

Open Course

一週讀完

賀瑞麟 著

今天學 了沒 美學

理解美學歷史流變
快速掌握美學意涵

從繪畫分析到廣告創意、
從城市景觀到家居園藝、
從手機造型到動漫遊戲、
處處都可見美感元素；
但你知道美學是什麼嗎？

Aesthetics
in One Week

今天學
了沒
美學

Open
Course

一週讀完

賀瑞麟
著

Aesthetics
in One Week

今天學美學了沒 / 賀瑞麟著.-- 初版.-- 臺北市：商周，城邦文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2015.05
面：公分

ISBN 978-986-272-788-1 (平裝)

1.美學

180

104005830

今天學美學了沒

作者 / 賀瑞麟
責任編輯 / 夏君佩

版權 / 翁靜如
總編輯 / 楊如玉
總經理 / 彭之琬
發行人 / 何飛鵬
法律顧問 / 台英國際商務法律事務所 羅明通律師
出版 / 商周出版

台北市104民生東路二段141號4樓
電話：(02) 25007008 傳真：(02)25007759
E-mail：bwp.service@cite.com.tw

Blog：http://bwp25007008.pixnet.net/blog

發行 / 英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區民生東路二段141號2樓
書虫客服服務專線：(02)25007718；(02)25007719
服務時間：週一至週五上午09:30-12:00；下午13:30-17:00
24小時傳真專線：(02)25001990；(02)25001991
劃撥帳號：19863813；戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw

城邦讀書花園：www.cite.com.tw
香港發行所 / 城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓
E-mail：hkcite@biznetvigator.com
電話：(852) 25086231 傳真：(852) 25789337

馬新發行所 / 城邦（馬新）出版集團【Cite (M) Sdn. Bhd.】
41, Jalan Radin Anum, Bandar Baru Sri Petaling,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: (603) 90578822 Fax: (603) 90576622
Email: cite@cite.com.my

封面設計 / 江孟達
排版 / 極翔企業有限公司
印刷 / 韋懋印刷事業有限公司
總經理 / 高見文化行銷股份有限公司
電話：(02)26689005 傳真：(02)26689790 客服專線：0800-055-365

■2015年5月5日初版
定價320元

Printed in Taiwan

Copyright © 2015 by Business Weekly Publications, a division of Cité Publishing Ltd.
All Rights Reserved.

城邦讀書花園

www.cite.com.tw

版權所有·翻印必究 ISBN 978-986-272-788-1

Day 01

星期一 導論

○ 美學在談什麼：美、美感與美學

從日常生活的美感現象進展到對「美」的思索（美學思考）

010

「美」是什麼 vs. 「美」表現在什麼東西上？

—— 從柏拉圖的《對話錄》談起

本書內容與各章的關係

美學主要議題總覽

美／藝術／美感經驗／創造性／模仿／形式

美學人物、學派與經典

延伸閱讀與推薦影片

○ 3分鐘重點回顧

037

星期二 發展與演變

古代到中世紀的美學

043

○ 美學經歷了什麼樣的發展與演變？

—— 從古代到中世紀的美學

044

Day 02

美學的內容與研究對象 044

美學的歷史 049

古代美學 050

畢達哥拉斯及其學派／赫拉克利圖／德謨克利圖／智者／蘇格拉底／柏拉圖／亞里斯多德
／賀拉斯／普洛提諾

中世紀美學 071

奧古斯丁／多瑪斯·阿奎那

延伸閱讀與推薦影片 078

3分鐘重點回顧 080

星期三 發展與演變

近代、現代和後現代美學 085

美學經歷什麼樣的發展與演變？

——近代、現代和後現代美學 086

近代美學 087

文藝復興／法國理性主義美學與新古典主義美學：笛卡兒、布瓦洛、休謨／近代德國美學——從啟蒙運動到德國古典美學：戈特舍德、萊布尼茲、伍爾夫、包姆加通／德國古典美學：從康德到黑格爾

現代美學 120

直覺表現主義美學：克羅齊／實用主義美學：杜威／現象學美學：茵加登和杜夫海納／詮釋學美學：高達美

後現代美學 133

蘇珊·朗格的符號論美學／後結構主義（解構主義）：羅蘭·巴特／社會批判理論美學：馬庫塞、班雅明、阿多諾

延伸閱讀與推薦影片 142

3分鐘重點回顧 144

星期四 美感經驗與形式 151

美感經驗與形式：

美在哪裡？什麼樣的東西才是美的？ 152

誰對美感有貢獻：美感態度、美感對象與美感經驗 152

理論派別：主觀派、客觀派、互動派 154

「形式」作為各部分的排列／「形式」作為直接呈現在感官之前的事物：與「內容」相對／作為一個對象的界限或輪廓：與質料相對的「形式」／亞里斯多德意義下的「形式」：對象之概念性本質／康德意義下的「形式」：人類心靈對於所知覺對象的貢獻

形式：五個意涵 177

延伸閱讀與推薦影片 190

3分鐘重點回顧 192

星期五 創造與模仿 199

創造與模仿在美學中之意義 200

創造性（創意）概念的發展與演變 202

模仿概念的發展與演變 215

模仿說的理論及其演變 222

藝術中的創造與模仿 225

創造是打破之前固有的連結並建立一個嶄新的連結：意想不到的連結 228

延伸閱讀與推薦影片 229

Weekend

① 3分鐘重點回顧 232

週末 美學的實踐與應用 239

② 美學神功、美學程式與美學眼鏡 240

啟動「美學思維」的執行程式 253

結論與分享 258

③ 3分鐘重點回顧 261

Appendix

〔番外編一〕 美學家、學派及理論一覽表——

以時間來區分 264

〔番外編二〕 美學家、學派及理論一覽表——

以議題來區分 272

本書參考書目 277

今天學
了沒
美學

Open
Course

一週讀完

賀瑞麟
著

Aesthetics
in One Week

認識美學，一週時間恰好！

※ 一週讀一科目，不躁進，不累贅

三小時讀通美學太不可思議，一個月又太久，本書以「一週學好一科目」為目的，為讀者規畫適當學習進度。從週一至週末，精心安排「導論」、「美學的發展與演變」、「美感經驗與形式」、「創造與模仿」、「美學的實踐與應用」等單元，幫助讀者在最短時間內迅速掌握美學大要。

