

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

美的历史

STORIA DELLA BELLEZZA
UMBERTO ECO

【意大利】翁贝托·艾柯◎编著
彭淮栋◎译

**STORIA
DELLA
BELLEZZA**
A CURA DI
**UMBERTO
ECO**

美的历史

【意大利】翁贝托·艾柯（Umberto Eco）◎编著
彭淮栋◎译

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

北京市版权局著作权合同登记章

图字：01-2007-0390

STORIA DELLA BELLEZZA, edited by UMBERTO ECO

© 2004 RCS Libri S.p.A. - Bompiani, Milan

Simplified Chinese Translation © 2007 Central Compilation & Translation Press

本书中文简体字版由意大利 RCS Libri S.p.A. 授权，中央编译出版社独家出版发行。

译自：History of Beauty (Translated from the Italian by Alastair McEwen)

据意大利文版校订。

版权所有，非经书面授权，禁止以任何形式进行摘录、复制或转载。

本社常年法律顾问：北京建元律师事务所 首席顾问律师 鲁哈达

图书在版编目 (CIP) 数据

美的历史 / (意) 艾柯编著；彭淮栋译。

—北京：中央编译出版社，2007.1

书名原文：Storia della bellezza

ISBN 978-7-80211-379-4

I. 美… II. ①艾…②彭… III. 美学—研究 IV .B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 164030 号

美的历史 【意大利】翁贝托·艾柯◎编著 彭淮栋◎译

出版人：和 龔

责任编辑：张维军

中文修订：陈子慕

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西单西斜街 36 号（邮编：100032）

电 话：(010) 66509360（总编室）66509361（编辑部）66509364（发行部）

网 址：<http://www.cctpb.com>

经 销：全国新华书店

印 刷：深圳当纳利印刷有限公司

成品尺寸：180 x 250 毫米 27.5 印张

字 数：160 千字

版 次：2007 年 2 月 14 日第 1 版

印 次：2007 年 3 月 29 日第 1 次印刷

定 价：198.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请直接与印刷厂联系调换。电话：(0755)84190999-830

目 录

导 论		8
比较表	裸体的维纳斯	16
	裸体的阿多尼斯	18
	穿上衣服的维纳斯	20
	穿上衣服阿多尼斯	22
	维纳斯的脸与发	24
	阿多尼斯的脸与发	26
	圣母	28
	耶稣	30
	君主	32
	女王	34
	比例	34
第一章	1. 缪斯的合唱	37
古希腊人的审美理想	2. 艺术家的“美”观	42
	3. 哲学家谈美	48
第二章	1. 德尔菲神	53
阿波罗式与戴奥尼索斯式	2. 从希腊人到尼采	57
第三章	1. 数字与音乐	61
美：比例与和谐	2. 建筑比例	64
	3. 人体	72
	4. 宇宙与自然	82
	5. 其他艺术	86
	6. 合目的性	88
	7. 比例的历史演变	90
第四章	1. 光与颜色	99
中世纪的光与颜色	2. 神是光	102
	3. 光、财富、贫穷	105
	4. 装饰	111
	5. 诗与神秘主义里的色彩	114
	6. 色彩与日常生活	118
	7. 颜色的象征意义	121
	8. 神学家与哲学家	125
第五章	1. 以美丽刻画怪物	131
怪物之美	2. 传说中的畸怪生物	138
	3. 普遍象征系统如何处理“丑”	143
	4. 将“丑”视为美的一个条件	148
	5. 丑：天然的好奇心	152

