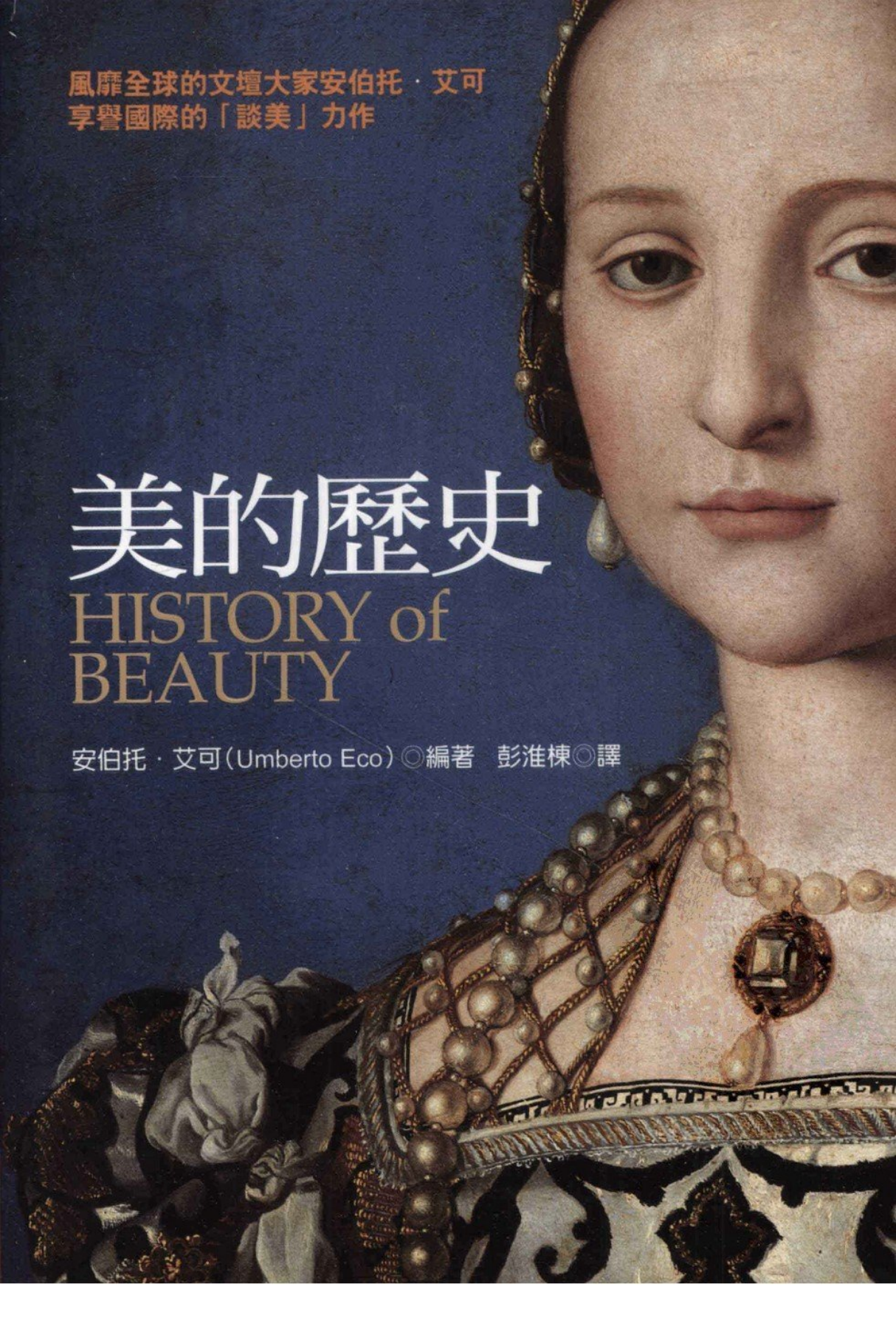

風靡全球的文壇大家安伯托·艾可
享譽國際的「談美」力作

美的歷史

HISTORY of BEAUTY

安伯托·艾可(Umberto Eco)◎編著 彭淮棟◎譯

美的歷史

History of Beauty

安伯托·艾可 (Umberto Eco) ©編著

彭淮棟◎譯

美的歷史

History of Beauty

安伯托·艾可 (Umberto Eco) ©編著

彭淮棟©譯

美的歷史

2006年5月初版

定價：新臺幣1200元

有著作權·翻印必究

Printed in Milan.

