

馬庫色的美學思想 及其對美感教育的啓示

Marcuse's Aesthetic Thoughts and Revelation
on Aesthetic Education

顏映馨 Ying-hsin YEN 高雄市翠屏國中教師
何俊青 Chun-ching HO 台東師範學院助理教授

本世紀以來，科學的飛躍進步，新技術的不斷發明，深深影響著現代文明，不但提高了社會生產，增加了物質財富，卻也同時改變了人們的生活方式和價值觀念。曾幾何時，人們的生活變成了一成不變的反覆，上班族朝九晚五，面對著同樣的工作場景，說相同的應酬話，穿流行的衣服，擠每天準時開的公車，甚至吃同一家的便當，打同一支公共電話。身分是數字、出入是數字、與人溝通是數字，飲食消費更是數字，成功與失敗的意義其實也變成只是數字的變化。

在大眾傳播的強勢媒介之下，重視感官刺激的言情小說、流行音樂、色情雜誌、商業電影大行其道，經典藝術曲高和寡乏人問津；視聽科技的直接方便，使人們由主體變成客體，只能接受與選擇，且由於習於複製品的美感，人們對真實的創造追求逐漸遲鈍，審美的文化水準下降。

新科技的廣泛運用，在為人類造福的同時，也帶來了生態的破壞，甚至直接危害人類的生存。人們終日追逐物質，精神生活空虛貧乏，人們所建構的世界距離哲人所嚮往的理想國——美的生活似乎是漸行漸遠。

常有人誤以為美育是專家、是哲學家的事，小國寡民的烏托邦是遙不可及的夢想，追求低層次的生理滿足才是「此時此刻」該做的事；猶有甚者，視藝術教育甚至美術教育等同於美育的「化約主義」者，美育的功能變為只是技巧與鑑賞作品能力的提昇。因此不禁令人納悶，美感教育的地位與重要性究應為何？

要解決上述問題不是件容易的事，恐怕並非任何一種美學理論或哲學思潮可以獨立解決並提出對策的。但一般大眾在日常生活究竟應秉持何種教育觀以為因應，甚至於建構一個較為可行的

美感教育實施理念，這應該是我們可以努力的方向。

我國古代儒家早就有針對美學與社會關係的研究，如孔子曾指出審美活動（藝術活動）可「興」、「觀」、「群」、「怨」，又在《論語·雍也》篇有「知之者不如好之者，好之者不如樂之者」的論述；孔子深刻體認美感教育與社會政治、風俗厚薄有密切關係，他認為為使美感教育能對社會產生積極的作用，藝術活動必須符合「仁」的要求（葉朗編，民82）。此外，還有論語中顏淵「君子成人之美」、孟子「可欲之為善，有諸己之謂信，充實之謂美」等諸儒語。

不過，這些傳統關於「美學」或是「美育」的敘述都是瑣碎的隻字片語，沒有建構完整的哲學體系，更遑論能對現今變遷迅速的後現代社會提出具體的思維啓發了。

西方哲學家常常會針對許多社會上的問題，建議改進的方法並檢討；席勒(Friedrich Schiller)、特倫伯(Herbert Trumper)、史密斯(Ralph A. Smith)、郭夏克(D. W. Gotshalk)、杜威(John Dewey)、艾斯納(E. W. Eisner)、阿多諾(T. W. Adorno)、馬庫色(Herbert Marcuse)等人及深受西學浸炙的我國近代學者蔡元培都曾提出美學理論，因關注之重點不同，各有所長。

本文嘗試以馬庫色的美學來思考前段所述之問題。馬庫色是批判理論最出名的代表人物，他對現代工業社會意識的基礎分析成為新一代革命性觀念產生的溫床。他長期待在「法蘭克福社會研究所」服務，深具影響力且被許多學者視為「新左派」(New Left)的重要哲學催化角色。

一般人對馬庫色較為熟知的是他對法西斯主義與科技宰制的批判，對其晚年的美學思想——尤其是後設美學部份較不熟悉，因此本文除探討馬庫色在美學與哲學理論的精義外，試圖藉馬庫色提出的「美學的面向」(Aesthetic Dimension)概念，突破單面向的思考，引發吾人對美感教育的啓示，以作為美感教育實施之參考。

