

069759

B8+45
1729
5

32.1014

西方美学家论美和美感

北京大学哲学系美学教研室编

11503/22

美院图书馆 B0016567

商务印书馆

1980年·北京

编者说明

这本《西方美学家论美和美感》，是在北京大学哲学系六十年代所编的内部教学参考资料的基础上，加以编选的，在体例和内容上都有了较大的变化。美和美感是美学上的重大问题，至今仍在讨论之中。本书辑录了西方美学史上从古希腊罗马到二十世纪初主要代表人物的一些具有代表性的论点，为学习和研究美的本质和美感问题提供了一些历史资料，供高等院校的美学教师、文艺理论工作者和对美学问题感兴趣的人阅读参考。

本书按时代先后划分为下列时期：（1）古希腊罗马时期至文艺复兴；（2）十七世纪和十八世纪；（3）德国古典美学；（4）十九世纪至二十世纪初。每个时期内按人物排列，所选作者均附有简略的介绍。选文皆冠以小标题。对于各家论点，我们多未加以评论，以便留待读者独立钻研。

选文有两种情况，一部分是摘自目前已有的中文译本，一部分则是选自尚未出版的译稿，其中大多用的是北京大学西语系朱光潜教授的译稿，还选用了中国社会科学院冯至同志和已故中国人民大学教授缪灵珠同志的部分译稿，在此我们向他们表示感谢。

这次付印前的编选工作是由李醒尘、甘霖、于民、杨辛同志完成的。原内部资料是由叶朗、金志广同志编选的，杨辛同志担任了全稿的组织工作。限于我们的水平，在编选工作中容有缺点和错误，我们恳切地希望美学专家和广大读者多提意见，以便进一步修正。

北京大学哲学系美学教研室

目 录

第一部分 古希腊罗马时期至文艺复兴

1. 毕达哥拉斯派13
 - 一、身体美是各部分之间的对称和适当的比例
 - 二、和谐起于差异的对立，音乐是对立因素的和谐的统一
 - 三、艺术依靠数的关系
 - 四、图形中最美的是球形和圆形
2. 赫拉克利特15
 - 一、美在于和谐，和谐在于对立的统一
 - 二、美的相对性
3. 德谟克利特16
 - 一、人的美与内在品质
 - 二、女人、青年、老人各有不同的美
 - 三、论诗人的热情与诗的美
 - 四、论审美同人的品质的关系
 - 五、美与快感
4. 苏格拉底18
 - 一、美与善的统一，它们都以功用为标准
 - 二、艺术不但摹仿美的形象，而且可以摹仿美的性格
5. 柏拉图21
 - 一、美是永恒的
 - 二、人所创造的美来源于心灵的聪慧和善良
 - 三、心灵美与身体美的谐和一致是最美的境界
 - 四、事物的美是相对的
 - 五、美不是恰当
 - 六、美不是有用，不是善

- 七、美不是视听产生的快感
- 八、美感是灵魂在迷狂状态中对于美的理念的回忆
- 九、形式美所产生的快感是不夹杂痛感的
- 十、艺术美的教育作用
- 十一、对于绝对美的观照能得到丰富的哲学收获
- 6. 亚里士多德38
 - 一、美依靠体积与安排,把零碎的因素结合为一体
 - 二 画家所画的人物应该比原来的人更美
 - 三 美和真、善
 - 四、艺术的事仿能引起人的快感
 - 五、悲剧的作用在于唤起悲悯与畏惧之情,使情感得到陶冶
 - 六、不同的艺术产生不同的快感
 - 七、音乐的净化作用与快感
- 7. 贺拉修斯45
 - 一、诗仅具有美是不够的
 - 二、舞台艺术要恰当地运用视听形象,以造成最好的美学效果
 - 三、诗应该寓教于乐,诗美的鉴赏
- 8. 朗吉弩斯48
 - 一、美的文词是思想的光辉
 - 二、美是各部分综合成的整体
 - 三、人总是观赏、赞美自然界的崇高
 - 四、形象的美感作用
- 9. 斐罗斯屈拉特50
 - 想象在艺术活动和美感过程中的作用
- 10. 普洛丁53
 - 一、物体美是由于分享一种来自神明的理式而得到的。
凡物质还没有完全由理式赋予形式,那就是丑的
 - 二、美不在比例对称
 - 三、真善美统一于神

