

美學

修訂再版

尤煌傑 潘小雪 編 著

國立空中大學用書

B83
20036

港台書室

美學

修訂再版

尤煌傑 編著
潘小雪

國家圖書館出版品預行編目資料

美學 / 尤煌傑, 潘小雪編著, -- 修訂再版. --

臺北縣蘆洲市 : 空大, 民 89

面 ; 公分

ISBN 957-661-350-7 (平裝)

1. 美學

180

89000005

美 學 (修訂再版)

編 著 者 / 尤煌傑 潘小雪

發 行 人 / 陳 義 揚

發 行 所 / 國立空中大學

臺北縣蘆洲市中正路172號

(02) 22829355

承 印 者 / 兄弟印刷有限公司

定 價 / 新臺幣220元

行政院新聞局登記證局版台業字第三七五九號

中華民國八十七年元月初版

中華民國八十九年二月修訂再版

ISBN 957-661-350-7

89.02.2,000

出版弁言

爲適應時代的需要，教育在人生的歷程，已不僅限於學齡時期，也不限於教師與受教者面對面的傳統教育方式，並發展至終生隨時可獲得受教機會，而且可不受場地與時間的約束。國立空中大學的創建，即本此意旨邁入第十四年度，緬懷創建初期，筆路藍縷，教育部鑑於國際間發展隔空教育，頗具績效，乃開始籌劃，於民國七十二年九月以超高頻系統，試辦大學課程選修科目，歷二年六月，總統公布施行國立空中大學設置條例，並於七十五年八月正式成立國立空中大學，十一月間舉行開學典禮，正式開課。民國八十年九月，首屆畢業生完成大學教育，八十三年三月本校舉辦大專以上畢業生推薦入學，當年四月，立法院同意授予本校畢業生學士學位，並溯及既往，再於八十四年七月通過空中大學設置條例修正案，除本校外，亦可另行設立省市立空中大學，至八十六年三月，本校實施新生免試入學，益使本校爲配合教改跨進一大步，嘉惠社會人士殷望求教心切，達成上進心之期望，終能隨心所欲，接受成人終身教育，從此本校建校乃達於成熟境界。

我國近年來已將終生學習與遠距教育，列爲首要教育政策，各大學校院，經過實驗階段，亦列爲正式教育學程，校際間相互採認學分，其教學媒體更進入多元化，多媒體科技教學方式，因之愈形蓬勃發展，但教科書迄爲教學之基本教材，本校自創建起，即採行自行編印自學式教材，歷經十三年不斷檢討改進，由專責單位策劃，敦聘專家學者擔任學科委員，並編著專用教科書，其課本內容之文字與體例，亦經學系審查，故本校現所發行各課程教科書，多能得到學界及社會之肯定，輒獲部分大學校院採用，實質上對本校教學品質之提昇，提供了顯著的貢獻。

頃自八十八學年度起，本校對已發行及待編撰之教科書進行全面審訂與策劃，內容勘誤及封面設計均列入檢討重點，務期將本校各科目教科書之編印水準，朝優質方向邁進，使得教學水準有進一步之提昇，此亦爲吾人所抱持獻身教育、精益求精之一貫態度，時時爲本校全體求學之空大人，創造良好的讀書環

境，念念為教育園丁所應肩負之責任，而努力耕耘，但教科書之編印及出版工作，其作業與過程頗屬紛繁，再者當今學術發展日新月異，教材內涵，容或有疏漏之處，在所難免，尚祈不吝指正，並望本書在您閱讀後，讓您能夠心曠神怡、開卷有益。

陳 義 揚 謹識

序

「美學」這一門乍聽起來既熟悉又有一點神秘的課程，儘管在學術的分類上它屬於哲學研究的一支，但是對於它的研究在本國各大學哲學系所的開課表中始終居於邊陲地帶，並沒有得到如同其他基本哲學分科研究一般的受到重視；但是相對的，許多和藝術、傳播媒體相關的科系卻因為專業訓練上的需要，對於美學的興趣顯得較為高昂，但是卻又苦於難於消化過多的哲學術語和抽象理論。這似乎就是目前本國美學課程上所受到的發展困境之一。

