

以《德國浪漫派的藝術批評概念》 論早期的德國浪漫派發展與哲學思維

吳瓏宸

國立清華大學藝術與設計學系理論組研究所碩士生

摘要

本文研究旨趣：探討德國早期浪漫主義的形成和發展的時代因素，通過華特·本雅明的論文《德國浪漫派的藝術批評概念》與實際歷史發展進程來對早期的德國浪漫派發展與其哲學思維進行探討，並提出該討論的意義與價值。

德國浪漫主義是由 18 世紀末至 19 世紀中期德語國家主導的知識分子運動，涉及在哲學、文學、音樂、藝術等領域。本文以歷史研究法的方式，主要討論德國早期浪漫派或浪漫主義在哲學與藝術領域下的發展與哲學思維的分析和詮釋。首先將「反思」、「藝術批評」、「藝術」本身的關係進行分析，再將「反思」精神的形成和含義進行整理，由於早期浪漫派的認識論建立在「反思」之上，遂將「反思」之思想源頭與概念進行敘述，以此將浪漫派藝術的基礎理論以及理論核心——「藝術批評」進行了總結和分類，最後藉由歌德分析對比浪漫派，對早期的德國浪漫派發展與其哲學思維進行探討，並思考該類探討之意義何為。

關鍵詞：德國早期浪漫主義、本雅明、哲學思維、藝術批評、反思

Discussing the Early Development of German Romanticism and its philosophical thought Through *Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik*

Wu, Dean

**Graduate Student, Theory Group, Department of Arts and Design,
National Tsing Hua University**

Abstract

The Purpose of this study: To explore the factors contributing to the formation and development of early German Romanticism, through an examination of Walter Benjamin's essay "The Concept of Art Criticism in German Romanticism" and its alignment with the actual historical development process. Additionally, this study aims to elucidate the significance and value of this discussion.

German Romanticism was an intellectual movement dominant in German-speaking countries from the late 18th to the mid-19th century, encompassing various fields such as philosophy, literature, music, and art. This paper, employing historical research methods, primarily delves into the development of early German Romanticism or Romanticism in the realms of philosophy and art, along with an analysis and interpretation of its philosophical thinking. It starts by analyzing the relationships among "reflection," "art criticism," and "art" itself. The formation and implications of the spirit of "reflection" are then organized. As early Romantic epistemology is built upon "reflection," the paper narrates the ideological origins and concepts of "reflection." Through this, it summarizes and categorizes the foundational theories of Romantic art and its core theory – "art criticism." Finally, a comparison with Goethe's analysis is made to provide further insights into early German Romanticism and its philosophical thinking, prompting reflection on the significance of such explorations.

Keywords: Early German Romanticism, Walter Benjamin, Philosophical Thinking, Art Criticism, Reflection.

一、引言：德國早期浪漫主義

德國浪漫主義(German romanticism)是由德語國家主導的知識分子運動，始於 18 世紀末，盛行至十九世紀中葉，主要在哲學、文學、音樂、藝術這些領域興起。這個時代的德國浪漫主義強調個體情感、自然的神秘、懷舊情感以及對藝術、文學和音樂的熱情。懷舊不同於同時期的古典主義那般，對古希臘和古羅馬文化理性和秩序的懷舊，德國浪漫主義更多是對中世紀的懷舊、將自然與超自然結合、以及對過去的理想化。本文所重點提及的便是浪漫主義運動的一個重要分支和學派——德國早期的浪漫派或浪漫主義，又稱「耶拿浪漫派」¹，他們不僅是德國浪漫主義，也同樣是一切浪漫主義的起點與源頭。其最早可以追溯到 1790 年代末和 1800 年代初，當時耶拿大學成為了德國浪漫主義思想的重要中心，其中包括文學家、哲學家和詩人，他們通過對文學、哲學和藝術的討論和創作，推動了浪漫主義思想的發展，奠定了浪漫主義的思想基礎，並對德國文化發展產生了深遠而持久的影響，直到海德堡派²興起，耶拿派才被逐漸失去領航者的地位。³

早期的浪漫派是這一時代的思想先鋒，他們不但繼承了德國啟蒙思想家的思想，更是喚醒了德意志民族意識，加快了德國民族主義的前進。其成長於四分五裂的德國社會，為求改變現狀和國家統一而努力，苦奈當時德國資本主義工商業發展緩慢，耶拿派沒有能力也不可能以資產階級革命的方式來改變現狀，於是便從生活和思想的方方面面來進行改變。筆者動容於耶拿派曲線救國的方式以及其奠定的浪漫派思想，遂有了研究的意象。

