國立清華大學

科　　號	09910HSS 220100	組別		學分	3	人數限制	60
科目中文名稱	美學			教室	人社 D201		
科目英文名稱	Aesthetics						
任 課 教 師	吳俊業						
上 課 時 間	M7-M9						
擋修科目	無			擋修分數	無		

一、　課程說明：

「美學」這個字詞在日常生活中相當泛濫、含意極廣。但即使單視之為學科的稱呼，它也涵蓋了眾多議題不同、進路不同的學問。本課程為哲學專業課程，所講授的限定為「哲學進路的美學」(Philosophical Aesthetics)。

美學這個哲學學門之建立，一般會歸功於十八世紀德國的理性主義哲學家鮑姆伽登 (A. G. Baumgarten, 1714-1762)。按照這個學門的漢譯名稱，美學的議題乃人類經驗到的最神秘莫測、最教人著迷的現象：「美」；但若就美學實際的歷史發展而言，則這個學門所研探的，卻並不侷限於「美」，也包括藝術現象所牽涉的各種哲學問題——儘管(或許正因為)現代藝術與審美維度的關係若即若離。於是具體而論，美學的研究課題除了關於「美」的定義、審美活動的分析、各類型的「美」的特質之外，亦涉及到藝術品的界定，藝術創造活動的一般本質，以及文學、繪畫、音樂、電影等各類藝術的各自特點等等哲學問題。

本課程的目標在於建立同學在哲學美學上的基本知識，課授內容將分為三大部分：第一部分講授美學簡史(History of Aesthetics)，引介西方美學發展歷史的概況，以為後來的探討提供基本的背景。第二部分為「美學議題」的討論，這個部份的議題分為四組，分別涉及美或藝術與世界(實在)、與作者、與觀者及就自身(Philosophy of Art)，此部分將先介紹幾個重要的、宏觀的藝術哲學，扼要講解其核心論旨，批判檢討其理論成就。在下半學期，我們將針對幾個特定的藝術類型，分別探討當中涉及的哲學問題。按課程進度而定，我們在第三部分為選講一些「美的哲學」(Philosophy of Beauty)的議題，例如美的分類學，美的實在性，審美判斷的客觀性，乃至藝術美與自然美的差異等等。

二、　指定用書：

我們閱讀的資料選自以下幾部書籍，資料將隨堂分發：

《史綱》 = 鄧曉芒 著，《西方美學史綱》 (武漢：武漢大學出版社，2008)。

《美學》 = 張法著，《美學導論》，台北：五南，2007。

《導論》 = 劉昌元著，《西方美學導論》(台北：聯經，民87〔1998〕)。

《藝術哲學》 =（英）安妮·謝潑（Anne Sheppard）著美學：藝術哲學引論（遼寧：遼寧教育出版社，1998）

《福柯集》 = 杜小真編選，《福柯集》(上海：上海遠東出版社，2003)

《視覺》 = 陳永國主編，《視覺文化研究讀本》(北京，北京大學出版社，2009)

ARPA = David Goldblatt and Lee B. Brown (eds.), *Aesthetics: A Reader in Philosophy of the Arts*, Second Edition, Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2005.

NA = Wartenberg, Thomas: *The Nature of Art*, Wadsworth, 2001.

〔中譯本：湯瑪斯・華騰伯格(Thomas E. Wartenberg)編著，張淑君、劉藍玉、吳霈恩譯，《論藝術的本質》，中和：五觀藝術管理出版，2004[民93]。〕

三、 參考書籍

Wladystaw Tatarkiewicz著，劉文潭譯：《西洋六大美學理念史》，台北：丹青圖書，1987。

Peter Kivy, (ed.): *The Blackwell Guide to Aesthetics*. Oxford: Blackwell, 2004.

Peter Lamarque and Stein Haugom Olsen (eds): *Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology*. Oxford: Blackwell, 2004.

Carroll, Noël: *Philosophy of Art: A contemporary introduction*. New York: Routledge 1999.

四、 教學方式：

每個課次原則上包含演講二小時，討論一小時，同學務須配合進度研讀教材。

五、 教學進度 ：

「美學」課程進度表(暫擬)

日期	課次	課題	閱讀資料
9/13	一	導論：何謂美學？	張法：「什麼是美學？」(《美學》，1-29)
I. 美學歷史 (History of Aesthetics)			
9/20	二	美學簡史(一)：古希臘美學	鄧曉芒：「古希臘羅馬的客觀美學」(選)(《史綱》，6-38)
9/27	三		
10/4	四	美學簡史(二)：現代美學	鄧曉芒：「近代人文美學」(選)(《史綱》，62-70，80-108)
II. 模仿、表象與意象 (*Mimesis*, Representation and Image)			
10/11	五	模仿 (*Mimesis*)	Plato, "Art as Imitation" (NA, 1-13) (可參考中譯本) Gombrich, "The Limits of Likeness" (ARPA, 8-13)
10/18	六	表象 (*Representation*)	福柯，〈這不是一支烟斗〉(《福柯集》，114-129)
10/25	七	意象 (Image)	羅蘭・巴特：〈形象修辭學〉(《視覺》，109-117)
III. 美與藝術的存在論 (Ontology of Beauty)			

11/1	八	品味 (Taste)	David Hume, “Art as Object of Taste” (NA, 38-47)
11/8	九	期中考	
11/15	十	形式 (Form)	「貝爾的形式主義」 (《導論》，171-186) Clive Bell, “Art as Significant Form” (NA, 115-124)
11/22	十一	藝術美與自然美	Allen Carlson, “Aesthetic Appreciation of Natural Environment” (ARPA, 526-533)
IV. 表達、創作與製造 (Expression, Creation and Production)			
11/29	十二	表達 (Expression)	「柯林悟的表現論」(《導論》，159-170) R. G. Collingwood, “Art as Expression” (NA, 125-137)
12/6	十三	作者與創作 (Author and Creation)	Roland Barthes, “The Death of the Author” (NA, 247-252)
12/13	十四	生產 (Mass Production)	Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” (NA, 172-181)
12/20	十五	體現 (Embodiment)	Hegel, “Art as Ideal” (NA, 73-85)
V. 知覺與閱讀 (Perception and Reading)			
12/27	十六	知覺	Maurice Merleau-Ponty, “Cezanne’s Doubt” (sel.)
1/3	十七	詮釋學美學	待選
1/11	十八	期末考週	

※ 代號對照見「指定用書」部分

六、 成績考核：

1. 平時分 (出席率、課前預習) 20 %
2. 課堂報告 30 %
3. 期中論文綱要或初稿 (3頁起)
4. 期末報告 3.、4. 合共50%

期末論文題目需與講課議題有關，並按正規學術論文規格寫成。

同學須於期中考週提交的論文綱要，並於期末考週呈交完整論文。