四、艺术美的本质和根源

五、对于最高的本原的美的观照

六、必须先使自己变得神圣和美,才能观照到最高的美

11. 圣·奥古斯丁63

一、美在上帝

二、美与适宜

12. 圣·托马斯·阿奎那65

一、美的三个要素:完整、和谐、鲜明

二、事物的美在于协调和鲜明,而神是一切事物的协调和
鲜明的原因

三、美与善的一致和区别

四、只有人才能得到美的乐趣

13. 但丁68

一、文艺作品中的美与善

二、美和丑

14. 达·芬奇69

一、美感的根源在于事物本身

二、美感的变动性

三、美的欣赏开始于感觉,但是要通过智力的活动

四、不同的艺术形象所引起的美感有强弱不同

15. 锡德尼71

典型形象对读者心灵的教育作用和魅力

16. 塔索72

美是自然的一种作品

17. 马佐尼73

一、诗应引起惊奇感

二、诗的娱乐作用和教益作用的统一

18. 瓜里尼74

一、在自然或艺术中,不同东西的结合产生和谐

二、悲喜混合剧的美感作用优于单纯的悲剧与喜剧

第二部分 十七世纪至十八世纪

1. 培根77
美的精华在于文雅的动作
2. 笛卡儿78
一、美是判断和对象之间的一种关系
二、美是一种恰到好处的协调和适中
3. 波瓦洛80
一、论真善美须统一
二、诗歌中情理与音韵相配合,才能供人欣赏
三、艺术摹仿能供人悦目。悲剧的快感
四、只有大多数人在长时期中所赞赏的作品才是美的
4. 莱布尼茨84
美感是一种混乱的朦胧的感觉,是无数微小感觉的结
合体
5. 斯宾诺莎86
一、美是对象作用于神经所感到的舒适
二、美与丑的相对性
6. 沃尔夫87
美在于一件事物的完善,这种完善能引起快感
7. 维柯88
论希腊民族在不同的历史时代赞美不同性格的英雄
8. 缪越陀里89
一、美是引起快感和喜爱的东西
二、上帝把美印到真与善上面,以加强心灵求真求善的
倾向
三、诗的外表的美和内在的美
四、美感产生于新奇
五、论想象与形象
六、鉴赏力是理解力的一种功能

9. 夏夫兹博里	93
一、论外在美表现内在性情	
二、美是和谐和比例合度,真善美的统一	
三、审美的特殊感官(“内在的眼睛”)及审美的直接性	
10. 爱笛生	95
一、论人各有各的美的概念,艺术与自然作品中的美	
二、论一种伟大的、不平常的或美的东西所引起的想象的乐趣	
11. 哈奇生	97
一、美分绝对的和相对两种	
二、绝对的美(本原的美)在于一致与变化的复比率	
三、相对的美(比较的美)在于蓝本与抄本之间的符合	
四、论审美的内在感官;审美活动不依赖于知识,也同利害观念无关	
五、审美能力是天生的;教育和习俗对天生审美能力的影响	
12. 荷迦兹	101
一、美的原则	
二、适宜产生美	
三、变化产生美	
四、对称、一致对美的产生的作用	
五、错杂产生美	
六、量对美的作用	
13. 休谟	107
一、美并不是事物本身里的一种属性,它只存在于观照事物者的心灵里	
二、论美的特征,美和效益观念的联系,以及美与丑的本质差别	
三、诗的美有赖于读者的情感或审美趣味	
四、审美趣味同理智的区别在于审美趣味有一种创造的功能并可以成为行动的动力	

