

大專院校 通識叢書

文津出版

美學概論

周來祥、周紀文◎著

美
學
概
論

周來祥
周紀文 著

文津出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

美學概論 / 周來祥, 周紀文著. -- 初版. --
臺北市 : 文津, 2002 [民 91]
面 ; 公分. -- (大專院校通識叢書)

ISBN 957-668-675-X(平裝)

1. 美學

180

91002335

· 大專院校通識叢書 ·

邱鎮京主編

美 學 概 論

周來祥、周紀文 著

發行者：邱 家 敬

出版者：文津出版社有限公司

地址：台北市 106 建國南路二段 294 巷 1 號

E-mail: twenchin@ms16.hinet.net

http://www.wenchin.com.tw

電話：(02)23636464 傳真：(02)23635439

郵政劃撥：00160840 (文津出版社)

登記證：行政院新聞局局版台業字第 5820 號

初版：二〇〇二年二月一刷

印數：1000 本

ISBN：957-668-675-X

定價：320 元

序言

2000年5月，收到臺灣中國文化大學教授，文津出版社主編邱鎮京先生的來函，說他正在組織出版一套《大專基礎教育叢書》，其中《美學概論》一書擬邀我擔任。對邱先生的熱誠邀請我十分感謝，對邱先生及其文津出版社，我早已不陌生，因為在90年代初，它已先後出版過我兩位博士生傅謹、彭修銀的博士論文，對他們尊重學術，追求文化品味的精神，不勝欽羨，所以，立即就同意了。現在由我和周紀文先生共同完成了這一任務，按照出版社的要求，為該著寫了這篇簡短的序言。

這本《美學概論》文字不太長，但我們按照叢書的要求，力求寫得簡明全面、完整系統。目前有些美學著作，或專注於美論，或專注於審美學，或專注於藝術哲學，我們則竭力把三者綜合統一起來，作一概要的鳥瞰，以使讀者對美、審美和藝術有一個總體的觀念。我們認為只講美和美感，或只講藝術，對美學這門科學，對正在探求知識的大專學生，都是不全面的，也是不利的。

深入淺出，通俗易懂，追求通俗性、知識性、趣味性的統合，是我們努力的一個方向。我們力求把思辯的抽象的理論，寫得簡明扼要，通俗易懂，這一方面多舉些事例，一方面配以必要的插圖，使抽象理論與具體現象、典型圖像相互印證，相互生發，相互補充，相映生輝。當然，通俗並不是庸俗，並不是一味的迎合大眾，而是在通俗中揭示美、審美和藝術的深刻的內在聯繫和必然規律，求得通俗的形式和科學的理性內涵相結合。

美學本是哲學的一個分支，是一門玄思的學問，通俗化本來

就很困難，何況這門學問還在不斷的探索當中。把還在探索中的深奧的理論，明白如話的表達出來，就更困難了。康德的三大批判被不少人稱為難讀的「天書」，曾有人希望康德把他的哲學體系表述得更通俗易懂些，康德也認為這幾乎是難以做到的，因為這些著作本身還是一種艱苦的深奧的理論求索。美國的威廉·詹姆斯曾說：「我的朋友和同事們想把哲學通俗化，但是他們剛講一會兒，就顯得枯燥起來，越講越專門，結果是不很會鼓舞人的。」我的朋友和我尊敬的著名美學家蔣孔陽先生，原打算寫一部通俗的《美學淺論》，但寫了幾篇，既感到「淺太難寫」，他認為：「要用淺論的方式把各種複雜的問題都談清楚，實在非力所及」，他「不得被迫擱筆，想了很久，不得不決定改用《美學新論》的題目」。（以上見《美學新論》第 493 頁）我們覺得蔣先生說的是真話，這次我們也有深刻的體會，因此，希望讀者把那些不夠通俗易懂的地方，看作是我們思考不清之點指出來，以便進一步努力。我們知道美學是門既古老又年青的科學，人的審美意識幾乎可以說是隨人類的誕生而同時出現的，但作為一門科學，美學是在 18 世紀中葉才由鮑姆嘉通提出來的，迄今雖然經過許多美學家的艱苦努力，但迄今還未有一個為世人公認的美的概念，還未有一個為學界所一致贊同的美學理論系統，這種狀況為我們撰著一本能為海內外人士共同接受的《美學概論》，的確是十分困難的事。我們之所以不憚淺漏，勇於承擔這樣一個艱難而可能又不討好的任務，就在於我們有一個很實際的想法，就是把古今中外一些重要的美學思想、一切重要的美學家的理論探索與創造，盡可能的加以引介和綜合，在美學史的歷史發展中，凝結出理性的範疇系統，以達到材料、歷史和觀念的內在統一。在這個意義上我們可以說，美學實際是什麼樣的，我們就把美學理論概括為什

