

曾長生—著

西方美學

關鍵論述

Key Discussion of Western Aesthetics
— From Renaissance to the Postmodern Period

從文藝復興時期到後現代

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

B83-071.1/30
20091

港台書

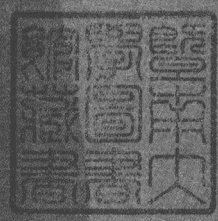
曾長生——著

西方美學

關鍵論述

Key Discussion of Western Aesthetics
— From Renaissance to the Postmodern Period

從文藝復興時期到後現代

國立臺灣藝術教育館編印
中華民國九十六年十二月

西方美學關鍵論述：從文藝復興時期到後現代 = Key discussion of western aesthetics : from renaissance to the post-modern period / 曾長生作. — 初版. — 臺北市：藝術館，民96.11

面：公分. — (南海藝教叢書. 藝術生活系列)

參考書目：面

ISBN 978-986-01-1743-1 (平裝)

1. 美術史 2. 藝術評論 3. 文藝復興 4. 後現代主義

909.4

96022340

南海藝教叢書

藝術生活系列 ⑫

西方美學的關鍵論述——從文藝復興時期到後現代

Key Discussion of Western Aesthetics

— From Renaissance to the Postmodern Period

作者	曾長生
出版機構	國立臺灣藝術教育館
出版者	吳祖勝
審查委員	王秀雄、王哲雄、曾道雄、張麗珠、張曉華
總編輯	蕭炳欽
執行編輯	王鳳翎
美術編輯	鄭富榮
校對	王貞懿、陳素珍、蔡淑睦、施碧月、李勳鯨
館址	臺北市南海路47號
電話	(02)2311-0574
傳真	(02)2312-2555
網址	http://ed.arte.gov.tw
初版	中華民國96年11月
定價	新臺幣570元
展售門市	國家書坊／臺北市八德路3段10號B1 (02)25781515轉284 網路書店： http://www.govbooks.com.tw/ 五南文化廣場／臺中市中山路6號 (04)22260330 網路書店： http://www.wunanbooks.com.tw/

●本館保有所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，須徵求本館同意或書面授權。

GPN：1009603368

ISBN：978-986-01-1743-1 (平裝)

曾長生—著

西方美學

關鍵論述

Key Discussion of Western Aesthetics
— From Renaissance to the Postmodern Period

從文藝復興時期到後現代

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

01453952

臺灣適合閱讀的藝術理論專書不多，且多分散於哲學、文學、文化人類學、社會學、心理學、美術史與藝術家傳記等論著中。本書即結合了美學、藝術史與創作理論，深入探討西方美術史（從文藝復興時期到後現代）演變的文本中，具代表性的關鍵論述。這本經作者一年多時間研讀整理出來的心得，計二十二篇專文，多參考自西文權威著作。每篇並於文前附有提要和中西文術語對照，文後則列舉討論議題與圖片說明，供讀者參閱思考。本書頗適合大專美術相關科系學生做為藝術理論參考用書，一般藝術專業人士和美術收藏家也可將之做為補充讀物。

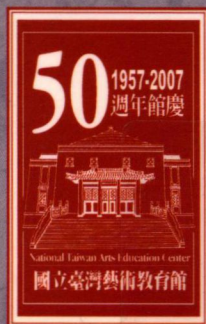
ISBN 986-01-1743-8

9 789860 117431

定價NT：570元

GPN：1009603368

2009/11/15
2009/1

藝術史

西方美學

關鍵論述

Key Discussion of Western Aesthetics
— From Renaissance to the Postmodern Period

從文藝復興時期到後現代

國立臺灣藝術教育館編印
中華民國九十六年十二月

館長序	13
作者序	14

導言：藝術家的思維模式

第1章 文藝復興時期的藝術演變

——從崇敬米開蘭基羅到肯定威尼斯的審美價值

1-1.阿伯提的十五世紀佛羅倫斯地區文藝復興理想	22
1-2.達文西的繪畫思想充滿了新柏拉圖主義的神秘感	23
1-3.米開蘭基羅的理想美造型與杜勒對絕對美的懷疑	25
1-4.威尼斯的藝評家贊賞提香的色彩表現	27
1-5.折衷主義的出現與瓦薩里的三階段論	29
1-6.瓦薩里由崇敬米開蘭基羅到肯定威尼斯的審美價值	31

第2章 美學家阿伯提的人文素養

——兼談文藝復興時期的建築美學

2-1.阿伯提是人文主義的典型代表	40
2-2.讚成共和制，親王與市民一視同仁	42
2-3.建築是一種與人類實際需要最具關聯性的藝術	43
2-4.建築師不同於木匠	45
2-5.藝術要以理性與方法來學習並藉由實踐而達熟練	47

