

教育部96年度
人文社會學科學術強化創新計畫
【美學經典研讀課程】

期中報告

年度成果總報告

補助單位：教育部

計畫類別： 經典研讀課程

經典研讀活動

執行單位：國立台灣藝術大學

計畫主持人：林伯賢 副教授

執行期程：自96年8月1日至97年1月31日止

日期：中華民國 97 年 02 月 18 日

目 錄

一、計畫名稱.....	1
二、計畫目標.....	1
(一) 原文典籍精華閱讀與重點導讀.....	2
1. 理性主義美學.....	2
2. 經驗主義美學.....	3
3. 德國古典美學.....	3
4. 浪漫主義美學.....	3
5. 形式主義美學.....	3
6. 符號學美學.....	3
(二) 學生修課程度要求與心得作業.....	4
1. 注重學生的參與討論.....	4
2. 「讀後提問」與「心得報告」.....	4
3. 網路分享研讀心得經驗.....	5
4. 評分標準.....	5
(三) 教學助理與網路輔助教學.....	5
1. 聘用教學助理.....	5
2. 建制教學網站.....	5
三、導讀.....	5
四、研讀成果.....	6
(一) 9月17日~10月9日，柏拉圖（Plato）	
《理想國》.....	6

(二) 10月16日~10月23日, 亞里斯多德 (Aristotle)	
《詩學》	7
(三) 10月30日~11月13日, 蘇珊·朗格(Susanne Langer)	
《藝術釋疑》	7
(四) 11月20日~11月27日, 大衛·休模 (David Hume)	
《文選》	8
(五) 12月04日~12月18日, 博克 (Edmund Burke)	
《崇高與美的哲學探索》	8
(六) 12月25日~01月15日(2008年), 尼采	
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)	
《悲劇的誕生》	9
五、議題探討結論	9
六、目標達成情況與自評	10
(一) 目標達成情況	10
1.教學網站建制	10
2.線上討論網站建置與學生心得文章歸檔	18
3.學生導讀心得成果	20
4.搭配影音等相關教學	24
(二) 自評	25
1.提供學生對美感的全新認知.....	25
2.提供藝術源起的美學思想觀念.....	25
3.印證實務藝術形式的美感考究.....	25

七、執行過程遭遇之困難.....	26
八、經費運用情形.....	27
九、改進建議.....	28
(一) 教師部分.....	28
(二) 教學部分.....	28
十、附錄（教案範例）.....	28

一、計畫名稱：美學經典研讀課程

本計畫名稱爲「美學經典研讀課程」，由於近年來「美學」已然成爲了一個流行的名詞用語，尤有甚者，這個相當有意義的名詞甚至被濫用、誤用，進而有了所謂的「暴力」、「色情美學」等...用法。事實上，美學是哲學的一個分支，自十八世紀中葉德國哲學家鮑姆嘉通（Alexander Baumgarten, 1714-1762）提出美學（Aesthetics）這個術語，並將其定義爲美的、藝術的理論之後，有關藝術與美的問題，理所當然的要在美學中尋找答案！而整個西方美學，也已發展建構出了一個相當完整的學術體系，因此，對於藝術校院的師生而言，美學不當再只是一個呼應流行時尚的附庸名詞，反而該是一種高等教育中需必備的人文涵養了，這種學能的紮根教育，更該從典籍名著中來啓始汲取。

二、計畫目標

本計畫擬以西方美學發展的歷史爲主軸，引導大學生(以上)學生閱讀自古希臘迄今，至少十位美學代表人物的經典論述和觀點。在討論主題上，則涵蓋美的本質、形式、與內容；美感的根源與特徵；審美的本質與特性；以及藝術的定義與分類。使學生認識完整之西方美學發展脈絡，瞭解完整之美學認知體系，進而將美學理念運用於藝術欣賞、批判、與創作之中。

綜觀十九世紀以爲西方美學理論的發展大致有三大主流，一是理性主義所標榜的“美即完善”，代表人物有古希臘哲學家柏拉圖

(Plato, 427 BC – 347 BC)、亞里斯多德 (Aristotle, 384 BC – 322 BC)。二是經驗主義主張的“美感即快感”，代表人物有英國哲學家休謨 (David Hume, 1711-1776)、博克 (Edmund Burke, 1729-1797)。第三是德國古典美學所強調的“美是理念的感性顯現”，代表人物有德國哲學家康德 (Immanuel Kant, 1724-1804)、黑格爾 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831)。十九世紀浪漫主義美學首推德國哲學家尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche)。二十世紀的美學議題有很大的轉變，從早期對美的哲學思索轉向著重對藝術本質的探究，各種理論百家爭鳴。其中貝爾 (Clive Bell) 的“形式主義美學”，海德格 (Martin Heidegger, 1889-1976) 的“存在主義美學”，以及朗格 (Susanne Langer, 1895- 1982) 的“符號學美學”等都非常具有代表性。