德國早期浪漫派以弗里德里希·席勒(Christoph Friedrich von Schiller, 1759-1805)、卡爾·威廉·施萊格爾(Karl Wilhelm Friedrich Schlegel, 1772-1829)、諾瓦利斯(Novalis, 1772-1801)、弗里德里希·施萊爾馬赫(Friedrich Schleiermacher, 1768-1834)等作為代表人物，由於德國早期浪漫派哲學思想是對於無限化的追求與生活經驗的浪漫化、斷片式的寫作與整體化相結合等這等看似矛盾的理想，受到同期的德國古典主義學家黑格爾(德語：Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831)等人的批評和誤解，甚至直到現代仍有不少思想家與哲學家，如卡爾·馬克思(Karl Marx, 1818-1883)與卡爾·施米特(Carl Schmitt, 1888-1985)等人便是對早期的浪漫主義甚至是整個浪漫主義持批判的態度，在馬克思筆下，浪漫主義式的認知聯繫在一起的通常是諸如幻

¹ 遊光中，黃代燮編：《詩學大典》，(陝西：陝西人民教育出版社，2015 年 1 月)，頁 548。

² 海德堡派：中期浪漫派，1805 年左右，部分浪漫派作家常於海德堡聚會應以得名，相較於早期浪漫派，雖沒有前者的理論性與批判性，但更具有創造性，此一時期著重於文學創作。

³ 產生新的學派並不意味著耶拿派停止發展，只是不再是一家之言，事實上直到浪漫主義後期(十九世紀中葉)也仍有新的思想和批判產生。

想(Phantasie)、臆想(Einbildung)這樣的詞。⁴不同於大部分的學者，德國猶太裔哲學家、文化評論家，華特·本雅明(德語：Walter Bendix Schönflies Benjamin, 1892-1940)在其發表的一篇論文《德國浪漫派的藝術批評概念》中，通過對德國浪漫派對費希特(德語：Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814)的哲學邏輯解構重組的分析，以及對康德(德語：Immanuel Kant, 1724-1804)反思判斷學說的改造，本雅明將德國浪漫派的「反思」與「藝術批評」的概念作為了認識論的基礎；通過對德國早期浪漫派自然認識論的闡釋與分析，針對「藝術批評」提出了「自身批評」、「內在批評」以及「可批評性」三個關鍵概念，最終形成以藝術作品為中心的「內在批評」學說的基礎，本文旨在以分析和解讀《德國浪漫派的藝術批評概念》與實際歷史發展進程。

以及與歌德的理論對比分析，來對早期的德國浪漫派發展與其哲學思維進行一個探討，並思考該類探討之意義何為。

二、以「反思」作為媒介的「藝術批評」

華特·本雅明是一名出生於德國的猶太裔哲學家、文化評論家、散文家。他的思想與學說結合了德國唯心主義、浪漫主義、西方馬克思主義以及猶太的神秘主義，其對美學(aesthetics，亦或是說感官學、審美學)理論、文學批評和歷史唯物主義做出了巨大貢獻，本文所要分析的對德國浪漫派的總結和藝術批評的《德國浪漫派的藝術批評概念》正是其早期的博士論文。該論文在長時間的學術探討下得到了反復的徵引和研究，卻也引發了爭議。支持者如法國哲學家飛利浦·拉庫·拉巴爾特(Philippe Lacoue-Labarthe, 1940-2007)，以改論文為基礎寫就了《文學的絕對：德國浪漫派的文學理論》(*The Literary Absolute: The Theory of Literature in German Romanticism*)⁵；反對者如溫弗里德·門格豪斯(winfried menninghaus, 1952-)則對其作出批評，他認為，本雅明的浪漫派研究建立在對德國浪漫派思想的誤讀之上，其一是過於強調反思的理性特徵而忽略浪漫派文藝思想和哲學思想的情感和意志因素，並忽略了謝林(德語：Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854)的思想。⁶暫且不論這些研究者孰是孰非，他們都統一有個相同的論點——本雅明的「藝術

⁴ 卡爾·馬克思著，中共中央馬克思恩格斯列寧史達林著作編譯局譯：《1844年經濟學哲學手稿》，(北京：人民出版社，2002年10月)，第二手稿。

⁵ Beatrice Hanssen, Andrew Benjamin. "Walter Benjamin's Exposition of the Romantic Theory of Reflection." *Walter Benjamin and Romanticism*, pp. 26-27, 30, 33-38.