第3章 從達文西的蒙娜麗莎的微笑

——比較瓦薩里與佛洛伊德的自然再現

3-1.前言	51
3-2.再現與自我慾望的關係	52
3-3.再現與實體現象之關係	53
3-4.再現與意象營造的關係	55
3-5.再現與真正藝術的關係	57
3-6.結語	59

第4章 從委拉斯蓋茲的宮女

——比較波羅米諾與傅柯的論述模式

4-1.從自然主義到折衷主義	63
4-2.傅柯「再現的再現」預示了「作者已死」的說法	67

第5章 啓蒙時期美學家萊欣的詩畫不同源

5-1.視覺藝術的統合與分歧	76
5-2.萊欣動搖了詩與畫是姐妹藝術的說法	78
5-3.真正的美學物象存在於我們的想像中	80
5-4.詩（時間）與畫（空間）再現不同本質的物象	82

第6章 普桑論主題／媒材／再現

——主題中的繪畫過程與繪畫過程中的主題

6-1.畫家如何使描述成為可能的條件	88
6-2.如何使土色再現黃金而平面仍可描繪三度空間物象	90
6-3.主題中的繪畫過程與繪畫過程中的主題	92
6-4.普桑與阿伯提如何運用描述的條件	94
6-5.奧爾巴克具運動感的素描是許多感覺的總合	95

第7章 戲劇性和寓言式的轉折策略

——從媒材與主題之間轉換為主題與描述之間的互動

7-1.有含意的再現與素材的描述	100
7-2.圖像的再現與戲劇性的描述	101
7-3.描繪與描述素材之間的不確定性	103
7-4.主題與媒材之間同時性感知	105
7-5.普桑藝術成就已達詩般的錯綜情節與嚴謹性	106

第8章 寓言與神話

——浪漫主義的最大貢獻

8-1.象徵與象徵主義	110

8-2.溫克曼的寓言學說	112
8-3.簡單、清晰和可愛	114
8-4.從浪漫主義到現代主義	115
8-5.克魯哲爾的神話學	117

第9章 寫實主義的源起

——從實證主義到社會功能說

9-1.轉向外在世界	122
9-2.丹納的物理現實經驗	123
9-3.種族／環境／時間	125
9-4.現實主義的面向	127
9-5.普魯東的藝術社會功能說	128

第10章 為藝術而藝術的波特萊爾

——堪稱現代主義的祖師爺

10-1.美化形象的狂熱——我偉大的、我獨一的、我原初的激情	132
10-2.藝術是自主的	133
10-3.建設性的想像力	135
10-4.萬物都是人性化的	138

第11章 繪畫一如煉丹術

——兼談莫內的肌理筆觸

11-1.莫內的筆觸是全方位的	142
11-2.莫內的肌理筆觸其實是有方法的	143
11-3.繪畫是有關身體自身內在與外在的扭動	145
11-4.繪畫的成份與煉金術的成份沒有太大的不同	147

第12章 藝術家是雌雄同體的陰陽人

——畫室一如煉丹家的工作室

12-1.藝術的不歸路	152
12-2.畫室內違反常軌行為一如煉金術	153
12-3.繪畫家族中的愛戀總是帶有禁忌的污名和潛在的瘋狂性	155
12-4.雌雄同體陰陽人被視為是精神異常的具體化身	157
12-5.顏料本身即象徵著亂倫的作品正在進行	158

第13章 繪畫大革命：野獸派與立體派

13-1.現代藝術的開端：野獸派和立體派	164
13-2.分析立體派與綜合立體派	166
13-3.從未來派到形式化的新自然主義	168

13-4.超現實主義革命	170
--------------	-----

第14章 藝術的表現與詮釋

14-1.好的詮釋必須根據理性和證據	180
14-2.藝術的認知理論正如同一種語言	182
14-3.表現性是在作品中而不是指藝術家	184
14-4.佛羅依德視藝術為一種昇華的形式	185
14-5.藝術既表現感覺也傳達理念	187
14-6.傅柯假定藝術作品具有其本身的含意	188

第15章 丹托的藝術終結之後

——模仿的時代／意識形態的時代／後歷史時代

15-1.不同的歷史結構，意義不同意圖也各異	194
15-2.後歷史時代藝術的客觀結構裡凡事皆有可能	196
15-3.模仿的時代／意識形態的時代／後歷史時代	198
15-4.依瓦薩利的模式，現代主義繪畫不能稱做藝術	199
15-5.佛萊稱法國後印象派呈現了古典精神的新道路	200

