

朱立元 主编
陆扬 张德兴 副主编

西方美学思想史 ④

上海人民出版社

朱立元
主编

陆
扬

张德兴
副主编

西方美学思想史 ①

上
海
人
民
出
版
社

分册主编

张德兴

目 录

导 论	519
-----------	-----

第一编 17—18 世纪美学

第一章 英国美学	529
一、引言	529
二、霍布斯	533
三、沙夫兹博理	543
四、哈奇生	554
五、荷迦兹	563
六、休谟	572
七、博克	591
第二章 法国美学	602
一、引言	602
二、笛卡尔	604
三、高乃依	611
四、布瓦洛	618
五、帕斯卡尔	626

六、伏尔泰	635
七、狄德罗	645
八、卢梭	656
 第三章 德国美学	667
一、引言	667
二、莱布尼茨	669
三、鲍姆加登	677
四、温克尔曼	685
五、莱辛	693
六、赫尔德	710
 第四章 意大利美学	726
一、引言	726
二、维柯	730

第二编 德国古典美学

第五章 康德	745
一、康德生平、著作、美学思想概貌	745
二、前批判时期美学思想:《对美感和崇高感的观察》	747
三、过渡时期美学思想	754
四、批判时期美学思想概述	757
五、审美判断的四个契机	761
六、崇高论	768
七、艺术论	774
八、康德美学的历史地位和影响	779

第六章 费希特	783
一、生平以及哲学思想	783
二、美学思想	787
三、历史地位和影响	795
第七章 谢林	798
一、生平以及思想体系	798
二、美学思想	801
三、艺术理论	806
四、历史地位和影响	816
第八章 德国浪漫派	818
一、引言	818
二、瓦肯罗德和蒂克	821
三、诺瓦里斯	824
四、施莱格尔兄弟	827
第九章 席勒的美学思想	840
一、引言	840
二、论美的本质	841
三、艺术论	847
四、美育理论	852
五、论现实主义与浪漫主义	857
六、关于崇高的理论	861
第十章 歌德	865
一、生平以及美学思想概要	865

二、关于美的论述	867
三、艺术论	871
四、历史地位以及影响	888
 第十一章 黑格尔的美学	890
一、生平和思想倾向	890
二、哲学体系	891
三、美学思想	893
 第三编 19 世纪美学	
 第十二章 德国美学	923
一、引言	923
二、唯意志主义美学:叔本华、尼采	925
三、形式派与内容派美学:赫尔巴特、哈特曼、罗森克兰茨	943
四、心理学美学:费希纳、立普斯	958
五、生命哲学美学:狄尔泰、齐美尔	968
六、艺术社会学美学:格罗塞	983
 第十三章 俄罗斯美学	991
一、引言	991
二、别林斯基	992
三、车尔尼雪夫斯基	1004
四、杜勃罗留波夫	1015
五、皮萨列夫	1020
六、列夫·托尔斯泰	1025
七、波杰勃尼亚和维谢洛夫斯基	1030

第十四章 法国美学	1035
一、引言	1035
二、浪漫主义:史达尔夫人、夏多布里昂、雨果	1038
三、现实主义和自然主义:司汤达、巴尔扎克、福楼拜、左拉	1046
四、实证主义:圣伯夫、丹纳	1056
五、唯美主义与象征主义:戈蒂耶、波德莱尔	1063
六、折中主义美学思想及其他:库申、罗丹	1070
第十五章 英国美学	1075
一、引言	1075
二、浪漫主义:柯勒律治、华兹华斯	1076
三、唯美主义:佩特、王尔德	1087
四、社会学美学:罗斯金、弗雷泽、斯宾塞	1097
五、新黑格尔主义美学:布拉德雷、鲍桑葵	1110
六、进化论美学:达尔文	1119
第十六章 其他各国的美学思想	1124
一、希尔恩	1124
二、爱默生	1131
三、詹姆斯	1136
第十七章 马克思主义美学	1141
一、引言	1141
二、马克思	1142
三、恩格斯	1154
后记	1162

17—19 世纪的西方古典美学在西方美学发展史上具有极其重要的地位。这是一个西方美学加速发展并最终达到最高峰的重要历史时期。这一时期出现了大批十分重要的美学家,他们的理论从各个不同角度和方向丰富、发展了西方古典美学,最终把西方古典美学推上了发展的顶峰,并为西方现代美学的形成进行了理论准备。

