

ESTHETICS

人文講堂系列

美學的十五堂課

凌繼堯 著

本書內容

美學修養可以成為生命的活力泉源，人沉醉於自然與藝術之美時，內心是何等的快慰！本書探討美學的起源，並從各方面探究美學，包括欣賞自然之美、美感的心理因素與本質、藝術欣賞、美學理論、悲劇美學、人生的藝術化等，在美學散步中，培養審美的人生態度。

ESTHETICS

人文講堂系列

美學

的

十五堂課

凌繼堯 著

五南圖書出版公司 印行

美學的十五堂課 / 凌繼堯著. --初版. --

臺北市：五南，2007[民96]

面；公分。--(人文講堂系列)

I S B N : 978-957-11-4708-6(平裝)

1. 美學

180

96004624

1BD5 人文講堂系列

美學的十五堂課

作 者 — 凌繼堯

發行人 — 楊榮川

主 編 — 黃惠娟

責任編輯 — 王兆仙 施玉雲 黃淨閔

封面設計 — 童安安

製作者 — 知識風

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02) 2705-5066 傳 真：(02) 2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中山路6號

電 話：(04) 2223-0891 傳 真：(04) 2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07) 2358-702 傳 真：(07) 2350-236

總 經 銷：創智文化有限公司

電 話：(02) 2228-9828 傳 真：(02) 2228-7858

地 址：235台北縣中和市建一路136號5樓

法律顧問：得力商務律師事務所 張澤平律師

出版日期 2007年4月初版一刷

定 價 新臺幣460元

©北京大學出版社，2003年8月

原著作版權歸北京大學出版社所有，原作者凌繼堯

本書為北京大學出版社授權（臺灣）五南圖書出版股份有限公司在臺灣地區出版發行繁體字版

「人文講堂」系列

出版緣起

人文素質的養成教育，成為現今大專院校與公民教育的時勢所趨，為了培養學生健全的人格，擴展與完善學生的知識結構，造就具備創新潛能的複合型人才，進而強化國際競爭力。於是，我們基於社會的人文職志、文化的薪火相傳理念，規劃「人文講堂」系列，其中包含文學、歷史、哲學、宗教、藝術等五大類別，每一類下分別收錄中國文學、西方文學、唐詩宋詞、魯迅作品、通俗文學；中國歷史、歐洲文明；現代西方哲學、哲學修養、美學；道教文化、宗教學基礎；西方美術史、音樂欣賞……等。適合一般社會大眾擴展學術知識的胸襟和眼光，進而增進全方位的人文素養。

執筆者集合多所大學名師，文中不僅呈現出專業性，遣詞用句更強調通俗易懂、層次分明。

人文素養的吸納、養成，在現今經濟、商業金銀飛繞，人文素質低落的環境下，已成山雨欲來，勢不可擋之極大挑戰。我們翻開文化的扉頁，振筆疾書，在這文化列車的起跑線上，期以「人文講堂」系列貢獻一己的心力。我們深知大樹的茁然長成，無法一蹴可幾，人文的扎根卻可透過書冊、紙筆而深入人心。我們衷心期待下一代更好，為我們的永續生存接棒向前。

「人文講堂」系列出版緣起 iii

【第一課】	美從何處尋	1
	一、數的和諧	2
	二、美和效用	9
	三、《大希庇阿斯篇》	13
	四、「吾愛吾師，吾更愛真理」	21
	五、對柏拉圖提問的現代應答	26
【第二課】	我見青山多嫵媚	35
	一、從致用、比德到暢神	36
	二、「美不自美，因人而彰」	46
【第三課】	人物的品藻	57
	一、晉人的美	58
	二、《體相學》	67
	三、人體美學	68
【第四課】	審美距離和移情	77
	一、距離說	79
	二、移情說	86
【第五課】	目送歸鴻，手揮五弦	97
	一、美感的心理因素	98
	二、美感的本質和特徵	108

美學

的十五堂課

- 【第六課】 美鄉的醉夢者 115
- 一、「有音樂感的耳朵」 116
 - 二、欣賞是一種創造 121
 - 三、純正的趣味 125
- 【第七課】 美學散步 133
- 一、朱光潛先生的學術歷程 135
 - 二、宗白華先生的學術歷程 150
- 【第八課】 《奧德賽》和「退潮的滄海」 165
- 一、朗吉努斯的《論崇高》 166
 - 二、作為審美範疇的崇高 170
- 【第九課】 從西南聯大的校歌談起 183
- 一、美學史中的悲 185
 - 二、悲的本質 191
 - 三、悲劇快感 193
- 【第十課】 從藝術設計角度看《打鑾駕》 201
- 一、手工藝運動和包浩斯 204
 - 二、功能主義和形式主義 212
 - 三、藝術設計的多元格局 220
- 【第十一課】 科學研究中的美學神韻 227
- 一、科學中的美 228
 - 二、科學活動的美學動力 237