本計畫擬訂之美學經典閱讀內容即依據上述脈絡，選擇十位最具代表性的大師以及他（她）們最具代表性的著作來進行導讀。

(一) 原文典籍精華閱讀與重點導讀

由於許多典籍都是長篇論著，為兼顧執行之可行性並提高參與者之興趣，本計畫選擇每本典籍中最精華的章節，作深入閱讀，其餘部分則採重點導讀方式實施。

本計畫預定選讀文獻如下：

1. 理性主義美學：柏拉圖 (Plato) 《理想國》 (Republic)、亞里斯多德 (Aristotle) 《詩學》 (On Poetry and Style)
2. 經驗主義美學：休謨 (Hume) 《文選》 (Selected Essays)、博克

- (Burke)《崇高與美的哲學探索》(A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of Sublime and Beautiful)
3. 德國古典美學：康德 (Kant)《判斷力的批判》(The Critique of Judgement)、黑格爾 (Hegel)《美學》(Lectures on Aesthetics)
 4. 浪漫主義美學：尼采 (Nietzsche)《悲劇的誕生》(The Birth of Tragedy)
 5. 形式主義美學：貝爾 (Bell)《藝術》(Art) 存在主義、海德格 (Heidegger)《藝術品的本源》(The Origin of the Work of Art)
 6. 符號學美學：朗格 (Langer)《藝術的問題》(Problems of Art)

以上美學典籍之書目詳列如下：

- Aristotle. (1989). *On poetry and style* (G. M. A. Grube, Trans.). Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, Inc.
- Bell, C. (1989). Art as significant form. In G. Dickie, et al. (Eds.), *Aesthetic: A critical anthology* (pp. 73-83). NY: St. Martin's Press. (Original work published in 1914)
- Burke, E. (1958). *A philosophical inquiry into the origin of our ideas of sublime and beautiful*. NY: Columbia University Press.
- Hegel, G. W. F. (1975). *Aesthetics: lectures on fine art (i)* (T. M. Knox, Trans.). NY: Oxford University Press.
- Heidegger, M. (2001). The origin of the work of art. In R. Kearney and D. Rasmussen (Eds.), *Continental aesthetics: Romanticism to postmodernism, an anthology* (pp. 182-211). Malden, MA: Blackwell Publishers Ltd.
- Hume, D. (1998). *Selected essays*. NY: Oxford University Press.

- Kant, I. (2000). *Critique of the power of judgment*. P. Guyer (Ed.), P. Guyer & E. Matthews (Trans.). UK: Cambridge University Press. (Original work published in 1790)
- Langer, S. K. (1957). *Problems of art*. NY: Charles Scribner's Sons.
- Nietzsche, F. (2001). *The birth of tragedy*. In R. Kearney and D. Rasmussen (Eds.), *Continental aesthetics: Romanticism to postmodernism, an anthology* (pp. 182-211). Malden, MA: Blackwell Publishers Ltd.
- Plato. (1992). *Republic* (G. M. A. Grube, Trans.). Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, Inc

(二) 學生修課程度要求與心得作業

本計畫選讀之美學名著均採英文原典，因此參與者應具備適當之英文閱讀能力，加上研讀討論主題涉及較抽象之哲學思辯，故而參與者程度設定在大四以上及碩士班研究生學生為原則。在作業及學生學習成效評量設計上的目標如下：

1. **注重學生的參與討論**：本計畫課程注重學生的參與討論，缺席與遲到早退是極為嚴重的學習缺點，將規定二次遲到或早退視同缺課一節，缺課六節即為不及格。學生如有重大事故不能到課，應事先告知。
2. **「讀後提問」與「心得報告」**：本計畫課程每週設定之「讀後提問」與「心得報告」等課程內容，旨在引導學生閱讀英文原典、激發思考，著重的是同學原創性的想法，絕不可有抄襲、瓢竊

他人文章之情事。

3. **網路分享研讀心得經驗**：本計畫將依教學內容建制專用網站，定期依定進度要求修課學生將問題與回饋，張貼在所屬網頁的討論版上，除了提供開放的檢閱心得資料供大眾閱讀探討之外，也藉由網路對話的互動學習方式，達到更優良的加成學習成果。
4. **評分標準**：出席及參與討論：30%；指定閱讀與回饋：40%；期末報告：30%。

(三) 教學助理與網路輔助教學

為使本計畫之教學內容更為順暢豐富，在輔助教學的措施上如下：

1. **聘用教學助理**：延聘對本計畫之美學經典有相當之興趣、並可共同參與課堂研讀活動之博士生一人，聘期四個月（配合學期課程），協助網頁建置、書籍資料整理編印、行政支援...等事務。
2. **建制教學網站**：為增進與研讀學生之互動與瞭解，本計畫將由教學助理建制專屬網站，內容將包括計畫緣起、教學教案與課材簡報、相關檔案下載與連結、留言討論版...等功能，並定期依教學進度更新教學、課後討論等資料。