一、烏托邦的實現：美學面相

馬庫色從進入中學唸書起，就常徜徉於文學與美學的天地裡，當時他早已熟知法國前衛作

家紀德—喬治和海利希曼等人的小說作品，這給他日後的美學研究，打下不少的基礎(徐文珍，民76)。因此，馬庫色雖然終其一生為社會學家，但由其一九二二年博士論文《德國藝術家的小說》(The German Artist Novel)及《美學面向》可知，馬庫色從未斷絕其年少的信念——熱衷於思索「美學想像」之批判權力(Bronner, 1988)。

尤其馬庫色對一九六八年的學生運動認知為革命的先驅或是媒介的角色後，開始對政治失望，一九七二年與巴柏(Karl Popper)就社會「革命」或「改革」的問題進行論戰；馬庫色認為：勞力作為歷史的改變動力，其革命的可能性需要以批判式的創造想像(imagination)來完成，因此當年「藝術與革命」(Art and Revolution)問世。之後他轉向追求藝術的解放，以美學作為存有學的新出路(陳昭瑛，民74a)；其遺作「美學面向：馬克思派美學之批判」(Aesthetic Dimension: Toward A Critique of Marxist Aesthetics)出版後，於次年(1979)辭世。以下分別就藝術的本質與功能、美的革命等幾項主題討論馬庫色的美學思想。

二、藝術的本質與功能

(一)美學形式及其自主性

馬庫色根據席勒的理解，把美感與藝術的活動視為人自由與自主的活動，將「美學形式」(aesthetic form)定義為將一種既定

的內容轉換為一自我包含的整體結果：如一首詩、一部戲劇、一篇小說等等；它們可以從現實的恆常過程中「取出」並呈現其自身的意義與真理(史文鴻，民80；Marcuse, 1978)。

藝術有其本體層次的絕對獨立性，馬庫色批評馬克思主義美學：「將藝術的認知功能縮小為意識型態」，馬庫色所認定的藝術有其功能，「藝術即使作為意識型態，但反對既存實在」。

因為「美學形式」是「一個自我包含的整體」，因此藝術不僅僅從模仿中獲得意義，藝術作品可以改造現實中的統治秩序。藝術可以是一種「幻想」，不必與現實相調和，藝術呈現了一種可供選擇的現實，一種像其他現實一樣可行的現實。藝術向既成現實開放另一個可能解放的面向，以生活世界建立了另一個世界，這個世界只是通過人的經驗而合法化，並不是通過某種先驗的或客觀的可以被利用的標準(祝東力譯，民72)。

美學作品能夠回應文化工業所建立的虛假需求，可以恢復已喪失的感覺，將美感植根在他們的理智、感情、驅力和目標之中，美感經由美的形式進入人的常規行為中，影響人的心靈與精神生活。由此可知，美感不能改變世界，但它能用於改變民眾的意識，使他們改變世界(祝東力譯，民83；Bronner, 1988；Marcuse, 1978)

該注意的是，馬庫色警告美

學形式的自主性是有限制的，拋棄美學形式的「直接性藝術」將使藝術不再「藝術」。形式與內容應相互制約、有機結合，這種觀點和康德的「沒有內涵的思想是空的，沒有概念的直覺是盲的」異曲同工。

(二)藝術的模仿與疏離

馬庫色在《美學面向》一書中主張「藝術」可能是人處於單面向社會中僅存的避難所，他採用法國詩人史添達爾(Stendhal)對美的定義：「幸福的允諾」，訴求藝術的激進「疏離」(estrangement)或「超越」(transcendence)。美學轉化實在的關係是模仿，馬庫色所謂「批判的模仿」(critical mimesis)就是「疏離」，亦即與日常實在斷絕關係，使熟悉的變成不熟悉的，日常的變成怪異的，如此才能引導新意識和新知覺的浮現(Kearney, 1986; Marcuse, 1978)。藝術品與日常生活的「疏離」是一般藝術形式的結果，藝術因此創造了一個完整的、自我包含的世界。藝術由此產生的「異化」(alienation)使它自己成為進可攻、退可守的據點。