【第十二課】 「有意味的形式」 245

- 一、「藝術」概念的歷史發展 247
- 二、藝術殿堂的建構 251
- 三、藝術發展的不平衡 260

【第十三課】 藝術的「不用之用」 269

- 一、藝術功能的研究概況 271
- 二、若干藝術功能描述 278

【第十四課】 人生的藝術化 293

- 一、生命的意蘊 294
- 二、人詩意地棲居 307
- 三、從工具本體到情感本體 309

【第十五課】 佇立在蔡元培的塑像前 313

- 一、蔡元培和美育 314
- 二、美育的內涵和實施 321

【後 記】 331

美從何處尋

- 一、數的和諧
- 二、美和效用
- 三、《大希庇阿斯篇》
- 四、「吾愛吾師，吾更愛真理」
- 五、對柏拉圖提問的現代應答

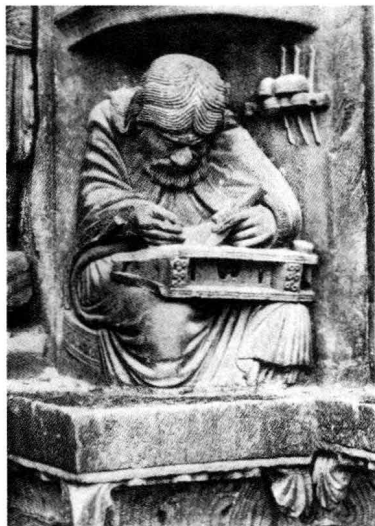
《美從何處尋？》是宗白華先生在二十世紀五〇年代發表的一篇文章的題目。這篇文章的開頭引了他自己在二十世紀二〇年代寫的一首婉約的《流雲》小詩：

啊，詩從何處尋？
從細雨下，點碎落花聲，
從微風裡，飄來流水音，
從藍空天末，搖搖欲墜的孤星！

詩是美的化身。宗先生主張在細雨微風、落花流水和搖搖欲墜的孤星這些眼觀耳聽的客觀事物中尋求美。在兩千五百多年的美學史上，美學家們曾從各種途徑探索美的蹤跡。我們且從西方美學的源頭——希臘美學中選取若干片斷，看一下古代哲人是怎樣尋覓美的奧祕的。

一、數的和諧

畢達哥拉斯（Pythagoras）是西元前6世紀的希臘哲學家。傳說有一次他路過一家鐵匠鋪，聽到大小不同的五個鐵錘打擊鐵砧發出叮叮噹噹的聲音很有節奏，像是一支悅耳的樂曲。他不覺

畢達哥拉斯

停住了腳步，若有所思地端詳著這些鐵錘，並讓人稱了一下，它們的重量符合一定的比例： $6:12=1:2$ ， $6:9=2:3$ ， $6:8$ 和 $9:12=3:4$ 。畢達哥拉斯心中豁然開朗，匆匆趕回家又做了一些實驗，他發現弦長成一定比例時能發出和諧的聲音。於是他得出結論，音樂的和諧是由數的比例造成的。畢達哥拉斯和他的學派認為這種和諧就是美。

（一）宇宙作為最高的審美對象

在浩瀚的蒼穹中，日出日落，月盈月虧，星星顯現又隱去，天體的運行是那樣地

有序。

在希臘語中，「宇宙」的本義就是「秩序」。畢達哥拉斯學派把音樂的和諧現象推廣到整個宇宙中，宇宙的和諧有序也產生於數的比例。

畢達哥拉斯

畢達哥拉斯學派所處的時代，希臘已從原始社會進入奴隸社會。原始社會的意識形態是神話，進入奴隸社會後，希臘哲學家開始用自己的思維結構來代替神話。他們普遍企圖尋找一種統攝世界萬物的原素或元素。有人把水說成是世界的本原，有人把火說成是世界的本原，畢達哥拉斯學派把數當作萬物的本原。

