

B8041-2
2676

西方美学名著 提要

曲戈 盛广智 编著

辽宁人民出版社
一九八七年沈阳

西方美学名著提要

Xifang Meixue Mingzhu Tiyao

曲戈 编著
盛广智

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳市第二印刷厂印刷

字数: 250,000 开本: 850×1168 $\frac{1}{4}$ 印张: 11 插页: 5
印数: 1~4,800

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

责任编辑: 李英健 插图: 李勤学 杜凤宝 杨丽珠
封面设计: 李国盛 责任校对: 赵耀今

统一书号: 2090·90 定价: 2.80 元

序

在哲学社会科学领域，除了完全属于新兴学科的学科外，每个较为古老的专业，都有自己从古至今保留下来的大量的著作。对于想要掌握一门专业的人来说，必须全面地了解本学科的历史，在前人已经取得的成就的基础上，借助于既有的思想资料，进行新的探索，使它向深广发展。

然而对于一个初学者或业余爱好者来说，面对浩瀚的前人的有关著作，往往感到不得门径、无从下手之苦，待到有了索引、摸得门径之时，又遇到需时过多和急于初步掌握的矛盾，这时，选集、简编、提要之类的书籍可能成为解决这种矛盾的有效手段。

摆在读者面前的这本《西方美学名著提要》，可以说是学习美学理论或西方美学史的入门辅导书，可使读者用较少的时间获得比较全面的美学基础理论的工具书。作者较充分地考虑到广大美学爱好者，特别是以正规和业余大专院校学生为主体的青年读者的文化素养和实际需要，在选题和撰写时，力求既客观全面，又不失一定的理论深度，是颇费了一些斟酌取舍的功夫的。这本书虽名为“提要”，其内容却不仅止于一般性的介绍原著，它将介绍与评述紧密结合，介绍翔实，评述简赅，想来是不会令读者失望的。任何“提要”总不能包罗万象。本书介绍和评述了西方美学思想史上主要人物的主要著作，从古希腊罗马的柏拉图、亚理斯多德直到近代的克罗齐、帕克等五十多人的代表作。对每部著作，都在总述作者的生平、著述、派别

及原著问世的背景、体式之后，或按原著结构分述每章（卷、部）的主要内容，或统观全书归纳其基本观点，然后概述源流、影响。在介绍内容和观点时，力求准确、扼要、客观、具体，在评论分析中，尽量做到有理有据、深入浅出，避免无的放矢、乱加引申。因而，读者可以从这本提要里，窥得原著的真实的、大概的面貌，开拓美学理论的视野，坚实美学理论的基础。对于造诣较高的美学专业工作者来说，它也不失为一本方便查阅参考的有价值的资料书。如果考虑到目前国内还没有一本与此类似的“提要”，它就更值得读者一读了。

马 奇

目 录

柏拉图	1
文艺对话集	2
亚理斯多德	8
诗学	9
卢克莱修	13
物性论	13
贺拉斯	22
诗艺	23
郎加纳斯	28
论崇高	28
奥古斯丁	34
忏悔录	35
但丁	40
论俗语	41
达·芬奇	44
论绘画	45
卡斯特尔维屈罗	50
亚理斯多德的《诗学》的诠释(节译)	50
瓜里尼	53
悲喜混杂剧体诗的纲领(节译)	53
塔索	56

论英雄体诗(节译).....	56
塞万提斯.....	58
《堂·吉诃德》前言.....	59
马佐尼.....	62
神曲的辩护(节译).....	62
锡德尼.....	65
为诗一辩.....	66
维加.....	72
编写喜剧的新艺术.....	73
德莱登.....	77
悲剧批评的基础.....	77
波瓦洛.....	81
诗的艺术.....	82
伏尔泰.....	88
谈帕斯卡先生的“思想集”.....	89
荷加斯.....	92
美的分析.....	92
休谟.....	98
论趣味的标准.....	98
卢梭.....	104
论科学与艺术.....	105
狄德罗.....	110
关于美的根源及其本质的哲学探讨.....	111
绘画论.....	116
温克尔曼.....	122
关于在绘画和雕刻中摹仿希腊作品的一些见解.....	122

