

大學用書

美學

田曼詩著

三民書局印行

美 學

田 曼 詩 著

學歷：留學德國慕尼黑藝術大學
韓國圓光大學名譽哲學博士

經歷：國立藝術專科學校教授
中國文化學院華岡教授兼美術學系主任
韓國圓光大學客座教授
國際藝術教育亞洲總會副會長

現職：中國文化大學華岡教授兼美術學系主任
韓國圓光大學永久教授
亞洲美學研究會會長

三 民 書 局 印 行

中華民國七十一年六月初版
中華民國七十四年九月再版

© 美

學

基本定價叁元叁角叁分

行政院新聞局登記證 臺版局登字第一二〇〇號
著作權執照內著字第一二〇〇號

著者 田 曼 詩
發行人 劉 振 強
出版者 三民書局股份有限公司
印刷所 三民書局股份有限公司

臺北市重慶南路一段六十一號
郵撥：〇〇〇九九八—五號

前 言

在我們的日常生活裡，經常的會遇到許許多多令我們難以理解的事，在這些令我們難以理解的事情中，有部份是偶發的事件，也許它們之產生原本就沒有意義，只不過是時間與空間一個紊亂的過程，其本身一閃即逝，事實上我們也根本無從去思索其由來。但是，不可否認的，有許多我們難以理解的事物，乃是由於我們的學識，性格，天賦等等本身條件的差異，使得我們與這些事物之間產生了距離，因此而使我們對這些眼前的事物無從判斷，進而無從理解。

本來人類文化之所以有進展，一方面是逐漸累積了前人的經驗，一方面是努力開展了許多更廣大更深入的未知世界。因此求知的慾望不僅僅是人類基本的本能之一，同時也是人類之所以異於禽獸的最主要的原動力。但是人類的生活面是極其廣闊的，事實上我們也不可能去了解世上的萬事萬物，但是就我們渺小的自身而言，盡我所能的去追尋去了解我們身邊的事物，那不僅僅是我們的責任，同時也是我們賴以生存的主要途徑。

對一個從事於藝術工作者而言，最重要的事，就是要去理解那些屬

2 美 學

於美的事物。因為藝術乃是美的具現，我們若不能理解美的真義，便無從創造美，也無從接受美。

一件成功的藝術品，它之所以產生，原本並不只是爲了藝術家本身而存在，當一個藝術家創作了一件藝術品，就像父母所生出的嬰兒一樣，雖然，父母會自私的以爲這個嬰兒是他們所有的，但是事實上並不是這樣。除非這個嬰兒生來就有嚴重的缺點，只要離開父母，就全然失去了其存在的意義與價值。否則由於這個嬰兒自身的發展，終必會整合到更大的群眾中去，藝術品也是這樣，藝術品之有價值，並不只是創作者本身的認可。而是要社會的認同，若要社會的認同，作品本身除了要有內涵外，更要具有足可令人了解的形式，說得更明白一點，就是作品本身必須能夠自我傳達其內在的含義。

可是，藝術的表現本來就不是先有形式而後有內含的，再者藝術之所以感動人及能以扣人心弦就在於它之常能出人意表，而藝術之所以有價值，亦常在其能夠推陳出新，獨立面貌。同時藝術家在創作之際，通常會本能的在那外表的形式上披上一件五彩繽紛光華奪目的外衣。由於以上的這些事實，使得一般的觀賞者，往往爲其外在形式所蒙蔽，使其欣賞的注意力膠著於一些膚淺的形象上，而無從認知它內在的深度和力量。

譬如：我們讀王維的詩：息夫人。詩曰：「莫以今時寵。能忘舊日恩。看花滿眼淚，不共楚王言。」我們且先不管古詩的結構，就字面所給予我們的感受，無疑的充滿了淒愴。這對一個沒有受過古詩訓練和對於中國歷史沒有深刻認識以及對於作者創作此詩的背景全不了解的人而言，他先其量只能感到一些感傷的情緒，卻不知王維此詩中所道出的春秋時代，發生在楚地一則悲慘的史實。其時楚王滅了息國，並將息國夫人據爲己有，而生下了堵敖及成王二子。息夫人自爲楚王據後，終日不

言，楚王迫問他爲甚麼不說話？息夫人說：我一個婦人，被迫侍奉你，生不如死，還有甚麼可說的？王維之所以作此詩，乃是有感而發。原來其時王維作客於寧王府中，一日寧王出巡，見一賣餅者之妻十分貌美，於是奪歸府內。這一舉動觸起了王維思及息夫人的故事，因而作出此詩，寧王讀此詩後，亦深受感動，於是將賣餅者妻放還家中。可見藝術的力量是很偉大的，也是很可貴的。