第六章	1. 神圣与世俗之爱	154
从田园到天使般的女性	2. 淑女与游吟诗人	161
	3. 淑女与骑士	164
	4. 诗人与难圆的爱	167
	第七章	1. 发明与模仿自然之间
15 至 16 世纪间的美	2. 拟像	180
	3. 超感官之美	184
	4. 维纳斯	188
	第八章	1. 淑女
淑女与英雄	2. ……以及英雄	200
	3. 实用之美……	206
	4. ……以及官能之美	209
	第九章	1. 朝向一种主观、多重的美
从优雅到不安的美	2. 风格主义	218
	3. 知识危机	225
	4. 忧郁	226
	5. 尖锐、机锋、巧喻……	229
	6. 追求绝对	233
	第十章	1. 美的辩证法
理性与美	2. 严格与解放	241
	3. 王宫与花园	242
	4. 古典主义与新古典主义	244
	5. 英雄、肉体与废墟	249
	6. 新观念、新题材	252
	7. 女性与激情	259
	8. 美的自由发挥	264
	9. 残酷与郁黯的美	269
	第十一章	1. 新的审美观
崇高	2. 崇高是伟大灵魂的回响	278
	3. 自然里的崇高	281
	4. 废墟诗学	285
	5. 文学上的“哥特”风格	288
	6. 柏克	290
	7. 康德的崇高论	294

第十二章	1. 浪漫主义之美	299
浪漫主义之美	2. 浪漫主义的美与旧传奇的美	304
	3. “我不知道是什么”的模糊美	310
	4. 浪漫主义与反叛	313
	5. 真理、神话、反语	315
	6. 阴暗、丑怖、忧郁	321
	7. 抒情的浪漫主义	325
第十三章	1. 美学宗教	329
美成为宗教	2. 丹第主义	333
	3. 肉体、死亡、魔鬼	336
	4. 为艺术而艺术	338
	5. 逆理而行	341
	6. 象征主义	346
	7. 唯美的神秘主义	351
	8. 事物内在的狂喜	353
	9. 印象	356
第十四章	1. 殷实的维多利亚式审美	361
新的对象	2. 铁与玻璃：新的美	364
	3. 从新艺术到装饰艺术	368
	4. 有机美	374
	5. 日用物品：批评、商业化、大量生产	376
第十五章	1. “美丽的”机器？	381
机器之美	2. 从古代到中世纪	385
	3. 从15世纪到巴洛克	388
	4. 18与19世纪	392
	5. 20世纪	394
第十六章	1. “到石头堆里寻找他的雕像”	401
从抽象形式到物质的深度	2. 当代对物质材料的重估	402
	3. 现成艺术	406
	4. 从复制到工业材料到物质的深度	407
第十七章	1. 挑激之美？消费之美？	413
媒体之美	2. 前卫，或挑激之美	415
	3. 消费之美	418
参考书目索引		431
作者索引		432
艺术家及其作品索引		435

