

CHEERS
湛庐

新核心素养系列 • New Literacy

Aesthetics A Beginner's Guide

人人都该懂的美学

[加]

查尔斯·塔利亚费罗 著 陶涛 译
Charles Taliaferro

想理解艺术
先了解美学
一本书读懂美学的重要主题和观点

浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

本书通俗易懂，且非常具有说服力。作者对美学这个宏大主题的阐释十分简明扼要。可以说，这是一本非常成功的著作。

——丹尼尔·N.鲁宾逊（Daniel N. Robinson）
牛津大学哲学教授

初次阅读这本入门读物的读者将会了解到大量关于美学的知识。作者用许多艺术方面的实例来说明美学的主要问题，想必会让读者产生深刻的见解。

——加里·艾塞明格（Gary Iseminger）
美国卡尔顿学院哲学名誉教授

想要了解美学，读《人人都该懂的美学》是最好的选择。它的内容引人入胜，所涉及的范围广泛，例子丰富，可以为你提供一次愉快的阅读体验！

——戴维·维西（David Vessey）
美国大峡谷州立大学哲学助理教授

阅读《人人都该懂的美学》这本书，感觉就像被邀请进了一个美丽而迷人的宫殿。塔利亚费罗让我们更深入地思考美学中的某些问题，也教会了我们如何以新的方式看待艺术作品。

——保罗·里森纳（Paul Reasoner）
美国贝塞尔大学哲学名誉教授

这是我所知道的最好的美学入门读物，它是一本趣味盎然的书。

——戴维·奥哈拉（David O'Hara）
美国奥古斯塔纳学院哲学和古典学助理教授

下载湛庐阅读 App，
坚持亲自阅读，

有声书、电子书、阅读服务，
一站获得。

上架指导
定价

哲学通俗读物
54.90元

新核心素养系列
New Literacy

人人都该懂的美学

Aesthetics A Beginner's Guide

[加]

查尔斯·塔利亚费罗 著
Charles Taliaferro

陶涛译

 浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

据

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2019-333号

人人都该懂的美学 / (加) 查尔斯·塔利亚费罗著;
陶涛译. — 杭州: 浙江人民出版社, 2020.3

书名原文: Aesthetics: A Beginner's Guide

ISBN 978-7-213-09639-6

I. ①人… II. ①查… ②陶… III. ①美学—基本知识
IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 016206 号

上架指导: 哲学通俗读物

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问 北京市盈科律师事务所 崔爽律师
张雅琴律师

人人都该懂的美学

[加] 查尔斯·塔利亚费罗 著
陶涛译

出版发行: 浙江人民出版社 (杭州体育场路 347 号 邮编 310006)

市场部电话: (0571) 85061682 85176516

集团网址: 浙江出版联合集团 <http://www.zjcb.com>

责任编辑: 陈源

责任校对: 戴文英

印 刷: 石家庄继文印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 7.25

字 数: 130 千字 插 页: 1

版 次: 2020 年 3 月第 1 版 印 次: 2020 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-213-09639-6

定 价: 54.90 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与市场部联系调换。

湛庐CHEERS

与最聪明的人共同进步

HERE COMES EVERYBODY

走进美学的世界

美学是指艺术哲学与美的哲学。这两个领域充满了既有争议又好玩的哲学论辩。在艺术哲学领域中，有许多迷人但彼此冲突的解释，回答了“何为艺术”“艺术对我们为何重要”等问题。而哲学家和艺术家也在不断地探讨“艺术”与“非艺术”之间的差异。艺术的意义和评价（或艺术评论）是一个从未消失的、令人兴奋的领域，其中讨论了许多不同的问题，包括创造力、原创性、想象力、伦理内容（假如一件艺术品助长了性别歧视和种族歧视，那它必定是坏的艺术品吗）的重要性，以及一件伟大的艺术品是否应该经得起时间的检验。

对美的哲学进行反思，有时是和艺术哲学齐头并进的，但前者带来了更广泛的讨论。时至今日，许多艺术家不再把“美”视为第一追求目标，比如有些十分著名的艺术品看上去就非常丑陋。对许多人而言，美与丑的判断标准似乎完全是