美學在西方文化中，具有其悠久之歷史，美學之名稱已經告訴我們它是一門學問，是一門探討美的學說之研究。它不僅僅是探討美之範疇的本體論，同時也是探討美之目的和作用的方法論。西方文化與中國文化原本不同，在我們中國自來就沒有將美的問題單獨成爲一門學問來作研究的企圖，但這並不是說中國沒有美學的思想。近年來中國的學者已經開始致力於我國美學思想之發掘與整理，相信假以時日，一定會有可觀的成績公諸於世。

美雖然是一個令人嚮往而引人入勝的題目，但是美學卻不是一個隨意編排，任意發揮的學說。它必須有其學術發展之體系，以及其研究的方法。因而有形而上的，唯物的，社會學的，人類學的，生理學的，心理學的種種不同之美學思想學說。每一種美學之思想與學說，都導出了美之真像的「部份」。我們不應以唯心的理論去批評唯物的理論，也不應由唯物的理論去批判唯心的理論，因爲就美的本體而言，他們都同樣的犯了以偏概全的毛病。

「美」之要求，是人類生存發展的根本問題之一，借用老子道德經之語「通可道，非常道，名可名，非常名。」美的問題正是如此。隨著人類文明之推展，更顯現出了美的不可預期性與美學發展的廣泛性。美學未來發展之更形壯大與更加繁雜是可以想像的，任何一本美學的書均不可能包含所有已知美學之理論，就好像沒有那一種美學理論可以包含

4 美 學

所有的美之範疇一樣。因此，意圖通過美學之學說以認識美之研究者，對前人之經驗，必須有所取，也有所不取，方能有所見地。這也是本書所抱持的態度之一。

本書編撰與分類的方式，是從以美之批判，美之起源，美之形式，美之歷史等形態中，歸納而為美的途徑探索及其使用效績。如此之分類是希望在前人介紹美學的方法之外，從其他的角度來透視美學的問題。因此有關歷來美學理論之介紹，特別著重於前人較少論及的部份，而對於一般常見之理論，只作重點式的陳述。在此要特別說明的是，雖然本書中未能將所有一切歷來美學之理論羅列其中，並非表示對這些理論之反對或有意的忽視，最主要的原因是他們已在其他著作中，有了較多的說明，於此，將在結語中有更進一步的解釋。

美 學 目 次

前言

第一章 形而上方法之美學

導言	1
第一節 源之於觀念的美學思想	2
一、蘇格拉底及其後人的美學思想	2
二、觀念派形而上美學之優劣	3
第二節 源之於感覺的美學思想	4
一、邦格騰的美學思想	4
二、康德的美學思想	5
三、克羅齊的美學思想	6
四、魏朗與桑塔耶那的美學思想	6
五、感覺派美學思想之優劣	7
第三節 源於意念的美學思想	8
一、叔本華之美學思想	8
二、意念派形而上美學之優劣	10

2 美 學

結論.....	11
---------	----

第二章 心理學方法的美學

導言.....	13
---------	----

第一節 純粹心理學派之美學.....	14
--------------------	----

一、費希納的美學思想.....	14
-----------------	----

二、弗昂李的美學思想.....	15
-----------------	----

三、里蒲士的美學思想.....	16
-----------------	----

四、渦林格的美學思想.....	17
-----------------	----

五、閔斯特堡的美學思想.....	19
------------------	----

六、布格的美學思想.....	20
----------------	----

第二節 實驗心理學派的美學.....	23
--------------------	----

一、心理、生理與藝術三者之關係.....	23
----------------------	----

二、論聽覺藝術.....	29
--------------	----

三、論視覺藝術.....	30
--------------	----

第三節 潛意識的美學.....	39
-----------------	----

一、導言.....	39
-----------	----

二、佛洛伊德潛意識之美學理論.....	40
---------------------	----

三、楊格的潛意識美學理論.....	46
-------------------	----

第三章 社會學方法的美學

導言.....	53
---------	----

第一節 社會人類學派的美學.....	57
--------------------	----

一、論模倣.....	57
------------	----

二、論想像.....	58
------------	----

三、希拉與朗格之遊戲說.....	59
第二節 社會主義的美學（唯物史觀美學之批判）	61
一、唯物史觀之批判.....	61
二、車爾尼雪夫斯基及其美學思想.....	64
三、普列漢諾夫及其美學思想.....	70

第四章 西方現代藝術之美學思想

導言.....	79
第一節 二十世紀初期諸畫派.....	80
一、後期印象派.....	81
二、野獸主義.....	81
三、抽象表現主義.....	95
四、立體主義.....	101
五、未來主義.....	124
第二節 世界第一次大戰後的西方畫派.....	124
一、超現實主義.....	124
二、達達主義.....	136
三、幾何抽象主義.....	141
第三節 第二次世界大戰後的西方繪畫思想.....	144
一、自由行動主義.....	144
二、普普藝術.....	154
三、環境藝術.....	165
四、照片寫實主義.....	171
五、歐普藝術.....	173
六、其他現代畫派之藝術觀.....	180

