

東亞美學前史

重尋日本近代審美意識

神林恆道◎著

龔詩文◎譯

西歐美學何以東渡日本，
成為日本「美學」的起點？
向西方取經之後，
又如何消化、吸收成為「日本的美學」？
明治維新，歐學東漸，
方其傳統審美意識遭受無情衝擊之際的日本，
為當時亞洲最先反省此一嚴肅課題者，
如何多元觀照自我文化，
從而促進東亞美學的現代化？
二十一世紀的跨文化時代，
探討明治時期，亦即日本近代，
做為新學問的「美學」，意義非凡。

東西美學藝術學對話系列 03

東亞美學前史——重尋日本近代審美意識（譯自《美學事始：芸術学の日本近代》）

作 者 神林恆道

譯 者 龔詩文

主 編 潘福

審 訂 潘福

發行人 簡秀枝

總策劃 張文婷

編輯 陳靜惠

協力編輯 林姿君 鄭淑娟

行銷企畫 朱秋卿

平面設計 鄭宇斌

內頁排版 中原造像股份有限公司

出版者 典藏藝術家庭股份有限公司

地 址 104 台北市中山北路一段 85 號 3、6、7 樓

發行部 許銘文

電 話 886-2-25602220 分機 300

傳 真 886-2-25679295

網 址 www.artouch.com

戶 名 典藏藝術家庭股份有限公司

劃撥帳號 19848605

總經銷 聯豐書報社

地 址 103 台北市重慶北路一段 83 巷 43 號

電 話 886-2-25569711

印 刷 中原造像股份有限公司

地 址 235 台北縣中和市建康路 130 號 7 樓之 11

電 話 886-2-22269120

初 版 2007 年 12 月

I S B N 978-986-6833-08-3

定 價 新台幣 350 元

“BIGAKU KOTOHAJIME - GEIJUTSUGAKU NO NIHON KINDAI” by Tsunemichi Kambayashi
copyright © KAMBAYASHI Tsunemichi 2002. All rights reserved. Original Japanese edition published
by Keiso Shobo Publishing, Co., Ltd. This Complex Chinese edition published by arrangement with
Keiso Sobo Publishing Co., Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo through Big Apple
Tuttle-Mori Agency, Inc., a division of Cathay Cultural Technology Hyperlinks.

法律顧問 葉潛昭律師

版權所有 翻印必究（缺頁或破損請寄回更換）

國家圖書館出版品預行編目資料

東亞美學前史：重尋日本近代審美意識 / 神林恆道作；

龔詩文譯.-- 初版-- 臺北市：典藏藝術家庭，2007.12

面：公分.--（東西美學藝術學對話系列：3）

參考書目：面

譯自：美學事始：芸術学の日本近代

ISBN 978-986-6833-08-3（平裝）

1. 藝術史 2. 美學史 3. 審美 4. 日本

909.31

96017411

J131.30,
2091

港台書

東亞美學前史

——重尋日本近代審美意識

神林恆道

◎著

龔詩文◎譯

出版緣起

《東西美學藝術學對話》叢書

歐洲近世藝術上的東方影響首先來自於十八世紀初期漸漸興起的「中國熱」(chinoism)，歐洲藝術家透過形式上的模仿而使這股潮流進入洛可可的藝術世界的積極性影響，讓多數前衛的印象派畫家亦步亦趨，而勾勒出梵谷心中的東方淨土，西方藝術發展注入本質轉變的基因。就藝術層面而言，這樣的交流往往在於形式的摸索，離思想層面的本質探討依然十分遙遠。就歷史的結果而言，日本由明治維新時期的「脫亞入歐論」而有了東方強國的地位；中國卻依然為內亂不斷，外患不已的窘困局面所苦，無法主動且有效回應這股大規模文化交流的初次衝擊。當時西方思想家、畫家對東方的瞭解往往僅及於日。經歷兩次世界大戰，美國勢力正式進入東方，日本的神祕面紗初次被揭開。此時，日本透過京都大學井島勉、久松真一思想以及禪思想家鈴木大拙的思想，透過「存在主義」的共

相，書法藝術的內在「自發性」(spontanéité)深深抓住西方人的心靈，正式開啓美學思想與藝術的交流。當時大陸處於蘇聯意識形態影響下，再次失去回應這股藝術的機會，台灣則以中國思想為基礎產生五月、東方等畫會的現代繪畫運動。近代以後的東西方從對立、矛盾衝突、壓抑出發，經歷百餘年，走到今日全球化時代下跨文化對話的尊重與欣賞的文化層次上。本叢書的企畫是基於廣義東方主義觀點，撇開狹隘的封閉性的地域文化視點，以開闊的胸襟，基於東西美學藝術學對話的事實，站在東西文化相互滲透的觀點，讓我們客觀且翔實地認清我們文化的精髓，看清楚西洋以何種眼光來審視我們的價值；同時我們也將視點延伸到同屬於東方文化圈的日本，藉由他們對於中國文化的瞭解或者他們基於東方特質所呈現的文化殊現，以及他們回應西方的態度，認清屬於我們自己的美學藝術學的本質。本叢書包括英、法、德、西、日等各國名著，選擇方針如下：

