

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

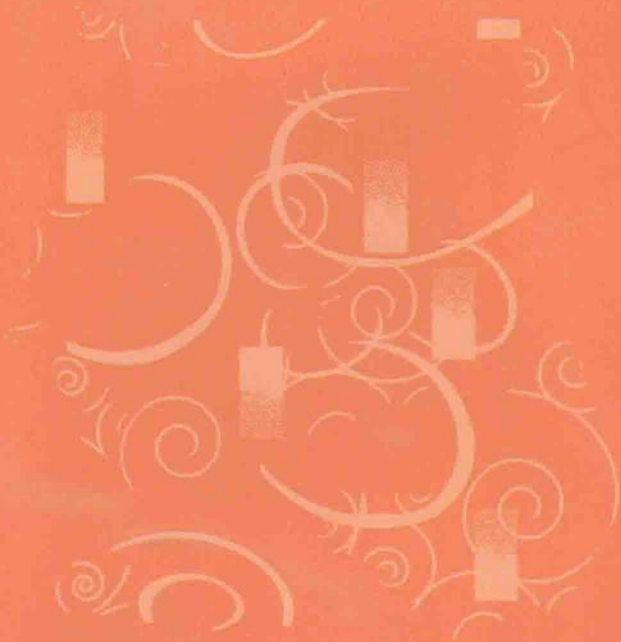
文艺学系列教材

美学教程

(第三版)

张玉能 主编

 华中师范大学出版社

美学教程

(第三版)

主 编 张玉能

副主编 张 弓 聂运伟

编写者 (以撰稿章节先后为序)

聂运伟 张玉能 张 弓

杨明琪 贺天忠 胡立新

李迪江 李明清 任先大

华中师范大学出版社

2013年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

美学教程/张玉能主编. —3 版. —武汉:华中师范大学出版社,2013. 3
(华大博雅·文艺学系列教材)

ISBN 978-7-5622-5979-4

I. 美… II. 张… III. 美学—教材 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 049533 号

美学教程

(第三版)

主编:张玉能 ©

责任编辑:何国梅 曾 巍

责任校对:王 胜

封面设计:新视点

编辑室:高校教材编辑室

电话:027—67867364

出版发行:华中师范大学出版社有限责任公司

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027—67863426/3280(发行部)

027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:章光琼

字数:289 千字

开本:787mm×960mm 1/16

印张:16.75

版次:2013 年 3 月第 3 版

印次:2013 年 3 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

新版总序

华中师范大学文艺学专业的教材建设,起步是在上世纪五十年代。1958年编写的教材,突出若干政治倾向鲜明的文艺观念,打上了颇浓的当时环境的印痕,显得有些粗糙。六十年代初期,各位主讲教师逐年修订,加强了文学基本知识的介绍。到了1989年,孙子威教授主编的《文学原理》在华中师范大学出版社正式出版,总结了主编本人和他带领的团队长期研究的成果。同时,王先霈、范明华撰著的《文学评论教程》于1986年出版,并在1988年被国家教委定为高校文科教材。到了九十年代末,新世纪将要来临之时,适应新的需要,在集体进行多年教学研究的基础上,作为教育部重点课题“文艺学课程体系的改革研究”的成果,出版了文艺学系列教材三种(《文学理论》、《文学批评原理》、《文学文本解读》)。以后这套教材的品种陆续增加,并邀请外校教师参加编写,迄今达到九种,都曾多次重印,有的还出了修订本。新增加的教材,都是主编和参与者多年研究和教学心得的结晶,比如,张玉能的美学研究,胡亚敏的比较文学研究,孙文宪的现代西方文论研究,李建中的古代文论研究,都有诸多成果,并获广泛好评。

我们的文学理论教材,它所阐述的文学观念主要有三个源头:一是对几千年中外文学现象的概括,从文学现象的实际中经过科学的抽象提炼出来;二是对几千年中外文学理论有选择地继承、扬弃,对柏拉图、亚里士多德、孔子、刘勰的理论的继承和借鉴,直到对别林斯基、德里达、梁启超、王国维的继承和借鉴;三是从马克思主义理论原则推导,对马克思主义文学思想的阐发。我们是以进入文学史的文学经典为主要根据,主要讲适用于历史和现实一般情况的基本规律。放弃这个,把文学理论教学变成讨论当前热点的讲座,并不适宜。但我们讲的基本规律,要能帮助学生观察当前文学,而当前的文学正在发生剧烈的变化。我们意识到,在上世纪八十年代中期以前,文学理论教学曾经基本上是讲比较单一的文学观念。到现在,我们处在多种文学理论的众声喧哗之中,再也没有可能无视其他文学理论体系的存在了。韦勒克和沃伦在《文学理论》1948年第一版序中说:“我们既不像德国人那样折衷,也不像俄国人那样教条。”他们的编写原则是:

“在研究中听取国际上各种不同的意见,提出恰当的问题,提供方法上的基本原则。”我们比之他们,可以有更多的选择,也有更明确的原则来引导学习者作出自己的判断。

文学理论教材有理论体系和叙述体系,叙述体系必须以理论体系为支撑,教材编撰者没有系统的文学理论观念,教材会是支离破碎的,把理论体系现成地搬到教材之中,却不见得符合本科学生的接受心理。理论体系体现教材编者的见解,不同学派有不同的体系——有不同的逻辑起点,有不同的基本命题,有不同的范畴概念,很难平行介绍。理论体系必须符合理论逻辑,叙述体系则应由易而难、由浅而深、由感性而理性,要打破理论体系的结构另行处理。我们的教材,重叙述体系,重现象,重知识,重实际,围绕理论问题介绍历来和当前主要的观点,把若干学派的观点打散后纳入教材的叙述体系之中,努力使我们的教材和教学既是系统的,又是丰富多样的。

教材的叙述体系要考虑到学生接受的思维特点,考虑由具体到抽象的循序渐进。例如,《文学理论》一头一尾讲文学的基本性质,中间讲文本,讲创作和接受。我们觉得,对于本科学生教材的论述不宜太抽象,要多联系具体文学现象来讨论,主要给学生方法和知识。一本教材要有一个完整的叙述体系,这一套教材也追求一个大的体系。

教材建设是没有止境的,教材撰写总是一种遗憾的工作——一本教材刚刚出版,新的观念、新的思路又产生了。诚恳地期望使用者、读者提出意见。

王先霭

2005年5月15日

原版总序

改革开放的二十多年来,国内政治、经济、文化的巨大变革,这种变革对教育、对文学提出的要求,国外文学理论教材的翻译介绍以及人们日渐增多的对国外大学教学理念与方式的了解,使我们深切感受到文艺学教学改革的必要性、紧迫性。二十多年来,文艺学专业已经涌现出了许多的教学成果,出版了许多有特色的文艺学教材,但仍然远远不能满足客观形势的需要。华中师范大学出版社组织出版文艺学系列教材,包括《文学理论》、《文学批评原理》、《文学文本解读》、《美学教程》、《西方文论》、《马克思主义文论教程》、《比较文学教程》、《中国古代文论》等八种,是在这方面作出新的努力的有益探索。关于文艺学教材改革,我有以下粗浅想法,和这套书的各位作者作过交流,也以此就教于教材的使用者。

首先,我们过去文学理论的基础是很狭窄的,主要是建立在现实主义文学观的基础之上。而今天,怎样把现实主义、现代主义、后现代主义……各种各样文学纳入文学理论研究的视野,把精英文学和大众文学,把纯文学和杂文学,都纳入文学理论研究的视野,使我们的理论体系有足够的覆盖力,又不使文学理论成为碎片的聚合,又能构成理论的自足的体系性,构成教材的叙述的体系性。这实在是一个大难题。

其次,文艺学教材与理工类教材不一样,那些学科可以直接把国外优秀教材原样引进,可以不用翻译而用原文版,没有政治上意识形态上的障碍,也没有文化上的障碍。文艺学是人文学科,文学是语言的艺术,语言里面蕴含着民族文化的根基,文学总是具有民族性的,文学理论不能不带有本土性。一百年来,创建具有本土性的文学理论收效不如人们的预期。中国古代的文学理论,西方古典的文学理论,西方现代的文学理论,各成系统,光是西方现代文学理论就已经是五花八门,要在一本基础理论教材里完整描述,那是很难很难的。但是,本科一、二年级基础课的文学概论只介绍其中一种或几种,让学生以为某一种两种才是最科学的、基本的文学理论,那又是否合适呢?