編著者 Umberto Eco
譯者 彭淮棟
發行人 林載爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司
台北市忠孝東路四段555號
台北發行所地址：台北縣汐止市大同路一段367號
電話：(02)26418661
台北忠孝門市地址：台北市忠孝東路四段561號1-2樓
電話：(02)27683708
台北新生門市地址：台北市新生南路三段94號
電話：(02)23620308
台中門市地址：台中市健行路321號
台中分公司電話：(04)22312023
高雄門市地址：高雄市成功一路363號
電話：(07)2412802
郵政劃撥帳戶第0100559-3號
郵撥電話：26418662
印刷者 國 外 印 製

叢書主編 顏艾琳
邱靖絨
校對 彭淮棟
李國維
內頁完稿 陳如琪
封面完稿 翁國鈞

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回發行所更換。

ISBN 957-08-2967-2 (精裝)

聯經網址 www.linkingbooks.com.tw

信箱 e-mail: linking@udngroup.com

STORIA DELLA BELLEZZA

© 2004 RCS Libri S. p. A. -Bompiani, Milan

國家圖書館出版品預行編目資料

美的歷史 / Umberto Eco 著. 彭淮棟譯.

初版. 臺北市：聯經；2006年(民95)

440面；17×23.3公分.

譯自：History of Beauty

ISBN 957-08-2967-2(精裝)

1. 美學-歷史

180.9

95001160

目次		
導論		8
比較表	裸體的維納斯	16
	裸體的阿多尼斯	18
	穿上衣服的維納斯	20
	穿上衣服的阿多尼斯	22
	維納斯的臉與髮	24
	阿多尼斯的臉與髮	26
	聖母	28
	耶穌	30
	君主	32
	女王	34
	比例	34
第一章	1. 繆思的合唱	37
古希臘人的審美理想	2. 藝術家的「美」觀	42
	3. 哲學家談美	48
第二章	1. 德爾菲神	53
阿波羅式與戴奧尼索斯式	2. 從希臘人到尼采	57
第三章	1. 數字與音樂	61
美：比例與和諧	2. 建築比例	64
	3. 人體	72
	4. 宇宙與自然	82
	5. 其他藝術	86
	6. 合目的性	88
	7. 比例的歷史演變	90
第四章	1. 光與顏色	99
中世紀的光與顏色	2. 神是光	102
	3. 光、財富、貧窮	105
	4. 裝飾	111
	5. 詩與神秘主義裡的色彩	114
	6. 色彩與日常生活	118
	7. 顏色的象徵意義	121
	8. 神學家與哲學家	125
第五章	1. 以美麗刻畫怪物	131
怪物之美	2. 傳說中的畸怪生物	138
	3. 普遍象徵系統如何處理「醜」	143
	4. 將「醜」視為美的一個條件	148
	5. 醜：天然的好奇心	152

第六章	1. 神聖與世俗之愛	154
從田園到天使般的女性	2. 淑女與遊唱詩人	161
	3. 淑女與騎士	164
	4. 詩人與難圓的愛	167
第七章	1. 發明與模仿自然之間	176
十五至十六世紀間的美	2. 擬像	180
	3. 超感官之美	184
	4. 維納斯	188
第八章	1. 淑女	193
淑女與英雄	2. ……以及英雄	200
	3. 實用之美……	206
	4. ……以及官能之美	209
第九章	1. 朝向一種主觀、多重的美	214
從優雅到不安的美	2. 風格主義	218
	3. 知識危機	225
	4. 憂鬱	226
	5. 尖銳、機鋒、巧喻……	229
	6. 追求絕對	233
第十章	1. 美的辯證	237
理性與美	2. 嚴格與解放	241
	3. 王宮與花園	242
	4. 古典主義與新古典主義	244
	5. 英雄、肉體與廢墟	249
	6. 新觀念、新題材	252
	7. 女性與激情	259
	8. 美的自由發揮	264
	9. 殘酷與鬱黯的美	269
第十一章	1. 新的審美觀	275
崇高	2. 崇高是偉大靈魂的回響	278
	3. 自然裡的崇高	281
	4. 廢墟詩學	285
	5. 文學上的「歌德」風格	288
	6. 柏克	290
	7. 康德的崇高論	294
第十二章	1. 浪漫主義之美	299
浪漫主義之美	2. 浪漫主義的美與舊傳奇的美	304