一、對東西交流產生影響的美學藝術學著作。

二、有助於認清中國美學藝術學之著作。

三、研究東西藝術對話成果之代表性與影響性的經典名著。

本叢書由台灣美學藝術學會進行品質控管，使美學藝術學的研究與推廣能夠落實，藉此奠定東西對話的基礎。因此我們的訴求如下：

一、認清近代東西藝術思想交流事實：以廣義的東方美學藝術學做為跨文化美學藝術比較研究的基礎，進行東西文化區塊的對話。

二、日本美學藝術學思想的洞悉：透過數冊日本相關著作，釐清日本思想的底盤，藉此瞭解日本如何對中國美學藝術學進行體系化。

三、從西方治學觀點反照自身美學藝術學的價值：由西方治學觀點，啟發東方美學藝術學，開展出屬於我們應有的新的治學方式。

四、東西藝術對話本質的追跡：藉由五、六十年代東西藝術交流的事實，客觀呈現固有思想與藝術本質在對話與交流過程中產生何種質變。

五、中國藝術思想的彰顯：在東西藝術學理的轉換下，中國藝術思想如何含攝當代日本、西方藝術，啟發國內美學藝術學適應當代的挑戰之道。

台灣美學藝術學會
典藏藝術家庭 謹致

跨文化的東西藝術對話

每個地區都有其固有風土，在此土壤中長出適合於滋長的花朵，綻放出芳香；每一區域都能產生相攝而又具有其特質的藝術，由此而為人類文化發展留下生命的跡痕。二次大戰之後，特別是冷戰意識形態解體之後，區域文化的特質逐漸受到尊重，數千年來集體化、一元化的主流文化的主導趨勢逐漸衰頹。相較於主流文化那種變異緩慢與掠奪性，異文化或者說是次文化往往具備一種不定且流動的創造性，不斷地散發出作用而有其積極價值。或許二十一世紀異文化的對話成為文化共生的前提。

綜觀人類的文化發展，在地理發現、土地擴張的大航海時代以來，強勢政治與量化經濟造成帝國主義、殖民思潮，人類經歷了不絕如縷的浩劫、慘禍。種族滅絕、宗教獨斷、奴役壓迫、意識形態、社會階級等不斷構成了人類文明發展進程中的悲慘事件。這些摧殘遠遠勝過專制政體或者民族內在階級的矛盾與衝突，

以不寬容的手段壓迫對方以肆民族私欲。然而，我們必須正視的是，這些事件的背後缺乏相互平等尊重下的建設性對話。技術不斷更新的今天，這種對話相形重要，每個個人、族群、國家、文化圈實際上因為技術發展，在形式上趨於一致性，然而個體如何凸顯出其存在價值，以免導致奴隸性的機械主義以僵硬了自我存在意義。因此，傾聽對方的差異性訴求，在今日變得更為重要。這也正是本叢書的著眼點。

藝術是文化所反映出的人類精神文明的結晶，然而對於這種現象的深沉洞悉必須透過語言、文字、記號以及符號。操作這些載體的則是文化中抽象的價值觀、信仰與假設能引導與制約文化的行為。藝術的表現既是建立在這種複雜的文化層面上，於是，即使同一族群也會因為歷史發展與地域侷限而有其分化與差異性。加上人類對於外在現象的解讀建立在歷史記憶，並非只是單一性的對象相應的不變環節當中。因此，藝術形式、內容、表現手法、理論隨之複雜化。藝術如果只是單一族群發展的外顯，或許可以訴諸於族群的共同歷史記憶來獲得解釋，藉此瞭解創作者所存在的周遭環境與其內在精神。然而，藝術的存在就現象而言已是複雜多端，於是差異文化之間的彼此理解也就陷入不得不藉諸語言的鋪陳，以直入其深沉的精神；相對於此，藝術作品的品鑑則又建立在藝術現象的個人的直觀洞悉上面，如此一來更近於神祕經驗。藝術發乎情感，而具有其直接洞悉本

質的永恆性，足以超越現象而與其精神共通。如能深入理解藝術的本質，則對於文化之間的溝通則具有積極意義。因此處於二十一世紀，跨文化對話成為異文化之間得以共存共榮的關鍵時期，更須深入瞭解其意義與價值。

就學問體系的建構歷史而言，人類感性認識對象的學問領域大體可以舉出美學（Ästhetik）、藝術學（Kunstwissenschaft）、藝術史學（Geschichte des Kunst）。其中美學、美術史學在兩百五十餘年前逐漸形成於德國，而藝術學的成立也僅有百年而已。這些學門的發展歷史雖不甚長久，然而，構成這些體系性學問之諸多論述、理論散見於人類的文字論述中，創造出藝術現象的人類情感，鋪陳為人類文明發展的軌跡。