(三)藝術的功能

藝術是疏離的，拒絕認同傳統認知的次序；藝術是激進的，以新的方式瞭解世界。藝術控訴已建制的實在，破壞已建制的知覺、知性，這就是藝術的否定性。如詩與繪畫創造了其自身的語言，用以說明歷史經驗的壓抑可能性，因真誠的藝術保持了否定、控告的性質，如此方能活化烏托邦的期望。再者，與實際相

疏離的藝術表達仍有一種保守作用，藉以避免對制度產生瓦解作用。

馬庫色認為現代疏離的美學應事先處理超越我們現有經驗與烏托邦間斷層的可能性。馬庫色注意到法詩人波德萊爾與超現實主義者詩作中的烏托邦功能，他求助於波德萊爾詩的定義：「詩有一個偉大目的，作為享樂或詠歎，它永遠背負神聖的烏托邦特色。當它停止反對事實世界，詩便不成詩了！」(祝東力譯，民73；高凌雲，民76；Kearney, 1986)

(四)藝術的回憶與想像

藝術中的否定性是由於回憶(remembrance; recollection)的作用，而藝術的肯定性事實上源於想像(phantasy; imagination)，因為想像幻想出一個美好的世界，才使人獲得虛假的滿足。藝術作品中對美好生活的表現，給予接受者一種當下的滿足幻想，通過向經驗開放一個新的向度，美的形式給予被壓迫者願望，實現當事人創造性潛能的昇華表現。

而回憶與想像同是解放的媒介，同為肯定性與否定性聯結的關鍵。馬庫色相信，「回憶」與「想像」是實在原則中，高度自由的心靈活動，是人解放的機能。

三、美的革命

馬庫色所認知的「革命」本身是手段，其最終目的在於「自由」。美學則被馬庫色用作徹底整

建社會的計畫。如馬庫色曾激進的說：「藝術向已建立的實在的壟斷挑戰，它的作法是創造一個比實在更實在的幻想世界」(高凌雲，民76；張銀富譯，民78；Marcuse, 1978)。馬庫色的藝術是永恆的革命，可以對抗社會情境的壓迫，馬庫色式的革命，將由「美」開始。

馬庫色同意康德的若干重要美學觀點：視「美」為道德的象徵；所謂「美」是「優美」(free beauty)，是「無目的的合目的性」(purposiveness without purpose)，是某種目的、秩序與規律的表現。但馬庫色關心的是：美學經驗因純粹的象徵自由令人愉悅，優美的對象是「自由的自身」(freely being itself)且由於創作主體性的「想像」，純粹形式的客體才構成美(史文鴻，民80)。

人的自由是基於人的感性，這種感性能夠轉化實在，理性在馬庫色而言，則是指實在原則與實行原則控制下的心靈功能，而藝術透過調節理性、解放感性正是重塑文明之關鍵。(高凌雲，民76；陳昭瑛，民74B；Marcuse, 1955)

四、對美感教育實施的啓示

美育可分為廣狹二義，狹義的是指感覺的直觀之美感經驗教育；廣義的美感教育則除了包含狹義的以外，還包含美感教育本身的反省思考，以及透過審美教育以達到美化人生的最終目標之教育(孫良水，民76；葉朗編，民

82)。以前述馬庫色的美學思想諸觀點視之，無疑地，馬庫色所重視的美育是屬於後者廣義的部份。

以下分別以美感教育的態度、美感教育的實施原則與美感教育實施的限制討論馬庫色的美學思想對美感教育的省思。

(一)對美感教育的態度

- 1.美感教育應由藝術形式出發，重視精神層次的提昇。
美感教育強調精神性內涵之陶冶，非僅止於技巧層次的學習。一味沈思翰藻，模仿各種流派，不以立意為宗，將無法統整其人格，宜兼重形式與內涵，以培育文化生機生生不息。
- 2.美感教育是邁向美好生活的途徑。
對於文學、戲劇、藝術和音樂等藝術活動不應將之化約於「生產關係」或其他社會上的經濟法則之下，藝術活動是自主且獨立的領域，絕非「雕蟲小技」或僅是「怡情養性」的工具；培養美感的藝術活動對於人們與社會的發展具有領導與解放的可能性。應將之視為提昇生活、圓融人生與改善社會的良方妙藥。