	3. 「我不知道是什麼」的模糊美	310
	4. 浪漫主義與反叛	313
	5. 真理、神話、反語	315
	6. 陰暗、醜怖、憂鬱	321
	7. 抒情的浪漫主義	325
第十三章		
美成為宗教	1. 美學宗教	329
	2. 丹第主義	333
	3. 肉體、死亡、魔鬼	336
	4. 為藝術而藝術	338
	5. 逆理而行	341
	6. 象徵主義	346
	7. 唯美的神秘主義	351
	8. 事物內在的狂喜	353
	9. 印象	356
第十四章		
新的對象	1. 殷實的維多利亞式審美	361
	2. 鐵與玻璃：新的美	364
	3. 從新藝術到裝飾藝術	368
	4. 有機美	374
	5. 日用物品、商業化、大量生產	376
第十五章		
機器之美	1. 「美麗的」機器？	381
	2. 從古代到中世紀	385
	3. 從十五世紀到巴洛克	388
	4. 十八與十九世紀	392
	5. 二十世紀	394
第十六章		
從抽象形式到特質的深度	1. 「到石頭堆裡尋找他的雕像」	401
	2. 當代對物質材料的重估	402
	3. 現成藝術	406
	4. 從複製到工業材料到物質的深度	407
第十七章		
媒體之美	1. 挑激之美？消費之美？	413
	2. 前衛，或挑激之美	415
	3. 消費之美	418
參考書目		431
參考書目作者索引		432
藝術家索引		434

導論

安寧辭彙 · 2世紀 BC ·
普羅塔哥拉大衛 · 蘇歐
電生市克地物誌

「美麗」——連同「優雅」、「漂亮」，或「崇高」、「奇妙」、「超絕」等措詞——是我們要表示我們喜歡某件事物時經常使用的形容詞。依此意思，美麗的、善的似乎是同一回事，而事實上，在各個歷史時期裡，美與善也密切相連。

不過，根據我們的日常經驗來判斷，我們往往非但將我們喜歡的事物界定為好的善的，也把我們希望擁有的東西界定為好的善的。我們所認為好的事物，其數無限，兩情相悅之愛、誠實獲致的財富、精美的佳餚，皆是，皆為我們所希望擁有。刺激我們的欲望者，謂之善。我們以有德之行為善，而且會有「但願此事出自我手之心」，或者，見一善事，受其激勵而決心做一同樣可嘉之事。有時候，一事符合某種理想原則但苦難及身，我們仍視之為善，如英雄光榮就義、或有人捨身救治癲瘋病，以及父母為救子女而犧牲生命。這些例子，我們認為其事乃善事，但我們出於自私或恐懼，寧可不要置身其境。我們認其為善，卻是他人之善，我們旁觀，帶著某種超脫，雖然也懷著某種情感，而且不無思齊之欲。形容我們寧可敬佩而不親履的有德之行，我們往往說，那是「美事」。

超脫的態度使我們將一件善事界定為美，而不起思齊置身其地之心。細想此點，我們就明白，我們談「美」時，是為一事物本身之故而享受之，非關我們是否擁有此一事物。我們悅賞烘焙店櫥窗裡一個結婚蛋糕，可能覺得其美麗，即使我們出於健康理由或當時並無食慾而不以其為該買之物。美麗的事物，如果是我們的，會使我們快樂，但

原
书
缺
页

原
书
缺
页

即使屬於他人，也仍然美麗。至於有人見一美麗之物，例如偉大藝術家的畫，出於藉擁有以傲人、或為了能夠日日觀賞之慾，或因其經濟價值巨大，而欲占為私有，當然又是另一回事。這些嗜慾、妒羨、占有慾、貪婪，與「美」的情操了無關涉。

口渴之人見水泉，急趨而飲之，初非賞愛水泉之美。他或她可能靜觀其美，亦是在其解渴之後。美感之異於欲望，關鍵在此。我們見人，對之並無性慾，或者，知道其人絕不可能為我所有，仍能視之為美麗絕倫。若我們對一人生出慾念(其人可能貌醜)但卻無法與之達成為我所欲求的關係，則痛苦隨至。

本書出古入今，第一要義是看看哪些文化、哪些歷史時期認識到，有些事物給人靜觀欣賞之樂，此樂獨立於我們對這些事物可能懷有的慾望。在這層意義上，此書不從任何先入為主的美學出發，而是綜觀數千年來人類視為美的事物。

