

東海大學社會學系 108-1 碩博班選修課

社會學的詩學與美學

Sociological Poetics and Aesthetics

洪儀真老師

yichen.hong@gmail.com

Marie Laurencin, La liseuse (1913)

✓ 課程簡介

談到詩學(poetics)，我們可能會立即想起古希臘哲學家亞里士多德的同名著作：《詩學》是西方文化裡第一部系統性的美學和藝術理論著作，也是戲劇批判評論的經典，替文藝之論立下了基礎。近代意義的「詩學」則多半指稱文學的語文技巧分析，以及文學作品結構、審美手法的理論研究，問題意識從文藝作品的「獨特性」切入考察。社會學詩學(Sociological Poetics)和美學(Sociological Aesthetics)，涉及與文學社會學和藝術社會學有關的文學理論、文化理論和美學理論，然而並非所有的文藝社會學都將「作品」視為研究對象。本課程選擇以 Alan Swingewood《社會學的詩學與美學理論》(Sociological Poetics and Aesthetic Theory, 1987. NY: St. Martin's Press.以下簡稱《社會學詩學》)一書為根據，旨在探討影響文學作品的內部性和外部性因素，如何被近代文藝理論所偏重／兼顧。雖然本書只是文藝社會學的其中一種可能呈現，然而以「詩學」為基底的跨域社會學研究法，讓我們得以確保作品本身的觸及，而不是越過作品。同時要叩問文藝社會學的最大難題之一：文藝作品的內在因素，如語言結構、文學性的特質，究竟如何與非文藝的外部因素，例如文藝生產的環境，共同形塑出作品最終的樣貌與意義？

鑑於《社會學詩學》內容龐雜的屬性，本課程的設計僅以此書架構為基礎，並精選中文相關原典，作為每週主要的閱讀文本，再佐以參考相應章節，以吸收其學術旨趣與理論背景介紹。礙於時間所限，本學期首先以《社會學詩學》的前半部：第一部分〈美學形式理論〉作為攻讀範疇，並涵蓋兩大單元：第一單元「詩學理論與社會學的方法」，將歷史性回顧社會學詩學與文學社會學從十九世紀以來的發展根源，包括實證主義、歷史主義和馬克思主義，一直到學科當代的進階發展，即現代馬克思主義、形式主義、結構主義和文學理論等等。第二單元「社會學的美學」，處理的議題為美學和藝術價值在文藝社會學的定位，也包括美學形式的社會學、寫實主義及法蘭克福學派如何談論美學價值的問題。我們將涉獵 Simmel 的社會學的美學：文化形式及其與歷史、社會結構之間複雜的關係。「社會」不再被定義為由外部特定法則宰制的概念，而是由人類行動、價值與目的形成的獨特領域。馬克思主義理論的第二部分將處理 Lukács 對小說形式的類型學歸納，以及 Adorno「藝術雙重性」的辯證：藝術的社會現實與自律性。至於《社會學詩學》的第二部分〈社會學詩學的要素〉，將適當地整合於各週單元的討論，或在下學期的新課程延續生命。除了理論文獻的研讀之外，本課程鼓勵修課的學生參照具體文藝作品進行分析評論，以檢驗文藝理論的啟發性與侷限所在。希冀透過社會學詩學與美學理論的深探，使得這堂課共讀的師生們得以彼此激勵學術的深度思考，以及文藝的創作活力。

✓ 修課與作業報告要求

(一)課前閱讀及出席討論：學生務必於課前精讀每週的基本文獻，延伸閱讀文獻的部分，提供有興趣深耕的研究生參考。出席狀況與隨堂參與度，都將納入平時成績評分標準。

(二)基本文獻導讀作業：每位學生需輪流口頭報告基本閱讀文獻，引導同學進行討論，並撰寫導讀 memo，報告時可預備 PPT 檔。內容至少三頁 A4，不能只有摘要，而是必須整理文獻的要點、並提出文獻對你個人的啟迪、批判與你的提問。其中以深度的提問部分最重要。導讀者需蒐集同學提出的問題，並在課堂上帶領同學討論。導讀 memo 檔，最晚於上課前一日寄給全體師生參考。檔名格式：導讀-日期-姓名。