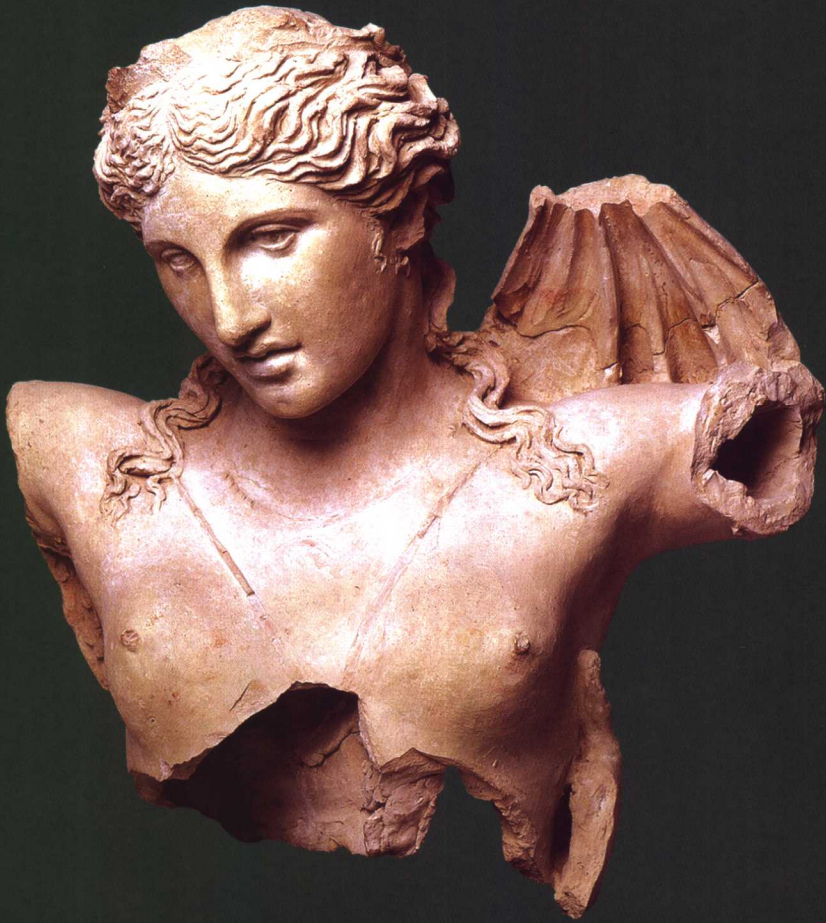
导论

女子胸像
公元前 2 世纪
Lucera (意大利)
Museo Civico

“美丽”——连同“优雅”、“漂亮”，或“崇高”、“奇妙”、“超绝”等措词——是我们要表示我们喜欢某件事物时经常使用的形容词。依此意思，美丽的、善的似乎是同一回事，而事实上，在各个历史时期里，美与善也密切相连。

不过，根据我们的日常经验来判断，我们往往非但将我们喜欢的事物界定为好的善的，也把我们希望拥有的东西界定为好的善的。我们所认为好的事物，其数无限，两情相悦之爱、诚实获致的财富、精美的佳肴，皆是，皆为我们所希望拥有。刺激我们的欲望者，谓之善。我们以有德之行为善，而且会有“但愿此事出自我手之心”，或者，见一善事，受其激励而决心做一同样可嘉之事。有时候，一事符合某种理想原则但苦难及身，我们仍视之为善，如英雄光荣就义、或有人舍身救治麻风病，以及父母为救子女而牺牲生命。这些例子，我们认为其事乃善事，但我们出于自私或恐惧，宁可不要置身其境。我们认其为善，却是他人之善，我们旁观，带着某种超脱，虽然也怀着某种情感，而且不无思齐之欲。形容我们宁可敬佩而不亲履的有德之行，我们往往说，那是“美事”。

超脱的态度使我们将一件善事界定为美，而不起思齐置身其地之心。细想此点，我们就明白，我们谈“美”时，是为一事物本身之故而享受之，非关我们是否拥有此一事物。我们悦赏烘焙店橱窗里一个结婚蛋糕，可能觉得其美丽，即使我们出于健康理由或当时并无食欲而不以其为该买之物。美丽的事物，如果是我们的，会使我们快乐，但即使属于他人，也仍然美丽。至于有人见一美丽之

物，例如伟大艺术家的画，出于借拥有以傲人、或为了能够日日观赏之欲、或因其经济价值巨大，而欲占为私有，当然又是另一回事。这些嗜欲、妒羨、占有欲、贪婪，与“美”的情操了无关涉。

口渴之人见水泉，急趋而饮之，初非赏爱水泉之美。他或她可能静观其美，亦是在其解渴之后。美感之异于欲望，关键在此。我们见人，对之并无性欲，或者，知道其人绝不可能为我所有，仍能视之为美丽绝伦。若我们对一人生出欲念（其人可能貌丑）但却无法与之达成为我所欲求的关系，则痛苦随至。

本书出古入今，第一要义是看看哪些文化、哪些历史时期认识到，有些事物给人静观欣赏之乐，此乐独立于我们对这些事物可能怀有的欲望。在这层意义上，此书不从任何先入为主的美学出发，而是综观数千年来人类视为美的事物。