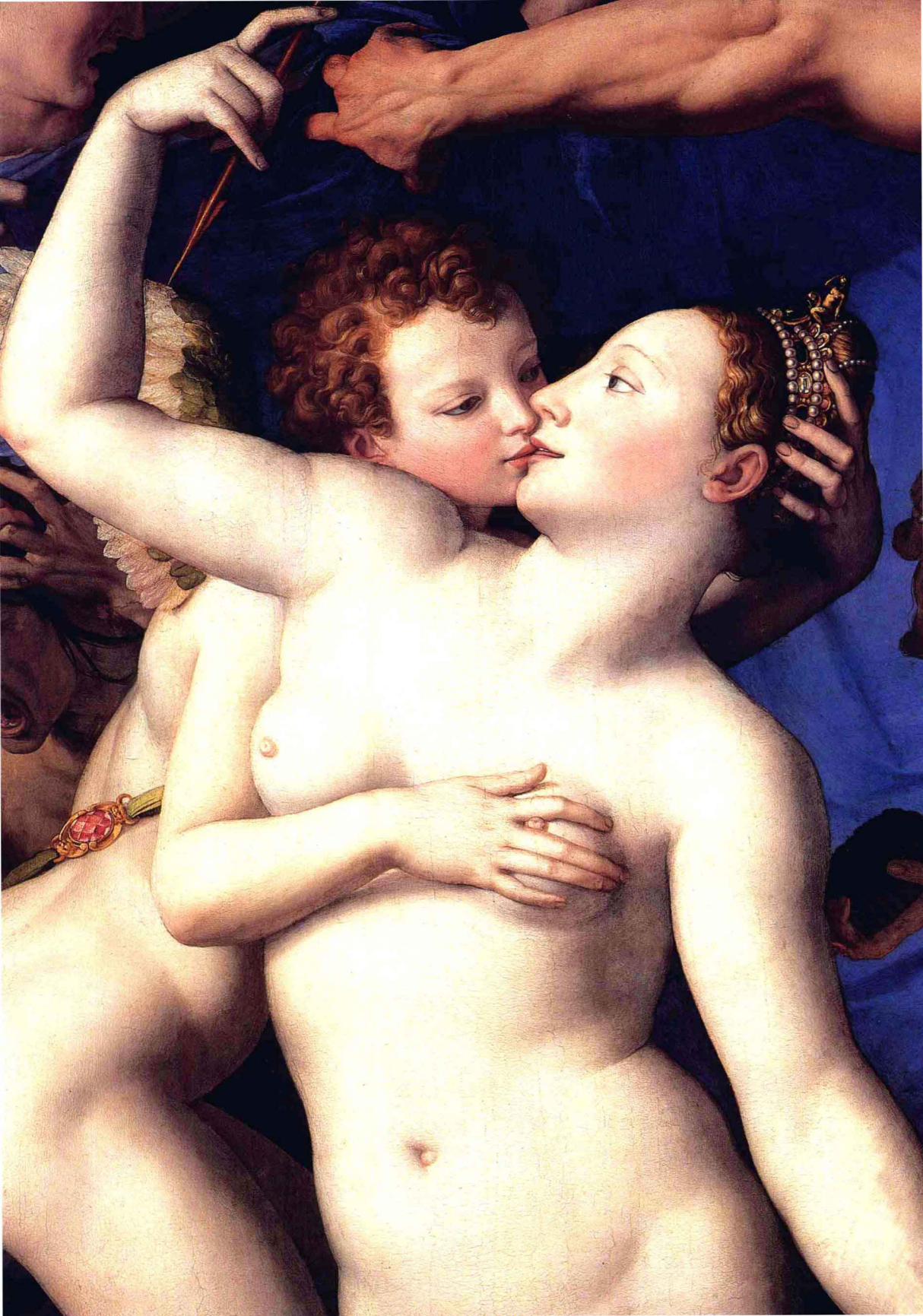
布隆奇諾，維納斯與丘比特的寓言，局部，約1540-1550，倫敦，國家藝廊

我們的另外一項指南是，現代為美與藝術之間打造的關係，並不如我們所想地這般一望可知。有些現代美學理論只承認藝術之美，因而低估自然之美，有些歷史時期則與此相反，認為美是自然界的特質(月光、精美的水果、美麗的顏色)，「藝」之要務，是把東西做好，以所做之物善盡其用——畫家、雕刻家、造船家、木匠、理髮師之作，一皆可以「藝」稱之。到相當後來，為了將繪畫、雕刻及建築區別於工藝，才有現代意義的「藝術」一詞。