今天，美學藝術學的發展已然成為跨文化的創造性研究領域，滲透到我們不同文化的生活場域之中。人類的情感似乎可以透過藝術而獲得溝通，藉由審美的共通經驗而得到理解。實際上，東西之間彼此的認知基礎依然欠缺整體而充分的平台。

爲了在二十一世紀搭起東西人類情感的橋樑，我們籌畫這套「東西美學藝術學對話叢書」。相較「西洋美學藝術學經典名著箋註叢書」這樣以西方為主體的文獻，「東西美學藝術學對話叢書」則建立在以東方文化為主軸的基礎上，從西方來看東方，或者從日本來詮釋自我文化的特質。西洋文化如何理解東方藝術，

或者說以我們為主體，日本如何詮釋同屬於我們文化元素中的藝術理論與現象，凡此種種乃是們我所關心之處。須知，我們對於西方藝術的理解往往大於西方對於東方藝術的認知，亦即說，東西方在對於藝術的認識上，乃是處於不對等的狀態。外加，台灣在戰後的教育體制發展中，治西方藝術往往傾向於藝術史學，晚近因為藝術現象的多元化而有藝術評論學科的設置。似乎，我們常常面對當下問題來解決問題，忽略了時代變遷與對話來不斷自我調整的重要性。所以，我們試圖在尊重學問體系分化後的前提下，使其能更為有機性的結合。

藝術出自於生活實踐的精神需求，而非物質需要，因此，生活即是藝術實踐場域的觀點。基於此一觀點，我們所選定的藝術範圍十分多樣化，從美術、音樂、戲劇、茶道、書法等超越出有限規範的藝術研究領域。在構成藝術思想的理論方面，則東西並陳。原著作語言涉及英文、法文、西班牙文、日文等國語文，翻譯者皆是箇中專家學家。在如此的叢書企畫中，我們試圖建立在以自我文化為主體的藝術觀點，反省區域文化中的藝術產生、變遷與交融以及面臨交融過程中的理解、誤解，或者說是基於一種尊重文化之情，而使得彼此的理解成爲一種創造性的解釋與再生產。這種創造性的藝術理解不只有其積極意義，甚而對於自我文化的定位與發展意義非凡。

自來我們對於自我文化的理解往往缺乏了異文化做爲參考係數而容易流於單

方面的消化。希望「東西美學藝術學對話叢書」既能建立藝術主體性，也能自我反省，自我洞悉，產生文化昇華的力量。

潘 潘

二〇〇六年夏月於松影書齋

推薦序

近年隨著藝術類科系的不斷成長，美學、藝術學類專書的需求量也大為提升。不過，環顧市面上所出現的，大多數當代的、前衛的、應用的相關書籍可謂琳瑯滿目，相對來看，基礎的、原典的、系統的就不易見及。因此，藝術根源性——「紮根」學習基礎的專書，長久以來也是大家所企盼且呼籲出現的。

美學、藝術學，不論東西方，都各有其歷史淵源，也各有其歷史名著。若就系統性探索、研究而言，美學基礎研究在西方也有三百年的歷史，藝術學的開創也有一百餘年了，循此學術傳統、精讀其間系列名著，這的確是進入此學門的便捷之徑。

美學、藝術學，若分而視之，美學倒是國人知之甚詳，這也是過往各大學哲學系、所所成就的一個積學甚富的學門。國內在美學方面，雖說從未有如國外的，自亞里斯多德一路而下的原典箋註；進而提出廣泛且有深度、厚度，集大成的研究成果，但多少做了不少重要且有意義的譯介、研究工作，事實足以讓國人成長且分享。但是藝術學在國內就不易引起共鳴，不易得到清楚識解。舉一個眾所皆知的例子來說，當年中央大學提送申請「藝術學研究所」時，在申請審查階

段，就為「何謂藝術學？」做了多次的說明、解釋。藝術學，簡言之，即藝術綜合科學之謂，似乎不為時人所識，怎麼藝術也是一門科學呢？恐怕為當時的最大疑惑吧！今天，藝術學的啟蒙者費德勒（K. Fiedler）及其下諸說、相關研究，已江河百川地鋪現在國內各類專書、研究中。只是，基於原典性且系統性的專書譯介，還是不易見及。事實上，這也就是本叢書所期許加以開發、刊載的大願。

二〇〇一年八月，「台灣美學藝術學會」誕生，接著八月底前往京都參加發起「亞洲藝術學會」，經與各國此方面專家學者的交流，深知國內亟待開墾此仍甚荒蕪的領域。在那年的第一屆理監事聯席會議中，與會人士即對此學門的專書需求，做了嚴謹慎思的討論，「西洋美學藝術學經典名著箋註叢書」、「東西美學藝術學對話叢書」，遂成為全體的共識，並進而提出逐譯出版的工作計畫。

如今，所計畫的箋註、對話叢書已部分完成，開始成書出版，個人曾經忝為玉成此計畫的一員，爰樂於與大家分享，是為一序。

國立台北藝術大學美術史研究所

台灣美學藝術學會理事長

亞洲藝術學會理事

林保堯