⁶ Beatrice Hanssen, Andrew Benjamin. "Walter Benjamin's Exposition of the Romantic Theory of Reflection." *Walter Benjamin and Romanticism*, pp. 26-27, 30, 33-38.

批評」的概念不僅是對浪漫派藝術理論的客觀解釋，更是其對浪漫派藝術思想的主觀建構。

那麼對理解浪漫派의思想和理論，本雅明的「藝術批評」相關理論就顯得尤為重要。首先在理解「藝術批評」，需要知道其「批評」的手段——也就是媒介為何。弗里德里希·施萊格爾曾在其小說《盧琴德》(Lucinde)中提到：「思維具有如下特點：他最喜歡首先自身思考可無限思考之物」⁷。這句話可以理解為：思維最不可能在思考自身時找到終結，反思自我可獲得無限的思考。所以「反思」是早期浪漫主義者的思維中最常見的類型。以模仿、矯飾、風格，這三種完全可以用於浪漫派思維的形式創立於反思概念之中。可以說早期的浪漫主義者們不是胡亂反思，是必然會以這一風格來表述其最深刻認知的。弗里德里希·施萊格爾曾這麼評論過路德維希·蒂克(Ludwig Tieck)的《弗蘭茲·施特恩巴特的漫遊》(Fraz Sternbalds Wanderungen)：「浪漫派的精神似乎對於自身的幻想感到愜意。」⁸如其所說，早期的浪漫派思維中——儘管更嚴謹、更抽象的作品——也尤為如此。

在溫迪施曼氏講座中，施萊格爾作了如下表述：「返回自身活動的能力，亦即成為自我的自我(das Ich des Ichs)的能力，就是思維。這一思維除了我們自身沒有別的物件。」⁹這句話將思維和反思等同起來。但這不僅僅是為了保證思維的那種無限性，即那種存在於反思之中的、沒有進一步確定的、表現為思維自身的思維合成問題的價值的無限性，而浪漫主義者更多是在思維的反思特性中看到了思維的直覺性質的保障。一經哲學史通過康德來明確地以智力直觀思維的可能性，經驗上來說，宣告其是不可行的；由此便出現了一種近乎狂熱的為哲學拯救這一概念的努力的人群，把拯救這一概念視為哲學的最高要求的保障，首當其衝的便是費希特（唯心主義、國家主義）、施萊格爾、諾瓦利斯（浪漫主義）和謝林（唯心主義）。至此再回到之前門格豪斯對本雅明的批判中不難看出，實際上本雅明並未忽視謝林的思想，因為謝林的思想深受康德與費希特的影響，且同樣是追求拯救思維概念，本雅明取謝林哲學思想中的自然哲學作為依據，倒也無可厚非。

⁷ 華特·本雅明著，王炳鈞、楊勁譯：《德國浪漫派的藝術批評概念》，（北京：北京師範大學出版社，2014年6月），頁30。

⁸ Friedrich, Schlegel. *Undatierter Brief an August Wilhelm Schlegel*. In: Oskar Walzel. *Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August Wilhelm*. Speyer & Peters, 1890, p.414.