一、 社会历史文化概况

17—19 世纪是西方社会历史发展十分重要的时期,这是一个资产阶级逐渐走上政治舞台,最终建立并巩固自己政治统治的时代。早在 15 世纪下半时,欧洲封建国家的内部已经开始发展起一种新的资本主义生产方式,对封建社会的基础起到了动摇的作用。尤其在意大利、尼德兰,由于特殊的地理位置,占据着欧洲大陆对外贸易的要道,资本主义的生产方式发展得更快一些。地理上的新发现使得世界贸易的市场极大拓展,刺激了传统手工业向工场手工业转变,以满足日益扩大的市场需求。资本主义生产关系在欧洲的许多国家迅速得到发展,尤其在西欧。到了 17、18 世纪,原先在封建社会内部孕育的大,资本主义生产关系得到长足发展,资产阶级作为一个新兴阶级的力量不断壮大,而原有的封建制度越来越成为资本主义生产关系的强大阻力,资产阶级与封建阶级的矛盾日趋尖锐,最终发展到势不两立的地步,资产阶级必须推翻封建制度才能建立起崭新的资本主义制度。这一时期是欧洲资本主义生产关系的确立期,也是人类历史上一种新的社会制度——资本主义的确立期。16 世纪下

半叶尼德兰人民开展反封建、反西班牙殖民统治的伟大斗争,并最终取得了人类历史上第一个资产阶级革命的胜利,建立了新型的资产阶级国家——荷兰共和国。以此为标志,欧洲资产阶级以咄咄逼人的态势向封建阶级展开了全面的进攻,并取得了一系列重大胜利:1688年,英国资产阶级革命取得了胜利,这场“光荣革命”推翻了斯图加特王朝,建立了君主立宪制的资本主义制度;1789年,法国爆发了彻底的资产阶级革命,最终建立了资产阶级的法兰西。当然,资本主义在欧洲各国的发展是不平衡的,有些国家资产阶级的力量还相当软弱,例如德国,封建势力还十分强大,甚至整个国家也还没有完全统一。

到了19世纪,资本主义制度在欧洲主要国家已经确立,并得到了巩固。机器大工业的形成极大地提高了社会生产力,社会关系也产生了深刻的变化。与资产阶级的强大相应的是无产阶级逐渐壮大起来。资本主义的制度下的阶级矛盾,生产的社会性与生产资料的私有制这一资本主义社会的基本矛盾也日趋尖锐,从而在政治方面导致了无产阶级反对资产阶级残酷剥削和压迫的斗争风起云涌,主要资本主义国家如英国、法国、意大利等国的工人阶级形成为独立的政治力量,走上了历史舞台。英国的宪章运动,法国的里昂起义和巴黎公社等革命运动都充分展示了无产阶级的伟大力量和改造不合理社会制度的坚强决心。在经济方面则以1825年英国经济危机为标志,形成了周期性的经济危机。同时,各资本主义国家之间为了瓜分世界、争夺殖民地而矛盾重重,尔虞我诈,有的甚至兵戎相见。

在思想文化方面,17世纪到19世纪是西方资产阶级思想文化的确定和巩固期。如果说,文艺复兴时期资产阶级反对封建主义思想文化,试图建立资产阶级思想文化并取而代之的话,那么在17世纪到19世纪资产阶级已经在思想文化方面彻底打败了封建阶级,并使自己的思想文化成为社会的主流意识形态。

法国启蒙派提出的建立在资产阶级人性论基础之上的“自由、平等、博爱”已经深入人心,英国经验派和大陆理性派则从相对立的两极发展了资产阶级的哲学认识论,而德国古典哲学作为德国资产阶级的意识形态,也鲜明地反映出德国资产阶级既向往反对封建主义的革命,又在实践上软弱无能、害怕人民革命的两面性。

尤其值得注意的是,19世纪上半叶,随着无产阶级革命的不断深入,在欧洲诞生

了一个崭新的思想体系——马克思主义。这是人类思想史上的一次伟大革命。马克思主义的诞生为无产阶级革命提供了强大的思想武器,也对人类思想文化的发展产生了深刻的影响。

二、17—19 世纪西方古典美学发展的基本轮廓

这一时期的西方古典美学正是在这样一种社会历史文化的大背景下展开的。17—19 世纪的西方美学在整个古典美学的历史发展进程中呈现出不同的特点,构成发展之链的不同环节。如果把这三个世纪的西方美学基本状况放在西方美学史的历史长河中加以审视,那么我们大体可以把 17—18 世纪看作为西方古典美学的转折期和鼎盛期,把 19 世纪看成是西方古典美学的多元发展期。