※ 開放式課程理念，超越時空，打破藩籬

本書以開放式課程為設計理念，強調無累式自我進修，讀者可依自身能力選擇學習內容，隨時隨地利用零碎時間輕鬆閱讀。同時，致力於內容簡潔明白、一看就懂，打破美學知識難以跨入的限制，無論非本科生、一般上班族，或是在工作領域中會運用到美學元素的工作者，皆可輕鬆閱讀、吸收。

※ 持續性複習，學習目標易達成

按日規劃「三分鐘重點回顧」章節，讀者每日均能迅速且有效地複習所學，省時又省力。

※ 戴上美學眼鏡看世界，啟動美學應用程式

特別規劃「美學的實踐與應用」單元，幫助讀者戴上美學眼鏡，看出日常生活中的美學元素，破除讀者對於美學的誤解與迷思，真正認識美學在生活中的實用價值。

※ 大師語錄，人生指南

收錄諸位美學名家的雋永名句，分享大師的人生智慧。

※ 整理美學家、學派、理論、經典一覽表；對照、理解最容易

按照「時期」與「議題」兩個方向，以表格完整呈現美學理論的流派與演變；便於資料查找以及整體美學史的觀念建立。

星期一 導論

.....

0 0 9

◎ 美學在談什麼：美、美感與美學

.....

0 1 0

從日常生活的美感現象進展到對「美」的思索（美學思考）

0 1 2

「美」是什麼 vs. 「美」表現在什麼東西上？

—— 從柏拉圖的《對話錄》談起

0 1 4

本書內容與各章的關係

0 2 2

美學主要議題總覽

0 2 7

美／藝術／美感經驗／創造性／模仿／形式

美學人物、學派與經典

0 3 0

延伸閱讀與推薦影片

0 3 3

◎ 3分鐘重點回顧

.....

0 3 7

星期二 發展與演變

古代到中世紀的美學

.....

0 4 3

◎ 美學經歷了什麼樣的發展與演變？

—— 從古代到中世紀的美學

.....

0 4 4

美學的內容與研究對象 044

美學的歷史 049

古代美學 050

畢達哥拉斯及其學派／赫拉克利圖／德謨克利圖／智者／蘇格拉底／柏拉圖／亞里斯多德
／賀拉斯／普洛提諾

中世紀美學 071

奧古斯丁／多瑪斯·阿奎那

延伸閱讀與推薦影片 078

3分鐘重點回顧 080

星期三 發展與演變

近代、現代和後現代美學 085

美學經歷什麼樣的發展與演變？

——近代、現代和後現代美學 086

近代美學 087

文藝復興／法國理性主義美學與新古典主義美學：笛卡兒、布瓦洛、休謨／近代德國美學——從啟蒙運動到德國古典美學：戈特舍德、萊布尼茲、伍爾夫、包姆加通／德國古典美學：從康德到黑格爾

現代美學 120

直覺表現主義美學：克羅齊／實用主義美學：杜威／現象學美學：茵加登和杜夫海納／詮釋學美學：高達美

後現代美學 133

蘇珊·朗格的符號論美學／後結構主義（解構主義）：羅蘭·巴特／社會批判理論美學：馬庫塞、班雅明、阿多諾

延伸閱讀與推薦影片 142

3分鐘重點回顧 144

星期四 美感經驗與形式 151

美感經驗與形式：

美在哪裡？什麼樣的東西才是美的？ 152

誰對美感有貢獻：美感態度、美感對象與美感經驗 152

理論派別：主觀派、客觀派、互動派 154

「形式」作為各部分的排列／「形式」作為直接呈現在感官之前的事物：與「內容」相對／作為一個對象的界限或輪廓：與質料相對的「形式」／亞里斯多德意義下的「形式」：對象之概念性本質／康德意義下的「形式」：人類心靈對於所知覺對象的貢獻

形式：五個意涵 177

延伸閱讀與推薦影片 190

3分鐘重點回顧 192

星期五 創造與模仿 199

創造與模仿在美學中之意義 200

創造性（創意）概念的發展與演變 202

模仿概念的發展與演變 215

模仿說的理論及其演變 222

藝術中的創造與模仿 225

創造是打破之前固有的連結並建立一個嶄新的連結：意想不到的連結 228

延伸閱讀與推薦影片 229

U 3分鐘重點回顧	232
-----------	-----

週末 美學的實踐與應用	239
-------------	-----

U 美學神功、美學程式與美學眼鏡	240
------------------	-----

啟動「美學思維」的執行程式 253

結論與分享 258

U 3分鐘重點回顧	261
-----------	-----

〔番外編二〕 美學家、學派及理論一覽表——	264
-----------------------	-----

以時間來區分	264
--------	-----

〔番外編二〕 美學家、學派及理論一覽表——	272
-----------------------	-----

以議題來區分	272
--------	-----

本書參考書目	277
--------	-----

Day 01
Monday

導論

在日常生活中，美無處不在。美可以表現在各種人事物之上，感受到這點，可稱之為「美感」活動；而對日常生活中這些表現美好的人事物加以思考，去思索「什麼是美」，可稱之為「美學」思考。