數怎樣成為萬物的本原呢？畢達哥拉斯學派認為，由一產生二，由一和二產生出各種數目。一是點，二是線，三是面，四是體，從體產生出一切形體。畢達哥拉斯學派的數本原說是對世界作出的形而上的、哲學的解釋，這是它的積極意義。畢達哥拉斯是第一個使用「哲學」（原意為「愛智」）這個術語的人。然而，數本原說也有它的局限性。它帶有神祕色彩，和神話很接近。畢達哥拉斯學派直接宣稱數是神，神首先是數。現在剛入小學的學生都知道，前四位數1、2、3、4相加等於10，而這個發現卻使畢達哥拉斯學派驚訝不已，那畢竟是二千五百年前。畢達哥拉斯學派把10看作玄之又玄的、完滿的數。所以，數本原說對世界的解釋還是神話學的和宗教的。

畢達哥拉斯學派用數的和諧來解釋宇宙的構成和宇宙的美，他們把數學、音樂和天文學結合起來。數是宇宙的本原，宇宙內的各個天體處在數的和諧中。他認為太陽和地球的距離是月亮和地球的距離的兩倍，金星和地球的距離是月亮和地球的距離的三倍。每個個別的天體也都處在一定的比例中。天體的運行是和諧的，距離越大的天體運動越快，並發出高昂的音調；距離越小的天體運動越慢，並發出渾厚的音調。和距離成比例的音調組成和諧的聲音，這就是宇宙諧音。可以聽到、可以看到、可以觸摸的宇宙，總之，具體可感的宇宙是最高美。

宗白華先生寫道：「宇宙（Cosmos）這個名詞在希臘就包含著『和諧、數量、秩序』等意義。畢達哥拉斯（Pythagoras希臘大哲）以『數』為宇宙的原理。當他發現音之高度與弦之長度成為整齊的比例時，他是何等地驚奇感動，覺得宇宙的祕密已在面前呈露：一面是『數』的永久定律，一

面即是至美和諧的音樂。弦上的節奏即是那橫貫全部宇宙之和諧的象徵！美即是數，數即是宇宙的中心結構，藝術家是探乎於宇宙的祕密的！」¹

後來，希臘美學家柏拉圖在《蒂邁歐篇》、亞里士多德在《論天》中也描述了宇宙的美。根據柏拉圖的描繪，在廣袤的蒼穹中，各種星體有序地、交錯地、多層次地作旋轉運動。這確實是一幅瑰麗奇妙的圖景。在亞里士多德看來，宇宙的球體是最美的，它永恆的、勻速的圓周運動也是最美的。宇宙就像一支合唱隊，指揮示意開始，合唱隊就一齊高歌，有些音高，有些音低，由這些不同的音調組成和諧悅耳的樂曲。希臘美學家關於宇宙結構的理論不是精確的天文學理論，他們對宇宙的描述是詩意的、審美的。對宇宙美的觀照是希臘美學的一個重要特點。有人問西元前5世紀的希臘哲學家阿那克薩戈拉，為什麼生比不生好，阿那克薩戈拉不假思索地回答：「生能夠觀照天和整個宇宙的構造。」希臘美學家醉心觀照宇宙的美，並從中獲得巨大的審美享受。

中國人固然也觀照宇宙、太虛、太空，然而觀照的方法和西方大異其趣。由此形成中西審美意識和藝術意識的重要區別。按照宗白華先生的觀點，西方人向宇宙作無限的追求，而中國人要從無窮世界返回到萬物，返回到自我，返回到自己的「宇」。在中文裡，「宇」是屋宇，「宙」是在「宇」中出入往來。中國人對宇宙的觀照像《易經》上說的是「無往不復」，像陶淵明的詩所說的「俯仰終宇宙」。有往又有復，有仰又有俯。在這種往復俯仰中，「網羅天地於門戶，飲吸山川於胸懷」。

宗先生在1949年發表的〈中國詩畫中所表現的空間意識〉一文中說明了這種觀點。他寫道：「西洋人站在固定地點，由固定角度透視深空，他的視線失落於無窮，馳於無極。」而中國人「嚮往無窮的心，須能有所安頓，歸返自我，成一迴旋的節奏」²。中國人的空間意識是遙望著一個目標而縈回委曲，綢繆往復。中國詩人對宇宙的俯仰觀照由來已久。漢蘇武詩：「俯觀江漢流，仰視浮雲翔。」曹丕詩：「俯視清水波，仰看明月光。」曹植詩：「俯降千仞，仰登天阻。」王羲之《蘭亭》詩：「仰視碧天際，俯瞰綠水濱。」「中國人於有限中見到無限，又於無限中回歸有限。其意趣不是一往不返，而是迴旋往復的。」³同樣是觀照宇宙的美，中國人和西方人竟有那樣的不同，原因在於宇宙意識的差異。

