

當代美學

第七講：異於十八世紀的四個關鍵轉變

授課教師：國立臺灣大學 哲學系 楊植勝 助理教授

【本著作除另有註明外，採取創用CC「姓名標示－非商業性－相同方式分享」臺灣3.0版授權釋出】

本課程指定教材為：Herwitz, Daniel. *Aesthetics: Key Concepts in Philosophy* (Continuum International Publishing Group, 2008)

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- 十八世紀美學的焦點是「審美」或「美感」（the aesthetic）的問題，例如休姆的核心概念是「品味」（taste），而康德的核心概念是「審美判斷」（aesthetical judgement）
- 十九世紀美學的焦點則是「藝術」（art）的問題，最有代表性的美學家是黑格爾

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

Herwitz提出十九世紀異於十八世紀的四個關鍵轉變

1. 區別藝術與自然（第二節）
2. 藝術作為人的「表達」或「表現」（human expression）（第二節）
3. 藝術的歷史性（第二節）
4. 從個別的藝術媒介（media）而非普遍的藝術整體來研究藝術（第三節）

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

1. 區別藝術與自然
 - 藝術美
 - 自然美

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

2. 藝術作為人的「表達」或「表現」 (human expression)
 - theory of imitation/ representation
 - theory of expression

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

3. 藝術的歷史性

- historicism

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

4. 從個別的藝術媒介（media）而非普遍的藝術整體來研究藝術

“To know what art is one must know what makes one **medium** (painting) different from another (music), and why, in virtue of its particular features, this or that medium predominates at a given historical moment.” (p.78)

- 唐詩
- 宋詞
- 元曲
- 明清小說

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- Herwitz所提出的這四個關鍵轉變都出自黑格爾美學
近代美學三大家
 1. 休姆（1711－1776）十八世紀上半葉
 2. 康德（1724－1804）十八世紀下半葉
 3. 黑格爾（1770－1831）十九世紀上半葉（十九世紀中葉之後幾乎沒有什麼美學大家）

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

1. 休姆
 - Questions of taste
 - Quality of judgement

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

1. 休姆

- 美學的「自然主義」（naturalism）：the attempt to root aesthetic experience in facts about human nature, particularly facts about human perception and psychology
- 休姆的主要著作：*A Treatise of Human Nature*

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- 當代自然主義美學（心理學式美學）的代表人物
- 1. John Dewey (1859 – 1952) 美
- 2. Richard Wollheim (1923 – 2003) 英

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

2. 康德

- 美學的「形式主義」 (formalism)
- 美學的道德象徵

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- 當代形式主義美學的代表人物

1. Eduard Hanslick (1825 – 1904) 德

2. Clive Bell (1881 – 1964) 英

3. Roger Fry (1866 – 1934) 英

“Post-Kantian formalism wishes to restrict art to a small, and closely defined set of properties: properties of the medium.”

(p. 79)

Clive Bell

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- Clive Bell定義藝術為「有意義的形式」（significant form）：“an experience of fluency, purposiveness, finality which enraptures”

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

形式主義的問題

1. 藝術作品的「形式」與「非形式」沒那麼好區別
2. 即便可以區別藝術作品的「形式」與「非形式」的部分，要完全把「非形式」的部分從作品的藝術性刪除也說不過去

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

1. 藝術作品的「形式」與「非形式」沒那麼好區別
 - 較能符合形式主義美學的藝術：chamber music，abstract art
 - 但是其他絕大部分的藝術都不符合

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- 音樂的形式：phrasing, harmony, rhythm, pitch, voice-leading, timbre, cadence, repetition, variation...
- 音樂的非形式：有「意義」的東西，例如words

Beethoven, Symphony No 9 (the Choral), 4th movement (variation)

“Ode to Joy”

Instrumental: 02'00" (不完整)

Cello: 02'30" (完整)

Instrumental: 03'10" (完整)

Vocal: 06'20"

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

“As soon as a feature is branded ‘non-formal’ and consigned to a marginal status within a medium of art, one can usually find a major example in which that non-formal feature blends into the construction of form in a most central way.” (p. 80)

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

2. 即便可以區別藝術作品的「形式」與「非形式」的部分，要完全把「非形式」的部分從作品的藝術性刪除也說不過去
 - Greek tragedy

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- Herwitz對形式主義的評論：

“Formalism is a powerful vision of purity and untranslatability that **inevitably fails as a theory**. It is best understood as **a** point of view on art, one which seeks to highlight perception of organization over perception of theme, expression or story.”