第三,应该说,二十年来,文艺学研究有了巨大的进展,但文艺学研究成果向教学领域、教材编写领域的转化的速度和效率却不如人意。这种转化并不像看起来那么容易,教材内容的先进性和稳定性的关系的处理,教材包含的学术的新颖创见与教材综合国内外学术进展所达到的全面性、准确性,所达到的深度与广度,这两者关系的处理,也是教材的编写者的学术个性和教材涵盖当代学术进展的客观性的关系的处理,这是教材编写中很困难、很能考验编写者功力的问题。

第四,从教材的适用性来说,教材的叙述方式应该与学术专著有明显区别,它应该给教师留下发挥的空间,应该对学生进一步的阅读钻研作出提示,具有启悟性。一本教材不可能告诉学生本学科基础知识的全部,只能是给学生的学习竖立路标。它的形式、编排格式也应该活泼可亲,而不应该是一口气讲到底的高头讲章。这一方面,西方的某些教材值得借鉴。

第五,大学教材的影响和功能不只是在校园之内。如今是每个人终身学习的时代。社会对普及科学的文学思想、文学知识有迫切需求。在上世纪五十年代,在受过基础教育的人群中,当时文学的基础常识是有一定普及程度的。大批干部,都“学一点文学”。今天,大学理工医农学科的学生,乃至于中高级研究人员、政府官员,面对当今纷繁的文艺现象和多元的文学理论,也常常显得不知所措,更不要说一般平民百姓了。甚至宣传文化部门的主管人员,也缺乏对现代文学理论的初级的知识,而且不知道怎样才能获取这些知识。视觉传播帝国的不断扩张,帝王戏、警匪片、流行曲、大话王,它们对社会审美观念的影响,专业人士如何应对?对一篇作品、一种文学艺术现象的迥然相异、相反的态度,有时是由知识结构的巨大差异造成的。文学理论工作者,高等学校专业教师,有责任向社会提供具有可信度和科学性的文本,这其中,很重要的、具有权威性的,就是经过实践检验而被文艺学同行认可的好的教材。

第六,除了单本的教材之外,还有课程体系问题,相应地就有教材体系问题。许多年来先后比较普遍开设的文艺学课程有文学概论、马列文论、文艺美学、古代文论,这种课程结构是不是需要做些改变,有加有减、有增有删?如果要变,又怎样改变?近年来有一些探索,还需要更大的一点动作。这里有文艺科学的体系的严谨性问题,也有当今大学低年级学生的实际知识和能力的结构、接受水平问题,还有在中文专业课程设置中间的可能性问题,教育部倡导教材配套,立体化开发,多媒体课件的制作,针对多层次教学,辅导书、参考书的编写,其中还有大量工作可做。

教育部印发的《关于“十五”期间普通高等教育教材建设与改革的意见》的

“通知”说：“教材是体现教学内容和教学方法的知识载体，是进行教学的基本工具，也是演化教育教学改革，全面推进素质教育，培养创新人才的重要保证。因此，高等教育教材建设必须有一个与之相适应的快速发展，‘十五’期间高等教育教材建设的任务十分艰巨。”我们正是从这样的认识出发，投入教材建设。以上所说各点，是我们遇到过的困惑，也是我们在这套教材编写中力图解决、力图有所创新的几个方面。至于究竟做得如何，要请读者批评指正。

王先霈

2002年9月

目 录

绪 论	(1)
第一章 美学的对象	(6)
第一节 美学的产生和发展	(6)
第二节 马克思主义美学与美学革命	(8)
第三节 美学的研究对象和范围	(10)
第四节 美学与其他学科的关系	(16)
第二章 美感的形成与发展	(28)
第一节 美感的含义及实质	(28)
第二节 美感形成的生理和心理基础	(37)
第三节 美感的生成	(44)
第四节 美感的发展	(54)
第三章 美感的性质、特征和心理结构	(64)
第一节 美感的性质	(64)
第二节 美感的特征	(82)
第三节 美感的心理结构	(87)
第四章 美感心理要素	(94)
第一节 感知与表象	(94)
第二节 联想与想象	(98)
第三节 情感与移情	(105)
第四节 思维与理解	(113)
第五节 意志与心理距离	(119)
第五章 美的本质	(129)
第一节 西方美学史上对美的本质的探讨	(129)
第二节 中国美学史上的美论思想	(140)
第三节 关于美的本质的初步探讨	(150)