麼樣的，美學的歷史發展是什麼樣的，我們就把它描述爲什麼樣的，重實際，重歷史，不空談，不妄言，是我們的信條、我們的追求，希望能得到廣大讀者的認可和歡迎。

周來祥 周紀文

二〇〇一年七月十八日於山東大學

美學概論 目 錄

序 言

第一章 緒 論	1
第一節 美學作為一門學科的形成與發展	2
一、審美意識的誕生.....	2
二、美學思想的形成.....	5
三、美學學科的確立與發展.....	7
第二節 美學研究的對象與範圍	8
一、關於美學對象的爭論.....	8
二、美學對象的歷史發展.....	10
三、審美關係作為美學研究對象的總和.....	12
第三節 審美關係的特點與內涵	13
一、人與對象關係的產生.....	13
二、審美關係的特點.....	14
三、審美關係的內涵.....	17
第二章 審美對象	19
第一節 美的本質	20

(2) 美學概論

一、美與社會實踐	21
二、美與真、善的聯繫與區別	24
三、美是各種複雜因素的和諧構成	27
四、美的分類	33
第二節 現實美與藝術美	35
一、社會美與自然美	36
二、現實美與藝術美	46
第三節 美、醜、崇高、荒誕	50
一、原始崇高	50
二、和諧的美	53
三、對立的崇高	63
四、醜作為審美對象	71
五、荒誕	78
第四節 喜劇和悲劇	83
一、悲劇	84
二、喜劇	91
第三章 審美意識	99
第一節 主體的審美態度、審美的心理結構	100
一、審美態度的特點	100
二、審美心理結構的形成與特點	102
三、審美對象與審美心理結構缺一不可	113

第二節	審美心理過程.....	116
	一、審美注意與期望——初始階段	116
	二、審美知覺與感悟——高潮階段	119
	三、審美判斷與回味——延續階段	121
第三節	審美感受的類型.....	121
	一、直觀的和品味的審美感受	122
	二、美感、醜感、崇高感、荒誕感	128
	三、悲劇感和喜劇感	146
第四節	審美趣味與審美理想	154
	一、審美趣味	155
	二、審美理想	163
	三、審美趣味與審美理想的相互滲透、相互 推動	169
第四章	藝術	173
第一節	藝術的審美本質	175
	一、藝術不以概念為中介，但又趨向於一種 不確定的概念	175
	二、藝術無目的性，但又符合一定的社會目的..	181
	三、藝術是自由的審美意識.....	185
第二節	再現藝術與表現藝術	188
	一、再現藝術與表現藝術的美學特徵	188

(4) 美學概論

二、再現藝術與表現藝術的類型	196
三、西方的再現藝術與東方的表現藝術及其 發展趨勢	210
第三節 古典主義、近代現實主義與浪漫主義、 現代主義、後現代主義藝術	219
一、古典主義藝術	219
二、近代現實主義與浪漫主義藝術	235
三、現代主義藝術	244
四、後現代主義藝術	253
五、人類嚮往新的和諧的藝術	261

第一章 緒論

緒論部分主要講三個問題，一是概述了美學由審美意識的產生，經美學思想、觀點的發展和積累，到成為一門獨立學科的歷史過程；二是從古代偏於客觀的美學，經近代偏於主體的美學，向主客體辯證統一發展的必然趨勢，論證審美關係作為

