

國立清華大學課程大綱

科號 Course Number	JAD5155	學分 Credit	3	人數限制 Class Size	
中文名稱 Course Title	美學專題研究				
英文名稱 Course English Title	Study of Aesthetics				
任課教師 Instructor	劉京璇				
上課時間 Time		上課教室 Room			

課程簡述(必填) (最多 500 個中文字) 本欄位資料會上傳教育部課程網

Brief Course Description (required) (50-200 words if possible, up to 1000 letters)

「美學專題研究：論再現」

「再現」的課題回推至根本，是「藝術與現實」的關係探討。西方藝術自古以來，一直都用各種不同的方式模仿、探問、追求甚至批判現實，而當中相當重要的一種方式就是「再現」。「再現」涉及了一個影像或物件對另一個事物的替代，也是藝術探討「現實」課題最常用的實踐途徑，更是美學與藝術哲學最常討論的主題之一。

此課程希望爬梳西方美學中對於再現課題所探討的幾個重要篇章，分成數個主題展開，並在每個主題中以作品案例探討藝術與現實的關聯，除了爬梳西方藝術家們為了追求再現的過程所做的努力，也分析現當代藝術對再現式藝術的反思。

請輸入課程內容「中文暨英文關鍵字」至少 5 個，每個關鍵字至多 20 個中文，以半形逗點分隔 (必填)

Please fill in at least 5 course keywords (up to 40 letters for each keyword) and use commas to separate them.(required)

美學, 藝術哲學, 再現, 藝術與現實

aesthetics, philosophy of art, representation, art and reality

課程大綱 Detailed Course Syllabus

● **課程說明(Course Description)**

「美學專題研究：論再現」

● 教學方式(Teaching Method)

課程以講授、導讀同步的方式進行，學生亦需選取文章導讀。

● 教學進度(Syllabus)

一、西方美學論模仿與再現的傳統與反思 (第 1 - 3 週)

1. Plato：理型、現實與藝術

案例：觀念藝術 (Art and Language、Joseph Kosuth 等案例)

2. 影像與文字於再現中的從屬關係與解放

閱讀：Michel Foucault 與 René Magueritte

3. 論柏拉圖主義貶抑感知的傳統

閱讀：Jacqueline Lichtenstein

二、論「再現」中替代關係的建立 (第 4 - 6 週)

1. 再現的權力 (兼論權力的再現)

閱讀：Louis Marin

2. 擬仿物、擬像與藝術

閱讀：Jean Baudrillard

三、以藝術的再現建立一個空間 (第 7 - 9 週)

1. 從 Ernst Cassirer 新康德主義 (Neo-Kantianism) 的象徵形式 (symbolischen formen) 到透視作為象徵形式

閱讀：Erwin Panofsky

2. 透視法的世界：再現的體系

閱讀：Hubert Damisch

3. 從「藝術中的世界」到「藝術介入現實」：Piet Mondrian 的「新造型主

義」(Neo-plasticism) · 兼論新柏拉圖主義 (Neo-Platonism)

四、再現的再現：透過再現反身的思考、自我批判的藝術 (第 10 - 12 週)

1. Immanuel Kant 到 Clement Greenberg 的自我批判論

2. 圖像中的自我再現

閱讀：Louis Marin、Hubert Damisch、W. J. T. Mitchell

五、以藝術拆解再現：藝術作為現實 (第 13 - 15 週)

1. 西方藝術對自身拆解揭露的小史：從 Filippo Brunelleschi 的窗戶到 Morris Denis 的畫布與顏料的現實，再到 Nouveau Réalisme 新的現實

閱讀：Michel Foucault 論 Édouard Manet

2. Objecthood 的美學

閱讀：Michael Fried

六、影像組成的世界、虛擬的現實 (第 16 - 17 週)

1. 虛擬實境的美學與再現的藝術小史

2. 影像，更多的影像：影像組成的世界的現實

閱讀：Jacques Rancière, Jean Baudrillard

回顧與總結 (第 18 週)

● 指定用書(Text Books)

● 參考書籍(References)

Baudrillard, Jean. *Simulacra and simulation*, trans. Sheila Faria Glaser, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994. 《擬仿物與擬像》(*Simulacra and Simulation (Simulacra et simulation, 1981)*) · 洪凌譯。臺北：時報，1998。

Damisch, Hubert. *The Origin of Perspective (L'origine de la perspective, 1987)*, John Goodman, trans. London: The MIT Press, 1994.