康德	127
判断力批判	128
莱辛	138
拉奥孔	137
博克	143
关于崇高与美的观念的根源的哲学探讨（节译）	143
歌德	150
歌德谈话录	151
席勒	157
美育书简	158
黑格尔	165
美学	166
谢林	174
先验唯心论体系	174
安格尔	179
安格尔论艺术	180
叔本华	184
作为意志和表象的世界	185
雪莱	192
为诗辩护	193
席申	199
论美	199
巴尔扎克	204
“人间喜剧”前言	205
雨果	210
《克伦威尔》序言	211
费歇尔	215

美的主观印象	215
别林斯基	219
文学的幻想	220
赫尔岑	227
赫尔岑论文学	228
车尔尼雪夫斯基	234
艺术与现实的审美关系	235
丹纳	241
艺术哲学	241
列夫·托尔斯泰	251
艺术论	252
杜勃罗留波夫	261
俄国文学发展中人民性渗透的程度	261
左拉	267
自然主义的戏剧	267
罗丹	271
罗丹艺术论	271
亨利·詹姆斯	276
小说的艺术	276
鲍山葵	283
美学三讲	283
里普斯	290
论移情作用	290
普列汉诺夫	295
没有地址的信	296
柏格森	303
笑——论滑稽的意义	303

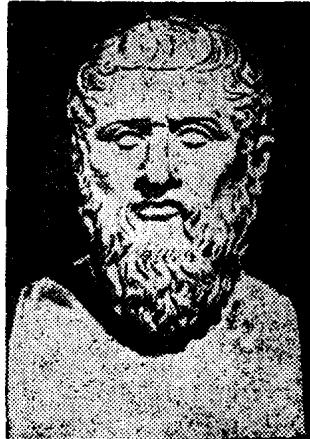
格罗塞	310
艺术的起源	310
桑塔耶纳	316
美感	316
克罗齐	322
美学原理	323
布洛	330
作为艺术因素与审美原则的“心理距离说”	330
帕克	335
美学原理	335
写在后面	342

柏 拉 图

柏拉图 (Platon, 前427年—前347年), 古代希腊哲学家, 客观唯心主义哲学的创始人, 西方文艺理论发展史上的第一位文艺理论家。出生在雅典贵族家庭。他是苏格拉底的门徒。早年, 他受过很好的教育。苏格拉底被民主党处死后, 已跟从苏氏学习了八年的柏拉图, 离开雅典来到另一个城邦墨加拉, 接着又在昔勒尼和埃及等地流浪了几年。在埃及期间, 他学习了埃及的天文学并考察了制度文物。

公元前396年, 柏拉图回到雅典。后来在雅典创办了阿卡底米亚学园, 潜心讲学长达四十年之久。在此期间, 曾应叙拉古国王之邀去参议朝政。因秉性耿直而触怒国王, 被卖为奴隶, 后被朋友赎回重获自由。

柏拉图在阿卡底米亚学园讲学期间, 开始了对话的写作。他一生留下对话体著作四十三篇, 其中有一部分是柏拉图派学者伪托的作品。柏拉图的这些对话内容十分丰富, 形式活泼自由, 语言优美流畅, 是西方哲学史和美学史上的重要著作。柏拉图的研究范围很广, 包括哲学、政治、艺术、教育、伦理等许多方面。除选收在《文艺对话集》中的八篇对话外, 非对话体的《苏格拉底的申辩》也是柏拉图的代表作。

文艺对话集

〔希腊〕柏拉图 著

朱光潜 译

人民文学出版社 1963年版

《文艺对话集》是古代希腊客观唯心主义哲学体系创始人、西方美学发展史上第一个美学家柏拉图的有关美学和文艺问题的主要著作的总汇。相传柏拉图一生写了四十多篇对话体文章，《文艺对话集》选收了八篇。它们依次是《伊安篇》、《理想国》(卷二至卷三)、《理想国》(卷十)、《斐德若篇》、《大希庇阿斯篇》、《会饮篇》、《斐利布斯篇》、《法律篇》。在这些对话体著作中，柏拉图的导师苏格拉底是主要的发言人。总的说来，柏拉图的早期著作多复述苏格拉底的见解，而中期和晚期著作则主要阐述他自己的思想。