1-1 米洛斯的維納斯 公元前2世紀
大理石 高204cm 巴黎：羅浮宮

現代美學研究對象的合理性；三是在人類與客觀世界的三大關係中，在與感性的倫理實踐關係和理性的科學認識關係相互聯繫、滲透與區別中，界定審美關係的內涵和特點。指出審美關係介於理性認識和倫理實踐之間，是客體對象的美與主體情感觀照的審美方式相對應而產生的一種最和諧、最自由的關係。（圖1-1）

第一節 美學作為一門學科的形成與發展

美學作為一門獨立的學科，產生並形成於十八世紀以後。但是，在此之前美學思想已經是源遠流長了，審美意識更是在原始初民那裏就已經開始萌芽。從審美意識的萌發，到具有理論形態的美學思想，直至最終從哲學、文藝理論等意識形態中分離出來，成為一個完整而獨立的學科，美學的發展經歷了一個漫長的歷史過程。

一、審美意識的誕生

考古學家和人類學家的研究為我們表明，無論是大量的出土文物，如工具、陶器、骨器，還是像文身、圖騰這樣的活動，都不難從中尋覓到審美意識在人類之初的萌動。

人類一旦能夠直立行走，雙手被解放出來，就開始有意識地製造符合需求的簡單工具，這是人與動物分離的一次革命。人製造工具是為了勞動和生存，而生存的鍛煉和勞動的實踐又訓練了人的能力。人類一面改造著外界自然，一面又從外界自然中發現、總結出一些規律，從而提升自己的物質力量，在認識自然和人自我的雙重驅使下，人的肢體越來越靈活，感官越來越敏銳，大腦越來越發達，人成為社會的人，有了複雜的心理活動，也有了精神愉悅的要求，這是人類最早的意識，於是活動變得具有目的性。人類在勞動中有目的地去改造自然，使之符合自己的意願，一旦達到了目的，便感到滿足和愉快，這就是人類最早的審美意識。

人類審美意識的萌芽最早表現在對工具的加工上，經過打磨後的工具雖然仍很粗糙，但畢竟刻畫著人的意志，還體現著人類

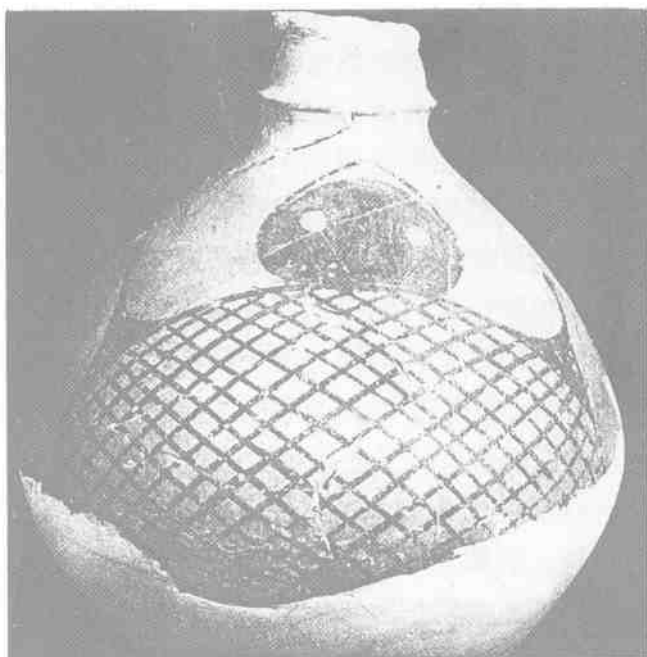
對形式法則的最初應用。到了舊石器晚期，以骨針為代表的鑽孔和磨製技術在工具和裝飾品製作中的運用，反映了審美意識的進一步發展。而彩陶文化更讓我們感歎人類對美的創造力。造型上有尖底瓶、圓底瓶、葫蘆瓶、陶罐、三足器等，紋飾上有幾何紋、網狀紋，還有魚、蛙、鹿等動物形象，著名的有西安半坡遺址出土的人面魚紋盆。除了生產和生活的實物體現，像原始部落中盛行的文身、圖騰崇拜等活動又多與原始藝術活動相關聯，更表現和推進著審美意識的發展。