品位的问题。“美存在于观察者的眼中”现今只是一句陈词滥调。然而，出于多种原因，美依然是美学中的重要话题。纵观历史，许多艺术都源于一种对美的理解，而这似乎又有广泛的文化性，不仅涉及欧洲，还涉及非洲、亚洲和美洲。如今，在艺术和伦理领域，对美的作用进行哲学讨论的兴趣逐渐开始复兴。我们在第1章中会思考这种复兴背后的理由，但比较简短；有些哲学家或许同意“美存在于观察者的眼中”，但他们还认为，有些观察方式比另外一些观察方式更加可靠或更具有解释力。而在今天的伦理学中，人们普遍意识到的一点是，有些道德判断是基于美学的，而不是仅仅基于科学、历史、直觉等，如一部关于环境伦理学的作品，其副标题便是“从美到义务”。无疑，如果我们觉得某个事物是美的，我们就更愿意保护它，而非破坏它。

目前美学研究的领域正在蓬勃发展，这本《人人都该懂的美学》便是为了让你接触这个领域中的重要主题和论证观点，并为进一步的探索提供资源。下面就让我们从第1章开始讨论美的理念吧！

1. 亚里士多德如何看待美？

- A. 美取决于恰当的观察，与观察者的记忆、视角以及其他认知能力有关系。
- B. 判断事物美不美与它的体积、表象无关。
- C. 美与人类和自然的艺术实践及作品相关。
- D. 爱上美的事物是我们走上爱欲阶梯的第一步。

2. 艺术的审美论表达了怎样的一种观点？

- A. 所谓的艺术品其实是一种模仿，比如描写战争的诗歌是对战争的模仿。
- B. 艺术家在某种意义上创造了一件事物，并将其打磨成形，即艺术品。
- C. 艺术品必须在某种程度上反映人的意识。
- D. 艺术品是艺术世界将其理解为艺术的东西。

3. 按照黑格尔的理论，该如何评价艺术品的含义？

- A. 艺术品体现了艺术家想要表达的情感，观察者在思考艺术品含义时去寻找这种情感。
- B. 观察者要避免把自己的主观性加在艺术品之上，让它们成为自我表达的工具。
- C. 观察者不需要了解艺术家的意图，艺术品应被视为有自主生命力的客体。
- D. 了解艺术品的具体历史语境有助于更加深刻地理解艺术品。

4. 刘勰是如何描述想象力的？

- A. 它是艺术力量的核心之一，文学作品中对想象力的最佳运用在于平衡内心想法与外在行为、精神与物质、图像与客体。
- B. 具备创造性的想象力是评判艺术品最重要的标准。
- C. 运用想象力的前提是要能够置身事外，抛除自己的主观想法。
- D. 人们通过想象力能够理解价值，站在他人的视角立场去理解世界。

扫码下载“湛庐阅读”App，
搜索“人人都该懂的美学”，
获取答案。

序 言 走进美学的世界

1 什么是美 /001

美和荣誉 /003

对柏拉图美学观点的传承 /012

挑战柏拉图的美学观点 /016

2 什么是艺术品 /035

古代的艺术品创作 /038

艺术从交流到表达 /048

艺术作品与审美体验 /054

艺术世界与艺术品的定义 /067

3 艺术与含义 /073

艺术家的意图	/075
历史、文化与含义	/084
性别在艺术品中的体现	/091
对艺术品的阐释	/094
美德美学	/101

4 什么是好的艺术品 /111

想象力与创造力	/113
交流与表达的美德	/119
艺术品中的真实性	/122
艺术中的善与恶	/129
科学与艺术品	/135
宗教与艺术品	/140
美学价值	/142

5 艺术品的位置、所有权与风险 /151

艺术品的位置	/153
艺术品的所有权	/159
艺术品的保养和照料	/164
对艺术品的审查	/167

⑤ 跨文化的美学与审美 /173

美学的世界 /175

中国美学 /181

日本美学 /185

参考文献及补充资料 /197

致 谢 /211

译者后记 /215

A Beginner's Guide

AESTHETICS

什么是美

柏拉图对美提出了什么样的观点？

但丁的《神曲》如何体现了第俄提玛关于爱的理论？

哪位哲学家反对柏拉图的观点、哪位继承了其观点？

现如今，美看似是一个主观性非常强的事物，但与此同时还存在一个重要的历史传统，即古代的美与善密切相关。例如，对于公元前4世纪的哲学家柏拉图而言，美、真与善都是生活的根基。若要理解这种崇高的、综合性很强的美学观点，就需要理解在古代社会中，人们对荣誉与美的追求之间所做的对比。让我们先来看看古希腊人对美的认识，然后再看看它在今天是否仍能成立。