第六章 美的形态	(168)
第一节 自然美.....	(168)
第二节 社会美.....	(173)
第三节 艺术美.....	(181)
第四节 形式美.....	(198)
第七章 美学范畴	(205)
第一节 美与丑.....	(205)
第二节 崇高与优美.....	(216)
第三节 喜剧性.....	(224)
第四节 悲剧性.....	(231)
第八章 审美教育	(239)
第一节 审美教育的含义.....	(239)
第二节 美育在人类文明中的地位.....	(241)
第三节 美育的目的和作用.....	(245)
第四节 美育的特点.....	(249)
第五节 美育的实施.....	(251)
后 记	(255)

绪 论

在我们的生活中,美无处不在,且爱美之心,人皆有之。一般而言,面对大自然的美景,人们的审美感受往往是相同的,如眼观大江东去,旭日东升,我们总会激情澎湃;而身临小桥流水,月明江滩,人们又不免生出些许缠绵之情。这也就是说,古往今来,人类的审美情感具有相通性。但如果据此以为,美学就是研究特定审美对象与特定审美感受之间的恒定关系,那无疑是把美学降格为普通心理学的一个分支。事实上,一个对象之所以为美,人之所以能感受到美,仅从心理学上是无法言说清楚的。同时,人类审美趣味的千差万别更进一步说明,美学的研究对象——审美客体与审美主体——有着巨大的历史、文化、社会的差异性,而要探明这种差异性,我们则必须以哲学的眼光去审视审美对象赖以形成的历史原因,以及审美对象与人的生存本质相关的内涵。这既是美学从来就与哲学结缘的原因,也是我们人类永远具有探索美的奥秘的冲动的的原因。

一、为什么要学美学

我们为何要研究美学呢?换言之,美学又能何为呢?

1. 美学问题与人类社会生活的各个方面紧密相联

一般来说,人类的社会生活可以分为物质生活和精神生活两大部分。它们之中都包含着一系列美学问题。

人的物质生活的最主要部分是生产。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中论述人的生产时说过,“人也按照美的规律来塑造物体”^①,并把这作为人与动物的生产的一个重要区别,也就是说,动物按照本能需要的规律来“生产”,而人则按照“美的规律”来生产。因此,从很早开始人们就在考虑生产中的美学问题,形成了各种生产的工艺学,而到了现代就出现了一门专门研究生产过程中的美学问题的美学分支学科——生产美学或技术美学。同时,人的衣、食、住、行的各

^① [德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,刘丕坤译,人民出版社1979年版,第51页。

个方面都有美学问题,这就需要从美学的角度来进行研究。

人的精神生活是丰富多彩的,也最能表现出人的特点。精神生活的每一方面(无论政治、道德,还是宗教、艺术)都渗透着人的审美理想,反映着人的审美趣味。而且人们更看重精神上的美、内在的美。古希腊哲学家德谟克利特说:“身体的美,若不与聪明才智相结合,是某种动物性的东西。”^①柏拉图说:“应该学会把心灵的美看得比形体的美更为珍贵。”^②这就是说,我们在日常生活中,感性偏爱的东西未必都是美的。但另一方面,人在遵循理性原则的同时,又必须获得感性的满足,否则,仅有理性的生活是不完美的。所以,理性与感性的矛盾、冲突是人类的基本矛盾之一,而审美则具有协调理性与感性的功能。

人类自有文化始,理性与感性的冲突就开始了。理性的实质是科学性(逻辑化的规范)和社会性(强制化的规则),而感性的底蕴则是非逻辑化、个体化的生命感受。人的生存的绝对前提就是社会性,人类发展史证明,离开社会,个人是无法生存的。然而,人又总是个体化的存在,任何社会的发展与进步,如不能转化为普遍的个体满足与感受,那这种进步与发展就总是虚假可疑的。如同经济全球化反而给第三世界的人们带来更多贫困的感觉以至激起非理性的民族宗教情绪一样,由逻辑化思维、强制性规则支撑的理性的每一次进步,又都会带来感性的巨大痛苦或感性世界的极大骚乱。在某种意义上,人类理性与感性的冲突是永恒的,但就生命个体而言,他不可能在冲突、矛盾的现实面前无动于衷,而必须以某种审美方式把永恒的矛盾化解为暂时的和谐与安宁。美学之所以受到历来思想家们的推崇,原因也正在于此。