这八篇对话体著作，只有他的早期之作《大希庇阿斯篇》是专门谈美学问题的，其余各篇虽也程度不同地涉及美学问题，但另有侧重，如《伊安篇》和《斐德若篇》主要谈灵感和摹仿，《理想国》和《法律篇》主要谈文艺与政治的关系等等。

在《大希庇阿斯篇》中，柏拉图借苏格拉底与诡辩家希庇阿斯进行的一场有趣的谈话，对美的问题做了专门的探讨，从而反驳了借希庇阿斯之口所表述的当时流行的关于美的种种看法。苏格拉底向希庇阿斯提出了“什么是美?”的问题，而希庇阿斯却连“什么是美?”与“什么东西是美的?”这两个问题的区别

别也说不清。因此，希庇阿斯在回答美的定义问题时，竟把抽象的概念与具体的事物混为一谈，说“美就是一位漂亮小姐”。苏格拉底指出，“一匹漂亮的母马”，“一个美的竖琴”，“一个美的汤罐”也同样是美的，所以，希庇阿斯所说的“美就是一位漂亮的小姐”是不能成立的。于是，他们的对话回到了“美本身”的问题上。关于“美本身”究竟为何物，希庇阿斯又作了另一些答案，诸如“美就是黄金”，“美就是恰当”，“美就是家里钱多，身体好，全希腊人都尊敬，长命到老，自己替父母举行过隆重的丧礼，死后又由子女替自己举行隆重的丧礼”等等。苏格拉底对这些回答一一予以诘难，终使希庇阿斯漏洞百出，难以自圆其说。苏格拉底自己也提出一些可能的定义，如“美就是有用的”，“美就是有益的”，“美就是视觉和听觉所生的快感”等等，可是经过对话者的探讨，证明这些定义都是不能令人满意的。柏拉图通过《大希庇阿斯篇》这篇对话，对当时流行的上述各种观点做了批判性的考察，认为这些观点是不确切、不全面、不周延的。按照他这篇对话的意思，什么是美指的是“美本身”，它“加到任何一件事物上面，就使那件事物成其为美”，而不是指美的具体事物或事物的外部属性和功效。对话中没有对什么是美作出正面回答，最终得出了“美是难的”这一结论。《会饮篇》是柏拉图思想成熟期的著作，在这篇文章中，柏拉图明确地把美作为最高的理念。在所谓“第俄提玛的启示”这一大段议论中，柏拉图借助女巫第俄提玛之口，就美的认识过程发表了见解，认为可感知的物质世界只不过是理念世界的映象或影子，只有理念世界才是真正存在的世界。第俄提玛的议论的中心在于说明对美的追求须经过一个循序渐进的过程，经历了这个过程方能认识美的理念，达到“深密境界”。为达到这种境界，一个人从幼年起就应该“倾心向往美的形

体”；“第一步应从只爱某一个美的形体开始”，第二步“应学会了解此一形体或彼一形体的美与一切其他形体的美是贯通的”；再进一步，应该学会“把心灵的美看得比形体的美更可珍贵”；接下来，应学会见到“行为和制度的美，看出这种美也是到处贯通的，因此就把形体的美看得比较微末”；然后，应进到各种学问知识领域，从中发现它们的美。经历了上述过程的人，就不会再象一个卑微的奴隶那样，仅把爱情专注于某一个别的美的对象上，而会豁然贯通“唯一的涵盖一切的学问，以美为对象的学问”。柏拉图借第俄提玛之口对他所说的美作了概括，认为先于具体美的事物美的理念是一切美的东西的源泉。文中说：“顺着正确次序，逐一观照个别的美的事物，直到对爱情学问登峰造极了，他就会突然看见一种奇妙无比的美。”柏拉图认为，“这种美是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减的。”这种美“不是在此点美，在另一点丑；在此时美，在另一时不美；在此方面美，在另一方面丑；它也不是随人而异，对某些人美，对另一些人就丑。”总之，它是“永恒地自存自在，以形式的整一永与它自身同一；一切美的事物都以它为泉源，有了它那一切美的事物才成其为美”。个别的美的事物时而生，时而灭，而这种绝对的理念的美却是永恒的。