⁹ 華特·本雅明著，王炳鈞、楊勁譯：《德國浪漫派的藝術批評概念》，頁27。

三、唯心主義奠基人費希特的浪漫主義之旅

講罷早期德國浪漫派的「反思」精神，接下來就是要對浪漫派的思想基礎如何形成進行一個探究。有趣的是，在談論早期德國浪漫派的哲學思維時，繞不開的便是古典主義哲學的代表人——約翰·戈特利布·費希特。費希特，德國作家、哲學家，古典主義哲學的主要代表人之一，尋求對哲學的思想，特別是康德唯心主義思想的統一。在其《論科學論的或所謂哲學的概念》曾提出：「搞清反身思維與直接認識相互依賴存在的堅決要求」¹⁰。這一點對浪漫主義的反思概念有重大意義，可以說，早期的浪漫主義者們在一定程度上是追隨費希特的哲學觀點的。他在《科學論的概念》中大體的思路是：科學論不僅有內涵，更有一種形式；它是關於某事物的科學而不是其本身；科學論作為科學，所涉及的是必要的「智力行為」(Handlung deer Interlligenz)，先於精神中的一切具象物質，構成精神的純粹形式。這裡存在一種包含所有行為中的人的精神行為：把人的精神的行為方式提高為意識的行為……那種智力行為便是反思的行為。¹¹本雅明將其簡化理解為：自由的行為所涉及的絕對主體是這一反思的中心，因此可以直接認識。不是通過直觀認識，而是通過方法、形式上的自身認識，處於過渡的意識形式是直接認識的唯一物件。可能作為哲學思辨的推理聽著有些繞口和難以理解，簡單來說就是「反思」是對形式的反思，是對某物或某事的重新塑造。這一帶有極端神秘的形式主義的認識論與早期浪漫派的藝術理論有著最深刻的關係，德國浪漫主義者將他們的認識論建立在反思的概念之上，所以我們所看到早期德國浪漫主義派畫家的作品都帶有打破固有思維，重塑繪畫的意義——沒有繪畫傳統的天使、聖徒、士兵等，而是各種——或是風景或是奇怪的人物，用強烈的色彩對比和奔放流暢的筆觸，並且帶有強烈情感色彩和激昂的藝術魅力賦予作品之上。其中最具有代表性的作品則是卡斯帕·大衛·弗里德里希(Caspar David Friedrich, 1774-1840)的〈雲端上的旅人〉(Der Wanderer über dem Nebelmeer)【圖 1】和個人認為相對有代表性的卡爾·施皮茨韋格(Carl Spitzweg, 1808-1885)的〈窮詩人〉(Der arme Poet)【圖 2】。

¹⁰ I. H. Fichte. *Johann Gottlieb Fichtes Sämtliche Werke*. Veit und Comp, 1845, p. 40.

¹¹ 華特·本雅明著，王炳鈞、楊勁譯：《德國浪漫派的藝術批評概念》，頁 31-35。

圖 1 弗里德里希，〈雲端上的旅人〉，1818，
95x75cm，油彩、畫布，漢堡美術館。

圖 2 施皮茨韋格，〈窮詩人〉，1839，
36.2x44.6cm，油彩、畫布，慕尼黑新繪畫陳列館。

當然早期德國的浪漫派對於「反思」的理解並不全然與費希特相同，費希特將自我行動(Aktion des ich)的無限性排出在理論哲學外，隸屬於實踐哲學；而浪漫派則要使自我行動對理論哲學甚至整個哲學領域都有建構意義。有趣的是，弗里德里希·施萊格爾的幾乎所有思想和研究都仿佛刻意避開了實

踐哲學，換句話說，施萊格爾並不單單對實踐哲學感興趣，其視角更為廣闊的視為整個領域。

簡單的解釋了費希特「反思」概念，再來簡單的對費希特另一個重要概念——「假定」進行敘說。「反思」和「假定」是兩種不同的過程，「假定」是由想像、非我、相反假定(Gegensatz)來限制和決定的。基於確定的相反假定，自身走向無限的假定活動，最終回歸與絕對自我(das absolute ich)，並在與反思的疊加態下被想像捕捉，這就是假定。舉個簡單的例子方便理解：假如我騎車被駝鳥撞了，這件事未發生，即為想像，而駝鳥是自我外化自己創造的，非自我所能控制，但可以通過相反假定我身邊不太可能出現駝鳥來限制和決定假定的存在是否成立。在絕對自我中，反思的無限性被限制；在非我之中，假定的無限性被限制。由此可以總結出：1.「反思」是一種介質；2.「反思」在介質中可以根據意志來運動，即「智慧行動」；3.「反思」的介質是朝向浪漫派的絕對的恰當的指涉；4.「藝術」是「反思」的一種介質；5.浪漫派對於「反思」的哲學認定與「藝術」和整個哲學領域。由此可以看出，下一個要探討的問題就是「藝術」作為媒介的行為——「藝術批評」。