(二)美感教育的實施原則

- 1.藝術化原則
藝術形式雖非進入美感境界的唯一路途，但卻是重要門徑。應使學生致力於如新詩、小說、繪畫、歌劇等藝術形式的

學習，摒棄如唱KTV、打保齡球、釣魚釣蝦等只能滿足感官刺激的非藝術活動，以促使吾人改善生活品質，提昇文化水平；方能在藝術形式層次臻登峰造極之境時，於藝術內容(精神)自然提昇，逐步邁向理想生活。

2.生活化原則

馬庫色強調藝術優先，也認為應將好的藝術視為人類活動的產物，故應充分利用各種管道和方式實施美育。雖然學校教育對於美育占有十分重要的地位，但絕不能忽略課堂以外的多種美育途徑和方式，更不能把後者視為課堂美育的陪襯和點綴。美感教育的實施更是社會的責任，校外的藝術社團、文化中心、美術館，甚至城市環境、大眾媒體事實上都承擔著美育的職能。

3.多樣化原則

應採用各種形式和手段激起受教育者的學習興趣。尤其是美感教育中各種特定的美學形式及其創造和欣賞特徵的教學範例(如繪畫作品、詩、故事、樂曲、自然風光等)。

4.實踐化原則

學生必須在藝術創造的活動過程中，把握各種審美活動的美感特徵與親自體驗審美的樂趣。雖然美感的培養並非僅由藝術形式習得，但目前的正式課程，如美術、音樂、家事與科技等正式課程的教學，仍應確實落實，不可挪為升學科目運用，或是「紙上談兵」地敷衍了事。未經藝術的形式入

手，只憑「空想」是無法進行「回憶」與「想像」的，唯有確實實踐才有疏離而產生獨立批判意識的可能。

5.感性化原則

生活充滿感性，事實上就是一種體驗生命的生活方式；感性個體應鄙棄「物化」將人類視為客體的無意義，發展精緻文化，提昇精神境界，對抗大眾文化的不時需求，協調理性，認真體悟個體自我與生活、與世界的一體關係，感知生命的意義與價值。

6.想像化原則

美感教育應該培養學生的創造力、愛護學生的思考力、灌溉學生的想像力，使學生學會表達感情、表現理想的最合適形式，確立審美的價值觀與態度。進而引導他們由主觀情感的「回憶」出發，藉由各種形式的藝術創作，將想像具體化，創造一個實在的幻想世界。

7.個性化原則

美感的學習是個性化的，美感教育不應有統一或是規格化、標準化的藝術作品或感受，人人在美感的領域中，都應因個人的能力與興趣差異，完全自由地創作、表現，拒絕大環境的共同影響。進而欣賞他人的獨特創造、嘗試瞭解不同的藝術風格與美學品類，學會個體間相互的尊重。

8.批判化原則

美感教育並非鼓勵「無病呻吟」，或是「為賦新詞強說

愁」；而是通過詩、繪畫、音樂等藝術形式，引導人們將內在的情緒釋放出來，以與外在事物疏離，激發批判意識，藉以對外在社會環境進行融合理性與感性的批判。

9. 超越化原則

美感教育的實施必須「免俗」，超越世間一切功名利祿的羈絆。美感活動只有超越世俗的制約與宰制，才有可能由超然的藝術活動進入人生境界的領域，將藝術與價值、感性與理性結合，建立一個美的理想社會。

(三) 美感教育實施的限制

認真思考馬庫色的美學思想，於實際進行美感教育時，可能有某些應用上的限制值得一提，分予敘述如下：

1. 充滿烏托邦色彩，理想實行不易且無所依循。

馬庫色的美學成就主要在於「後設藝術」，亦即社會哲學層面，也可說是藝術在社會上功能的探討；而對文學藝術的實際流派較少研究，因此他一方面高估藝術的政治潛能，一方面又對其所謂美育實施主要的媒介——藝術形式著墨不多，其所描繪的藝術功能不易代替政治行動，只是對禁制意念的反抗及對美好新現實的憧憬，並非解放社會的動力。一般教師若想遵照實行以形成心靈重大改變，進而造成社會革命的可能性似乎不高。