不過，無論是生產工具、生活用品，還是原始圖騰崇拜活動，先民最初的意願並非只是為了審美，更重要的是為了實用，也就是說，在審美意識最初的生成之中，實用價值是先於審美價值的，功利目的是先於審美意願的。我們當然不能要求原始人來悠閒地創造純粹的藝術品，儘管他們留下來的東西在今天具有卓越的藝術價值，那也是在歷史剝落了它們的實際用途之後。原始人為了生活製造了生產工具和生活用品，一方面這符合他們的目的，另一方面也運用了他們所掌握的自然規律，比如均衡對稱、節奏韻律等，這種既合目的性又合規律性的創造活動，使他們的精神感到愉悅，同時也標誌著人類早期原始審美意識的萌動，於是，在實用的前提下，他們又在器物上加上裝飾花紋，表現他們對自然的理解力，對外物的摹仿力，而意志的體現又加深了愉悅感，審美意識便在這種既合目的又合規律的活動中不斷發展。

從實用到審美的過渡也許是在無意識中進行的，但起著重要中介作用的是人的觀念。原始人選擇什麼材料、什麼形狀、什麼紋飾是有意識的，他們把獸皮做成衣服，把獸骨做成飾物，象徵的是力量和勇氣；打磨出骨針，燒製出陶罐，描繪上圖紋，體現的則是智慧和靈巧。原始的圖騰崇拜也正是因為其形象作為祖先

的替身，作為一種特定的物化形式，激發了人的情感，寄託著樸素的願望和信仰，並逐漸在民族生活中淡化了神秘色彩，具有了獨立的審美意義，比如中國傳統的龍鳳形象。

可見，人類的審美意識是伴隨著人類的發展而產生的，它之所以出現的那麼早，是與人類意識的發展直接相聯繫的。人類的思維從具體的形象思維向抽象的邏輯思維發展，這在許多心理學家的研究中已被普遍證明，就像兒童心理的發展過程，皮亞傑和布魯納都對此做過詳盡的論述，從動作和知覺開始，到意象和圖形階段，再到符號和語言階段，由此說明人類的早期意識，也總是和表像、圖形和造型思維分不開的，而這正是審美意識的特點，所以人類歷史之初便誕生了審美意識。(圖 1-2)

1-2 彩陶瓶繪臥蛙紋

新石器時代 陶質彩繪
器殘高三三，七厘米，腹徑十六，五厘米
一九八二甘肅秦安大地灣出土

二、美學思想的形成

人類之初的審美意識表現在生產工具、生活用品上，更集中物化於原始藝術之中，像原始歌舞、造型藝術和崖畫壁畫等。但原始藝術又往往是附屬於生產、生活和巫術禮儀活動之中的，等到藝術擺脫了實用功利目的的束縛，審美特性成爲其根本屬性的時候，獨立的藝術就出現了，人類的審美意識在藝術發展的推進下向更高層次發展，於是出現了人類對美的理性思考，即人類審美意識的理論形態——美學思想。

與美學意識的誕生不同，美學思想的出現必須依憑語言文字的表述，並借此傳播。作爲審美意識的理論形態，它還要有固定的概念和明確的觀點。人類的美學思想源遠流長，可以追溯到奴隸社會，美學在古代雖然沒有形成一門獨立的學科，但古代思想家對美和藝術卻進行了大量的研究，一方面有許多哲學家對美和藝術問題進行了哲學的思考，儘管這種研究是附屬在他們的倫理學、哲學或政治學著作中，是零碎的、片斷的；另一方面，部門藝術理論的產生和發展對古代藝術實踐作了經驗的概括，爲美學的建立提供了豐富的思想材料。

中國早在《詩經》、《楚辭》中就有著大量對美的事物的描寫，「昔我往矣，楊柳依依。今我來思，雨雪霏霏。」（《詩經·小雅·采薇》）「蒹葭蒼蒼，白露爲霜。所謂伊人，在水一方。」（《詩經·秦風·兼葭》）「秋蘭兮麝蕪，羅生兮堂下。綠葉兮素華，芳霏霏兮襲予。」（《楚辭·九歌·少司命》）春秋戰國時期同樣出現了很多美學思想，《國語》中記載了楚國臣子伍舉對美是什麼的回答，強調了美與善的關係，被認爲是對美本質的較早論述。先秦諸子百家的著作中還有大量關於客觀事物的審美特徵和人類

