太一

——普洛丁心与神和的理想	(275)
--------------------	-------

第一节 太一流溢出神化的宇宙	(276)
----------------------	-------

第二节 审美超越中的人神以和	(290)
----------------------	-------

第九章 由外而内的壮美追求

——罗马盛、衰期的艺术风尚	(299)
---------------------	-------

第一节 罗马盛期艺术的偏于外向性壮美	(300)
--------------------------	-------

第二节 罗马衰落期艺术的偏于内向性壮美	(316)
---------------------------	-------

第三编 中世纪——和谐主潮的终结转型阶段

概 述	(323)
-----------	-------

第十章 圣三位一体（上）

——奥古斯丁与教父美学的和谐理想	(340)
------------------------	-------

第一节	教父美学对上帝三位一体的初步论述·····	(341)
第二节	丢立修对教父美学和谐理想的展开·····	(345)
第三节	奥古斯丁对教父美学和谐理想与古希腊罗马和谐理论的总结·····	(352)
第四节	拜占庭式、罗马式艺术的象征、对应式和谐·····	(363)
第十一章 圣三位一体（下）		
——托马斯·阿奎那对经院美学的和谐理想·····		
		(371)
第一节	郎巴德和波拿文都拉对经院美学和谐理想的展开·····	(373)
第二节	托马斯·阿奎那对经院美学和中世纪美学审美理想的总结·····	(381)
第三节	哥特式艺术对经院美学和谐理想的呼应·····	(398)
第十二章 古代和谐通向近代崇高的桥梁		
——但丁与审美理想的历史转换·····		
		(408)
第一节	在对古代和谐理想的承续中悄然转型·····	(410)
第二节	向近代崇高理想的进一步过渡·····	(416)
第三节	《神曲》审美意识的多重弹奏·····	(425)

中部 西方近代美学主潮

绪 论·····	(435)
导 语·····	(441)

第四编 古典和谐美思想的最后辉煌

——文艺复兴时期的美学思想主潮

概 述·····	(453)
----------	-------

第一章 反对神学与追求古典和谐思想共存	(457)
第一节 向神学示威	
——卜伽丘和阿尔倍蒂的美学思想	(457)
第二节 模仿自然	
——达·芬奇的美学思想	(463)
第二章 为诗辩护	
——卡斯特尔维屈罗和锡德尼的 美学思想	(469)
第三章 苍茫时刻	
——文艺复兴运动末期的美学思想	(476)
第四章 新的艺术手法与古典和谐美思想	
——文艺复兴时期的艺术表现	(481)

第五编 美学思想的对峙展开

——17、18 世纪的美学思想主潮

概 述	(493)
第一章 理性至上	
——大陆理性派的美学思想	(497)
第一节 理性大厦的奠基者	
——笛卡尔的美学思想	(497)
第二节 善即是美	
——斯宾诺莎的美学思想	(503)
第三节 天赋观念	
——莱布尼兹和沃尔夫的美学思想	(505)
第四节 向经验论靠拢	
——鲍姆嘉通的美学思想	(511)

第二章 唯取经验

——英国经验派的美学思想 (520)

第一节 美是经验的产物

——培根、霍布斯和洛克的美学思想 (520)

第二节 向心理机制寻求答案

——夏夫兹博里和哈奇生的美学思想 (528)

第三节 经验主义的终结者

——休谟的美学思想 (535)

第三章 美的作品是否真美

——文艺批评中的美学思想 (542)

第一节 为新古典主义美学立法

——布瓦洛的美学思想 (543)

第二节 启蒙思想辉映美学

——伏尔泰、卢梭与狄德罗的美学思想 (554)

第三节 给崇高以独立的品质

——博克的美学思想 (576)

第四节 高贵的静穆

——文克尔曼的美学思想 (583)

第五节 寻找画与诗的界线

——莱辛的美学思想 (591)

第四章 从古典主义向浪漫主义过渡

——17、18 世纪的艺术表现 (602)

第六编 崇高美理想走向成熟

——19 世纪的美学主潮

概 述 (611)

第一章 崇高美宣告独立	
——康德的美学思想	(614)
第一节 判断力的提出	(615)
第二节 从美到崇高	(619)
第三节 理想美——崇高美	(631)
第二章 德国古典美学思想的客观化发展	
——歌德与席勒的美学思想	(637)
第一节 歌德的美学思想	(638)
第二节 席勒的美学思想	(648)
第三章 美是理念的感性显现	
——黑格尔的美学思想	(664)
第一节 辩证法是一切的前提	(665)
第二节 美是理念的感性显现	(669)
第三节 古典与浪漫	(677)
第四章 俄国革命民主主义美学审美观	(686)
第一节 艺术是现实的再现	
——别林斯基的美学思想	(688)
第二节 美是生活	
——车尔尼雪夫斯基的美学思想	(699)
第五章 崇高型艺术的审美特征	(711)

第七编 美学向丑的王国迈进

——19 世纪末 20 世纪初的美学思潮

概 述	(727)
-----------	-------

第一章 生命美学	
——叔本华、尼采的美学思想	(731)

第一节 叔本华的生命意志	(732)
第二节 酒神精神下的尼采	(741)
第二章 科学思潮下的美学	(750)
第一节 社会学美学	
—— 丹纳的艺术哲学	(751)
第二节 心理学美学	
—— 立普斯的移情学说	(756)
第三章 现代派艺术初见规模	(762)

下部 西方 20 世纪美学主潮

绪 论：西方 20 世纪美学概貌——丑和荒诞的产生 与发展	(773)
--	-------

第八编 现代主义美学（上）

——非理性主体的霸道和丑的产生

小 引	(801)
第一章 移情与抽象的变奏	(807)
第一节 审美的移情说	(808)
第二节 沃林格：抽象取代移情	(817)
第二章 精神分析美学	(836)
第一节 弗洛伊德：罪恶的快感	(840)
第二节 荣格：集体无意识的表现	(865)
第三章 直觉作为审美的独立的内在原则	(879)
第一节 柏格森：生命的时间形式	(881)
第二节 直觉作为理性的反题	(895)

第三节 对克罗齐的补充和修正	(911)
第四章 客体的毁灭	(922)

第九编 现代主义美学（下）

——艺术的独立自足性和艺术走向抽象

小 引	(953)
第五章 形式作为艺术的本体	(962)
第一节 贝尔：“有意味的形式”	(963)
第二节 新批评：文本与反叛的形式	(975)
第三节 艺术作为完形形式	(989)
第六章 符号形式	(1000)
第一节 卡西尔：符号、神话和艺术	(1004)
第二节 情感符号形式的创造	(1019)
第七章 20 世纪艺术中的抽象	(1030)

第十编 主体性的危机和荒诞的产生

小 引	(1065)
第八章 美与存在	(1076)
第一节 美开启了存在者的存在	(1079)
第二节 悲剧的超越	(1116)
第三节 萨特：美作为自由的幻象	(1127)
第九章 转向美的非确定性	(1157)
第一节 现象学美学：美的中介化	(1161)
第二节 解读者对创造者的僭越	(1181)
第十章 批判的美学	(1207)