2. 美学的普及和提高是建设社会主义精神文明建设的重要组成部分

我们在建设高度物质文明的同时,一定要努力建设高度的社会主义精神文明。这是建设社会主义的一个战略方针。精神文明对物质文明的建设有着巨大的推动作用,而且以共产主义思想为核心的社会主义精神文明还保证着物质文明建设的正确发展方向。总之,两种文明的建设,互为条件,又互为目的,相互促进。

美学是随着人类物质文明的发展产生的,它是社会的精神生产和精神生活发展的成果,是社会精神文明的重要组成部分。美学是人类精神文明的最高级的形式之一。人类的历史大约已有五百万年之久了,然而,比较完整的美学思想则仅有两千多年的历史(始于古希腊公元前5世纪伯里克利时代,我国春秋战国

① 伍蠡甫主编:《西方文论选》上,上海译文出版社1979年版,第4页。

② 《柏拉图文艺对话集》,朱光潜译,人民文学出版社1983年版,第271页。

时代),而独立的美学则是 1750 年才确立的。

马克思主义的美学是 19 世纪中叶以后才在批判古代美学遗产和资产阶级美学的基础上逐步形成与发展起来的。随着马克思主义研究的深入,人们发现美学本是马克思主义的一个有机组成部分,在马克思主义创始人那里,社会理想和审美理想是统一的。它表现出人类社会的进步应以个人的全面发展和社会物质文明与精神文明相互谐调为旨归。我国 20 世纪 70 年代后出现的美学热,表明中国社会发展到了一个新的阶段,美学已成为社会主义精神文明的一个不可分割的组成部分。马克思主义的美学将以共产主义思想引导人们树立健康的审美观点和蓬勃向上的审美理想,改造人的主观世界,对人的文化知识和思想、政治、道德等观念,即对人的整个心灵产生巨大影响,从而促进社会主义物质文明的建设。尤其是在中国人民“高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗”的新的历史时期,用科学的美学理论提高全民的文化素质,对推动科学发展,促进社会和谐,实现民族的伟大复兴,更具有重大的现实意义和深远的历史意义。

3. 美学理论问题的正确解决将促进社会主义文艺的发展

美学的中心研究对象是艺术,而且美学研究的是艺术的重大的、带有普遍规律性的理论问题,例如,艺术的审美特性,艺术的思维特性,艺术的美等等,这些理论问题的解决就可以使文学艺术家们自觉地掌握艺术的规律,创造出美的艺术作品,从而促进我国社会主义文艺的繁荣。

艺术是社会审美意识的集中表现,艺术作品是艺术家审美意识的物化形态,整个社会的审美意识和艺术家的审美意识,对艺术和艺术作品有着明显的影响,而美学则可以使社会审美意识和艺术家的审美意识得到引导和规范,使艺术家和广大群众具有健康的、合乎历史发展规律的审美意识,使整个社会的精神生产按照美的规律来进行。

4. 美学为我们批判继承和借鉴中外古今文艺提供强大的武器

马克思主义美学认为,人们的审美意识具有时代性、民族性和阶级性。因此,对古今中外的各种文艺现象和作品所反映的审美意识,也就必须采取“洋为中用,古为今用”的态度。对某一时代、民族或阶级的美学原则,也要作具体分析,剔除其糟粕,吸取其精华。特别是在今天,随着对外开放而有大量外国各种流派的文艺理论和作品进入我国,国内创作和理论的探讨也空前活跃,特别是在商品经济条件下,精神生产已出现许多值得研究的问题,如片面的娱乐化、感性化等。要正确认识这些现象,就必须用马克思主义美学来鉴别,吸取和借鉴一切有益的东西,排除和抛弃有害的东西,使我们自己的审美观念和美的创造变得更

加丰富、充实、健康。

5. 教育工作者担负着审美教育的重任,必须学习必要的美学知识

凡是从事塑造人的心灵的伟大而艰巨的工作的人,不论是教师、艺术家,还是管理工作者、公务人员,都应该懂得美学,掌握审美教育的性质、目的和规律,运用最有效的手段去塑造人的灵魂,造就一代全面发展的新人。在当今社会条件下,个体的自由度愈来愈大,主体性愈来愈强,仅靠传统的道德说教去教育人,显然是行不通的。让今天的教育(包括学校教育、社会教育)美育化,不仅是教育方法上的革新,更是教育观念上的革新。