(三)每週文獻 Memo：每位同學每週需撰寫文獻 memo（導讀者直接撰寫導讀紀要），至少兩頁 A4，單行間距。memo 內容同上述文獻導讀撰寫原則，每週的 memo 檔案需於上課前寄給修課的全體師生，檔名格式為 memo-日期-姓名。每週上課前請將提問傳寄給導讀者彙整。每人至少提問兩題。

(四)期末報告：學生自行選擇一種以上的文學批判理論或社會學詩學進路(approach)，進行該研究進路的學術探討，或是據此針對具體文學作品進行分析評論。報告不得少於七千字，論文格式請參考《臺灣社會學刊》撰稿體例。研究議題最晚在學期第十二週前需訂立，並與教師討論，第十八週繳交書面報告及電子檔至 yichen.hong@gmail.com。

✓ 評分標準： 文獻 memo：30%，導讀報告：30%，期末報告 40%

就在我倉皇趕到而你卻已離去的昏暮
偌大的教堂面無表情敲響了白日的喪鐘
成群棲鳥倏地而飛
紛亂撒下驚恐之羽
交錯成一則 撲朔迷離的暗語不知所云

彷彿說，方才你的等待並非太久
卻是出奇深沈而憂鬱
(眷戀不再 神話不再 驚心動魄亦不復存在)

我俯身拾起你遺落在石階的長嘆
頓時了悟 這已是一場不告而別的中途
駐足在我世界開端的你
早已投影我在你視線的尾端

Jean-Honoré Fragonard, La Liseuse, 1770.

✓ 課程進度

週次	課程主題與文本閱讀
一 9/12	【課程導論與簡介】
壹、詩學理論與社會學的方法	
二 9/19	【早期實證主義的文藝批評】 丹納 (Hippolyte-Adolphe Taine)著，傅雷譯，《藝術哲學》，第一篇〈藝術品的本質及產生〉，頁 16-77。臺北市：好讀出版社。
三 9/26	【馬克思主義文藝理論 I】 馬克思、恩格斯著，陸梅林輯注，2002，《馬克思恩格斯論文學與藝術》（上）。北京：人民文學出版社。〈藝術的發展〉，頁 81-118。 《社會學的詩學》頁 3-11： <ul style="list-style-type: none"> • 詩學、詮釋與批判主義 • 社會學、馬克思主義與詩學理論
四 10/3	【俄國形式主義的特徵】 方珊，1994，《形式主義文論》，濟南市：山東教育出版社。第一章〈俄國形式派〉，頁 15-38。 《社會學的詩學》頁 11-16： <ul style="list-style-type: none"> • 俄國形式主義的主要特徵 • 模仿論、陌生化與科學 • 形式主義詩學的限制：馬克思主義的批判
五 10/10	➤ 國慶日放假
六 10/17	【俄國形式主義專論】 方珊，1994，《形式主義文論》，濟南市：山東教育出版社。第二章〈什克洛夫斯基〉(V. Shklovsky)，頁 39-71。 《社會學的詩學》頁 16-18：形式主義詩學的限制：馬克思主義的批判
七 10/24	【文學的社會性質：巴赫金（一）】 程正民，2001，《巴赫金的文化詩學》。北京：北京師範大學出版社。第二章〈巴赫金的詩學研究〉，頁 11-28。