4 美 學

第四節 現代西方雕刻美學思想	182
一、表現主義	182
二、結構（組合）主義	189
三、超現實主義	194
四、動感主義	197
五、拼合主義	197
六、環境主義	201

第五章 總論—中國之美學與美育

第一節 東西精神思想之回顧	207
一、物我對立觀的得失檢討	207
二、物我圓融觀的得失檢討	210
三、以藝術涵養人性	214
第二節 中國古代美育的特質——書法	214
第三節 從書法論傳統美學之理論基礎	218
一、中國美學思想之根源	219
二、中國美學之開展	222
第四節 從古代書論看中國美學之發展與形成	224
一、先秦時代之繪畫與畫論	225
二、漢魏六朝的畫論與繪畫	228
三、中國畫論之形成（中古時代的畫論與繪畫）	232
第五節 東西方之美學思想與人文生活	236
一、藝術的兩大傳統	236
二、精神與物質的分歧	240
三、文化交流與相互影响	241

四、西方的人文主義與藝術生活·····	243
五、光芒應自東方照過去·····	247
第六節 中國美學未來之展望·····	248
一、東西美術之差異·····	249
二、近代美術之變革·····	250
三、中國美術之醒覺與展望·····	251
第七節 中國現代之美學與美育·····	253

結語—從兩個觀點看美術與欣賞的問題

一、藝術人生·····	263
二、從現代人生觀談山水畫之創作與欣賞·····	267
後跋·····	273
中文參考書目·····	275
西文參考書目·····	277

第一章 形而上方法之美學

導 言

在西方的美學世界中，雖然「美學」一詞出現的時間不過只有百年。但是我們窮本溯源之後，發現對「美」的思想觀念之形成，早在二千多年前的希臘，就已經有了相當精湛的闡述。愛美本來就是人類的天性，從史前時代，世界各地的先民們，就已經在他們居住的環境中，創造出了許許多多審美的事物，從這些數十萬年前的遺物上看來，他們已經懂得象形、串連、比例、對稱、及層次等等的基本審美原則。但是十分可惜的，是當時民智尚未大開，而再歷經久遠的年代，也使得各種有關的實物爲之湮滅不少，使得我們今日無法爲之窺得全貌。今天我們探討西方美學之本源，最早成一完整體系的，還首推「形而上」之美學。

所謂「形而上」的美學，顧名思義此一美學的主要論點，是在認爲美是超出於形像的範疇之上的，也就是說，美之所以存在，和被吾人查覺到，不是根據客觀事物的外在條件，也不是根據主觀的經驗，美的把握是完全由意識的自我反省，或邏輯的思辨所演繹出來的。

2 美 學

由於人類意識的作用是多樣化的，於是這一派的美學家們，有些認為美是源出於感覺的意識；有些人則認為美是源之於觀念的意識；又有的人認為美乃源之於情緒的作用；更有人主張美之意識乃源之於人類精神中之意念。以下，我們就試將這些理論簡介於後。

第一節 源之於觀念的美學思想

一、蘇格拉底及其後人的美學思想

新 469. 希臘 蘇格拉底
出生在紀元前四百六十九年的希臘聖哲蘇格拉底，他是第一個大力主張我們應由「觀念」去把握美之本質的人。在他的時代裏，希臘學術界就已經在開始討論「美」這個東西，它到底是物的屬性呢？還是存在於我們心中的一種心性？是藝術家創造的作品美呢？還是大自然美的問題。蘇格拉底認為，不可否認的，我們都知道事物確有美與不美的問題。這就是說，我們承認在美的事物中，有著一種共同的性質，而這種性質是可以加以界說的。但我們之所以有美與不美的認識，乃是因為我們對美的事物有一種共同的觀念，而凡是具有附合我們審美觀念條件的事物，也就是美的事物了。其後的柏拉圖（Plato 西元前 428-348）承繼了蘇格拉底的說法，並進一步的將此一觀念具體化為一種真實存在的理念界定為「變化的統一」。到了亞里斯多德（Aristotle 西元前 384-322）的手中，他就更進一步的說「美的主要元素，是秩序，對稱和明瞭。」而使得美的觀念更形充實和完整。這一派的學說，就發生的時間而言是最早的，同時在此之中也包涵了後來一切形而上美學的種子，他們的觀念不僅僅貫串於中世紀及近世的大部份形而上學的美學之中，同時現代的其他流派的美學家也在思想上深深受其影響。