國立空中大學人文學系能在本次課程設計上，羅列「美學」於哲學類課程之中，實乃高超遠慮，值得吾輩師生共慶之。

本人在輔仁大學哲學系講授美學課，至今已有十年整。過去授課時並沒有固定的講課材料，常常結合二、三種材料合併使用，每一套授課方式隔一、二年就更新一次，至今沒有定稿留存。此次，有機會為空大講授美學課，正好得以將歷年授課心得作一整理。

英國當代著名哲學家柯靈烏(R. G. Collingwood, 1889~1943)曾在他的美學名著《藝術原理》一書當中，指出當代的美學界出現兩類不同的美學家，一類是哲學家的美學家，堆砌了很多抽象的哲學術語，但是讓人完全不懂他的意思；另一類是藝術家的美學家，他懂得很多審美的體驗，但是無法讓人有系統的明白他的思想。柯靈烏認為理想的美學家應該在哲學家的身分和藝術家的身分都能得兼，才能做個好的美學家。但是這個理想的完成在我們這個知識爆炸的時代裡談何容易，這兩種身分之中的任何一個的完成都不是件容易的事。

雖然這是個人獨力難以完成的理想，但是如果由兩個人分工來做就可收事半功倍的效果。所以在兩年前，本人在輔大哲學系的美學課作了一次新的嘗試，邀請在藝術界與美術教育界都活力四射的潘小雪老師合作。由潘老師主講和藝術發展有關的部分，而本人則專講美學之理論部分。這個新嘗試得到選課同學熱烈的迴響，第二年接著以同樣的模式開出「中國美學專題」，也同樣獲得同學的響應。這個新的模式也被成為此次空大美學課的再次合作的基礎。

本課程共分為五章：

第一章，導論。介紹美學的來歷、意義、歷史發展，以及展望。

第二章，美的本體論。介紹美學的形上學基礎。同時也分別說明一些和美相關的範疇：美與醜、美與崇高、美與真、自然美與藝術美、古典美與浪漫美。

第三章，審美學。描述美感經驗的現象；分析美感經驗的心理歷程；介紹解釋美感經驗的理論。

第四章，藝術哲學。描述藝術的起源和性質；分析藝術的目的和功能；介紹藝術的分類；解釋藝術創作的歷程；討論藝術批評的原則。

第五章，結論。

這裡特別說明結論這一章係本人和潘小雪老師在全書寫畢之後，所進行的一次談話錄音，然後由本課程助理洪櫻芬老師綜合記錄完稿。在這一篇結論中已把當時對談的雙方意見要點加以綜合了，所以在文中並未以對話的人稱作為行文的格式。此部分包括：美學與現代生活；美學與現代科技；美學與現代哲學；美學的未來。

我們希望選修此課程的同學，甚至任何隨手翻閱此書的各界人士，能在這個課程當中以灑脫的心靈去感受那原本潛藏在每個人心扉中的審美能力，把它重新喚醒起來，讓大家都能以這個富有美感的心靈來接觸這個世界。如果能有此效果那就是對作者最大的回報。

當然本書作為一本美學的初級入門的導論還有許多有待補充，以及疏漏之處，各種不經意之間的小瑕疵在所難免，希望各界賢達不吝指正，以備後續之修訂。

尤煌傑 謹識

作 者 簡 介

尤煌傑

私立輔仁大學哲學研究所博士

現任輔仁大學哲學系副教授

(第一、二、五章)

潘小雪

國立臺灣師範大學美術研究所碩士

現任國立花蓮師範學院美勞系講師

(第三、四章)

目次

第一章 導 論	1
第一節 美學的起源及其意義	3
第二節 美學作為一門學問的基礎	10
第三節 西洋美學的歷史發展	22
第四節 美學的當代課題及其現代意義	53
第二章 美的本體論	65
第一節 美作為存有的樣式	66
第二節 美的各種相關範疇	74
第三章 審美學	97
第一節 何謂美感經驗	98
第二節 審美的心理要素及其作用	110
第三節 審美經驗的幾種學說理論	131
第四章 藝術哲學	143
第一節 何謂藝術	144
第二節 藝術的目的與功能	160
第三節 藝術創作	168
第四節 藝術批評	173
第五節 各類藝術的審美特質	177
第五章 結 論	193
附 表	201