———. 《雲的理論：為了建立一種新的繪畫史》(*Théorie du nuage: pour une histoire de la peinture, 1972*) · 董強譯。臺北：揚智，2002。

- Foucault, Michel. 《詞與物：人類科學的考古學》(*Les mots et les choses . Une archéologie des sciences humaines*, 1966)。上海：三聯書店，2016。
- . 《馬奈的繪畫：米歇爾·福柯·一種目光》(*La Peinture de Manet suivi de Michel Foucault, un regard*, 2004)。謝強·馬月譯。開封：河南大學，2017。
- . *This Is Not a Pipe (Ceci n'est pas une pipe, 1973)*, James Harkness, trans. Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1983. 《這不是一只煙斗》(*Ceci n'est pas une pipe, 1973*)。邢克超譯。桂林：灑江出版社，2012。
- Fried, Michael. *Art and Objecthood: Essays and Reviews*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1998. 《藝術與物性：論文與評論集》江蘇美術出版社，2013。
- . *Manet's Modernism*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1996.
- . *Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot*. Berkeley: University of California Press, 1980.
- Gombrich, Ernst Hans Josef. 《藝術與錯覺：圖畫再現的心理學研究》(*Art and Illusion, A Study in the Psychology of Pictorial Representation, 1960*)。林夕、李本正、范景中譯。桂林：廣西美術，2012
- Grau, Oliver. *Virtual Art: From Illusion to Immersion (Virtuelle Kunst in Geschichte Und Gegenwart: Visuelle Strategien, 2001)*. Trans. Gloria Custane. London: The MIT Press, 2003.
- Greenberg, Clement. 《藝術與文化》(*Art and Culture, 1961*)。張心龍譯。臺北：遠流，1993。
- Kant, Immanuel. 《判斷力批判》(*Kritik der Urteilskraft, 1790*)。鄧曉芒譯。臺北：聯經，2004。
- . 《美·以及美的反思：康德美學全集》。曹俊峰譯。金城，2013。
- Lichtenstein, Jacqueline. *The Eloquence of Color: Rhetoric and Painting in the French Classical Age (La couleur éloquente: rhétorique et peinture à l'âge Classique, 1989)*, Emily McVarish, trans. Oakland: University of California Press, 1993.
- Marin, Louis. *To Destroy Painting (Détruire la peinture, 1977)* Mette Hjort, trans. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- . *On Representation (De la representation, 1994)*, Catherine Porter, trans. Palo Alto: Stanford University Press, 2001.
- . "Toward a Theory of Reading in the Visual Arts: Poussin's 'The Arcadian Shepherds'"(1980), *The Art of Art History: A Critical Anthology*, Donald Preziosi, ed. Oxford and New York: Oxford University Press, 2009, p. 263-275.
- Mitchell, W. J. T. *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: University of Chicago Press, 1994. 《圖象理論》(*Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, 1994*)。陳永國、胡文征譯。北京：北京大學，2006。
- . *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago: The University of

Chicago Press, 2005. 《圖像何求：形象的生命與愛》(*What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*, 2005) · 陳永國、高焜譯。北京：北京大學，2018

Panofsky, Erwin. *Perspective as Symbolic Form*. Christopher S. Wood, trans. Princeton: Princeton University Press, 1997.

——. *Idea: A Concept in Art Theory*. Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 1968.

Plato. 《論美·論愛：柏拉圖《費德羅篇》譯註》(*Phaidros*) · 孫有蓉譯。臺北：商周，2017。

——. 《理想國篇：譯注與詮釋》(*Politeia*) · 徐學庸。新北：臺灣商務，2009。

Rancière, Jacques. 《美感論》(*Aisthesis. Scènes du régime esthétique de l'art*, 2011) · 趙子龍譯。上海：商務印書館，2016。

● 成績考核(Evaluation)

課程參與 30%

學生需選取文章導讀，並於期末寫成研究報告約 5000-8000 字，70%

● 可連結之網頁位址 相關網頁(Personal Website)