四、浪漫派藝術理論核心——藝術批評

費希特認為，一個全然獨立於自我的物自身的概念其實是自我矛盾的，非我的活動都是在自我建立中成立的，即本我與非我固有互相表徵作用，但是具有無限意義的非我卻限定了自我。¹²因此，理論上而言，反思具有確定的保障。而對浪漫主義者而言則恰恰相反，對諾瓦利斯和施萊格爾而言，萬物皆有反思，反思行為就是萬物的介質。施萊爾馬赫曾在《1805 和 1809/1810 年箴言》說過：「自我直觀和宇宙直觀是相和諧的觀念，由於這個理由，每一種反思都是一種無限。」¹³因此對浪漫派而言，沒有任何意義上的個體可以成為主題，反思作為一種意識行為，是統一個體「自我」(self)和「絕對」(Absolute)的介質。

通過拉里·皮爾(Larry H. Peer)的對施萊格爾的文學作品分析可窺一二：早期浪漫主義者強調個體的獨立性和自由，以及對自我意識的崇尚，他們傾向於看重情感和直覺與體驗，對個體創造力極為推崇。¹⁴「自我」便是有以上特點。那早期浪漫主義者強調的「絕對」又是什麼呢？根據上文和前文所述，

¹² Fichte, I.H.. *Johann Gottlieb Fichtes Sämtliche Werke*. Veit und Comp, 1845, p.20.

¹³ Schlegel, Friedrich. "Athenaeum Fragments." *Philosophical fragments*, translated by Peter Frichow, University of Minnesota Press, 1991, pp.18-93.

¹⁴ Larry H. Peer. "FRIEDRICH SCHLEGEL'S THEORY OF THE NOVEL REVISITED." *Colloquia Germanica*, Vol 10, No.1, 1976, pp.25-40.

「絕對」是超越有限的、是沒有固定主題的、甚至是充滿神秘色彩的……毋庸置疑，德國早期浪漫派的「絕對」就是藝術。

通過對具體藝術形式的反思行為，那就是批判行為，自然成了浪漫派藝術理論的核心。藝術完全可以等同於反思意義上的絕對。因此在早期的浪漫派看來，認知個體和客觀萬物必須融入藝術之中，才能獲得連接性的統一；且同時由於反思行為，無論個體還是整體都是斷片化的(Fragmented)的，而非統一連續的。所以浪漫派的核心就是藝術批評。（【圖 3】為筆者繪製的關係圖，方便理解）