（二）《持矛者》的美學意義

在希臘藝術中，雕塑很發達。希臘雕塑家波利克里托斯的《持矛者》是希臘雕塑的代表作。這是一位「氣宇軒昂的持矛青年」。他被塑成正在行走中，瞬間的停頓和潛在的運動相結合。左手握矛，左肩因此繃緊並微微聳起。左腿沒有負重而臀部自然放鬆。右手隨意懸掛，右肩下垂，右腿支撐全身重量，臀部提起。一邊是收縮的軀幹，另一邊是伸展的軀幹，這種對稱給身體一種動態的平衡⁴。

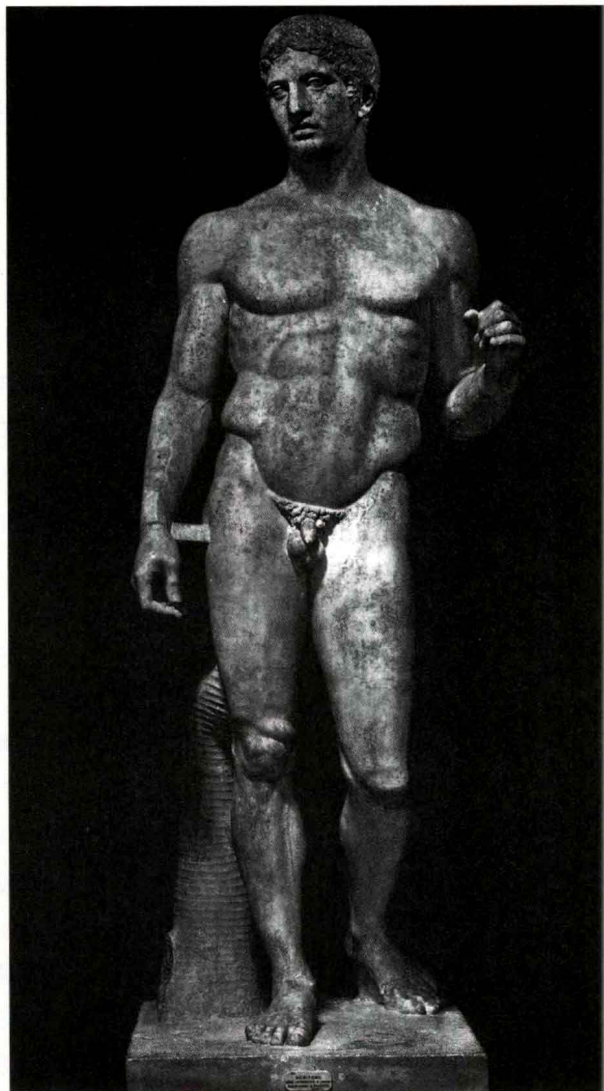
《持矛者》被藝術家譽為「法規」，也就是藝術的範本。波利克里托斯總結了自己從事雕塑創作的經驗，寫成一部著作，書名亦為《法規》。什麼是波利克里托斯所說的法規呢？這就是畢達哥拉斯學派數的比例。朱光潛先生在《西方美學史》上卷（1963年初版）中把波利克里托斯說成是畢達哥拉斯學派的門徒，即使這種說法有商榷的餘地，然而可以肯定的是，波利克里托斯的理論和畢達哥拉斯學派的比例說有著密切的關係，而且，流傳下來的《法規》殘篇和有關「法規」雕像的情況最早見之於畢達哥拉斯學派的記載。波利克里托斯有一句名言：「（藝術作品的）成就產生於許多數的關係，而且，任何一個細微末節都會破壞它。」「持矛者」身體的各個部位、各個部位和整體的關係，都符合一定的數的比例。