17—18 世纪西方美学之所以是一个西方古典美学的转折期,可以从两个方面加以说明:首先,这一时期的美学继承了文艺复兴时期的美学方向,是对中世纪美学的进一步突破。如果说,中世纪的主流美学思想是把美的本质归结为至高无上的上帝,从彼岸世界探讨美的根源的话,那么,文艺复兴时期和 17 世纪的美学则把美从天上拉回到人间,不是从彼岸世界而是从此岸世界,即现实世界中寻找美的本源。其次,17 世纪的西方美学家们在研究重点上与以前的美学家相比有了引人注目的变化。大体说来,17 世纪以前的西方美学家关心的一个最基本的美学问题就是美的本质问题。尽管在说明美的本源问题时不同的美学家都作出了自己不同的回答,例如,柏拉图认为美是“理式”,亚里士多德认为美是“摹仿”,普洛丁主张美是神的光辉的流溢,奥古斯丁和托马斯·阿奎那则把美的根源归结为上帝……然而,美的本质问题在这些美学家那里成为他们最为关注的问题则是共同的。这一点到了 17 世纪就发生了很大的变化。如果说此前的美学家注重从本体论的角度来解决美的本质问题的话,那么 17 世纪的美学家相对而言更关心的是如何认识美的问题。也就是说,诸如审美趣味、美感、审美感觉等方面的问题引起人们更大的兴趣。美学家们开始从认识论的角度审视美学问题,形成了一个西方美学史上的一个重大转变。

在 17、18 世纪西方美学中,影响最大的是法国的新古典主义美学和启蒙派美学、

英国的经验派美学、德国的启蒙运动美学、德国古典美学和意大利的历史哲学派美学。

在17世纪西方美学中,法国的新古典主义美学异军突起。新古典主义美学的哲学基础是笛卡尔的理性主义哲学,主要代表人物是布瓦洛。新古典主义美学实质上是法国资产阶级与封建王权妥协在美学上的反映。新古典主义崇尚古典、崇尚法则的权威性、崇尚自然(包括人性),创作论上主张创造作为类型的人物。新古典主义美学与新古典主义文艺相辅相成,成为17世纪法国占主导地位的美学思潮和文艺创作流派,并对欧洲不少国家产生了深刻影响。法国启蒙派美学则在18世纪蓬勃发展,是法国启蒙运动在美学上的表现。启蒙运动的三大领袖伏尔泰、卢梭、狄德罗同时也是启蒙派美学代表人物。不过狄德罗在美学上的成就最大。启蒙派美学家们也像新古典主义美学家一样,崇尚理性和自然,但反对新古典主义矫揉造作,他们主张在理性基础上改造社会,文艺应当在用理性改造社会的过程中发挥积极作用。在文艺与现实的关系问题,一般都坚持现实主义的立场。

英国经验派美学是17、18世纪在英国占统治地位的美学流派,对于西方古典美学的发展也产生了巨大的影响。其哲学基础是以培根和洛克为创始人的英国经验派哲学。该派美学以现实的人(主要是作为资产者的人)为出发点,高度强调感觉经验在审美活动中的根本作用,反对目的论和先天观点,注重从生理学和心理学角度研究美学问题,高度重视情感、想象,并试图用联想律来解释审美现象,普遍重视艺术的道德教育作用。该派美学的最大局限性是忽视了理性在审美活动中的作用,没有把人看作是社会性的人,没有用历史发展的观点审视美学问题。

这一时期德国美学同样取得了重大发展。17世纪德国以鲍姆加登、温克尔曼、莱辛为代表的启蒙运动美学和18世纪德国古典美学所取得的巨大成就为世人瞩目,尤其是德国古典美学是西方古典美学的理论总结和最高峰,使西方古典美学达到鼎盛,其深远的历史影响时至今日仍绵绵不绝。德国启蒙运动美学与法国等国启蒙派美学有着不同的特点,这是由于德国独特的社会历史条件所决定的。在这一时期德国政治分裂,民生凋敝,民族的统一大业没有完成,经济上保留了农奴制,各个诸侯国之间战争不断,资产阶级十分软弱。因此,德国启蒙运动美学一开始就有先天的不

足,局限于抽象地讨论问题,缺乏高度发展的文艺创作实践的支持,同时也具有鲜明的复古倾向。然而这并不能掩盖其理论上的成就,尤其是在莱辛那里,启蒙运动美学达到了最高峰。德国启蒙运动美学建立了美学学科,提出了现实主义美学的理论,对古典艺术的审美理想作出了新的阐释,并发展了现实主义的戏剧理论,成为德国古典美学的主要理论来源。

