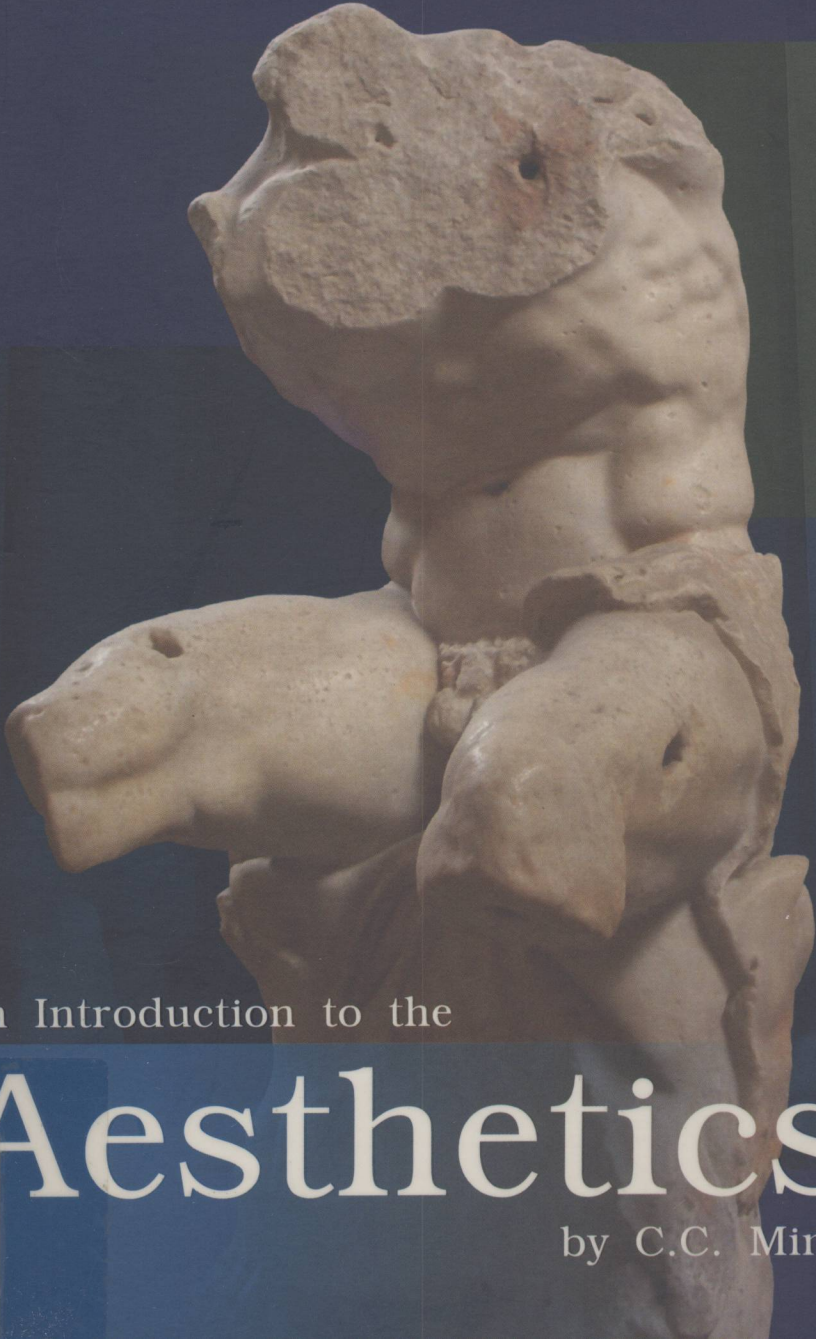

一種對美學摘要且歷史進程式的說明

美學導論

張忠明 編著

An Introduction to the

Aesthetics

by C.C. Ming

美學導論：一種對美學摘要式且歷史進程的說明

= An introduction to the aesthetics /

張忠明編著——初版——臺北市：新陸

民 96.09

面： 公分

參考書目：面

ISBN 978-986-7260-56-7(平裝)

1. 美學 2. 美學史

180

96017770

美學導論

中華民國96年9月初版

ISBN 978-986-7260-56-7(平)

An introduction to the aesthetics

著 者：張 忠 明

發行人：陶 林 育 瑩

出版者：新陸書局股份有限公司

總 經 銷：福懋出版社有限公司

住 址：台北市重慶南路一段47號

電 話：(02) 2351-2587；(02) 2381-9277

傳 真：(02) 2391-8788；(02) 2389-9918

網 址：www.shinlou.com.tw

電子信箱：shinlou@ms25.hinet.net

劃 撥：19710688 福懋出版社有限公司

登 記 者：新聞局局版臺業字第〇六四七號

定 價：(平)新台幣300元整(運費在外)