- 五、审美趣味的真实标准
- 六、理性对趣味的正确运用是不可缺少的指导
- 七、趣味差异的来源
- 14. 卢梭113
 - 论十八世纪法国社会风气的败坏引起美学趣味的腐化，
 - 从而影响艺术生产的水平
- 15. 越诺尔兹115
 - 一、论自然是美的观念的源头
 - 二、自然中最美的形式也有缺点
 - 三、美是每一事物的中心形式
 - 四、艺术以美为目标
 - 五、风俗习惯对审美的影响。审美判断的民族差异
- 16. 博克117
 - 一、美是物体中能引起爱或类似情感的某些性质
 - 二、美的原因不在比例、适宜或效用，也不在完善
 - 三、美的事物的特征(美的真正原因)：小、光滑、逐渐变化、不露棱角、娇弱以及颜色鲜明而不强烈等。这些美所依存的特质不由主观任性而改变
 - 四、松弛舒畅是美所特有的效果
 - 五、崇高与美的比较
- 17. 伏尔泰123
 - 一、美的东西须能引起惊赞和快乐这两种情感
 - 二、有两种美，其中一种是不定的，相对的，另一种则是普遍的，不变的
 - 三、审美趣味没有绝对的“规格”
 - 四、论不同民族审美趣味的特殊性和普遍性以及好坏的标准
- 18. 狄德罗128
 - 一、论美是关系
 - 二、论美的客观性，对象的美不依赖欣赏者而存在
 - 三、实在美和相对美

- 四、美和真善的关系
- 五、美不在于狭隘的实际用途
- 六、对于以往各种关于美的本质的学说的批评
- 七、对美感差异(审美判断分歧)的客观原因的分析
- 八、艺术欣赏力的定义;艺术欣赏力由于生活经验而获得

19. 鲍姆嘉通141

- 一、美学是研究感性知识的科学
- 二、美是感性知识的完善
- 三、感性的明晰的观念是诗的观念
- 四、用美的方式去思维时的情绪特点

20. 莱辛144

- 一、美是古代艺术家的法律
- 二、物体的美和丑在诗和画中的表现
- 三、艺术的形象必须让观众想象可以自由活动,才能产生最大的效果
- 四、造型艺术不能表现本质上易逝的现象,因为那样的形象不能引起美感
- 五、诗描绘动态中的美,比之单纯形状或颜色的美,更能使人欣喜和感动
- 六、处境同我们最相近的人的命运才能最深刻地打入我们的灵魂深处;我们的同情需要一个个别的对象

第三部分 德国古典美学

1. 康德.....151

- 一、美不在于事物的存在。鉴赏判断是审美的,不包含利害关系
- 二、美是不借概念而普遍令人愉快的对象。鉴赏判断的普遍性
- 三、美是一对象的合目的性的形式,鉴赏判断只以此为根据,它不依存于刺激和情感,也不依存于完满性的概念

- 四、美是不依赖概念而被当作一种必然的愉快的对象。
 鉴赏判断与共通感
- 五、自由美和附庸美的区分,后者是有条件的,不纯粹的
- 六、美的理想
- 七、鉴赏判断里的想象力
2. 歌德.....168
- 一、美是一种本原现象,事物的构造符合它的目的才显得美
- 二、关于道德美
- 三、艺术美同现实生活的关系
- 四、欣赏美的作品要运用理解力
3. 席勒.....175
- 一、美是游戏冲动的对象、活的形象
- 二、理想中的美是单一的,经验中的美却是双重的
- 三、美的交流和审美的国度
- 四、把感性的人变为理性的人,唯一路径是先使人成为
 审美的人
- 五、审美活动是一种表现过剩精力的游戏
4. 费希特183
- 一、审美的判断是一个正题判断
- 二、和谐只存在于听者的心灵里面
5. 谢林.....186
- 一、美是有意识活动和无意识活动的统一所表现出来的
 无限事物
- 二、美感活动
- 三、美的要素是高于形式的普遍性
- 四、整体才是美的
6. 黑格尔.....189
- 一、美是理念的感性显现
- 二、论美的理念
- 三、自然美
- 四、论艺术美高于自然美

- 五、人改变外在事物,并观赏自己的性格在这些外在事物中的复现
- 六、对美的欣赏需要有完整的理性和坚实活泼的心灵
- 七、艺术兴趣不同于欲望的实践兴趣,艺术观照不同于科学理智的兴趣
- 7. 费尔巴哈.....209
 - 一、人有审美的感觉,审美的理智,才能感觉到外面的美
 - 二、人的对象是人的本质的显示,人生来不仅为了活动,而且为了观看,人在对象上面意识到他自己
 - 三、艺术家以美感为前提