我们的另外一项指南是，现代为美与艺术之间打造的关系，并不如我们所想的这般一望可知。有些现代美学理论只承认艺术之美，因而低估自然之美，有些历史时期则与此相反，认为美是自然界的特质（月光、精美的水果、美丽的颜色），“艺”之要务，是把东西做好，以所做之物善尽其用——画家、雕刻家、造船家、木匠、理发师之作，皆可以“艺”称之。到相当后来，为了将绘画、雕刻及建筑区别于工艺，才有现代意义的“艺术”一词。

不过，美与艺术之间的关系，往往暧昧多层，原因是，自然之美虽获偏爱，艺术能为自然做美丽的刻画，亦属公认之事，即使所刻画的自然本身危险叵测或令人厌恶。

我们这本书讲美的历史，不是艺术史（或文学史、音乐史），因此，我们一路看美的历史，将会随时提到处理美与艺术之间关系的观念。

大家一定会问：这本美的历史为什么只征引艺术作品为其史料？理由是：古往今来，是艺术家、诗人、小说家向我们述说他们认为美的事物，而为我们留下美的例子的，也是他们。农夫、石匠、烘焙师、裁缝师也制作他们认为美丽之物，但其中只有非常少数能留存于世（瓶罐、牲口栖身的建筑、一些衣服）。最重要的是，他们没有片言只字告诉我们，他们何以认为那些东西美丽，或者，向我们解释自然之美对他们是何意义。艺术家刻画谷仓、工具或身穿衣服的人，我们才能借以猜测他们那个时代，匠人对美可能抱有的理想。

布隆奇诺
维纳斯与丘比特的寓言
局部
1545
伦敦
National Gallery

然而我还是无法十分确定，有时艺术家画他们当代的人，其灵感来自圣经时代或荷马时代，而刻画圣经或荷马笔下的人物之时，又从当下处身时代的服装汲取灵感。我们的见解虽有作品可证，但对这些作品绝难完全确定。不过，我们细心明察之余，还是可以冒昧推论。思考古代艺术家或匠人之作，当时的文学或哲学文字往往可以借助。例如，雕刻罗马式（Romanesque）教堂柱子或柱头那些怪物的雕刻家是否认为那些怪物美丽，我们说不上来，但我们有圣伯纳（St. Bernardo）的文字（他本人并不认为那些雕刻好或有用），可从中得知信徒颇得观赏之趣（而且，圣伯纳虽谴责那些雕刻，言下却透露他对其吸引力并非毫无感觉）。于是，感谢天意留此不容质疑的证言，我们可以说——根据 12 世纪这位圣徒之见——那些怪物雕刻是美的（虽然道德上可以疵议）。

我们说过，本书大部分将从艺术世界取材。不过，我们接近现代之际，也会用到除了纯粹娱乐、广告或满足情色行为，别无艺术目的的材料，诸如商业电影、电视及广告传输的影像。原则上，伟大的艺术作品与美学价值稀少的作品，对本书价值相同，亦即协助我们了解特定时代的美的理想。

如此说来，本书可能招来相对主义之讥，仿佛我们认为美随不同的历史时期与文化而转移。我们正是此意。苏格拉底学派哲学家色诺芬尼（Xenophanes of Colophon，公元前 560 年至前 478 年）有一段著名的话：“假使牛或狮子有手，能如人一般作画，假使禽兽画神，则马画之神将似马，牛画之神将似牛，神之状貌各如它们自己。”（Clement of Alexandria, *Stromata*, V, 110）。

美的观念千汇万状，在这些变化之上，可能有某种施诸百世万族而皆准的规则。本书并不期不计代价地搜寻这些规则。我们不作此意图，而只期凸显差异。至于是否在差异底下寻找万流归宗的统一，只读者自便。

