

國立清華大學 110 (二) 課程大綱

科 號：HSS

學分：3

人數限制：60

科目中文名稱：現象學美學

教室：

科目英文名稱：Phenomenological Aesthetics

任 課 教 師：鄭喜恒

上課時間：M7M8M9 (週一 15:30-18:20)

一、 課程說明：

本課程將依序介紹下列四位現象學家對於藝術的論述：昂希(Michel Henry)、梅洛龐蒂、海德格以及沙特。塞尚(1839-1906)通常被認定為西方後期印象派繪畫進入立體主義等諸多當代繪畫流派的關鍵人物，而康定斯基(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)。梅洛龐蒂與昂希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。海德格與沙特也在藝術與美學方面有重要的論述。

我們首先閱讀昂希的 *Seeing the Invisible: On Kandinsky* (1988)，以了解(1)康定斯基對「抽象繪畫」的界定：繪畫不是以表象世界中的對象為目標，而是以顏色與點、線、面等擁有內在生命情調的繪畫元素來敲擊心靈琴弦，以引發細緻與豐富的感受，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現象學奠基者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〈塞尚的猶疑〉(1945)與〈眼與心〉(1961)。他透過對於當代藝術的觀察，檢討了笛卡兒的相關論述，並且發展了他的視覺理論、表達理論以及一套新的存有論(被認為類似於中立一元論(neural monism))。我們將探討他的「可逆性」(reversibility)與「向自身顯現之軀體」(Flesh)等觀念。

我們也會閱讀海德格的著名文章〈藝術作品的本源〉(1936)。海德格以梵谷描繪的鞋子以及古希臘神廟作為例子來指出，藝術作品不是在模仿既存對象，而是在揭露特定個人或民族存活的世界，藝術作品開啟了人的存活可以開展的場域，藝術作品是「真顯」(存有物的解蔽)發生之場域。

我們最後會閱讀沙特的《什麼是文學？》(1948)中的〈什麼是寫作？〉章節。沙特根據「語言所扮演的角色」嚴格區分了文學(包括戲劇、電影、小說與歌劇)與藝術(包括音樂、繪畫、雕塑與舞蹈)。讀一篇文章跟例如聽一首音樂或看一幅畫有根本的差異。音符與顏色並不像語言一樣意指到世界。他也談到散文使用語詞的方式不同於詩使用語言的方式。

我們將會發現這四位現象學家在許多議題上有不同的意見。辨認出他們的意見上的差異，並且嘗試提出仲裁，將會是本課程的重要工作之一。這些現象學美學的文本都不易解讀，甚至可說直接對我們的理解力與想像力構成鉅大挑戰。閱讀這些文本將能獲得「極限經驗」，我們將遊走在可理解與不可理解的邊緣。在這趟旅程中的見聞，不管顯得多麼晦暗與模糊，相信都會是值得我們的心力的。

二、 指定用書：

Martin Heidegger. "Origin of the Work of Art." In *The Basic Writings*. D. F. Krell (Trans.). New York: Harper Collins, 2008.

Michel Henry. *Seeing the Invisible: On Kandinsky*. S. Davidson (Trans.). Continuum, 1988.

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

Jean-Paul Sartre. "What is Writing?" In *What Is Literature?* B. Frechtman (Trans.). 2nd Edition. London: Routledge, 2001.

三、 參考書籍：

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

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

四、 教學方式：

編寫中文講義授課。講課與討論並重。要求同學在課堂上發言與參與討論。

五、 教學進度：

週次	日期	主題與文本	備註
1	2/14	昂希對康定斯基的繪畫與理論的現象學詮釋： 《觀看不可見者》導論與一到四章(25 頁)	
2	2/21	《觀看不可見者》五到九章(33 頁)	
3	2/28	N/A	紀念日
4	3/7	《觀看不可見者》十到十四章(27 頁)	
5	3/14	《觀看不可見者》十五到十七章(22 頁)	
6	3/21	《觀看不可見者》十八與十九章(終章)(19 頁)	
7	3/28	梅洛龐蒂的〈塞尚的猶疑〉(1/2)	
8	4/4	N/A	假日
9	4/11	梅洛龐蒂的〈塞尚的猶疑〉(2/2)	
10	4/18	梅洛龐蒂的〈眼與心〉第一節與第二節(17 頁)	
11	4/25	梅洛龐蒂的〈眼與心〉第三節(10 頁)	
12	5/2	梅洛龐蒂的〈眼與心〉第四節與第五節(16 頁)	
13	5/9	海德格的〈藝術作品的本源〉	
14	5/16		
15	5/23		

16	5/30	沙特的 <i>What Is Literature?</i> 的第一章“ <i>What Is Writing?</i> ”	
17	6/6		為 2/28 紀念日 補課
18	6/13	課程總結與回顧。修課同學報告期末報告主題。	為 4/4 假日補課

六、 成績考核：

(1)三份家庭作業(包含課程內容摘要、簡答題與翻譯)：60%；(2)一份書面期末報告：30%；(3)提問與參與課堂討論：10%。

七、 彈性週數課程調整說明：本課程為 16 週課程，但因為遇到兩次假日，故在學期末補課兩週。