德国古典美学是西方古典美学的总结,以康德、费希特、谢林、歌德、席勒、黑格尔为代表,构筑起一个个令人叹为观止的美学大厦,把西方古典美学推向顶峰。德国古典美学的形成有着深刻的社会、文化根源。资本主义生产方式在德国逐渐确立,对社会政治生活产生深刻影响,18世纪中期以后德国文学艺术和学术的繁荣,自然科学的长足发展,以及此前西方美学的充分发展,都为该派美学的形成奠定了基础。德国古典美学以批判的眼光审视了此前的西方美学,广泛吸取其中的思想资源加以融合,并企图沟通长期以来各执一端的英国经验派美学与大陆理性派美学,承前启后,全面总结了西方古典美学,从而在美学理论上达到了前所未有的高度。尽管该派美学把人性分裂作为美学的出发点,具有明显的唯心主义性质和思辨性质,但其对此后美学发展具有不可估量的巨大功绩,影响了马克思主义美学的形成,影响了整个19世纪的美学发展,而且这种巨大影响还将进一步发挥。

18世纪意大利美学的最大成就当属以维柯为代表的历史哲学派美学。该派美学以共同人性论为出发点探讨人类文化的起源,试图把握其发展规律,对美学最大的贡献在于把历史发展的观点和历史方法引进美学,并在一些具体问题,如想象问题的研究上提出许多独创性的观点。

到了19世纪,西方古典美学进入了一个多元发展期。多元发展的一个鲜明标志是美学流派明显增多,英法等国都先后出现了大量有影响的流派,例如在法国,相继出现了浪漫主义美学、现实主义美学、自然主义美学、唯美主义美学、象征主义美学、折中主义美学等派别,竞艳斗奇,各领风骚。在英国,也涌现了诸如浪漫主义美学、唯美主义美学、社会学美学、新黑格尔主义美学、进化论美学等流派。而德国自黑格尔之后,形成了内容派美学、形式派美学、唯意志论美学、社会学美学和重要的心理美学流派,如实验美学、移情说美学,同时,一个全新的美学体系——马克思主义美学也脱

颖而出。在俄国最值得人们注意的是革命民主主义美学的形成,以别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫为主要代表的该派美学独树一帜,在理论的深度和广度上都值得人们重视。

三、17—19 世纪西方古典美学的基本特征

17—19 世纪西方古典美学的发展呈现出几个鲜明的特征。首先,同时代的西方哲学深刻地影响着美学理论,并呈现出清晰的同步性。一般而言,此前的西方美学与哲学之间也存在着同步发展的特点,然而在这一时期,这种同步性更加鲜明、突出,得到了进一步强化。这一时期的美学家们都在相对应的哲学基础上建构自己的美学理论,有的直接就把自己的美学理论作为整个哲学理论的一个组成部分。德国古典美学的主要代表康德在先验唯心主义哲学基础上展开其美学理论,同时他的美学理论又是其批判哲学的有机组成部分。在他看来,人类的精神世界是由知、情、意三个部分组成的,他的《纯粹理性批判》是对“知”的批判、研究,《实践理性批判》是对“意”的批判研究,而《判断力批判》则阐明其美学理论体系,是对“情”的批判研究,并构成了联结上述两大《批判》的桥梁,从而成为整个康德哲学不可或缺的一部分。其他许多美学家,如黑格尔、叔本华、丹纳、车尔尼雪夫斯基等等无不如此。

其次,美学学科得到确立和发展,美学理论不断深化是这一历史时期西方美学的又一基本特征。众所周知,审美现象的产生几乎是与人类的产生同步的。在生产力极其低下的原始时代,我们的祖先尽管常常食不果腹、衣不蔽体,但仍然在歌唱、在舞蹈,用艺术表现自己的情感和思想。在那时,就已产生最粗浅的审美意识。此后,随着生产力的不断提高,审美意识逐步发展为建立独立的美学学科奠定了基础。以 1750 年德国美学家鲍姆加登的《美学》问世为标志,一门崭新的人文学科——美学就宣告诞生了,“美学之父”的桂冠当之无愧地落到了鲍姆加登的头上。然而,美学学科的建立决非鲍姆加登一人的功劳,正是由于 17 世纪以来西方古典美学发展的不断加速,研究问题的不断深化为美学学科的建立创造了先决条件。