《文艺对话集》试图运用理念的美去说明艺术的本质与根源，阐述文艺与现实的关系。在《理想国》（卷十）中，柏拉图借对话人苏格拉底举的“床”的例子说明了他的观点，表达了他对古希腊文艺中流行的摹仿说的认识。他说“床”有三种，一种是“自然中本有的”，即所谓神造的“床的理式”；第二种是木匠造的，它是神造的“床的理式”的摹仿；第三种是画家描绘的作为艺术品的床，它则是摹仿木匠造的床画成的，因而是“摹仿的摹仿”、“影子的影子”。这样，摹仿者的产品就跟“自

然”，即“真实体”或“真理”隔着两层。由此，柏拉图得出了这样的结论：“从荷马起，一切诗人都只是摹仿者，无论是摹仿德行，或是摹仿他们所写的一切题材，都只得到影象，并不曾抓住真理。”人们对用颜色和形状表现的作品不可“信以为真”，因为理念世界是第一性的，现实世界是第二性的，而艺术世界作为“反映的反映”只能是第三性的，它对现实的摹仿是不完全的，现实对理念的摹仿也是不完全的。这就是柏拉图对文艺与现实的关系的认识。

《文艺对话集》还论及美感方面的问题。《斐利布斯篇》认为善是知识与快感的结合，美感是人的心灵所体验到的快感。生活中的或艺术上的喜剧、悲剧所引起的不单单是快感，而是快感跟痛感的混合，诸如“愤怒、恐惧、忧郁、哀伤、恋爱、妒忌、心怀恶意之类情感”，都是心灵所特有的痛感，快感与痛感夹杂在一起并不是真正的快感。然而形式美所产生的快感却是不夹杂痛感的，柏拉图称之为“不混合的快感”。他所说的“形式美”“指的不是多数人所了解的关于动物或绘画的美”，而是直线和圆以及用尺、规等造成的平面形和立体形。柏拉图认为，美的颜色、线条、图形“是按照它们的本质就永远是绝对美的”，它们所产生的快感也是它们所特有的，这种不杂有痛感的快感才是真正的快感。

关于灵感问题，是《文艺对话集》探讨的另一重要内容。

《伊安篇》通过苏格拉底与职业的诵诗人伊安的对话，表述了柏拉图对灵感问题的见解。柏拉图认为，诗歌创作凭借的不是专门技艺知识，而是凭灵感。就专门技艺知识而言，诗人和诵诗人在谈驾马车时比不上车夫，在谈打鱼时也比不上渔夫，可见诗歌本身不是一种专门技艺。尽管荷马的史诗谈论了军事，歌颂了英雄和战争，但史诗所提供的知识并不能教会人如何带

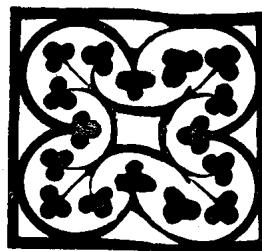
兵打仗。艺术创作不靠专门知识，也不能给人以专门知识。什么是艺术创作所凭借的灵感呢？柏拉图认为，灵感就是“诗神凭附时的迷狂心理”，诗人如同神灵附体的巫师和占卦人一样，当灵感来临而进入迷狂状态时，才能作为神的代言人而进行创作。