2. 對主體性與內在性過份強調。

馬庫色切斷美與社會歷史的可能關連，將美安頓於觀念界；強調藝術在政治社會的潛能，卻不主張社會衝突的動態。事實上，現實主義小說也有呈現美的可能。

雖然如此，其實哲學思想各有所偏、各有所長，不易且不應面面俱到，本不應苛求；再者，馬庫色的理想即使難以達成，但其理念卻不失其為美育實施過程中積極促進的角色。因此，吾人擷取已需，發展自身的哲學或是美學體系以供實際應用，才是真正務實的做法。■

《參考文獻》

- 田心喻(民77)。何謂「新馬克思主義」？— 概念、範圍與問題。文星，第117期，112-120。
- 史文鴻(民80)。馬庫色——馬庫色及其批判理論。台北：東大圖書公司。
- 李牧(民76)。馬寇塞與新左派：「新馬」流派中的一股激流。國魂，第504期，20-26。
- 沈起予(民76)。馬庫色的社會哲學研究與批評。文星，第110期，140-144。
- 祝東力譯，墨菲著(民72)。藝術與社會：法蘭克福學派。輯於王魯湘編譯。西方學者眼中的西方現代美學。北京：北京大學出版社。
- 祝東力譯，約翰遜著(民73)。馬爾庫塞：藝術和人的解放。輯於王魯湘編譯。西方學者眼中的西方現代美學。北京：北京大學出版社。
- 孫良水(民76)。先秦儒家美育思想的探究——兼論與現代美育思想的比較。國立師範大學美術研究所碩士論文。
- 高武山(民70)。科學技術與現代社會——馬庫色先進工業社會理論之剖析與批判。國立台灣大學政治學研究所碩士論文。
- 高武山(民72)。馬庫色生平與思想概論。中國論壇，第15卷第9期，61-64。
- 高凌雲(民76)。美學與社會變遷——馬庫色美學理論初探。文星，第110期，127-133。

- 高凌雲(民77)。馬庫色單向度人理論社會學意涵之研究。東吳大學社會學研究所碩士論文。
- 徐文珍(民76)。學生運動的預言家——馬庫色的生活及思想。文星，第110期，120-126。
- 徐崇溫(民77)。法蘭克福學派述評。台北：谷風出版社。
- 徐鍵(民76)。馬庫色的革命理論與學生運動關係之研究。政戰學院政治學研究所碩士論文。
- 徐鍵(民77)。馬庫色的批判理論。文星，第110期，134-139。
- 徐鍵(民82)。學生運動的導師——馬庫色。輯於沈清松主編，時代心靈之鑰——當代哲學思想家。台北：正中書局。
- 陳昭瑛(民74a)。藝術與革命——馬庫色美學初步研究(上)。中外文學，第十三卷，第十期，132-148。
- 陳昭瑛(民74b)。藝術與革命——馬庫色美學初步研究(下)。中外文學，第十三卷，第十一期，132-167。
- 張銀富譯，喬治·涅勒原著(民78)。當代教育思潮。台北：五南圖書公司。
- 葉朗編，周憲等著(民82)。現代美學體系。北京：北京大學出版社。
- Bronner, S. E.(1988). *Between art and Utopia: Reconsidering the aesthetic theory of Herbert Marcuse*. In Pippin, R., Feenberg, A. & Webel, C. P. ed., *Marcuse: Critical Theory & the Promise of Utopia*. Hampshire: Macmillan education ltd.
- Kearney, Richard.(1986) *Modern Movements in European Philosophy*. Manchester, U. K.: Manchester University Press.
- Kellner, Douglas (1984). *Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism*. Berkeley: University of California Press.
- Marcuse, Herbert.(1955). *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud*. Boston: Beacon Press.
- Marcuse, Herbert.(1964). *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Boston: Beacon Press.
- Marcuse, Herbert.(1978). *The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics*. Boston: Beacon Press.