版權所有，非經出版者同意，本書任何部分
或全部，不得以任何方式抄錄、發表或複印。

B83
2008/0

An Introduction to the

Aesthetics

男性軀幹像 (Male Torso)

這件作品1523~24年被收入義大利梵蒂岡，放在望樓故又稱為望樓的軀幹像，該作品自文藝復興以來，備受藝術家讚美，尤其是米開朗基羅受期影響頗深，這件作品生氣蓬勃、人體扭曲，肌肉緊張魁偉，雖然破損卻無損其作品的張力，它曾被認為是馬爾斯(Mars)、普羅米修斯(Prometheus)、波利菲莫斯(Polyphemus)、賽林諾斯(Silenus)等希臘的神話中神或是半神的名稱，無一定論。

正如美學一樣，對世人充滿著吸引力，而本身也充滿著內涵與底蘊，許多學者試著給美學下一個定義，但卻無一定論，望著這件男性軀幹像時，心中無限感慨，它沒有頭，沒有手臂，膝蓋以下之腳沒有了，但在這身軀中我們卻感受到無比的力量，這種力量不是透過完整的形體傳達給你清楚明白的，而只是個軀體讓你自己去發現它的偉大。美學是很難界定清楚，卻有很多可能性的學說，它絕對不是只有我們表象認知美不美的問題，而是全面、多樣的人類理性，感性各種認知的可能性，人類的智慧的到那裏，美學的發展就到那裏，美學那種渾厚的底蘊，正如我第一眼在梵蒂岡美術館看到這件雕塑的震動一樣，看似不完整的軀體，卻有各種的說法，一件無法被強加修補，一種渾然天成，深刻內化的心靈、理性、基礎經驗的“湊泊”，值得深思與研究。

自序

“美學”這一名詞，現今已成為流行詞彙，給人一種高級的、美麗的、有價值的、細緻的等等感覺，這些感覺其實是一種混淆誤用。美學在西方起源於哲學，是哲學的一個部門，許多哲學及美學家都試圖給美的本質及範圍下一個定義，但隨著人類智慧的累積及發展，美學的研究進程有許多的發展，美學的定義也一再的提出新的看法，本書是以一種摘要且歷史發展進程的方式，簡要的討論分析美學。

本書分四部份，第一章：探討美學的意義、範圍與本質，希望利用本章的討論，將生活中對美學的認知觀念給予釐清，對美學易混淆的想法做一比較分析，希望能對美學有更深刻討論。第二章：美學研究的思考及推理方法，主要藉著哲學的思考方式及邏輯推理能力做一介紹，對美學的討論及研究的方法，提供觀點及意見。第三章：美學

的歷程之西方美學，針對西方美學，各時代的觀點與討論，以時間為序，讓讀者累續各家各派對美學的摘要看法，有一歷史進程且較廣的視野去看待美學。第四章：審美態度及美術的形式，將在生活中有許多不同的審美態度及經驗，提出來以美學的觀點給予討論，也對藝術的構成形式做一簡介。最後在附錄上加入近代中國美學摘要，透過近代中國美學家對中西美學的融會貫通，再對美學作一複習。

美學的研究工作是非常的浩瀚複雜的，隨著人類對美學的看法不同，美學及藝術的定義也不同，學美的研究會一直不斷下去，透過各時代的標竿人物，核心思想的介紹，或許對美學能有一些輪廓及概念，但美學是什麼呢？應該會是一種歷史進程不斷演化的合理猜測。另外也必須說明是透過美學的研究，也只是美學的研究，美學的研究與美術創作是不一樣的，如果想透過美學的研究，進而能完成美術的創作，會是一種根本的錯誤。

美學導論這本書的編寫完成，要感謝的真的很多，包括妻子的鼓勵，師長的意見，都是讓本書能完成的動力，但因為是摘要式且歷史進程的研究，難免掛一漏萬，希望大家給予指正，讓本書的編寫有更大的訂正及成長的空間。

張忠明
2007.8.30

目錄

第一章	美學的意義、範圍與本質	7
1-1	哇！到處都是美學	9
1-2	美學的意義與範疇	12
1-3	美及藝術的本質	18
1-4	美學可以很浪漫嗎	23
第二章	美學研究的思考及推理方法	25
2-1	美學的邏輯概念	27
2-2	推理的重要性及歸納的方法	36
2-3	美學推理常有的錯誤觀念	44

