

國立清華大學 109(一)課程大綱

科號	10910PHIL562500	學分	3	人數限制	
上課時間	T6T7T8	教室	人社院 A306		
科目中文名稱	現象學美學專題：梅洛龐蒂與昂希				
科目英文名稱	Topics in Phenomenological Aesthetics: Merleau-Ponty and Henry				
任課教師	鄭喜恒				

一、課程說明：

法國畫家塞尚(Paul Cézanne, 1839-1906)通常被認定為西方後期印象派繪畫進入到立體主義等諸多當代繪畫流派的關鍵人物，而俄國畫家康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866-1944)則是當代抽象繪畫的先驅，他不僅創作畫作、也著有《藝術中的精神》(1911)與《點線面》(1926)等關於繪畫的著述。塞尚與康定斯基都是現代繪畫革命的代表人物。法國現象學家梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961)與昂希(Michel Henry, 1922-2002)分別深入闡釋了塞尚與康定斯基的繪畫活動與對於繪畫的論述。本課程將介紹梅洛龐蒂與昂希對於當代繪畫的論述。

從胡塞爾以來，現象學家們即不斷致力於揭露那些被遺忘與視而不見、但卻作為人類各項活動之基礎的現象及其結構。為了揭露這些現象與其結構，我們必須懸擱被視為理所當然與自明的相關常識、理論與設準，因為正是後者掩蓋並使得我們遺忘了前者。在藝術與美學領域中，十九世紀印象派繪畫以來的當代繪畫不斷讓人們感到困惑與驚訝，人們感覺到無法理解與欣賞當代繪畫活動，最常見的評論是「看不懂畫家在畫什麼東西」與「畫家畫得很不相像」，反而是如照片般逼真的 3D 繪畫在網路上不斷被轉傳與受到讚揚。當代畫家並非沒有能力畫出逼真的圖像，但是他們捨此路而不從，這到底是為什麼呢？是否我們對於「何謂繪畫」所預設的立場使得我們遺忘或失去了觀看當代繪畫的能力呢？我們要如何去懸擱我們預設的立場，以便去看見當代畫家想要讓我們看見的繪畫內容呢？

我們首先將閱讀昂希的 *Seeing the Invisible: On Kandinsky* (1988)，以及摘錄閱讀康定斯基的《藝術中的精神》與《點線面》，以了解(1)康定斯基對於「抽象繪畫」的界定使得繪畫不再以表象世界中的對象為目標，他的抽象繪畫是以顏色與點、線、面等擁有內在生命情調的繪畫元素通過眼睛來敲擊心靈琴弦，以引發心靈中的細緻與豐富感受；並且了解(2)這些繪畫元素所能產生的感受價值為何，以及它們如何互相作用。在昂希看來，康定斯基分析繪畫元素的方式相同於胡塞爾所進行的現象學的本質分析。我們接著將閱讀梅洛龐蒂的〈塞尚的疑惑〉(1945)、〈間接的語言與寂靜之聲〉(1952)、〈眼與心〉(1961)。塞尚是梅洛龐蒂在思考當代繪畫時最為看重的藝術家。梅洛龐蒂透過對於當代繪畫的思考，發展出了他的表達理論以及一套新的形上學，他曾說過：「任何繪畫理論都是個形上學」。我們將會探討他所發展的諸多觀念，如「可逆性」(reversibility)與「向自身顯現之軀體」(Flesh)。昂希指出，康定斯基摒棄了「表徵繪畫」而高舉「非表徵繪畫」(即他所說的抽象繪畫)為真正的繪畫；昂希同意於此。然而梅洛龐蒂在〈眼與心〉中質疑這組區分。我們將必須仲裁兩人是否真有意見上的衝突；如果他們的確意見相左，那麼我們還要進一步探問誰是誰非。

二、指定用書：

The Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting. G. A. Johnson (Ed.). Northwestern University Press, 1993.

Seeing the Invisible: On Kandinsky. M. Henry. S. Davidson (Trans.). Continuum, 1988. [簡稱為 SIOK]

Concerning the Spiritual in Art. W. Kandinsky. M. T. H. Sadler (Trans.). The Floating Press, 2008.

Point and Line to Plane. W. Kandinsky. H. Dearstyne and H. Rebay (Trans.). Dover, 1979.

Concerning the Spiritual and the Concrete in Kandinsky's Art. L. Florman. Stanford University Press, 2014. [簡稱為 CSCK]

《眼與心》，梅洛龐蒂/著，龔卓軍/翻譯，台北市：典藏藝術家庭，2007。

《藝術中的精神》，康丁斯基/著，余敏玲/翻譯，華滋出版，2013。

《點線面》，康丁斯基/著，余敏玲/翻譯，華滋出版，2013。

三、教學進度：

編寫中文講義授課。講課與討論並重。要求修課同學在課堂上積極發言與參與討論。修課同學須做一次課堂報告。

週次 日期 教學進度

1 9/15 SIOK：從導論到第三章

2 9/22 SIOK：從第四章到第六章

3 9/29 SIOK：從第七章到第九章

4 10/6 《藝術中的精神》摘錄閱讀

5 10/13 《點線面》摘錄閱讀

6 10/20 SIOK：從第十章到第十四章

7 10/27 SIOK：從第十五章到第十九章

8 11/3 CSCK：Part I 選讀：討論黑格爾對於康定斯基的影響，以及後者對前者的反駁

9 11/10 CSCK：Part II 選讀：我們將挑選出幾幅康定斯基的繪畫來進行討論

10 11/17 〈塞尚的疑惑〉(1/2)

11 11/24 〈塞尚的疑惑〉(2/2)

12 12/1 〈間接的語言與寂靜之聲〉(1/4)

13 12/8 〈間接的語言與寂靜之聲〉(2/4)

14 12/15 〈間接的語言與寂靜之聲〉(3/4)

15 12/22 〈間接的語言與寂靜之聲〉(4/4)

16 12/29 〈眼與心〉(1/3)

17 1/5 〈眼與心〉(2/3)

18 1/12 〈眼與心〉(3/3)

五、成績考核：

(1)兩份家庭作業(包含課程內容摘要、簡答題與翻譯)：40%；(2)一次課堂報告：20%；(3)一份書面期末報告：30%；(4)提問與參與課堂討論：10%。