(p. 80)

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

2. 康德

- 美學的「形式主義」 (formalism)
- 美學的道德象徵

第一節 異於十八世紀的四個關鍵轉變

- 康德美學的道德象徵在黑格爾哲學裡並未完全消失，而是轉變了

(For Kant) “One stands before the beautiful object as an exemplar, and the work, being a subjective experience symbolic of our moral capacities, stands as exemplary.”

“For Hegel it stands for something **more**: the aspiration of an age; and something **less**: less universal, rather that which speaks at a moment of history.” (p. 80)

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
1-32			轉載自Microsoft Office 2007 PowerPoint設計主題範本，本作品依據Microsoft服務合約及著作權法第46、52、65條合理使用。
3	<p>Herwitz提出十九世紀異於十八世紀的四個關鍵轉變</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 區別藝術與自然（第二節） 2. 藝術作為人的「表達」或「表現」（human expression）（第二節） 3. 藝術的歷史性（第二節） 4. 從個別的藝術媒介（media）而非普遍的藝術整體來研究藝術（第三節） 		<p><i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i>, Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.78</p> <p>本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 區別藝術與自然 <p>藝術美 自然美</p>		<p><i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i>, Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.78</p> <p>本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。</p>

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
5	藝術作為人的「表達」或「表現」 (human expression) theory of imitation/ representation theory of expression		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.78 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
6	藝術的歷史性 historicism		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.78 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
7	從個別的藝術媒介 (media) 而非普遍的藝術整體來研究 藝術		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.78 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
7	“To know what art is one must know what makes one medium (painting) different from another (music), and why, in virtue of its particular features, this or that medium predominates at a given historical moment.”		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.78 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
9	休姆 Questions of taste Quality of judgement		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.78 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
10	休姆 美學的「自然主義」 (naturalism) : the attempt to root aesthetic experience in facts about human nature, particularly facts about human perception and psychology 休姆的主要著作：A Treatise of Human Nature		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
11	當代自然主義美學（心理學 式美學）的代表人物 1. John Dewey (1859 – 1952) 美 2. Richard Wollheim (1923 – 2003) 英		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
12	康德 美學的「形式主義」 (formalism) 美學的道德象徵		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
13	當代形式主義美學的代表人物 1. Eduard Hanslick (1825 – 1904) 德 2. Clive Bell (1881 – 1964) 英 3. Roger Fry (1866 – 1934) 英		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
13	“Post-Kantian formalism wishes to restrict art to a small, and closely defined set of properties: properties of the medium.”		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
14			WIKIMEDIA COMMONS / Clive Bell/ 作者：Roger Eliot Fry http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clive_Bell.jpg ， 瀏覽日期：2014.11.18。 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
15	Clive Bell定義藝術為「有意義的形式」（significant form）：“an experience of fluency, purposiveness, finality which enraptures”		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
16	形式主義的問題 1. 藝術作品的「形式」與「非形式」沒那麼好區別 2. 即便可以區別藝術作品的「形式」與「非形式」的部分，要完全把「非形式」的部分從作品的藝術性刪除也說不過去		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.79,80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
17	藝術作品的「形式」與「非形式」沒那麼好區別 較能符合形式主義美學的藝術：chamber music，abstract art 但是其他絕大部分的藝術都不符合		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008), p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
18	音樂的形式：phrasing, harmony, rhythm, pitch, voice-leading, timbre, cadence, repetition, variation... 音樂的非形式：有「意義」的東西，例如words		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.79 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
20	“As soon as a feature is branded ‘non-formal’ and consigned to a marginal status within a medium of art, one can usually find a major example in which that non-formal feature blends into the construction of form in a most central way.”		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
21	即便可以區別藝術作品的「形式」與「非形式」的部分，要完全把「非形式」的部分從作品的藝術性刪除也說不過去 Greek tragedy		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.79,80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
22	Herwitz對形式主義的評論： “Formalism is a powerful vision of purity and untranslatability that inevitably fails as a theory. It is best understood as a point of view on art, one which seeks to highlight perception of organization over perception of theme, expression or story.”		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
23	康德 美學的「形式主義」 (formalism) 美學的道德象徵		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
24	康德美學的道德象徵在黑格爾哲學裡並未完全消失，而是轉變了		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
24	(For Kant) “One stands before the beautiful object as an exemplar, and the work, being a subjective experience symbolic of our moral capacities, stands as exemplary.”		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
24	“For Hegel it stands for something more: the aspiration of an age; and something less: less universal, rather that which speaks at a moment of history.”		<i>Aesthetics: Key Concepts in Philosophy</i> , Herwitz, Daniel. (Continuum International Publishing Group, 2008) , p.80 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。