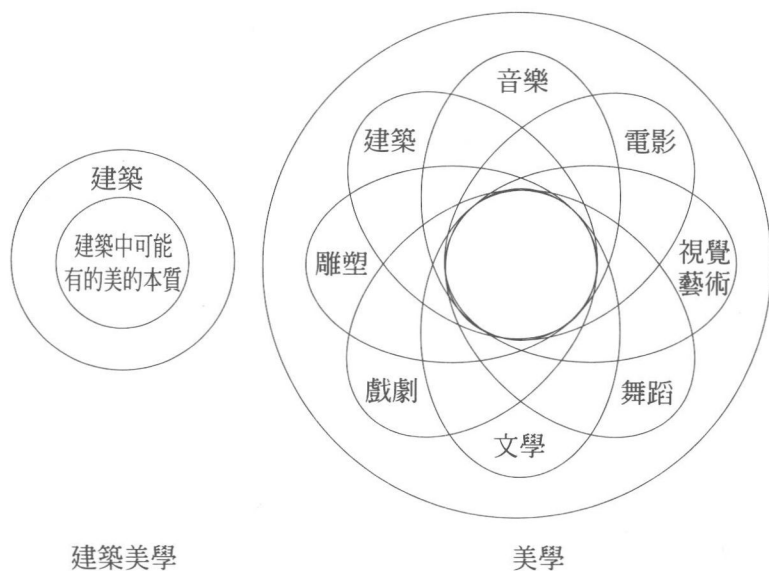
第三章	美學的歷程之西方美學	49
3-1	美的歷程	51
3-2	希臘三哲對美的看法	54
3-3	中古世紀阿奎那斯對美的看法	61
3-4	康德的無目的說	64
3-5	黑格爾對美的看法	72
3-6	托爾斯泰的傳達論美學	77
3-7	二十世紀西方美學簡述	84
3-8	表現主義美學	86
3-9	精神分析美學	92
3-10	貝爾的形式主義	99
3-11	符號論美學	105
3-12	實用主義美學	111
3-13	格式塔美學	117
第四章	審美態度及藝術的形式	125
4-1	審美態度	127
4-2	藝術的整體形式與構成形式	137
附錄		157
附錄一	中國近代美學摘要	159
附錄二	中英文參考書目	179

美學的意義、範圍與本質

1-1 哇！到處都是美學

「美學」是什麼，這問題是要先釐清的，但在未釐清前，大家會發現到處都有美學這個名詞，如空間美學、音樂美學、森林美學、建築美學、美學的經濟…等等，以美學為名號的各式各樣美學，形形色色，多彩多姿，哇！到處都是美學，美學這個名詞成為流行語彙，廣泛的被大家採用，但在這麼熱鬧的美學討論中，我們還是要先把美學的範疇定義清楚。範疇是什麼呢？範疇是區分過程中很重要的方法，用來界定範圍、大小，集合等可以讓我們有效的釐清討論對象的關係，界定範圍可以讓我們，區分概念或學問，很快的看到以上各式各樣的美學，其實都是借用美學的名稱來彰顯其前面名詞的研究，以建築美學為例，重點在研究建築中的美學，是以建築為範疇來研究建築中的美學範圍上，建築大於美學，是以建築為主體，深入研

究建築的思維模式，建築的施工法，建築的樣式……等等領域內，呈現出的美學意義。至於本書要討論的“美學”是什麼呢？美學就是美學是研究人類感性的學問，它的範疇可能包涵建築、音樂、視覺藝術小說、劇劇、電影等等各領域中，對人類感性學的共同特質是什麼？因此建築的美學與美學，這兩種範疇是不同的，如圖：

所以在許多打著美學為號召的名詞之前，大家必需要有正確的範疇觀念去釐清研究的範圍，並且認清許多不適當的名詞，譬如說“牙齒美學”，如果只是牙齒美白或修整的更符合當事人的美感要求，那就不適合以美學為範疇來定義，再如：“餐飲美學”如果只是教餐飲的服務或餐廳的裝潢及餐具的擺飾等技巧的研究，那就不可以美學來定名，這樣會讓人對研究的範疇弄混淆了。

1-2 美學的意義與範疇

美學的原義

美學是西方哲學的一個部門，它研究的對象，以反省“美”以及藝術的問題為主，在十八世紀包佳頓（Alexander Baumgarten，1714～1762），首先提出美學（Aesthetics）這個字。他提議以 Aesthetics 這個字來稱呼研究感性認知的學問。