不過，美與藝術之間的關係，往往曖昧多層，原因是，自然之美雖獲偏愛，藝術能為自然做美麗的刻畫，亦屬公認之事，即使所刻畫的自然本身危險叵測或令人厭惡。

我們這本書講美的歷史，不是藝術史(或文學史、音樂史)，因此，我們一路看美的歷史，將會隨時提到處理美與藝術之間關係的觀念。

大家一定會問：這本美的歷史為什麼只徵引藝術作品為其史料？理由是：古往今來，是藝術家、詩人、小說家向我們述說他們認為美的事物，而為我們留下美的例子的，也是他們。農夫、石匠、烘焙師、裁縫師也製作他們認為美麗之物，但其中只有非常少數能留存於世(瓶罐、牲口棲身的結構、一些衣服)。最重要的，是他們沒有片言隻字告訴我們，他們何以認為那些東西美麗，或者，向我們解釋自然之美對他們是何意義。藝術家刻畫穀倉、工具或身穿衣飾的人，我們才能藉以猜測他們那個時代，匠人對美可能抱有的理想。然而我還是無法十分確定，有時藝術家畫他們當代的人，其靈感來自聖經時代或荷馬

時代，而刻畫聖經或荷馬筆下的人物之刻，又從當下處身時代的服裝汲取靈感。我們的見解雖有作品可徵，但對這些作品絕難完全確定。不過，我們細心明察之餘，還是可以冒昧推論。思考古代藝術家或匠人之作，當時的文學或哲學文字往往可以藉助。例如，雕刻羅曼尼斯(Romanesque)教堂柱子或柱頭那些怪物的雕刻家是否認為那些怪物美麗，我們說不上來，但我們有聖伯納(St. Bernard)的文字(他本人並不認為那些雕刻好或有用)，可從中得知信徒頗得觀賞之趣(而且，聖伯納雖譴責那些雕刻，言下卻透露他對其吸引力並非毫無感覺)。於是，感謝天意留此不容質疑的證言，我們可以說——根據十二世紀這位聖徒之見——那些怪物雕刻是美的(雖然道德上可以疵議)。

我們說過，本書大部分將從藝術世界取材。不過，我們接近現代之際，也會用到除了純粹娛樂、廣告或滿足情色行動，別無藝術目的的材料，諸如商業電影、電視及廣告傳輸的影像。原則上，偉大的藝術作品與美學價值稀少的作品，對本書價值相同，亦即協助我們了解特定時代的美的理想。