《持矛者》不僅體現了畢達哥拉斯學派數的比例，而且體現了對畢達哥拉斯學派數的美學的本質的理解。畢達哥拉斯學派的數不完全等同於現代科學關於數的抽象概念。他們的數是事物的生成原則和組織原則，他們對比例的強調不是機械的、刻板的公式。他們特別看重比例關係中動態的韻律感。波利克里托斯和其他希臘雕塑家接受了畢達哥拉斯學派的這種觀點，他們對數的比例作辯證的理解，即不從純數量關係上來理解這種比例，而是把數看作為一種實體，一種生命力量。他們的數從活的人體中自然地產生出來，就像畢達哥拉斯學派的數從宇宙天體中產生出來一樣。這樣理解的數不是靜態的對稱，而是動態的韻律。

在這一點上，希臘雕塑和同樣遵循數的比例的埃及雕塑表現出明顯的區別。埃及雕塑家從固定的模式出發，把人體分為 $24\frac{1}{4}$ 部分。雕塑家們根據分工各自創作若干部分，然後組裝成完整的人像。按這種程式創作出來的作品明顯缺少生氣，雕像往往手是張開的，腿是叉開的。和埃及雕塑家不

秦陵兵馬俑

古希臘雕塑 持矛者

唐 周昉《簪花仕女圖》（局部）
表現了唐朝人對女性豐滿圓潤的審美取向。

同，希臘雕塑家關於人體比例的概念來自對人體的直接觀察。波利克里托斯在創作時從一個中心出發，把人體視為一個整體，然後安排人體的各個部分，確定各部分與整體的關係。由於有了這種人體測量學的視點，希臘雕像使多側面、多層次的栩栩如生的人物形象盡收眼底。這種特點在文藝復興時期的繪畫和雕塑中發揚光大。

希臘雕塑體現了畢達哥拉斯學派數的比例，而畢達哥拉斯學派又把數看成明確的幾何形體。我們在上面講到，在畢達哥拉斯學派看來，一是點，二是線，三是面，四是體，由體形成各種形體。此外，體還產生出組成萬物的四種元素：水、火、土、氣。古希臘人對水、火、土、氣的理解和我們現代人不同，在他們那裡，土是六面體（立方體），火是四面體（錐體），氣是八面體，水是二十四面體。畢達哥拉斯學派的主要成員是天文學家和數學家，特別是幾何學家和音樂家。他們擅長在空間幾何關係、數的結構關係上把握世界。這形成了希臘雕塑、希臘美學乃至希臘文化的一個重要特徵：造型性或形體性。希臘每一種文化領域無不在某種程度上表現出這種造型性。連數學和天文學這樣的學科，在希臘人的觀念中也具有明顯的形體性。希臘數學幾乎總是幾何學，尤其是立體幾何學。我們甚至可以把柏拉圖的著名對話《理想國》設想成一座雕塑群像。在這篇對話中，柏拉圖構建了一個理想的城邦國家。理想國有三種階層：統治者、戰士和生產者。他們組成這樣的雕塑群像：中間卓然而立的是理想國的統治者，分立兩側的是威嚴的輔助者——武士和謙卑的被統治者——工農業生產者。現代德國哲學家史賓格勒（Spengler）在他的名著《西方的沒落》中指出，每一種獨立的文化都有它的基本象徵物。對於希臘文化來說，這就是「立體」。

由此也產生了中西藝術的區別。「從繪畫和雕塑的關係而論，中西就有不同。希臘的繪畫，立體感強，注重凸出形體，講究明暗，好像把雕塑搬到畫上去。而中國則是繪畫意象占主要地位，以線紋為主，雕塑卻有了畫意。希臘畫似雕塑，中國雕塑似畫。」⁵「西洋人物畫脫胎於希臘的雕刻，以全身肢體之立體的描摹為主。中國人物畫則一方面重眸子的傳神，另一方面則在衣褶的飄灑流動中，以各式線紋的描法表現各種性格與生命姿態。」⁶