這一派在較晚的美學重鎮有奧古斯丁 (Augustinus) 認為美是秩序的精華，啓克羅 (Cicero) 認為均衡為美的條件，亞規納則認為完美是存在於秩序，比例，調和之中，綜合以上觀念派的說法，我們大致可以獲得以下的結論：那就是，人之所以覺得某種事物是美的，乃是因為此一事物的本身具有某些條件，而由於這些條件符合於我們人類審美的觀念，所以我們就說他們是美的，因此美的產生並非純因物的屬性，也非單單由於我們的感性，而是源之於人類形而上的理念，這些理念是可以加以界說的。

我們將這些美的理念加以歸納之後，就整理出一些美的則律，那就是：

(一)變化中的統一；統一中求變化。

(二)秩序。

(三)對稱。

(四)明瞭。

(五)均衡。

(六)比例。

(七)調和。

二、觀念派形而上美學之優劣

以上是關於觀念派形而上美學主張的大概。由於這些主張發生得相當的早，相對的也就十分的簡略。但是這些簡略的原則，卻成為往後西方美學中十分重要的原素，從今天看起來，這些論點固然有很多優越之處，但是相對的也有很多的缺點，事實上，美學之所以會有不斷的發展，就是後人為了彌補其論點之不足，所做的一些努力。

為了對其後的美學發展方向，有一個先期的了解，我們不妨在此先

4 美 學

就「觀念派美學」思想的優點和缺點，從三方面做一個分析，如此將有助於將來美學發展之了解。

(一)此派理論的優點在既不偏向於唯物的極端，也不偏向於唯心的極端，卻是主張美是發生於人類觀念的理則之中，並且存在於這些則律之中的，也就是說我們若不具有這些觀念，便無法認知美。

(二)此派理論的缺點，主要的是來自於其自身邏輯演繹的推理之中。因為我們知道，像：變化的統一、均衡、對稱、比例、調和、秩序等等則律乃是人類一切理性行為的表現，並非單單是美的事物才有，這些則律的範疇實際遠超出美的範疇。就像在生物學中哺乳類的範疇遠超出人類的範疇一樣，哺乳類的生物則律必然是人類的生物則律，但卻反之不然，在觀念的演繹上，我們可以說：「令人快樂的事，都是樂事，但有的快樂在道德上是善的，有的則是違背道德而又『不善』的；我們不能因為某事之令人快樂且為善的，而斷定所有的樂事皆是為善。」

(三)所以，倘若幾件東西有一種共同的性質或關係，我們因而假定他們也有旁的共同性質或關係，將是一件非常危險而脆弱的假定。①

第二節 源之於感覺的美學思想

一、邦格騰的美學思想

從某一角度而言，美的體認和考查，無法不與人類的感覺發生關連。人類若無感覺，又從何以談論美呢？所以在較晚的十八世紀，形而上美學家們，開始就審美的感覺諸問題加以討論。我們稱這一種學派為「美是源之於感覺的學派」。

① 蔡儀等著 新美學 羣益出版社 一九四一 頁53~68。

源之於感覺的美學家認為，感覺是考查美的主要途徑，並且美學的意義，即在討論什麼樣的感覺才是美的感覺。這一派美學家的始祖是十八世紀的德國哲學家邦格騰（Baumgarten）他曾著有 Aesthetics 一書，此書名源之於希臘文 Aisthetikos 意思為「審美的感覺之學」。在此書中，作者提出了以感覺為基礎的美學理論，即——「所謂美，就是圓滿的感覺。」也就是說感覺的圓滿性，是美的主要內容。比他稍晚的德國大哲學家康德（Kant, 1724-1804），以及近代義大利哲學家克羅齊（Benedetto Croce 1866），法國美學家魏朗（Eugene Vevon 1825-1889），美國現代美學家桑塔耶那（Goevge Santayana 1863-1952）都是此一學說的有力重鎮。

二、康德的美學思想

康德在其巨著「判斷力批判」一書中，明顯的承繼了邦格騰那種美是不必通過思惟作用感覺的說法。不過康德的理論卻不似邦格騰的單純，在判斷力批判這本書中，康德提出了美的四個原則，亦即美的四重定義：（一）對之毫無關心，而獲得快適的對象便是美。（二）不加概念（即不是悟性的範疇）而給予普遍的快適的便是美。（三）雖有合目的的形式，但無目的的表象而被知覺的便是美。（四）並不加概念而當作必然的快適的對象被認識的美是美，以上四個論點，以第一個「無關心說」為基礎，其後的三點事實上只是無關心說的延展，或者說是無關心說的補充。除此而外，康德又認為美感之感性乃是介於悟性（概念）和理性（演繹）之間的，此種感性的知覺，康德稱之謂「判斷力」亦即「審美的能力」。

因此康德美學之整個體系乃是建立在無關心說及判斷力這兩個理論基礎上的。康德曾經說：「因為誰都知道，在鑑賞者自身，對於對象的快適是在無關心之中發生的，那他便可判斷這快適的理由是誰都有的。」