三、導讀

本課程以主持人自編之 PowerPoint 教材，摘錄重要章節之原文，結合藝術作品之影音、圖像，並搭配計畫主持人之詮釋，進行導讀（詳見十、附錄）。再利用投影設備播放閱讀章節之文字檔，引導學生瀏覽

經典原文。

四、研讀成果

本計畫自 96 學年度學期開始(2007 年 8 月 1 日)準備相關教學內容，包括原文經典資料輯成、教學簡報製作、網站架設...等；自學期開學後(課程時間為 2007 年 9 月 17 日起，每星期二早上 9:00-12:00)進行相關的導讀教學課程。

本學期計有 36 位學生選課，其中研究生 17 人，大四學生 19 人。目前修課同學已進行的閱讀範圍與成果，依序說明如後：

(一) 9 月 17 日~10 月 9 日，柏拉圖 (Plato) 《理想國》

由於有開學加退選課等因素，本單元以四週的時間先進行前置工作，包括了：學生課程概要說明、作業與評量規定、出缺席考核說明、網站教材建制、網路資源使用說明、留言版建制與測試、留言版使用說明...等內容。

在美學經典選讀上以柏拉圖《理想國》中的 BOOK X 內容(文章詳見 <http://www.phil.pku.edu.cn/res/files/plato/republic/BOOKX.htm>) 開始授課，重點包括有：

- 柏拉圖對 Idea 的觀念
- 柏拉圖如何用床的比喻論證藝術與真理隔了三層

- 柏拉圖為何認為詩人應被逐出理想國
- 柏拉圖的藝術審查論

(二) 10月16日~10月23日，亞里斯多德 (Aristotle) 《詩學》

美學經典選讀以亞里斯多德 (Aristotle) 《詩學》Chaper VI-XIV (文章詳見<http://libertyonline.hypermall.com/Aristotle/Poetics.html>

)為內容導讀，重點包括有：

- 亞里斯多德的戲劇六要素
- 亞里斯多德的編劇理論
- 亞里斯多德對悲劇的心理功能之論述
- 亞里斯多德藝術典型論
- 亞里斯多德與柏拉圖藝術模仿論的異同

(三) 10月30日~11月13日，蘇珊·朗格 (Susanne Langer)

《藝術釋疑》

本計畫進行過程中，因應台灣藝術大學舞蹈系公演之故，先進行與蘇珊·朗格(Susanne Langer, 1895- 1982)在「Dance」美學經典文獻探討美學經典選讀，以蘇珊·朗格 (Susanne Langer) 《藝術釋疑》The Dynamic Image: Some Philosophical Reflections on Dance 內容(文章見[http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/The_Dynamic_Image\(Susanne_Langer\).html](http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/The_Dynamic_Image(Susanne_Langer).html)) 為內容導讀，重點包括：

- 朗格如何區分哲學問題與科學問題
- 朗格如何以舞蹈和體操的區別界定藝術的價值
- 朗格如何推論藝術的價值在於情感的表現
- 朗格所謂情感的表現與情感的發洩有何不同

(四) 11月20日~11月27日，大衛·休謨 (David Hume)

〈文選〉

原文閱讀為「Of the Standard of Taste」一篇(文章連結詳見 <http://www.csulb.edu/~jvancamp/361r15.html>)，導讀重點與內容說明包括有：

- 休謨的唯心經驗主義論點
- 休謨如何論證審美趣味標準的存在
- 休謨對於如何建立審美趣味標準的論證
- 休謨認為建立審美趣味標準的重要性

(五) 12月04日~12月18日，博克 (Edmund Burke)

〈崇高與美的哲學探索〉

原文閱讀為「Part II Sections, I-V」(文章連結詳見 <http://www.bartleby.com/24/2/>)導讀重點包括：

- 博克的唯物經驗主義論點
- 博克如何從人類基本情慾區分美與崇高
- 博克對崇高的定義

- 博克如何論證崇高與美感的轉換
- 博克對於崇高的具體感性性質之論述

(六) 12 月 25 日~01 月 15 日(2008 年)，尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

〈悲劇的誕生〉

原文閱讀為「Chapter IV-X」一篇(文章連結詳見

<http://www.geocities.com/thenietzschechannel/bt.htm>) 導讀重點包括：

- 尼采如何論述悲劇的誕生與衰亡
- 尼采如何推崇希臘悲劇中的歌舞隊
- 酒神精神的要義為何
- 日神精神的要義為何

以上各修課學生的研讀心得部份，均已要求學生將心得貼到討論版供大家閱覽，最終則以歸檔為網頁文章的形式予以保存成網頁產出，請詳見網址：<http://134.208.0.84/Aesthetics/> 相關內容。

五、 議題探討結論

本計畫依時序順次執行，至結案前的學生課程時間內，已順利完成以下幾位美學家在相關美學議題上的原文閱讀、內容探討，並鼓勵學生以課堂討論、心得撰寫的方式呈現導讀教學成果，以下為完成的內容：