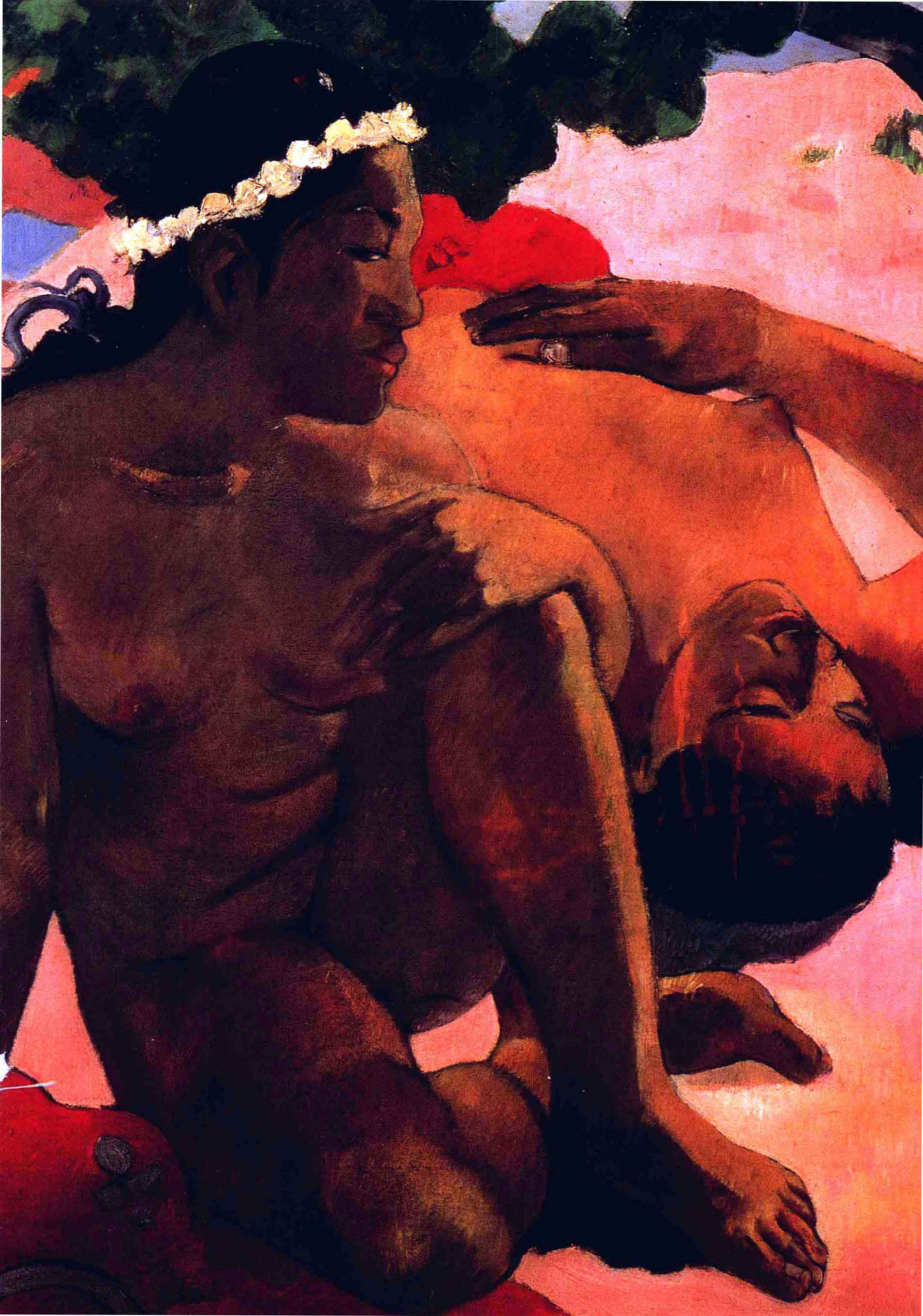
高更，你妒嫉嗎，局部，1892，莫斯科，普希金國家藝術博物館

如此說來，本書可能招來相對主義之譏，彷彿我們認為美隨不同的歷史時期與文化而轉移。我們正是此意。蘇格拉底學派哲學家贊諾芬(Xenophanes of Colophon)有一段著名的話，說「假使牛或獅子有手，能如人一般作畫，假使禽獸畫神，則馬畫之神將似馬，牛畫之神將似牛，神之狀貌各如牠們自己。」(Clement, *Stromata*, V, 110)。

美的觀念千彙萬狀，在這些變化之上，可能有某種施諸百世萬族而皆準的規則。本書並不期不計代價地搜尋這些規則。我們不作此意圖，而只期突顯差異。至於是否在差異底下尋找萬流歸宗的統一，唯讀者自便。

本書謀篇命意的原則是，美向來並非絕對、顛撲不破，而是隨歷史時期與國家之異而異，非僅身體之美如此(包括男、女、風景)，神、聖徒、觀念之美亦然。

本書如此命意，對讀者最為尊重。我們將會看到，同一時期，畫家與雕刻家歌頌一種美的模範(人、自然、觀念)，文學家卻歌頌另一種模範。某些希臘詩人吟詠的女性美，在後世某個時代才由畫家與雕刻家實現。另一方面，我們只要想想，下一個千年，火星人驀然碰見一幅畢卡索的作品，以及畢卡索同時代的愛情故事裡描寫的美女，這位火星人將會何其詫異。他不會明白這兩種美的觀念有何關係。所以，我們必須花些工夫，看看不同的美的模型如何並存於同一時期，以及其

他模型如何穿越不同的時期彼此呼應。

本書一開始就將全書的編排與靈感和盤托出，讓讀者嘗一臠而知鼎味。全書起始，排列出一系列對照圖表可見，不同時代裡，有時彼此相距遙遠的哲學家、作家、藝術家如何重拾並發展(或許加以變化)紛繁多樣的美的觀念，在此圖表可一目瞭然。

艾倫瓊斯與菲利普
凱索，畢雷里月
曆，局部，1973