二、如何学好美学

美学与人类的整个社会生活密切相关,对社会主义精神文明建设有着重要意义,那么应该怎样去学好它呢?我国老一辈美学家朱光潜先生有一段经验之谈,可为我们指点迷津。

不通一艺莫谈艺,实践实感是真凭。

坚持马列第一义,古今中外须贯通。

勤钻资料忌空谈,放眼世界需外文。

博学终须能守约,先打游击后攻城。

锲而不舍是诀窍,凡有志者事竟成。^①

总括起来,学好美学应具备以下几个方面的条件:

1. 不断积累审美经验

美学是人类审美教育的结晶。结合实践来学习理论,不仅能使理论化为自己的思维的真正成果,而且有利于这一理论的深化和实际运用。美学理论包括审美欣赏理论。审美欣赏理论就是指导人们去欣赏美、享受美的。只有在审美欣赏理论的指导下,我们才可能在感受社会美、自然美、艺术美的过程中不断积累、丰富审美经验。所以要想学好美学,就应该善于在审美实践(包括审美鉴赏和创造,特别是艺术的欣赏和创作)中不断反思、探索、总结。这就是理论与实践相结合的学习方法。

2. 坚持马列主义、毛泽东思想

这并不是—种硬性规定,而是为全部美学史所证明的一条必须坚持的原则。西方美学史上的许多伟大的美学家,从一定的哲学角度研究美学问题,取得了许多宝贵的成果,但终究无法科学地解决美学的许多根本问题。只有辩证唯物主

^① 《朱光潜美学文集》第3卷,上海文艺出版社1983年版,第533页。

义和历史唯物主义才给我们提供了科学解决这些根本问题的钥匙。只要我们坚持马列主义、毛泽东思想,是可以逐步科学地解决或接近解决这些根本问题的。西方现代美学流派,名目繁多,竞相标新立异,在某些方面也确实有所建树,但从总体上看,大多是唯心主义、反理性主义、神秘主义、形式主义占主要地位,因而不可能真正科学地解决美学问题。

像朱光潜先生这样老一辈的美学家,从自己几十年的美学研究生涯中得出了“坚持马列第一义”的结论,其中包含了他自己的多少探求、彷徨、希望和艰难,我们必须铭记。

3. 历史主义地学习和钻研哲学、文艺学、心理学、伦理学等社会科学和自然科学

美学与哲学、文艺学、心理学、伦理学等社会科学,乃至物理学、生物学、数学等自然科学都有着密切的关系,因此学习美学需要有广博的知识积累。朱光潜先生在总结自己的治学生涯时说:“我原来的兴趣中心第一是文学,其次是心理学,第三是哲学。因为欢喜文学,我被逼到研究批评的标准,艺术与人生,艺术与自然,内容与形式,语文与思想等问题;因为欢喜心理学,我被逼到研究想象与情感的关系,创造和欣赏的心理活动,以及文艺趣味上的个别差异;因为欢喜哲学,我被逼到研究康德、黑格尔和克罗齐诸人的美学著作。这样一来,美学便成为我所欢喜的几种学问的联络线索了。”^①可见,要学好美学,没有广博的知识,将是一大欠缺。而且学习这些科学知识,还应该以历史主义的方法进行,即要了解各门科学的历史发展过程中各种学说的主要观点、历史功绩、历史局限,以及前后的继承和批判关系,把知识融会贯通起来,以便更有利于对各种美学问题的学习和探索。

4. 掌握好外语这一人生学习的工具

美学这门科学,西方各国思想家比我们研究得更为系统。尽管我国的美学思想源远流长,独具特色,但是系统的美学研究,特别是独立的美学科学,毕竟还是首先出现在欧洲。而且现代西方的美学研究也是五花八门,有许多东西值得我们借鉴,也有许多东西需要我们批判。因此,外语是学习美学不可少的工具。

5. 从全面了解到专题研究,逐渐深入和不断扩展

不论对基本理论,还是美学史的研究,都应该在全面了解的基础上,选择自己最感兴趣和感到迫切需要解决的专题,由面到点,再由点到面,步步深入,不断扩展,使自己真正学有所获。