	<p>📖 巴赫金著，白春仁、顧亞鈴譯，2009，《巴赫金全集第五卷：陀思妥耶夫斯基詩學問題、巴赫金訪談錄》。石家莊：河北教育出版社。第二章〈陀思妥耶夫斯基創作中的主人公和作者對主人公的立場〉頁 59-98。</p> <p>📖 《卡拉馬助夫兄弟們》、《罪與罰》。</p> <p>📖 《社會學的詩學》頁 18-21：社會學詩學：Bakhtin</p>
八 10/31	➤ 全校運動會放假一日
九 11/7	➤ 期中考週停課
十 11/14	<p>【文學的社會性質：巴赫金（二）】</p> <p>📖 巴赫金著，白春仁、顧亞鈴譯，2009，《巴赫金全集第五卷：陀思妥耶夫斯基詩學問題、巴赫金訪談錄》。石家莊：河北教育出版社。第三章〈陀思妥耶夫斯基作品中的思想〉頁 98-130。</p> <p>📖 *吳成篤著，2009，《巴赫金詩學理論概觀-----從社會學詩學到文化詩學》。第三章〈巴赫金的意識形態理論與社會學詩學〉，頁 57-110。</p> <p>📖 《社會學詩學》頁 18-21：社會學詩學：Bakhtin</p>
十一 11/21	<p>【小說社會學：顧德曼（一）】</p> <p>📖 戈爾德曼(Lucien Goldmann)著，吳岳添譯，1988，《論小說的社會學》。北京：中國社會科學社出版發行：新華經銷。〈小說社會學的問題導言〉，頁 1-24。</p> <p>📖 《社會學詩學》頁 21-34：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 現代主義與對話式的想像力 • 發生學結構主義與詩學理論：Goldmann
十二 11/28	<p>【發生論結構主義方法：顧德曼（二）】</p> <p>📖 戈爾德曼(Lucien Goldmann)著，吳岳添譯，1988，《論小說的社會學》。北京：中國社會科學社出版發行：新華經銷。〈文學史的發生學結構主義方法〉，頁 230-246。</p> <p>📖 呂西安·戈德曼(Lucien Goldmann)，1970，〈文學社會學：地位與方法問題〉。頁 199-230，收錄於張英進，於沛編，1987，《現當代西方文藝社會學探索》。福州：海峽文藝出版社。</p> <p>📖 《社會學詩學》頁 21-34：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 現代主義與對話式的想像力 • 發生學結構主義與詩學理論：Goldmann

十三 12/5	<p>【實證社會學方法中的文學事實：埃斯卡皮（一）】</p> <p>📖 羅貝爾·埃斯卡皮 (Robert Escarpit) , 1968 ,〈文學社會學〉。頁 1-18 , 收錄於張英進, 於沛編, 1987 ,《現當代西方文藝社會學探索》。福州：海峽文藝出版社。</p>
十四 12/12	<p>【實證社會學方法中的文學事實：埃斯卡皮（二）】</p> <p>📖 羅貝爾·埃斯卡皮 (Robert Escarpit) , 1970 ,〈文學性與社會性〉。頁 81-115 , 收錄於張英進, 於沛編, 1987 ,《現當代西方文藝社會學探索》。福州：海峽文藝出版社。</p>
貳、社會學的美學	
十五 12/19	<p>【美學形式的社會學：齊美爾】</p> <p>📖 齊美爾(Georg Simmel)著,〈社會美學〉。頁 217-232 , 收錄於涯鴻,宇聲等譯, 1991 ,《橋與門-齊美爾隨筆集》。上海：三聯出版社。</p> <p>📖 《社會學詩學》頁 35-54 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 美學與美學價值 • 馬克思主義：從 Marx 到 Trotsky • Simmel: 美學形式的社會學
十六 12/26	<p>【馬克思主義文藝理論 II：盧卡奇】</p> <p>📖 盧卡奇著,張亮、吳勇立譯, 2004 ,《盧卡奇早期文選》。第二部分〈對小說形式所做的類型學嘗試〉之〈抽象的理想主義〉&〈幻滅的浪漫主義〉。頁 66-97。</p> <p>📖 呂正惠, 1991 ,〈尋求者---盧卡契的問題及其解決之道〉, 頁 2-24。收於呂正惠主編,《文學的後設思考：當代文學理論家。》臺北：正中書局。</p> <p>📖 劉昌元, 1991 ,《盧卡奇及其文哲思想》。臺北：聯經出版社。</p> <p>📖 《社會學詩學》頁 54-60：馬克思主義 II：Lukács 和寫實主義理論</p>
十七 1/2	<p>【法蘭克福學派：阿多諾】</p> <p>📖 阿多諾(Theodor, Adorno)著,王柯平譯, 1998 ,《美學理論》。成都：四川人民出版社。第十二章〈社會〉。頁 385-419。</p> <p>📖 《社會學詩學》頁 60-74 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 法蘭克福學派：批判理論與美學價值 • 結構主義美學：從 Mukarovsky 到 Goldman
十八 1/9	<p>➤ 期末考週停課</p>