第一章 導 論

學習目標

——在詳讀本章之內容後，學習者應能達成下列目標：

1. 了解美學的起源及其意義。
2. 認識美學作為一門學問的基礎以及它與其它學問的關係。
3. 認識西洋美學的歷史發展。
4. 了解美學在當代的主要課題以及它的當代意義。

摘 要

在本章共分四節。

在第一節，美學的起源及其意義，首先說明美學在西洋文化中的特殊意義。美學的思想內容在一開始的時候就和哲學一般，致力於追求真理，而不只是隨興地發揮感性的情緒。其次，本節說明美學的字源意義的由來，以及對於這一門學科的簡短定義。

在第二節，美學作為一門學問的基礎，首先說明美學研究的需要，排除各種反對美學研究的意見，並指出美學研究的獨立特性與其價值。接著，本節說明美學作為哲學體系中的一個部門，指出它在整體哲學研究體系中的地位。然後，繼續說明美學本身的研究對象、研究方法，以及它和其他學問的關係。

在第三節，美學的歷史發展，概要說明西洋美學的歷史發展。本節概述西洋上古時代、中古時代、近代，以及當代主要美學代表人物及其美學思想重點。

在第四節，美學的當代課題及其意義，說明美學在現代發展的主要方向及其重點，並且說明這些課題對於我們的現代生活的意義。

第一節 美學的起源及其意義

一、美學觀念的起源

在我們的平常觀念裏，經常有一些似是而非的意見認為「美學」是屬於有藝術細胞的人，或是屬於具有高度感性能力的人的專利；而且如果擁有這種稀有的能力，就必然和理性的生活互相排斥，因而也不可能同時對於像「哲學」這種需要高度理性思維能力的活動產生喜好。對於這樣的意見，我們認為其實是值得加以澄清和檢討的。

首先，「美學」並不同於「藝術」，所以它不是具有藝術細胞的人獨享的專利。在我們現代人的生活形態中，大多數人早已把原先每個人天賦的藝術創作和欣賞的本能，讓渡給所謂的專業藝術家或藝評家了，所以就在不知不覺當中，任由這個本能自然退化、消逝了。因此，有許多人不知道如何培養自己的生活品味，不是一味地追逐流行，要不就是附庸風雅一番。如果我們能夠多費一些注意力於周遭事物的觀照的話，再藉助於「美學」的研究可以有助於我們再度恢復這種天賦的本能。

再者，美「學」不同於藝「術」的地方，在於前者是一門學問，而後者是一項涉及製造出某種事物的程序。所以，研究美學所需要的是如同研究哲學一般的理性能力，而不是感性宣洩的技巧。

第三，在人類的天賦精神能力之中本來就包括了理性能力、感性能力，以及意志力三個主要的部分，這三個主要能力從來就不是互相排斥，反而還有相輔相成的效果。因此，我們絕對不要畫地自限，誤認太過度發展理性能力就會阻礙感性能力的發展。在美學的研究上，一方面需要我們自我檢視一下我們的感性內容，一方面需要我們藉助於理性推理的能力來組織這些感性內容，論辨它的普遍性與真確性。此外，還有一些時候，我們也必須運用理性能力綜合地思考理性、意志、情感三者的互動關係，來分辨藝術與倫理道德之間的偶發衝突。

基於以上的說明，我們可以說美學不等於藝術，美學也不是日常的常識性意見，而是一門有系統的學問。更進一步，我們可以說美學還是哲學研究之下的一個分支領域。這兩者之間的密切關係留待下一節再詳述，現在我們再次回到本節的主題上，那就是美學觀念的起源問題。