本书谋篇命意的原则是，美向来并非绝对、颠扑不破，而是随历史时期与国家之异而异，非仅身体之美如此（包括男、女、风景），神、圣徒、观念之美亦然。

本书如此命意，对读者最为尊重。我们将会看到，同一时期，画家与雕刻家歌颂一种美的模范（人、自然、观念），文学家却歌颂另一种模范。某些希腊诗人吟咏的女性美，在后世某个时代才由画

家与雕刻家实现。另一方面，我们只要想想，下一个千年，火星
人蓦然碰见一幅毕加索的作品，以及毕加索同时代的爱情故事里描写的
美女，这位火星星人将会何其诧异。他不会明白这两种美的观念有何
关系。所以，我们必须花些工夫，看看不同的美的模型如何并存于
同一时期，以及其他模型如何穿越不同的时期彼此呼应。

本书一开始就将全书的编排与灵感和盘托出，让读者尝一脔而
知鼎味。全书起始，排列出一系列对照图表可见，不同时代里，有
时彼此相距遥远的哲学家、作家、艺术家如何重拾并发展（或许加
以变化）纷繁多样的美的观念，在此图表可一目了然。

埃里卡·克利尔
Allen Jones 与 Philip Castle 摄
取自 Pirelli 月历
1973

公元前 3 万年

威伦多夫的维纳斯
维也纳，
自然历史博物馆

公元前 4 千年

安提尼
雅巴伦，塔西里
阿尔及利亚

公元前 4 世纪

普拉克西提勒斯
克尼迪娅的维纳斯
罗马人仿作。
罗马，
罗马国家博物馆

公元前 3 世纪

跪姿的维纳斯
巴黎，
卢浮宫

公元前 2 世纪

米罗的维纳斯
巴黎，
卢浮宫

公元前 2 世纪至前 1 世纪

拉克希米女神
象牙小雕像，
庞贝出土。
那不勒斯，
国家考古博物馆

约 1482

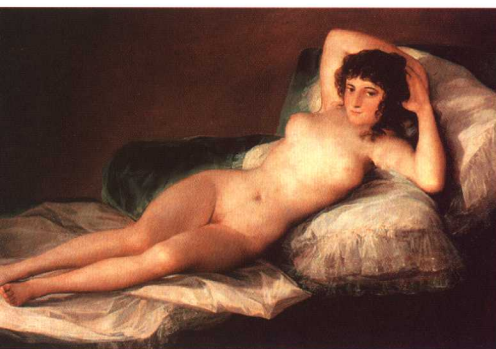
波提切利
维纳斯的诞生
佛罗伦萨，
乌菲兹美术馆

1506

克拉纳赫
维纳斯与偷蜜的丘比特
罗马，
波格斯美术馆

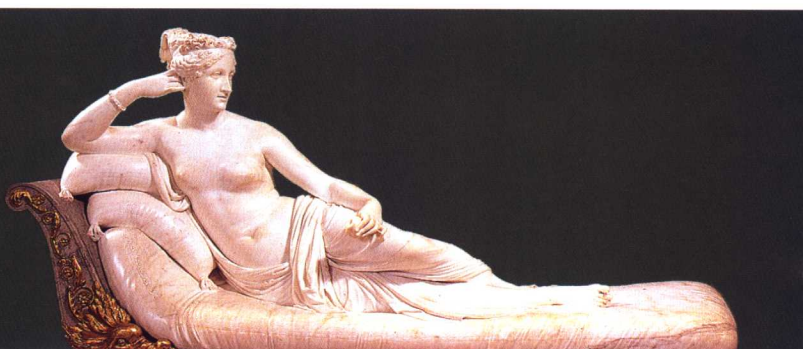
1509

乔尔乔内
睡眠的维纳斯
德累斯顿，
德累斯顿美术馆

1797-1800

戈雅
裸体的维纳斯
马德里，
普拉多博物馆

1804-1808

卡诺瓦
宝琳·波拿巴
罗马，
波格斯美术馆