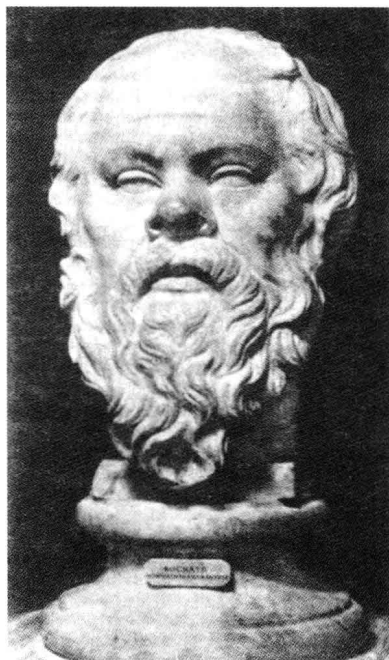
畢達哥拉斯學派在數的和諧中尋求美，這種觀點對西方美學，特別是

對希臘羅馬美學產生了重大影響。可以說，希臘羅馬美學具有數學性。希臘思維中數的傳統可以追溯到更為遙遠的年代，荷馬史詩中所使用的數字就具有審美意義。《伊里亞特》描寫希臘各城邦和特洛伊的戰爭。《奧德賽》描寫奧底修斯在特洛伊戰爭後返鄉的故事。荷馬在史詩中運用數字不是隨意的。他最常用的數字是3，《伊里亞特》使用了67次，《奧德賽》使用了56次。10也是荷馬喜歡使用的數字。特洛伊戰爭延續了10年，奧底修斯在外漂泊了10年。荷馬暗示，世界是按某些數字組織起來的，數字成為世界審美結構的原則。

二、美和效用

如果畢達哥拉斯學派在數的和諧中尋求美，那麼，比他們稍晚的另一位希臘哲學家蘇格拉底則把美和效用連繫起來。

蘇格拉底生於雅典，雅典被稱為「希臘智慧的首府」、「全希臘的學校」。這裡的商品經濟發達，民主政治健全，文化藝術輝煌。雅典誕生了一批著名的政治家、戲劇家、歷史學家、雕塑家和哲學家。蘇格拉底就是其中的一員，而其智慧尤為超群。希臘北部城鎮德爾菲的阿波羅神廟的預言宣稱沒有人比他更有智慧。蘇格拉底沒有寫過任何著作，他的言行由他的弟子記載下來。除了一兩次打仗外，他也沒有離開過雅典。他整天奔忙於街頭、市場和廣場，找各種各樣的人談話和辯論、探索和論證真理。有時為了思考一個問題，他會怪異地、直挺挺地在一個地方站著不動，從清早站到傍晚，甚至站著過夜。

蘇格拉底

（一）自在之美和自為之美

蘇格拉底用德爾菲神廟的銘言「認識你自己」說明他的哲學研究和美學研究。

「認識你自己」並不是認識人的外貌和軀體，而是認識人的靈魂。在蘇格拉底看來，人由靈魂、肉體以及這兩者的結合三部分組成，其中占統治地位的是人的靈魂。靈魂中最接近神聖的部分是理性，理性是靈魂的本質。於是，認識靈魂就是認識理性。「認識你自己」歸根結柢也就是認識理性。蘇格拉底從理性出發研究美學問題時，追求的是美的普遍定義。

蘇格拉底和他的弟子亞里斯提普斯有一段關於金盾和糞筐怎樣才美的對話：

亞里斯提普斯：那麼，糞筐能說是美的嗎？

蘇格拉底：當然，如果糞筐適用而金盾不適用，則金盾就是醜的，

亞：你是否說，同一事物同時既是美的又是醜的？

蘇：當然，而且同一事物也可以同時既是善的又是惡的，例如對饑餓的人是好的，對發燒的病人卻是壞的，對發燒的病人是好的，對飢餓的人卻是壞的。再如就賽跑來說是美的而就摔角來說卻是醜的，反過來說也是如此。因為任何一件東西如果它能很好的實現它在功用方面的目的，它就同時是善的又是美的，否則它就同時是惡的又是醜的。⁷

這段對話表明，金盾和糞筐的美不在於它們自身的屬性，而在於它們的用途，在於它們對使用者的關係。金盾雖然珍貴，然而若不適合抵禦敵人，它就是醜的。糞筐雖然粗鄙，但因為它適用，它仍可以是美的。這種觀點和畢達哥拉斯學派已經不同。畢達哥拉斯學派所說的美是事物本身的美，蘇格拉底所說的美是事物適合使用者的美。前者是自在之美，後者是自為之美。自為之美總是包含著效用的因素，而自在之美就沒有這些因素。自在之美是絕對的，自為之美是相對的，因為同一個事物可能符合這一種效用，卻不符合另一種效用。蘇格拉底的這種人本主義美學觀還表現在他和鎧甲製造者皮斯提阿斯的談話中。皮斯提阿斯製造的鎧甲既沒有比別人造的更堅固，也沒有比別人造的花更多成本，然而他賣得比別人貴。蘇格拉底問其原因，他說他造鎧甲時遵循比例。

蘇格拉底：你怎樣表現出這種比例呢？是在尺寸方面，還是在重量方