美學既然是哲學的一個分支領域，它也就承襲了和哲學類似的特質。我們都知道就發源上的意義而言，「哲學」(philosophy)就是專指在大約西元前六世紀，在歐洲的希

臘地區所發展出來的一門特殊的學問，這門學問以探究諸事萬物的終極原理為目標。所以嚴格而言，哲學是一門西方文化的產物，在東方地區或中國並沒有產生過叫作「哲學」的學術；在中國產生的學術是以經、子、史、集的學術分類系統來研究的。但是，儘管如此，並沒有因而就可以斷言中國沒有哲學思想。我們只可以說中國不曾有過類似的學術形式，但是在中國的傳統學術思想中仍然可以整理出合於西方哲學精神的中國哲學思想。同理，在中國的美學研究的傳統中也不曾經出現過一門叫作「美學」的學術。但是，我們仍然可以從中國文化的傳統中整理出一套合於西方美學意義的中國美學思想。所以就廣義的學術意涵而言，哲學或美學不應該再有地域性的區分，它應該也有超越種族、文化差異而同屬於一切人類普遍共有的真理。但是，為了讓初學者對於美學的發源有一個正確的了解，本書在整體的理論系統上仍然依照西方美學的觀念體系來說明，但是在舉例說明上則不拘泥於西方的材料，只要有恰當的例子，也不排除中國美學的材料。

美學在西方的學術傳統中，是一門既古老又年輕的學科。它之所以古老是因為它和哲學的探究一樣久遠；它之所以年輕是因為它以「美學」(aesthetics)之名立足於學術界僅僅二百餘年(1750-)。在有「美學」這樣名稱的時代之前，思想界已有一些有關於審美意識，或有關於藝術創作活動與鑑賞的一些零星意見或理論，夾雜在哲學論著或文藝評論之中。在之後的時代裏，美學成為一門獨立的學科，它開始從理性的基礎上建立一套自己的學術體系，同時也擴大了它的研究領域。關於它如何從上古時代演變到現代的理論體系，本書將在後面闢專題介紹。目前在此僅說明它在起源時的情形。

我們可以在柏拉圖的《理想國》(Republic)一書中發現在他的時代已經存在著哲學與藝術的抗衡，爭論的焦點在於二者之中何者才是真理或實體的發言人或洞察者。這書中有一段對話：

……哲學與詩之間，夙有糾紛，在這一點上，證據頗夥，……我們可以不理這些，卻向我們的溫柔膩友和她的姐妹模仿藝術來保證，只要她能證明，她存在於秩序井然的國家裏，是恃何權利，我們就會很樂於接待她——我們深知她的魅力嘛，祇不過我們不能因此就背棄真理。……

……無論如何，我們清楚知道，詩既如我們所描述那樣，便不當嚴肅地視之為達到真理。任何人聽她的時候，如為心底的國家的安全擔憂，就應該謹防她的勾引，而要把我們的話視為金科玉律。^①

柏拉圖《理想國》

本書是柏拉圖中期至成熟期的對話錄。

基本思想概述提出的問題是“什麼是正義？”在人們做出一些難盡人意的回答後，特拉敘馬庫斯(Trasymachus)提出，正義是強者的利益（既然強者制定了法律，並付諸實施）。但蘇格拉底反駁道，統治者有時會犯錯誤。在任何情況下，統治藝術和其他藝術一樣應直接服務於那些受其影響的人，即人民本身。

蘇格拉底主張具備了知識的正義之人，能統治他自己和他人，正義之人所關切的並不僅是他自己。

為澄清正義的理念和證實它的價值，蘇格拉底將討論引向城邦的正義，他創立了理想國的思想，理想國體現了正義。

任何國家都需要管理者（統治者），護衛者（戰士），以及勞動者。每個階層都有適合於自身的職責，不得干擾其他階層的職責。與此相類似，正義之人是天性中三種成份——理智、意志、欲望——得到協調之人。