既然 Aesthetic 的原義是感性的認知學，已含了許多無法驗證的直覺，這與討論認知事物美不美沒有必然關係，反而著重在藝術的哲學上，中國美學家朱光潛就認為應該翻譯成“直覺學”，迄今“美學”的名稱仍被質疑、討論甚至誤用，但在尚未有更好的翻譯名稱之前仍將 Aesthetic 翻譯成“美學”。

美學的研究範疇

美學原本是哲學的一個部門，討論人的感性認知，故與哲學、心理學、人類學多有關係，但與科學較無關係，科學是可以驗證的，按著所提的定律誰來演算都會得出結果，但美學是人的感性認知學，每個人的想法認知都不儘相同，但就如同心理學，人類學一樣，這種感性認知也可以利用數學上的歸納，統計等方法，推出一種不是必然

性，但可以為大多數人接受的“合理猜測”，因此試圖找出人的感性認知中的本質、意義、行為模式表現、審美經驗…等等，為美學研究的範疇，特別值得注意的是感性認知中不只有美不美的問題，崇高、醜、悲劇、文藝心理學、道德都在美學的範疇中，因此美絕對不是只有討論美的學問。

依据包佳頓的 Aesthetic（美學）的原來意義，推展出美學的研究範疇，我們可以試著以美學的原義，美的材料兩部份來討論。

（一）美學的原義：

把美學當作哲學的一部份，認為美學與哲學的核心研究類似，如“本體論”（包含美的原義）“知識論”“辨證法”“道德說”“倫理學”類似，對“美”本身、“美感”、“審美”等範圍進行探討，以美學的原義為範疇來討論，須對各家各派對美的定義及界定有深刻的看法，其中時空的觀念要相當清楚，每位美學家在何時、何地說出美的原義為何，都有其意義存在，尤其在時間上更顯的重要，希臘三哲或中古時代阿奎那斯為何會提出，我們現在難以認同的，這樣美的看法都是有時代的考量的，另外美學的定義還有脈絡派及孤立派的分別，這是以美與生活經驗產生的關係來區別，美與生活經驗密切相關是脈絡派，與生活經驗無關是孤立派，杜威的審美經驗論及托

爾斯泰的傳達論是屬於脈絡派，貝爾的形式主義、克羅齊的直覺說是屬於孤立派的美學原義說法。有人稱康德“美的無目的說”是一種唯心的美學觀，杜威的審美經驗論是一種唯物的美學觀這樣的分法是從“本體論”的觀點去劃分美的原義。

(二) 美的材料：

針對美、藝術及藝術作品來進行討論，材料形成之前，和材料形成之後的各種討論。

我們現在直接針對美的材料來分析，可以三部分來劃分，①藝術品產生之前的思維等過程，②藝術品的創作，③觀眾或藝評家的反應，根據這三部份，我們可以再細分如圖：

		④審美經驗
		⑤審美的態度
①關於創作的思維問題		⑥藝術品的鑑賞與評價
②藝術的起源	③針對藝術品本身的研究	⑦藝術的社會功能

藝術品創作之前 → 藝術品 → 藝術品創作之後

針對細分出來的範疇，我們可以進一步說明：

1. **關於創作的思維問題：**此類問題在西方哲學中，柏拉圖認為藝術創作是一種「神聖的瘋狂」，近現代美學則有柯林悟的「表現說」，克羅齊的「直覺說」做過相關的討論。但畢竟人的心理狀態就已很難界定清楚，更何況藝術家創作之先的想法，應該是更難清楚釐清分辨的。
2. **藝術的起源：**席勒（1759～1805）認為藝術起源於遊戲，用來消除人生的感性與形式衝動，“只有當人充份是人的時候，他才遊戲；只有當人遊戲的時候，他也才完全是人”。柏拉圖及亞里斯多德主張藝術起源於“模仿”，認為模仿是一種天性，人對於模仿總是能夠感到快感，美學之父包佳頓，及泰爾特（Gabriel Tarde, 1843-1904）認為模仿會幾何傳播，過程中就是一種創造發明，傳播的內容必是會互相影響而創新。

自我表現也是藝術起源的另一重要說法，認為人類想把情感思想，傳達給他人時，藝術就扮演重要角色，正如中國《毛詩序》提到“詩者，志之所之也。在心為志，發言為詩。情動於中而形於言。言而不足故嗟嘆之，嗟嘆之不足故詠歌之，詠歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”。藝術的起源也與宗教、勞