- 柏拉圖的三種床喻意心得

- 亞里斯多德《詩學》讀後心得
- 蘇珊·朗格《藝術釋疑》讀後心得
- 大衛·休模 (David Hume)《文選》讀後心得
- 博克 (Edmund Burke)《崇高與美的哲學探索》讀後心得
- 尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche)《悲劇的誕生》讀後心得

六、目標達成情況與自評

(一) 目標達成情況

本計畫已達成之具體內容如下：

1. **教學網站建置**：完成專屬教學網站，網址為：

<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/index.html> 首頁。

內容包括：最新消息、教案閱讀、線上討論(課程完畢歸檔為學生心得)、計畫說明、相關鍊結。以上相關內容均已上傳至網站，提供公開閱覽。以下依序說明網站設計製作之內容。

- (1) **入口首頁**：設計理念為希望表現「美學經典研讀課程網站」概念的索引，透過互動溝通的 Flash 動態模式，傳達出美學家影像認知訊息，亦或由此圖像連結點選即可前往教案內容，以方便快速閱讀。透過單純的白色色調呈現出簡潔、易讀性高的設計風格，左方的大師剪影表現為頁面中主要視覺。右下方可點按「Enter」進入內容頁(如“圖 1”所示)。

圖 1：「美學經典研讀課程」入口首頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/index.html>)

- (2) **最新消息**：內頁部份延續首頁白色系為主色調，架構規劃利用網頁三欄式來呈現內容資訊。左方為網站主要選單，包含「最新消息」、「教案閱讀」、「計劃說明」、「相關連結」、「學生作品區」，設計上易於方便及使用且快速瀏覽於各項單元內容。上方 Banner 以視覺影像充分表現美學意識感知，左上方加入首頁連結，讓使用者快速隨時可回到首頁。右方為內容文字區域，最新消息日期、內容、標題之列表資訊(如“圖 2”所示)。

圖 2：「美學經典研讀課程」最新消息頁
 (<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/news.htm>)

(3) **教案閱讀**：在右方區域呈現各個美學家的主要視覺連結，包含名稱、年份及代表圖形，點選進去為該美學大師的美學思想等內容檔案 (如“圖 3”所示)。進入頁面後利用左方分頁大綱模式，清楚的章節編排，包含首頁封面及左方選項，讓閱讀時更加便利與清楚(如“圖 4”所示為柏拉圖為例的教

案內容頁)。

美學經典研讀課程
Classic Readings in Aesthetics

最新消息
| 教案閱讀
| 計劃說明
| 相關連結
| 學生心得

白蘭妮

 Plato 柏拉圖 (427 BC - 347 BC)	 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 黑格爾 (1773 - 1831)
 Aristotle 亞里斯多德	 Friedrich Wilhelm Nietzsche 尼采 (1844 - 1900)
 David Hume 休謨 (1711 - 1776)	 Clive Bell 貝爾 (1871 - 1944)
 Edmund Burke 博克 (1729 - 1797)	 Martin Heidegger 海德格 (1889 - 1976)
 Immanuel Kant 康德 (1724 - 1804)	 Susanne Langer 蘇珊·朗格 (1895 - 1982)

*計畫由 非營利組織 輔助 Copyright © 2007. All Rights Reserved. 由 非營利組織 Learning Instructional Creative 設計製作

圖 3：「美學經典研讀課程」教案閱讀頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/lesson.htm>)

圖 4：「美學經典研讀課程」教案閱讀頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/lesson.htm>)

(4) 計畫說明：主要提供計劃的原由與說明內容，計劃目標、研讀標的物選讀原因、進度規劃、研讀方法、課程運作模式、預期成果、未來推廣思想、學生修課要求、評量設計等(如“圖 5”所示)。

美學經典研讀課程
Classic Readings in Aesthetics
國立交通大學

教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫
3類計畫：經典文獻史料研讀教學
年度：106學年度
計畫名稱：美學經典研讀課程

一、計畫目標

近年來「美學」成爲一個流行詞彙，甚或被濫用、誤用，沒有區隔「美力」、「古典美學」等詞。事實上美學是哲學的一箇分枝，自十八世紀中葉德國哲學家鮑姆加登（Alexander Baumgarten, 1734-1793）提出美學（Aesthetics）這個新詞，並將其定義爲美的藝術的知識之後，有關藝術與美問題，理應嚴密地置在美學中予以思考。而當代西方美學，也已經發展成爲一個複雜的學科體系對於藝術的討論也日益豐富。美學不僅只是一箇中樞流行時尚的詞彙，而是一種必備的讀本，更應學知美語語法與語言學中研究。

本計畫以西方美學發展歷程史爲主軸，輔以古今希臘古中，十位美學代表人物的經典論述和藝術在討論主題上，討論審美的本質、形式、與內容；美感的經驗與特徵；審美的本質與特性；以及藝術與美學分享。使學生認識完整之西方美學發展脈絡，瞭解完整之美學認知體系，進而將美學知識與藝術欣賞、批判、與創作之中。

本計畫由 國立交通大學 編印 Copyright © 2017. All Rights Reserved. 印刷與數位版 Loyding Intellectual Creative 設計製作