再次,这一时期西方美学研究的重心实现了从本体论研究向认识论研究的转变,

并为西方现代美学作了理论上的准备。此前西方美学研究的重心在本体论方面,美学家最关心的是美的本质问题,几乎所有的美学家都热衷于对“美是什么”这样的美学本体论问题作出自己的回答,尽管答案各不相同,但是他们试图从美学本体论入手,彻底解决长期困扰人们的美的本质问题的愿望则是一致的。然而在这一时期美学家们开始有了转变。17、18 世纪的英国经验派美学家开始把自己的注意力放在了人类的感觉经验上,放在审美主体的心理能力上,试图以“同情”(休谟)、“内在的感官”(夏夫兹博里)等主体因素来解释产生美的原因,18 世纪意大利的历史哲学派美学更关心的则是人类心理功能的历史发展及其对包括审美活动在内的人类文化的影响,他们也如英国经验派美学家,把心理学中的经验事实作为展开美学理论的出发点。在德国古典美学的奠基者康德那里,人的主体性问题已得到高度重视,他在《判断力批判》中,努力用美学把认识论和伦理学联系成一个整体,注重探讨美和崇高的主体根源。他试图把已在《纯粹理性批判》和《实践理性批判》中建立的先天综合判断在感情的领域中同样也建立起来。因此他要解决的是这样一个关键问题:快与不快的感情对于人的判断力能否构成先天综合判断?快与不快的感情是否具有普遍性和必然性?这构成了康德美学的出发点。而 19 世纪的唯意志论美学,各派心理学美学,如实验美学、移情说美学则更是把自己的研究重点转到主体方面。尽管这一时期的西方美学家仍有不少人沿袭着传统的研究思路,着重从本体论角度探究美学问题,然而,这一时期美学研究中出现的新变化则异常清晰可辨。

第四,美学理论日趋体系化、思辨化则是这一时期西方美学又一引人注目的特征。从 17 世纪开始,西方美学家们对于美学体系的建构倾注了极大的热情。法国美学家布瓦洛已建立了相当完备的新古典主义美学体系,德国启蒙运动美学家鲍姆加登之所以能最终使美学从哲学的附庸独立出来,形成一门新的独立的学科,也与他的体系化追求是分不开的。他看到了人类精神世界由三部分,即知、情、意组成的,并发现除了“情”这一领域外,“知”已有逻辑学加以研究,“意”已有伦理学加以研究,唯有“情”尚无专门学科加以研究。正是要使体系完整的冲动促使他建立一门新的学科——美学来对“情”加以研究。而到了德国古典美学,美学理论体系的建构达到了登峰造极的地步,在康德、黑格尔等人那里,美学理论逻辑之严密,体系之完备、庞大

令人叹为观止。与此同时,思辨性也越益强化,成为这一时期西方美学的一道亮丽景观。

最后,与同时代的文学艺术实践紧密相联,也是这一时期西方美学的一个基本特征。不论是17世纪,18世纪还是19世纪的西方美学家普遍都关注着同时代的文学艺术实践,对于同时代文艺实践中提出的问题试图从理论上加以总结,从中得出美学理论观点,并对文艺现象作出理论解释和指导。布瓦洛的美学理论密切结合文艺创作实践,既论述了新古典主义美学的一般原则,又细致讨论了各种诗体、悲剧、喜剧的艺术特征和创作规律,还探讨了创作主体应具有修养问题,具有很强的现实意义。黑格尔美学既系统深入地阐述了客观唯心主义的美学理论,又对当时文艺创作的实践加以总结,使之有机地融入美学理论的阐述中,并与西方文学艺术的历史发展融为一体,因此黑格尔美学不仅是一种体系完整、规模宏大、理论深刻的美学理论,而且也是一种内容丰富、气势恢宏的独特的西方艺术史。而在19世纪出现的许多美学流派则更密切地与同一流派的文艺创作交相辉映:浪漫主义美学既是浪漫主义文艺的理论概括,又对浪漫主义文艺提供了有力的指导和辩护,现实主义美学,自然主义美学,象征主义美学,唯美主义美学……均可作如是观。显然,17—19世纪的美学与同时代的文艺实践联系十分紧密是一个不争的事实。当然,也有个别的例外,如17世纪德国理性主义美学由于当时德国文学艺术创作的落后,所以往往联系的是古代艺术,这也是毋庸讳言的。

总的来说,17—19世纪美学以其丰富、深刻的理论成果逐渐把西方古典美学推向了巅峰,同时盛极而衰,也为西方美学从古典阶段转向现代阶段作了准备。其实,在19世纪,西方现代美学已经开始萌发。例如,叔本华虽然生活在古典时期,但他的理论从骨子里说却是现代的;各派心理学美学则以其形而下的实证的研究方法为促进西方美学进入现代阶段立下了汗马功劳。这一切都显示:一个更加丰富多彩、充满活力的西方美学发展的新时期即将来临。

第一编 17—18 世纪美学