審美心理活動的論述，孔子「盡善盡美」的觀點，孟子的「充實之謂美，充實而有光輝之謂大」（《孟子·盡心》下）的論斷，荀子「不全不粹不足以爲美」（《荀子·勸學》）的美論，共同構築了我國古典美學的基礎。而像荀子的《樂論》，《禮記》中的《樂記》更是專門的美學著作。戰國以後，尤其是魏晉南北朝以後，歷代都出現了大量的哲學著作和文藝理論著作，包括詩論、畫論、文論、書論、樂論等，都蘊含著豐富的美學思想，如嵇康的《聲無哀樂論》、鍾嶸的《詩品》、劉勰的《文心雕龍》、司空圖的《詩品》、嚴羽的《滄浪詩話》、謝赫的《畫品》、張懷瓘的《書斷》、張彥遠的《歷代名畫記》、葉燮的《原詩》、王驥德的《曲律》、李漁的《閑情偶記》、王國維的《人間詞話》等等，這些著作從不同的角度探討了美的問題，帶有明顯的中國古代特色，影響著中國美學思想的發展。

比較而言，西方美學思想不但歷史久遠，而且流派很多，體系完備。最早出現的較爲系統的美學思想是西元前六世紀古希臘的畢達哥拉斯學派，它提出了「美是和諧與比例」的觀點，認爲數是世界的本質，一切按數的秩序所構成的形式都是美的，畢達哥拉斯學派爲西方重形式的美學思想的形成奠定了基礎。蘇格拉底對美與善的關係的論述也十分深刻。但真正對美和藝術進行系統思考和論述的是柏拉圖和亞里士多德。柏拉圖在他著名的《大希庇阿斯篇》中，提出了「什麼是美」，「什麼東西是美的」這兩個不同性質的命題，從哲學角度思考美的本質與特點。柏拉圖認爲世界的根本是理念，只有理念是真實的，現實世界是對理念的摹仿，而文學藝術又是對現實世界的摹仿，所以，以摹仿爲特點的文學藝術不能反映真理，是不真實的。相反，亞里士多德認爲一般是存在於個別之中的，離開現實世界就不可能有另一個理念

世界，所以，摹仿具有認識的特徵，而文學藝術對現實世界的摹仿又是比歷史更具有哲學深度的。他們的論證貫穿了西方美學思想史。到了中世紀。整個歐洲的哲學淪為「宗教的婢女」，宗教教義被引入美學思想，從禁慾主義觀點出發，反對世俗的文學藝術，美學思想籠罩在神學的光環之下，直到文藝復興運動才又一次帶來了美學思想的繁榮。在大量介紹和詮釋古希臘羅馬的著作同時，還出現了很多反映市民審美情趣的文學藝術作品。而當時自然科學的發展，不僅豐富了藝術創作的技巧，而且為美學思想帶來了科學的理性態度，可以說，從文藝復興到十八世紀英國的經驗派和德國的理性派，在美學思想中被探討的問題越來越多，分化越來越細緻，美學獨立成為一門學科的時機已經到來。

三、美學學科的確立與發展

美學作為一門獨立的學科是在十八世紀的德國古典哲學中確立起來的。一般認為美學的建立者是德國哲學家和美學家鮑姆嘉通。鮑姆嘉通在研究感性認識的理論中，第一次實使用了「Aesthetica」這個術語，1750年，其美學著作《Aesthetica》出版，一般稱為「美學」，鮑姆嘉通也被稱為是「美學之父」。鮑姆嘉通認為人的心理活動包括知、情、意三個部分，「知」是理性認識，由邏輯學來研究；「意」是道德活動，由倫理學來研究；「情」屬於感性認識，卻沒有相應獨立的研究學科，所以，他建議成立一門新的「感性學」，「Aesthetica」即關於感性認識的學科，日文和中文均譯作「美學」。美學一詞逐漸得到了學術界的公認，美學也就成為了一門有別於哲學、倫理學、邏輯學和文藝理論等其他學科的獨立學科。鮑姆嘉通規定了美學的研究對象是「感性認識的完善」，研究任務是「研究低級認識方式」，他認為美學的目的就是