

國立清華大學 111 (二) 課程大綱

科 號：11120PHIL562400

學分：3

人數限制：15

科目中文名稱：現象學美學

教室：人社 A306

科目英文名稱：Phenomenological Aesthetics

任 課 教 師：吳俊業、鄭喜恒

上課時間：M3M4Mn (週一 10:10-13:00)

一、 課程說明：

本研究所課程首先將介紹昂希(Michel Henry)、梅洛龐蒂與海德格這三位現象學家對於藝術的討論，最後將從現象學的角度來考察杜威對於藝術的論述，以發展現象學的日常生活美學。

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。海德格也在藝術與藝術作品方面有重要的論述。

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可見對象為目標，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。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，藝術作品是存有物乃至存有的解蔽得以發生之場域。

傳統現象學的美學探討受到一些固有的理論預設的限定，故此思考焦點往往多在超越尋常的藝術審美現象之上，然而，近年英美學界興起的日常美學(everyday aesthetics)思潮卻揭示，我們的美感經驗顯然涵蓋比藝術審美更為寬廣的領域。美的訴求普遍出現於生活的每個角落，它影響了消費與生產的選擇，體現在起居佈置、個人穿著、裝扮以至言行舉止的風格之中，並構成了我們的感性和肉身生活的基本福祉。英美的日常美學思考一般可以上溯至杜威 (John Dewey) 的晚年著作《藝術即經驗》(*Art as Experience*, 1934) 作為開端。雖然杜威的終極關懷在於說明藝術在日常經驗的根源，但他以「經驗」(experience) 為焦點的美

學省思，從生物與環境互動、感受、力量感、節奏感等多重層面，詮釋了審美經驗的豐富內容，卻足以使得審美經驗的範圍大大擴充，讓諸多超出作品靜觀以外的日常活動的審美性質成為論題，得以納入哲學美學的視野之內。本課程的最後部分，我們會選讀杜威的《藝術即經驗》的一些核心篇章，嘗試挖掘當中對現象學美學隱含的意義和啟發。

二、 指定用書：

John Dewey. *Art as Experience*. New York: Perigee Book, 1980.

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.

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：

編寫中文講義以及導讀原典重要段落來授課。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	2/13	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	
2	2/20	《觀看不可見者》五到九章 [摘要]	
3	2/27	N/A	假日
4	3/6	《觀看不可見者》十到十九章 [摘要]	
5	3/13	梅洛龐蒂的〈塞尚的猶疑〉(1/2)	
6	3/20	梅洛龐蒂的〈塞尚的猶疑〉(2/2)	
7	3/27	梅洛龐蒂的〈眼與心〉第一節與第二節(17 頁)	
8	4/3	N/A	假日
9	4/10	梅洛龐蒂的〈眼與心〉第三節(10 頁)	
10	4/17	梅洛龐蒂的〈眼與心〉第四節與第五節(16 頁)	

11	4/24	海德格的〈藝術作品的本源〉第一節 [摘要]	
12	5/1	海德格的〈藝術作品的本源〉第二節 [摘要]	
13	5/8	海德格的〈藝術作品的本源〉第三節 [摘要]	
14	5/15	杜威的《藝術作為經驗》，第一章	
15	5/22	杜威的《藝術作為經驗》，第三章、第五章	
16	5/39	杜威的《藝術作為經驗》，第十一章	
17	6/5	杜威的《藝術作為經驗》，第十四章	為 2/27 補課
18	6/12	課程總結與回顧。修課同學報告期末報告主題。	為 4/3 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(四千字)：30%；(3)出席與參與課堂討論：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。