理想國是這樣一個城邦，其中各階層的生育、教育以及選拔都受到嚴格控制。社會實行公有制，以便消除由私人財產而引起的紛爭。

城邦的管理者應當在音樂和體育方面接受教育，被訓練成為哲學家。*

* 資料來源：麥吉爾主編，《世界哲學寶庫》編委會譯：《世界哲學寶庫》，北京市：中國廣播出版社，1991年，125頁。〈國家篇〉。

哲學家們和詩人們之間的爭論在更早於柏拉圖的先蘇哲學家之中，也有若干批評的意見。例如，色諾芬尼(Xenophanes of Colophon)也說：「荷馬(Homer)和赫西歐(Hesiod)曾把人間的一切偷盜、淫亂和爾虞我詐的罪責都歸咎於神明。」^②，這些爭論的焦點在於哲學家和詩人都自認為對所謂的真理、智慧或真實有獨特的見解。這個公案的結局不必太過在意，但是從這些舉證的例子可以看出藝術活動不止於裝點生活，或增加趣味而已；哲學也不止於玩弄理性的遊戲而已。它們在人類文化活動一開始的時候，就已經直覺到它們自己是一個通往真實世界的通道、橋樑或媒介。

我們之所以能夠這樣說的原因在於，無論哲學或藝術都開始於對宇宙萬象的觀察。當哲學家面對這廣大無邊的宇宙時，他以理性的觀念來接應，試圖建立觀念的體系來說明宇宙的起源、本質、規律、變化等等。但是當藝術家面對這同樣的宇宙時，他運用感

荷馬 (Homer)

指創作古希臘兩大史詩《伊里亞德》和《奧德賽》的一個或幾個詩人。

由於有關荷馬本人的史料貧乏，有人認為史詩是全民自發創作的。但是，說有一個史詩的作者名叫荷馬，或他在史詩的形成上起主要作用，卻是很有可能的。

早在西元前七世紀中葉便有人含蓄地提到荷馬，並引用史詩中的話。在西元前六世紀初，人們已經知道有所謂荷馬後裔的荷美里達伊人，負責保存和宣揚荷馬的詩歌。

有人認為荷馬可能是個文盲，只把詩句口授給會書寫的助手。還有人認為史詩可能一直靠口頭流傳，直到西元前七世紀中葉真正的“文學”通過阿爾基洛克斯的詩歌而出現時才被記錄下來。*

* 資料來源：《1987 新編大不列顛百科全書》，中文版，第六冊，台北市：丹青圖書公司，295 頁。

赫西歐 (Hesiod)

他的創作時期約西元前八世紀，是希臘最早的史詩詩人之一。

他的《神譜》記述諸主宰神之間為爭奪權力而進行的血腥戰鬥，而另一部著作《工作與時日》則說明人類在塵世間的處境在他所謂的“鐵的時代”，還是同樣悲慘的。

他要人們敬畏正義女神，平息她的怒氣，就能獲得幸福，他認為這是解決人們當前受苦受難的不二法門。

他一生大部分是在埃利孔山麓附近的阿斯克拉村度過的。原是牧人，後來才成為詩人歌手。只有一次離開家鄉過海到埃維亞島參加為葬禮而舉行的歌唱比賽。他的名氣極盛，不久其他詩人的作品，如《奇隆的格言》、《天文學》、《鳥占》等也都歸到他的名下。*

* 資料來源：《1987 新編大不列顛百科全書》，中文版，第六冊，台北市：丹青圖書公司，321 頁。

性的能力來表達他的震撼、感動、溫馨等等情感的活動，並且嘗試讓他人以整體把握的方式來體驗這個宇宙的浩瀚、偉大。也因為如此，最初的藝術活動也多半以模仿的方式來表現藝術情感。這個模仿的對象當然就是宇宙了。這種把藝術視為對於自然界的模仿的理論，可以說是古今中外擁有最多支持者，歷史最悠久的一種理論。我們暫且不去評判這個理論的優缺點，但看它存在的事實就可以了解藝術活動和宇宙運行之間的相應關係，並且從這個關係明白藝術和審美意識對於一切實有界的探究的宏偉企圖。