圖 5：「美學經典研讀課程」計畫說明頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/plan.htm>)

- (5) 相關連結：主提供規劃關於美學教案中的相關資料的連結資訊，除了研習課程的閱讀文章外，也可閱讀其他相關文章資訊。規劃以標題列表加上連結，並另開視窗快速連結至外部網站(如“圖 6”所示)。

圖 6：「美學經典研讀課程」相關連結頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/link.htm>)

(6) 學生心得：將學生學期作業「心得報告」分享至學生心得頁中，分別以學號為排序，分別點選進入該學生的作品首頁(如圖 6 所示)。以「藍德萱」同學為例，內頁中顯示學生之「姓名」、「學號」、「班別」、「科系」。將學生心得作簡

單的分類及排列，以區塊的表現模式將學生心得主題顯示在上方，點選「more」之後即可瀏覽該篇心得文章(如“圖 7”所示)。

美學經典研讀課程
Classic Readings in Aesthetics

品質至優

最新消息
教案閱讀
計劃說明
相關連結
學生心得

學生作業區

張清宜 9311281	謝欣琳 9311283	林念雅 9311284	許桂雯 9311285
黃千真 9311286	蔡鴻勳 9311289	李詩芸 9311212	蔡詩潔 9311215
彭予 9311218	許凱穎 9311229	黃欣慧 9311234	吳佩倫 9311223
林冠婷 9311234	鄭雅夫 9311225	李思嵐 9311226	茹欣雯 9311237
李宜潔 9311228	周雅潔 9311238	盧紹慶 9309931	李翠賢 9309931
郭鈺慧 9309932	許鈺璇 9309931	林思宇 9309936	黃文倩 9309937
謝家祥 9309938	曾瑋芬 9309935	陳奕哲 9309934	曾科融 9309933
李鈞慶 9309933	鍾立心 9309934	謝在傑 9309935	陳添如 9309936
沈士傑 9309937	賴尚琦 9309938	楊可瑜 9309939	張瓊文 9309938

本計畫由 財資研習中心 補助 Copyright © 2007. All Rights Reserved. 財資研習中心 Learning Educational Center 研習製作

圖 6：「美學經典研讀課程」學生心得頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/report.htm>)

圖 7：「美學經典研讀課程」學生心得頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/report.htm>)

2. 線上討論網站建置與學生心得文章歸檔：

- (1) 線上討論網站建置：本計畫於課程進行中已先行建制好線上討論首頁，除了提供學生進行交流探討想法之外，同時也具有提供對美學議題有興趣的大眾公開參與討論的空間。如”

圖 8”所示(<http://134.208.0.84/Aesthetics/>)，包括學生上傳的心得感想、議題討論等，都是與美學經典研讀有關之內容。

- (2) 學生心得文章歸檔：課程結束評量之後，將所有學生的心得文章轉換成網頁文章的方式予以保留下來，以做為後續研讀課程或相關教學議題研究之參考資料，如“圖 9”所示。

The screenshot shows the homepage of the 'Classic Readings in Aesthetics' discussion board. At the top is a banner with the course title '美學經典研讀課程' and 'Classic Readings in Aesthetics'. Below the banner is a navigation menu with '討論版首頁' and '線上討論區'. On the left is a login section with fields for '使用者名稱' and '密碼', and buttons for '使用帳號登入' and '現在就註冊!'. On the right is a '最新主題' section with a table of discussion topics.

主題	作者
亞里斯多德《詩學》讀後心得-9320507 蕭允傑	2007-11-11 18:29:20 NTUA.CRIA_9320507
20071030-亞里斯多德《詩學》讀後心得-9311218 顏行	2007-11-11 03:15:34 NTUA.CRIA_9311218
亞里斯多德《詩學》讀後心得 周俊倫	2007-11-09 07:32:11 NTUA.CRIA_9311531
20071030-亞里斯多德《詩學》讀後心得-9311203 廖啟輝	2007-11-05 15:25:29 NTUA.CRIA_9311203
20071105-亞里斯多德《詩學》讀後心得-9311204(林啟敏)	2007-11-05 12:15:50 NTUA.CRIA_9311204

所有主題 | 論壇首頁

圖 8：「美學經典研讀課程」討論版首頁
(<http://134.208.0.84/Aesthetics/>)

學生作業區			
藍德萱9311201	廖欣琳9311203	林欣怡9311204	徐筱雯9311205
黃千真9311208	張鴻龍9311209	李詩芸9311212	吳詩潔9311216
鄧予9311218	徐庭穎9311219	謝欣慧9311221	周佩倫9311223
林冠於9311224	鄭雅夫9311225	張思嵐9311226	范欣雯9311227
李盈瑩9311228	周雅慧9311531	卓結晴9450601	余致賢9450603
張詩媛9520502	符麗娟9520503	林思宇9520506	蕭文儀9520507
廖家緯9520508	黃瑞芬9560115	陳勇毅9620501	曾科融9620502
李凱耀9620503	鄧立心9620504	趙卉靜9620505	陳潔如9620506
沈士傑9620507	賴曉詩9620508	楊可瑜9620509	張瓊文9620510