美和荣誉

古希腊时期，文化与文学中的一个伟大主题就是对荣誉（glory，希腊文 kleos）的追求。在史诗《伊利亚特》中，战士只有在贵族的搏斗场上获胜才能得到荣誉。高尚的战士战斗至死，如阿喀琉斯（Achilles）与赫克托（Hector），获胜的那个人就获得了荣誉，其间包含了赞扬、令人敬佩的畏惧

以及名声。于是，荣誉就具有了一个血腥的维度，并且在过去的一段时间内，它的典型形象就是一个获胜的战士炫耀着染血的盔甲或武器，甚至敌方败将的残躯。柏拉图也难免受到这种对荣誉之迷恋的影响，但是他与其他人寻求培育一种新的传统，即更专注于美与富饶，而非死亡与暴力冲突。相较于最初的荷马式的荣誉之爱，柏拉图追求增强人们对美的（beautiful，希腊文 kalon）热爱。他刻画了理想的、具有创造力的、炽热的爱人，以取代被颂扬的获胜士兵或战士的位置。

在公元前4世纪的伟大对话录《会饮篇》（*Symposium*）中，柏拉图记录了一场讨论爱与美的演讲，参与人有女祭司、老师苏格拉底、曼底内亚的第俄提玛（Diotima of Mantinea）等。我们有理由相信，第俄提玛是一个真人的名字，因为在柏拉图的作品中，他使用的很多人名似乎都指向一个真实的人。如果第俄提玛真是柏拉图所记载的这场演讲的源头之人，那么在古希腊世界中，甚至在所谓的美学史中，她就是最具影响力的女性思想家。

第俄提玛教导我们，我们首先应该欣赏具体的美丽事物，比如一个具体的美丽肉身。然后，自然而然或者出于本性，我们就会被引向去欣赏更宏伟、更普遍的美。当你爱上一

一个女人或男人时，你就会开始意识到女人或男人是可爱或值得被爱的。从特殊迁移到普遍是一种意识的进步或成长，理解到这一点非常重要。唐璜曾经说，他爱所有的女性但并不爱任何一个女人。因为他的爱起止都在普遍的层面上，所以他并不能理解什么是爱一个女人。第俄提玛希望我们以爱欲（loving desire）一个具体的美为开始，然后再爬上爱欲的“阶梯”，直到我们最终爱上她所谓的绝对之美。第俄提玛做了下述描写，以说明如何进入对美之爱的实践：

要正确地走向这种事情，必须从年轻时就开始走向诸美的身体。要是引领者引导得正确的话，首先，他得爱欲一个[美的]身体，在这里生育美好的言辞。然后，他意识到，无论哪个身体上的美其实与另一个身体上的美都是兄弟，也就是说，如果他必须追猎形相上的美，若还不相信所有身体上的美其实都是一个和同一个[美]，就太傻了。一旦心里明白这一点，他就必须成为所有美的身体的爱欲者，必须轻蔑地释解这种对一个[美的]身体的强烈[爱欲]，并相信[这个身体的美]微不足道。^①

柏拉图，《会饮篇》

虽然我们从物质世界开始探索美，但它逐步将我们引向去

① 译文引自刘小枫编/译：《柏拉图四书》，生活·读书·新知三联书店，2015，第246～247页。——译者注

欣赏更高级的美。这就好像是说，欣赏一个具体之美的经验能够打开我们的视野，进而使我们难以抗拒地爱上更高级的美。有些人虽然认为从特殊到普遍的发展不具有必然性，但至少要承认这种发展有据可循。毕竟，一个人在成长过程中会遇见许多人和事，而若有了所爱之人，我们难道不应该也爱上或感谢这些使其成为所爱之人的事和人吗？

攀爬柏拉图的阶梯意味着超越对一个具体之美的爱，向上爬，进而爱上一个更高级的美。或许正是因为我们从更高级的美中获得了快乐，我们自身也能实现成长。似乎当你爱上某个人或某个事物，并从他或它那里获得快乐之时，你的个性就得到了丰富。举一个日常的例子，假如你能从加入体育队伍中获得乐趣，你就能熟练地使用这个物主代词：曼联（或洋基或大都会）是我的队伍。许多古代哲学家认为，快乐的特有本质就是丰富灵魂；他们同样认为，疼痛或痛苦的本质就是压缩灵魂。或许这是有道理的：当一个人爱上更高级的美，并从中获得快乐时，它就属于自己了，甚至你会穿印有“贝克汉姆”字样的运动衫。

第俄提玛继续说道：

此后，〔这个爱欲者〕应该相信，灵魂中的美比身体中的美更弥足珍贵。于是，一旦遇到一个灵魂端正的