《文艺对话集》十分重视文艺的政治和道德教育作用。两篇《理想国》（卷二至卷三，卷十）和《法律篇》对这一问题作了阐述。《理想国》是柏拉图最成熟的一部对话，写于他五十岁前后。卷二至卷三谈的是希腊城邦统治阶级（柏拉图称之为“保卫者们”）的幼年教育。这篇对话主张把训练“保卫者们”当成建立“理想国”的一项首要工作。为了这种训练，为使世界走向完美，则应把当时的史诗和悲剧从理想国里驱逐出境。柏拉图指责荷马史诗把神写得具有凡人的性格和感情，滋养了应该压抑的“人性中的卑劣部分”；一些喜剧在舞台上以让人羞耻的话和事败坏风习，玷污观众的心灵。柏拉图主张不给这些亵渎神灵的作品以立足之地，把创作这种作品的艺术家从理想国中驱逐。他说：我们应该“强迫他们在诗里只描写善的东西和美的东西的影象，否则就不准他们在我们的城邦里作诗”。他认为，文学和艺术是政治的一部分，艺术不仅要使人产生快感，还要于国家有用，艺术不仅要美，还要与真、善合一。

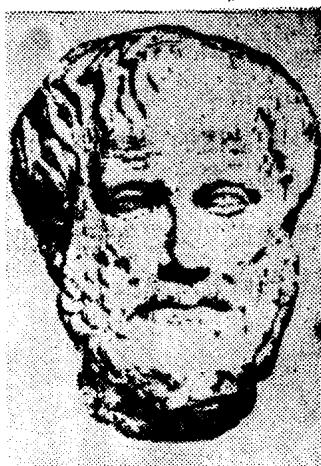
《理想国》卷十更明确地阐述了这一观点，认为诗和艺术应为政治服务，应当从政治教育的影响来评价诗与艺术的优劣。“宁愿做诗人所歌颂的英雄，不愿做歌颂英雄的诗人。”《法律篇》是柏拉图晚年写的一部对话的初稿，仍着眼于政治法律教育方面来评论文艺的作用。文章强调制定一套严密的检查制度，以保障文艺为奴隶主贵族的政治服务，态度较为温和，而基本立场与《理想国》是一致的。“一个城邦如果还没有由长官们判定

你们的诗是否宜于朗诵或公布，就给你们许可证，它就是发了疯。”柏拉图要求艺术家严守国家审查制度，否则将禁止他们从事艺术活动并将他们放逐。

柏拉图的这些“对话”对后世深有影响，它直接促成了欧洲中世纪的教会神学文艺，产生了新柏拉图主义。至文艺复兴和浪漫主义文艺思潮涌起时，柏拉图的美学思想成了人们非常重视的研究对象。

亚理斯多德

亚理斯多德 (Aristoteles, 前384年——前322年), 古代希腊著名哲学家、文艺理论家、自然科学家, 西方文艺理论的奠基人。生于马其顿的斯塔革拉城。父亲是马其顿国王的御医。十七岁那年, 他赴雅典入柏拉图的“学园”, 成为柏拉图的学生, 后来并兼任讲学任务。这个时期, 亚理斯多德写了两篇文艺对话《诗人篇》和《修辞学篇》, 已经失传。

二十年后, 柏拉图去世, 三十七岁的亚理斯多德离开雅典, 到小亚细亚讲学, 曾受聘担任马其顿王太子的教师。年近五十岁时, 他重赴雅典, 自立吕刻翁学园。授徒讲学, 并专事著作。流传至今的《修辞学》和《诗学》大概是这个时期的研究成果。据传, 他还写过《论荷马史诗中的疑难》一文, 并与他人合作写过一本《戏剧录》, 均已失传。逝世的前一年, 亚理斯多德被迫再度离开雅典。不久, 死在优卑亚岛上。

亚理斯多德是一位博学多才的学者, 通晓他生活的时代所有的知识学科, 在包括哲学、伦理学、逻辑学、美学等在内的人文科学以及自然科学领域, 都有开创性的学术建树, 因而被恩格斯称为古代“最博学的人”。马克思在《资本论》中也称他为“伟大的研究家”。他的代表作《诗学》是欧洲最早的一部