第四部分 十九世纪至二十世纪初

- 1. 夏多布里安.....215
 - 论理想美
- 2. 雪莱.....217
 - 一、美和美感的产生
 - 二、诗与美
 - 三、最高意义的快感
- 3. 别林斯基.....219
 - 一、美的事物存在于现实中
 - 二、现实的美只在内容,而艺术则把它熔化在优美的形式里
 - 三、现实美与艺术美
 - 四、论普希金抒情诗的美感教育作用
 - 五、当理智和感情融洽一致时,才能有正确的美学判断
 - 六、美文学感受力的发展
- 4. 叔本华.....224
 - 一、审美观照
 - 二、事物的美是理念的表现
 - 三、人体美

四、美的本质

5. 库申.....228
 - 一、美的领域比物质世界广阔
 - 二、美与愉快
 - 三、美与欲望
 - 四、对各种美论的批评
 - 五、上帝是美的根源
6. 雨果.....235
 - 一、美是一种和谐完整的形式
 - 二、美和丑相联系而存在
 - 三、论诗歌和艺术的美
7. 费歇尔.....237
 - 一、美是主观的
 - 二、真正的审美感官是视觉和听觉
 - 三、美与利害
8. 库尔贝.....240
 - 美存在于自然中
9. 车尔尼雪夫斯基.....241
 - 一、美是生活
 - 二、自然界中的美是生活的暗示
 - 三、现实美高于艺术美
 - 四、美随着时代向前发展
 - 五、美和崇高是客观存在的,但要配合人的主观看法
 - 六、对于“美是观念的显现”这一唯心主义定义的批评
 - 七、艺术的范围(内容)不限于美,而是包括现实中一切能使人发生兴趣的事物
 - 八、美感渴望满足,但并不苛求
 - 九、美认识与感性认识有本质的区别
 - 十、美感的阶级性——对于自然美的欣赏没有阶级差异,对于人体美的欣赏则有鲜明的阶级性
 - 十一、想象力在美感中的作用

十二、美感和利害感的关系	
10. 托尔斯泰	258
一、对流行的美的定义的批评	
二、真、善、美三位一体的理论是不能成立的	
三、艺术的目的和意义不在于美	
四、艺术语言能毫无区别地感染所有的人	
五、生理上的作用不是美感作用,生理的效果不是艺术效果	
六、对艺术的感染性和感受者意识活动的分析	
11. 丹纳	266
一、美是对象的某一主要特征的表现	
二、单纯的模仿不能产生美	
三、艺术家的审美趣味体现时代精神	
12. 罗丹	269
一、自然总是美的	
二、美是性格和表现	
13. 立普斯	271
一、审美喜悦是一种令人愉快的同情感	
二、审美欣赏的原因就在我自己,或自我	
三、审美的模仿也就是审美的移情作用	
四、移情作用不是一种身体的感觉,而是把自己“感”到审美对象里去	
14. 布劳	276
距离是一种审美原理	
15. 格罗塞	278
一、审美活动本身就是一种目的,因而不同于实际活动与游戏	
二、原始民族审美能力的发展	
三、人类具有对美感普遍有效的条件	
16. 桑塔耶纳	283
一、审美判断与道德判断的关系	

二、生理快感与审美快感

三、美是一种价值,是客观化的快感

四、功用对美的关系

五、美与崇高

17. 克罗齐288

一、直觉即表现,美是成功的表现

二、美属于人心的活动

三、直觉与概念。审美的观照与科学的思考不相容

四、从审美活动中排除实践活动

第一部分

古希腊罗马时期至文艺复兴

1.〔希腊〕毕达哥拉斯派

由毕达哥拉斯和他的信徒们所组成的一个学派，产生于公元前六世纪末，是为反动奴隶主贵族服务的政治、宗教团体。他们都是数学家、天文学家和物理学家。他们认为，万物的本原不是物质，而是数。数是非物质的东西，是先于人们的认识的。“数的原则是一切事物的原则”，“整个天体就是一种和谐和一种数”。这是一种客观唯心主义的观点。他们对美和美感以及艺术现象的解释，都是从这种观点出发的。在美学史上，毕达哥拉斯派提出的“美是和谐与比例”的观点对后世有很大的影响。