第16章 繪畫不死只是逐漸凋零

——丹托論繪畫、政治與後歷史的藝術

16-1.繪畫已死的論調帶有政治意味	206
16-2.以哲學方法解決藝術問題	208
16-3.機械性的攝影已經取代繪畫的位置	210
16-4.後現代論述非常適合闡述藝術終結之後的藝術	211
16-5.多元的藝術世界需要多元的藝術評論	213

第17章 反科學·反美學·反藝術

——安迪·沃荷影響了四分之一的藝術世紀

第18章 後媒體情境

——繪畫已成為另一種不同的品種

18-1.後媒體情境	229
18-2.影像主要是構成的問題	230
18-3.多螢幕裝置藝術創作	231
18-4.反對反美學論述即代表真理的說法	233
18-5.繪畫已成為另一種不同的品種	234

第19章 刺點與延異

——藝術心理分析的第三意義

19-1.心理分析是跨個體無意識的速寫報告	240
19-2.含意深長的象形文字	241
19-3.巴特的刺點是一種藏在意象中的純粹意象	243
19-4.失去了的物體之滿足並不是單一的經驗	245
19-5.幻想將屬於更進一步隱喻和轉喻次序的替代物	246

第20章 新一代的無形式

20-1.巴泰勒的「無形式」啓發	251
20-2.「無形式」是一種即將釋放（undo）分類的東西	253
20-3.免除通俗物辯證性的條件	256

第21章 後現代時期的變色靈光

——機械複製時代的人類藝術經驗

21-1.以虛擬實境的科技來描繪更多元層次的感官世界	264
21-2.電影中蒙太奇的剪接技巧運用對觀者視覺模式的震撼	265
21-3.以機械複製工具去捕捉藝術的靈光	267
21-4.「媒體即訊息」促成了馬賽克式的思維	269

21-5.MTV造成全球同質化單一文化的威脅	271
21-6.數位時代新媒體有助於感官探索及彼此連結	272

參考文獻

館長序

《西方美學關鍵論述》是本館於二〇〇六年舉辦藝術生活叢書徵稿活動所選出三件作品之一。舉辦這項活動的目的方面是爲了出版優良的藝術生活讀物，供各級學校師生作爲課外藝術學習輔助教材使用，一方面也在於鼓勵藝術領域的人才多從事藝術讀物之創作，推廣一般藝術教育，建構優質的藝術學習環境，提升國人藝術與人文素養。

美或不美這個看似簡單的身心靈感受，自古以來不斷的受到哲學家、學者們的研究及爭論，直到今天仍未停止，令旁觀者頗有化簡爲繁、治絲益棼之嘆。然而現今的觀眾藝文素養顯漸提升，如果藝術家美學素養不足的話，恐怕很難創作出讓現代人感動的作品出來。同樣的，一般人在生活當中缺乏培養一些基本的美學素養，則社會競爭力恐怕也會有所打折。本書是以西方美學論述爲範圍，是研究美學相當合適的材料。所謂「江湖一點訣，講破不值錢。」本書最主要的好處是提供了一些美學的關鍵論述，希望能降低一點走進美學殿堂的門檻。

本館隸屬教育部，職掌我國藝術教育之研究、推廣及輔導業務，藝術教育出版品的開發推廣，也是其中一項重點工作。目前本館藝術教育出版品除推廣至各級學校之外，同時爲了縮短城鄉藝術教育資源落差也同步刊登於本館所建置的「臺灣藝術教育網」(<http://ed.arte.gov.tw>)，有興趣的民眾可透過網路閱讀，歡迎社會大眾多多利用，以深化藝術涵養。

吳祖勝

2007年11月15日

作者序

臺灣適合閱讀的藝術理論專書不多，且多分散於哲學、文學、文化人類學、社會學、心理學、美術史與藝術家傳記等論著中。本書即結合了美學、藝術史與創作理論，深入探討西方美術史（從文藝復興時期到後現代）演變的文本中，具代表性的關鍵論述。這本經作者一年多時間研讀整理出來的心得，計二十二篇專文，多參考自西文權威著作。每篇並於文前附有提要 and 中西文術語對照，文後則列舉討論議題與圖片說明，以供讀者參閱思考。本書頗適合大專美術相關科系學生做為藝術理論教材，一般藝術專業人士和美術收藏家也可將之做為補充讀物。

本書之能成冊，仍然要感謝王秀雄和謝東山兩位教授的不吝指導。其次，要感謝國立臺灣藝術教育館給予我難得的機會與鼓勵。最後，本書雖如作者所稱花了不少心血，但仍屬拋磚引玉之作，難免有不全之處，尚祈讀者不吝指教。

曾長生