^① 朱光潜:《谈美书简》,上海人民出版社1980年版,第5~6页。

第一章 美学的对象

第一节 美学的产生和发展

一、美学是一门古老而又年轻的学科

我们之所以说美学是一门古老的学科,是因为美学具有极其悠久的历史渊源。有一种说法认为人类形成之初就有有关美学的思考,但那毕竟缺乏实证。不过,无论中外,神话传说中都有有关美学思考的记载。古希腊神话中有一个“金苹果的传说”,其中记载特洛伊王子帕里斯把金苹果判给了爱与美之神阿芙洛狄忒,他把美看得比智慧和权力都重要,并且最终因此酿成国破人亡的特洛伊战争。中国神话中的“女娲补天”记载,在天破之时,女娲炼五色石以补苍天,从此才使世界变得五彩缤纷,美不胜收。当然,这些都只是传说,而从文献的记载看来,美学思考也是比较久远的。公元前6世纪古希腊哲学家、数学家毕达哥拉斯就曾经认为:美是数的和谐^①。中国春秋时代(前770—前476)的史书《左传》和《国语》中就有许多有关美学思考的记载,如《国语》中伍举同楚王论美:“夫美也者,上下、内外、小大、远近皆无害焉,故曰美。”^②孔子(前551—前479)也说过:“里仁为美。”(《论语·里仁篇》)这些都说明,早在两千多年以前,无论西方人还是中国人都已经在思考美学的问题。

但是,这些毕竟还不是真正独立形态的美学学科。而独立的美学的诞生却是在1750年。因此,从具有独立形态的美学学科的角度看,美学又是年轻的。

① [苏]M. Ф. 奥夫相尼科夫:《美学思想史》,吴安迪译,陕西人民出版社1986年版,第10页。

② 北京大学哲学系美学教研室编:《中国美学史资料选编》上,中华书局1980年版,第9页。

1750年,德国哲学家鲍姆加登(1714—1762)用拉丁文写了一本书《美学》(*Aesthetica*),使美学与逻辑学和伦理学一起组成完整的哲学体系,逻辑学研究理性认识,美学研究感性认识,伦理学研究人的行为。从此,西方就有了一门独立的美学学科。

二、西方美学发展概观

美学在西方发展得比较系统,并明显地具有对立统一的轨迹。我们可以根据美学思潮对西方美学的发展作一概括的描述。

公元前6世纪至公元5世纪是古希腊罗马古典主义美学时期,这一时期是西方美学的萌芽期,其主要代表人物有柏拉图、亚里士多德、贺拉斯、普罗丁、朗吉弩斯。

公元5世纪至14世纪是中世纪神秘美学时期,这一时期是西方美学两大源头(古希腊文化和古希伯来文化)的汇合时期,其主要代表人物有奥古斯丁和托马斯·阿奎那。

公元15世纪至16世纪是文艺复兴人文主义美学时期,这一时期是从神学美学走向人学美学的时期,其主要代表人物是一些艺术家和文学家,如但丁、莎士比亚、达·芬奇等。

公元17世纪是新古典主义美学时期,这一时期是把古典主义美学原则高度规范化、教条化的时期,其主要代表人物是法国的布瓦罗。

公元18世纪是启蒙主义美学时期,这一时期是反叛新古典主义美学的时期,并在欧洲形成了大陆理性派美学和英国经验派美学的对立。正是在以前酝酿的基础上,这一时期确立了美学学科。其主要代表人物有:德国的鲍姆加登、温克尔曼、莱辛、赫尔德,法国的伏尔泰、卢梭、狄德罗,意大利的维柯,英国的休谟、博克等。

公元18世纪末至19世纪中期在综合大陆理性派和英国经验派的基础上形成了德国古典美学,它是西方美学发展的一个高峰。其主要代表人物是康德、费希特、谢林、歌德、席勒、黑格尔、费尔巴哈。在德国古典美学的基础上,西方美学分别发展成马克思主义美学、俄国革命民主主义美学(别林斯基、车尔尼雪夫斯基)、西方现代主义美学。马克思主义美学给西方美学带来了革命性变革,俄国革命民主主义美学达到了西方美学的另一高峰,现代主义美学则使西方美学走向纷纭多变和反传统的道路。

西方现代主义美学流行于20世纪50年代以前,它大致可以分为人本主义和科学主义两大思潮。人本主义主要有唯意志主义美学(叔本华、尼采),直觉主