一、身体美是各部分之间的对称和适当的比例

〔认识的〕方法正是这样。要学会在一切种类动物以及其它事物中很轻便的就认出中心，这不能凭仗初次接触，而是要经过极勤奋的工夫，长久的经验以及对于一切细节的广泛的知识。对于雕塑家、雕刻家、写生画家以及凡是按照每一种类事物去刻、塑或画出最美的形象的人来说，情形至少是如此。例如就人或马、牛或狮作出最美的形象，都要注意每一种类的中心，人们都称赞波里克勒特^①的叫做“法规”^①的论文（所以称为“法规”是因为它定出事物各

^① 波里克勒特（公元前五世纪）希腊雕刻家，在毕达哥拉斯派的影响下，他研究了人体的数量比例，著成《法规》一书，现已失传。

部分之间的精确的比例对称),〔库里什普^①〕在早先提到的那一段话里关于这一点也说得清楚,他说,健康的身体是由于体内寒热湿燥的平衡。这些显然都是身体的因素。至于美,依他看,却不在各因素之间的平衡,而在各部分之间的对称——例如各指之间,指与手的筋骨之间,手与肘之间,总之,一切部分之间都要见出适当的比例,象在波里克勒特的“法规”里所定的。在这部著作里他把身体方面的一切比例对称都指点出来,因而证明了他的学说。……实际上按照许多医学家和哲学家的学说,身体美确实在于各部分之间的比例对称。

噶伦^②:《医书》卷一第九章,朱光潜译稿

二、和谐起于差异的对立,音乐是对立因素的和谐的统一

一般地说,和谐起于差异的对立,因为“和谐是杂多的统一,不协调因素的协调”(引斐安^③的话),毕达哥拉斯派(柏拉图往往沿用他们的学说)也说:音乐是对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调。

尼柯玛赫^④:《数学》卷二第十九章,朱光潜译稿

三、艺术依靠数的关系

波里克勒特所说的一句格言与我们要说的问題有关,他说,〔艺术作品的〕“成功要依靠许多数的关系,而任何一个细节都是有意义的”这话也正适用于我们的这门艺术,在借助许多数的关系来

① 库里什普(公元前282—208)希腊修词学家。

② 噶伦(公元前二世纪左右)希腊著名医学家。

③ 斐安(公元前二世纪左右)希腊数学家。

④ 尼柯玛赫(公元前二世纪)新毕达哥拉斯派哲学家和数学家。

完成工作时,细微的差错往往造成极大的错误。

斐罗①:《机械学》卷四第一章,朱光潜译稿

四、图形中最美的是球形和圆形

一切立体图形中最美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形。

《古希腊罗马哲学》,三联书店 1957 年版 36 页

2. [希腊] 赫拉克利特 (Herakleitos, 约前 540—前 480)

古希腊卓越的唯物主义哲学家,具有丰富的素朴辩证法思想,列宁曾称他为“辩证法的奠基人之一”(《哲学笔记》,《列宁全集》第 38 卷 390 页)。他认为火是万物的本原,世界上的一切都在永恒不断地变化,事物运动和变化的原因在于对立面的冲突和斗争。在美学史上较早否定了美是绝对永恒的东西,提出了美的标准的相对性。

一、美在于和谐,和谐在于对立的统一

互相排斥的东西结合在一起,不同的音调造成最美的和谐;一切都是斗争所产生的。

……

……自然是由联合对立物造成最初的和谐,而不是由联合同类的东西。艺术也是这样造成和谐的,显然是由于模仿自然。绘画在画面上混合着白色和黑色、黄色和红色的部分,从而造成与原物相似的形相。音乐混合不同音调的高音和低音、长音和短音,从而造成一个和谐的曲调。书法混合元音和辅音,从而构成整个这种艺术。

① 斐罗: (公元前二世纪) 拜占廷的著名机械学家。