圖 9：「美學經典研讀課程」學生心得文章歸檔網頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/report.htm>)

3. 學生導讀心得成果：學生心得成果統計共 36 位同學參與，每位同學發表約 2~7 篇文章，總數為 227 篇；文章主題類別包含柏拉圖、亞里斯多德、休謨、博克、康德、尼采、蘇珊·朗格... 等七位美學家之讀後心得。內容區塊分別以十位美學家影像作為代表圖形設計，若此篇心得報告文章為尼采讀後心得，則此背景影像則為尼采代表影像(如下“圖 10”所示)，以此類推。學生作品區內頁點選文章即可進入內容頁，內容文章包含「文章標題」、「文章內容」、「插圖說明」等，下拉捲軸可提供內容多頁的解決方式，可由「回上頁」連結回到該作品區首頁，以方

便使用者來瀏覽點選(如下“圖 11”所示)。列舉學生作品區內頁如後“圖 12、13”所示。

圖 10：「美學經典研讀課程」學生心得文章歸檔網頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/report.htm>)

圖 11:「美學經典研讀課程」學生心得文章歸檔網頁
(<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/report.htm>)

The screenshot shows a website interface for a course titled "美學經典研讀課程" (Classic Readings in Aesthetics). The main content area displays a post by 徐筱雯 (Xu Feiyan) dated 9/31/2016, titled "柏拉圖的三種床喻意心得" (Reflections on Plato's Three Types of Beds). The post discusses the allegory of the three beds from Plato's "Republic" and compares it to the relationship between ideas and art in the Renaissance and modern times.

徐筱雯 | 9/31/2016 | 日工團 [回上頁](#)

柏拉圖的三種床喻意心得

柏拉圖的三種床喻意心得 在柏拉圖理想國裡，他舉例有三種床：神造的床，木匠造的床，以及畫家畫的床。只有神造的床是床的真實理念，木匠只是根據床的理念製造出現實的床，而畫家畫的床只是模仿現實中的床的外觀，認真實踐了三層造。在柏拉圖的時代，畫家跟現今的畫家不同，而木匠也跟現今的木匠不同，當時柏拉圖當時的想法套在現今的邏輯上，有部分是有矛盾的。從上述的理也可知，柏拉圖認為藝術只是模仿，藝術作品不會給人真正的知識。我認爲若沒有這些模仿，現在的人衆知道以前的床是長那樣，若不知道有關於的理念實際的表現出來，也不會有人知道什麼是床，藝術品是將真實的理念繼承，顯然是模仿也是知識的傳承，從模仿中去探索什麼才是真正的知識。而對於只有神造的床是床的真實理念，床的理念是因爲人有了需求才有這個理念，而神的存在也是人有了需求而有了神的觀念，真理的起源都是所至於心，是世界萬物的心。

本計畫由 財團法人國史館 版權 © 2014 All Rights Reserved. 網路課程由 Learning Educational Center 設計製作

圖12：「美學經典研讀課程」-徐筱雯-柏拉圖的三種床喻意心得

圖13：「美學經典研讀課程」-鄧立心-柏拉圖《理想國·第十章》閱讀心得

4. 搭配影音等相關教學：課程內容進度中，總計加上了「荷馬詩人介紹」、「法國 1999 鐘樓怪人歌舞劇」、「畫家寶加 Degas 生平介紹」、「美國百老匯獅子王歌舞劇」、「天鵝湖舞蹈」、「想飛的鋼琴少年」...等影片輔佐。

(二) 自評

本計畫自評內容為：

- 1. 提供學生對美感的全新認知：**本計畫從逐步的引導學生進入生澀閱讀原文開始，逐漸在教學過程中發現學生會開始對各種藝術形式的「內容」與「形式」，有了想要更進步進行深層的哲學思想切入點的想法產生，這種在藝術形式求知欲的渴望增加的情形，將可使的學生日後在切入解釋藝術品的觀點以及思考點上顯得更為圓融客觀，顯見本計畫在推動學生個體思維上的藝術包容胸襟與鑑賞能力的期望，有大幅的提昇成果。
- 2. 提供藝術源起的美學思想觀念：**台灣藝術大學工藝設計學系一向以各種實體創作為教育目標之一，學生花費很多時間在各種工坊實習上，較少針對西方美學源流進行思考辯證，本次的美學經典閱讀課程的實施，非常適切的提供了學生在創作思維上一個不同的思考方向：何謂美學？源流來自何處？應如何加以切入瞭解？可以對創作提供何種思維？這種再技藝之上加上深層知識思維想法的教育訓練，應可強化學生的美學人文素養。
- 3. 印證實務藝術形式的美感考究：**本計畫課程中搭配各種與美學有關的影音介紹，除了可印證所閱讀的美學哲學家的思想內涵之外，更進一步非常踏實的將理論內涵與實務表現結合、演繹、印證，提供學生更為寬廣的藝術鑑賞思維。