二、美學的字義

美學的字源來自希臘文 αἰσθητικός (aisthetikos) 英文為 aesthetics。它的本來的意思是「感覺」 αἴσθησις (aisthesis)，它相當於英文的 sensation。哲學史上第一位賦予美學這個稱號的是德國哲學家包姆加登 (Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714-62) 在他的一部名為《關於詩的一些哲學沉思》(Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, 1735) 中，首先倡議使用 aesthetica 來標示專屬於感性活動的哲學研究。他並於 1750 年出版名為《美學》(Aesthetica acroamatica. 2vols., 1750-8) 的著作。包姆加登在他的《關於詩的一些哲學沉思》^③中提到：

由低級認識官能所接受的觀念叫做感性的觀念。

一篇感性作品的完善和它的各組成部分能引起的感性觀念多寡成正比例。

一篇完善的感性作品就是一首詩。

所謂「低級能力」(vires inferiores) 是相對於「高級能力」(vires superiores) 而說的，這兩個術語都是源自包氏的老師沃爾夫 (Christian Wolff, 1679-1754)。沃爾夫的哲學只集中注意力於高級能力，因為他認為那是可以用文字明白地表達的概念，而低級能力只涉及感覺能力，是不能被明白表達的概念。包姆加登針對這種理論體系上的缺乏，力圖補充之，故強調我們也不應忽略感覺方面的知識，這一方面的知識就以代表感覺的希臘文 aisthesis 來作為總稱這門學術的字源。包姆加登在他的《美學》^④一書中說明他對於美學的研究的規劃：

美學（美的藝術的理論，低級知識的理論，用美的方式思維的藝術，類比推理的藝術）是研究感性知識的科學。

美學的目的是單就它本身來說的感性知識的完善（這就是美）。

應該避免的感性知識的不完善就是醜。

就中文的「美學」而言，朱光潛先生曾說^⑤：

“美學”在西方原文為 aesthetic，這個名詞譯為“美學”還不如譯為“直覺

學”，因為中文“美”字是指事物的一種特質，而 aesthetic 在西文中是指心知物的一種最單純最原始的活動，其意義與 intuitive 極相近。

如果純就字義而言，中文的「美學」二字是不足以表達 aesthetics 這一個學科的完整意義，因為它不只研究「美」的性質，也兼顧「醜」的性質，也還涉及藝術哲學的問題，和審美鑑賞的心理歷程的相關問題。所以朱光潛先生的說法有其道理。但是 aesthetics 這個詞只說出它和感覺之間的關係，卻沒有說出它和超感覺事物的關係（例如：美之本質是屬於形上學的課題，而不屬於有關感覺事物之研究領域）。在此之前對於這門學科也有 philosophy of beauty、philosophy of art 的稱呼。因此也有人批評朱先生的說法帶有太過於克羅采 (Benedetto Croce, 1866-1952) 學派的理論色彩^⑥。但是對於大多數人而言「美學」仍然是最通用的說法，也是最習慣的用法，所以我們在此乃是採取從俗的稱呼。

沃爾夫 (Christian Wolff, 1679-1754)

他主張一種徹底的理性主義。他也強調哲學的實用性目的，它的目的是促進理智以及道德在人間的傳播。但是他思想最顯著的標記是確信和堅持人類理性能力可以達到形上學領域的確定性，包括上帝的形而上知識。

他在哲學的分類上對現代的哲學的分類有決性的影響，他把哲學分為理論哲學和實踐哲學。其中理論哲學主要是以形上學為代表，形上學又分為一般形上學，即「存有學」（研究存有的一般原理），和特殊形上學，即「理性心理學」（研究人的靈魂）、「宇宙論」（研究宇宙之體系）和「自然神學」（以形上學的原理研究上帝的存在問題和祂的屬性）。

他和理性主義三位大師相比，顯然在哲學理論的開創性上相去甚遠。但是他在德國哲學的歷史發展上卻佔有一席之地，因為他是介於萊布尼茲到康德之間最重要的德國哲學家。由於他對於哲學有系統的整理，使得德國各大學形成一種學院式的哲學體系。

* 資料來源：陳潔明、關子尹翻譯：西洋哲學史(六)，初版，台北市：黎明文化事業公司，民國 82 年 8 月，146-156 頁。