七、執行過程遭遇之困難

1. 參與學生在「英文原文」的閱讀上能力較為不足，進度要求閱讀上需要較多時間，應適度佐以教師口譯大綱內容，以引導學生進行閱讀，降低課程難度。
2. 實際建置「討論區」的功能可能因為學生作業較多而無法過於著墨討論，通常學生僅會將心得上傳，當作作業繳交的平台，未來可再思索進一步加強討論互動的可行方案。
3. 本計畫課程安排的十位美學家思想內容之難度不一而足，因此在教學時間只有十八週的情況下，再扣除可能的假期的話，實際上並沒有辦法完整的教授完畢，未來除了追求廣度之外，也可以再考慮單元深度性質的教授議題予以強化。本計畫針對此一問題的改善之道是：將計畫主持人用心整理過的十位美學家簡報內容放在網路上成為網頁產出，以利需要的同學日後仍可以進行閱覽。

九、 改進建議

(一) 教師部分

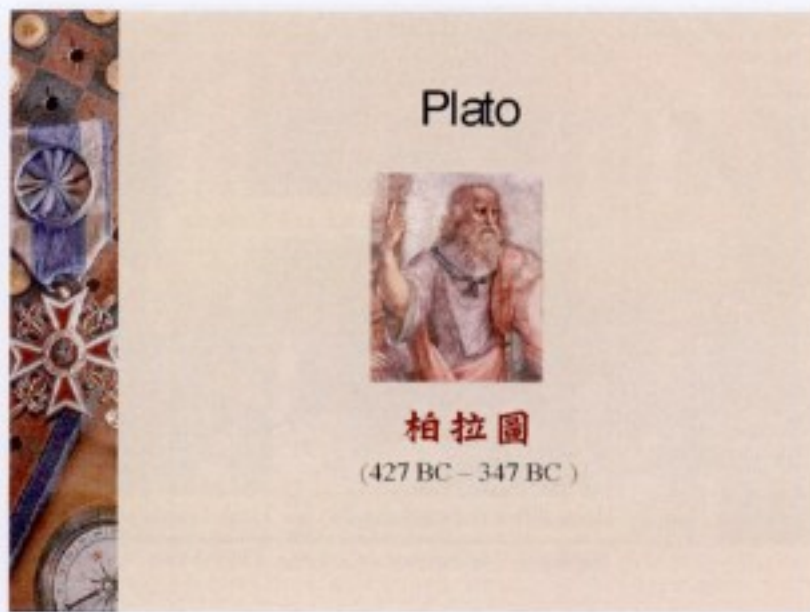
本計畫僅由計畫主持人一人擔任授課教師，未來可邀請更多學者專家參與導讀，以擴大學習效果。

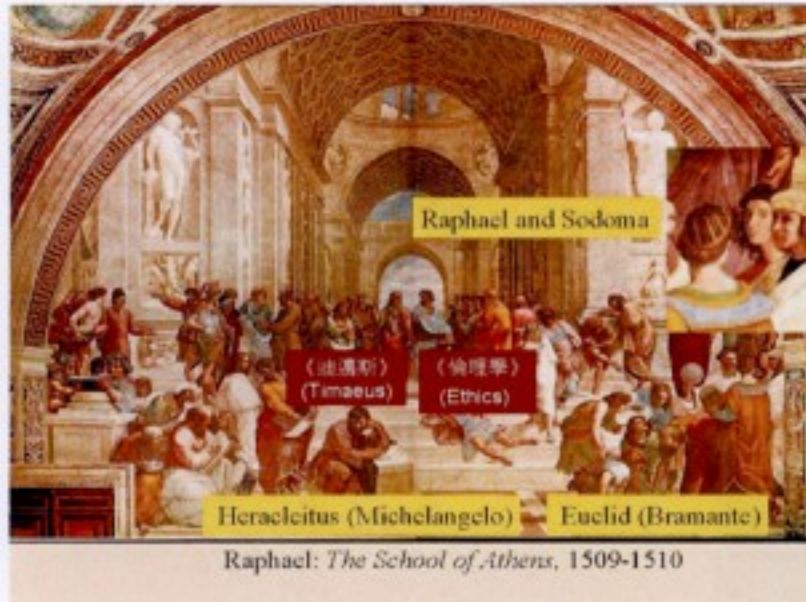
(二) 教學部分

本次開課報名情況踴躍，計有 36 位學生選課，學生討論及發表時間相對減少。未來宜考慮限制選課人數，以求上課品質的提升。

十、 附錄（教案範例）

由於本計畫執行內容的十位經典美學家的簡報篇幅眾多，以下以「柏拉圖」一篇的簡報內容為範例說明，詳如文後所示(網址：<http://140.131.24.185/NTUA.Crafts/Aesthetics/B.html>)。

柏拉圖的美學思想

- ◆ 唯心主義
- ◆ 反現實主義
- ◆ 社會功能說

The slide features a decorative vertical border on the left side with intricate geometric and floral patterns. The main content is centered on a light beige background. At the top, the title '柏拉圖的美學思想' (Plato's Aesthetic Thought) is written in a dark red font. Below the title, three bullet points are listed in a dark green font, each preceded by a diamond symbol (◆). The bullet points are: '唯心主義' (Idealism), '反現實主義' (Anti-realism), and '社會功能說' (Social functionalism).

善即美

- “Both knowledge and truth are beautiful things, but the good is other and more beautiful than they”. (*Republic* 508e)
- 類比法 (Analogism) :
Colors: Truth
Light and Sight: Knowledge
Sun: Good / Soul
Light and Sight \neq Sun
Truth and Knowledge \neq Good
- 唯有透過善，才能藉由知識體會到真之美

美的最高境界：理式 (Idea)

- Love of beautiful bodies
- Love of beautiful souls
- See the beauty of knowledge
- “... the lover is turned to the great sea of beauty, and, gazing upon this, he gives birth to many gloriously beautiful ideas and theories, in unstinting love of wisdom...” (*Symposium* 210D)
- The goal of loving: something wonderfully beautiful in its nature
- The true virtue: the love of the gods
- 柏拉圖愛的層級

對於費奇諾的理論我信守不移

Michelangelo Buonarroti

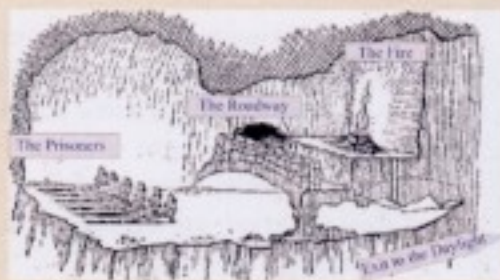
這種純精神式的愛情就稱為“Platonic Love”

費奇諾 (Marsilio Ficino, 1433-1499)

聖瑪 (La Pietà, 1499)

洞穴的比喻

(*The Republic*, Book VII)

藝術模仿說：三種床的比喻

- Three kinds of beds (*The Republic*, Book X)
- In nature a bed: a god makes it
- The work of a carpenter: a craftsman imitates it
- The work of a painter: an artist imitates the imitation
- 最高境界：the Idea of the bed
- 藝術：the third from the truth

Vincent van Gogh, *Bedroom in Arles*, 1889, Orsay

靈感神授說

- Lyric-Poem (arts): an invention of Muses.
“... these beautiful poems are not human, not even from human beings, but are divine and from gods”.
(*Ion* 534e)
- “... it’s a divine power that moves you, as a ‘Magnetic’ stone moves iron rings... In the same way, the Muse makes some people inspired herself, and then through those who are inspired a chain of other enthusiasts is suspended... none of epic poets, if they are good, are masters of their subject, they are inspired” (*Ion* 533 d)

Muses (繆司)

- The Muses were best known as being singers and dancers at the parties held by the gods, and were the inspiration of poetry, music, and dance. The muses were:
- Calliope (epic poetry),
- Clio (history),
- Erato (lyric or poetry of love),
- Euterpe (flute),
- Melpomene (tragedy),
- Polyhymnia (mime),
- Terpsichore (dance),
- Thalia (comedy), and
- Urania (astronomy).

柏拉圖的矛盾：

真正的詩人可以創造最高境界的美

- “Poetry has a very wide range, when it used to mean **creativity**. After all, **everything that is responsible for creating something out of nothing is a kind of poetry**; and so all the creations of every craft and profession are themselves a kind of poetry, and everyone who practices a craft is a poet”. (*Symposium* 205C)

任何從無到有的創作都是詩...從事工藝創作者都是詩人。

現實美高於藝術美

- **理想國的統治者是哲學家而不是詩人**
“Our guardian must be both a warrior and a philosopher” (*Republic* 525b)
- “Homer, if you’re not third from the truth about virtue, the sort of craftsman of images that we defined an imitator to be... then tell us which cities are better governed because of you?... what city gives you credit for being a good lawgiver who benefited it?” (*Republic* 599d)

親愛的荷馬，你曾經管哪一國建立一個較好的政府？世間有哪一國稱呼你是它的立法者和恩人？

文藝服務社會

- “What will their (guardians’) education be? Or is it hard to find anything better than that which has developed over a long period—physical training for bodies and music and poetry for the soul?” (*Republic* 376e)

Eustache Le Sueur, *Clo, Eateye and Thale*, c. 1652, Louvre

Palao Massimo, *Discus Thrower*, Rome, Louvre

藝術審查

- Then we must first of all supervise the storytellers. We'll select their stories whenever they are fine or beautiful and reject them when they aren't” (*Republic* 377c)

中世紀七通識學科

- **Trivium**
 - 文法 Grammar
 - 修辭 Rhetoric
 - 辯論 Dialectic
- **Quadrivium**
 - 算術 Arithmetic
 - 音樂 Music
 - 幾何 Geometry
 - 天文 Astronomy

Philosophy Nourishing
the Liberal Arts