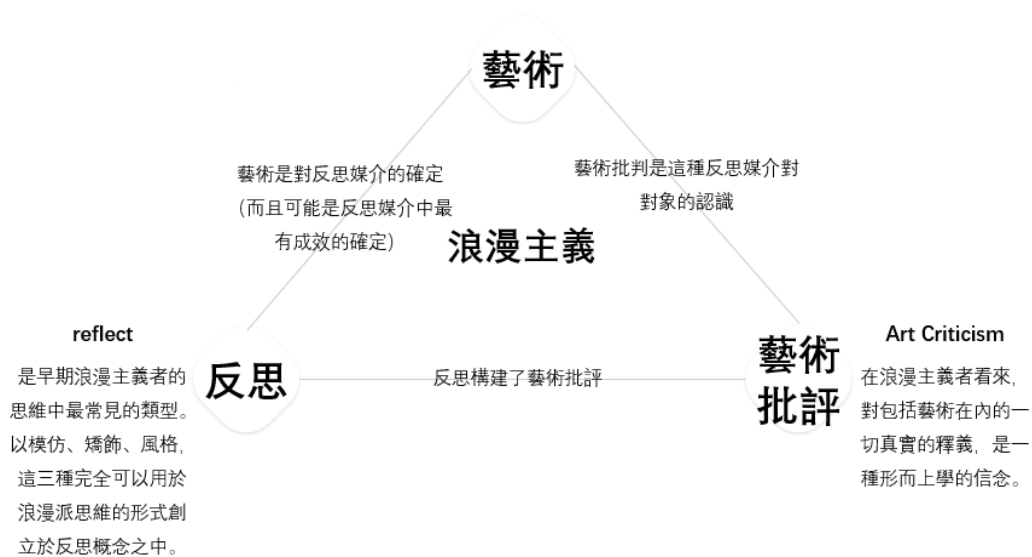

圖 3 德國早期浪漫主義的三元素關係圖

早期的浪漫派藝術批評分為兩種形態：從自身批評到內在批評。本雅明認為，早期浪漫派將藝術批評等同於對藝術本質的認知，後人整理的本雅明系列叢書《沃爾特·本雅明文集》的第一卷(*Gesammelte Schriften I*)中有提到：「在反思媒介中認識藝術，是藝術批評的任務。」這一定位表面上看是將德國早期浪漫派的藝術批評概念看做他們的認識論概念的應用，藝術領域是一切認知能力外在源頭，暗示「藝術」本身包含自我認知的能力。那麼藝術批評之於藝術認知，是外在於藝術領域呢？還是內在於藝術領域？上文有提到過：「藝術」是作為「反思」的媒介，「反思」又是人類的「智慧行為」，那麼可以推斷出——人即為藝術領域，既是藝術認知的開端，又是藝術行為的結果，藝術批評的本質即是藝術領域的根本活動，這就解釋了為何「藝術批評」是浪漫派理論的核心了。

但這一理論無法概括整個實踐「藝術批評」這一行為，且與以往的「藝術批評」的經驗不符，因為藝術現象和藝術作品往往是客體存在的，即使可以通過「反思」推論出作品本身具有反思的能力，但這一能力只是某種抽象的思想原則，真正需要批評還是需要真實存在的批評與批評者存在才有意義（不然一幅畫難道會自己站起來對自身進行批評？不符合常理）。因此，我們需要對「實踐藝術批評」進行解構，就以經驗而言，藝術批評包含四大要素：批評者、批評對象、批評過程與批評結果。早期的浪漫派思想家從批評對象出發，認為具體對象並非宏觀的藝術現象或藝術思潮，而是一個具體存在的藝術作品(Kunstwerk)。藝術作品是藝術自我批評的物質載體，並不是說藝術作品會如同活物一般有自我思想和自我意識，而是指藝術作品是藝術的顯現形式，藝術自身和藝術作品自然會形成一種批評關係，而之前提到了這種批評關係實際上就是一種「反思」關係，反思關係必然包含藝術與藝術作品之間相互的否定，因此藝術作品必定是「藝術」自身的反思和否定。舉個例子說明：達芬奇的《蒙娜麗莎》是承載著達芬奇的「藝術」，《蒙娜麗莎》的藝術表現與一直以來的藝術領域的表現會自我碰撞出現一種批評關係，作品本身或是「藝術」的不足之處就會顯露。

再繼續解構藝術作品，引用本雅明著名論文《機械複製時代的藝術》(*The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*)中所提到過的內容來繼續解構：藝術作品並非是處於一種自然狀態(Naturzustand)，而是一種「化為圖像的精神」(des Geistes, in einem Gebilde)。¹⁵前一句認為對於藝術領域自身的表達是有限且局限的，藝術作品不同於自然界中的物體、生物和自然現象，而藝術作品是人類創造的、一種人工構建的實體，所以其認為藝術作品不屬於自然界；而後一句則是描述藝術作品的本質，「精神」指藝術家的思想、情感等精神內在世界，「化為圖像」表示藝術家將這種精神具體化為一種可見或可感知的形式。藝術作品的「化為圖像的精神」，意味著它們需要一種媒介和表現形式，用上文所述，即依賴藝術作品自身的「反思」或是「批評」，藝術作品才能以實體圖像的方式不斷表現「藝術」的本質，此即為「內在批評」，觀者也是通過這些媒介和方式來理解和體驗「藝術」。

那麼批評者的作用為何呢？通過批評者，藝術作品本身超越了自身的自然狀態，又超越了批評者主觀的批評時間，轉化為表現藝術本質的藝術圖像。在批評過程中，這一藝術圖像不再是自然客體，而是對批評者和作為自然客體的藝術作品的結合，與羅蘭·巴特(Roland Barthes, 1915-1980)的「作者之死」

¹⁵ Theodor W. Adorno, Gretel Adorno, Friedrich Podszus. *Walter Benjamin Gesammelte Schriften Band I: Abhandlungen. 3 Teilbände.* Suhrkamp Verlag, 1974, pp.55-66.

概念¹⁶有異曲同工之妙。德國早期的浪漫派將行為與觀念的統一化進而進行創作，在他們創作中，理想和理念出現分離，也早有現代性的批判理念，即文本非作者建構，而是由帶有批判性的讀者與作者共同建構，作者自身理想與讀者的理解和批評相結合，形成的具有無限性的作品，這就是早期浪漫主義的核心——「藝術批評」。

五、早期德國浪漫派理論與歌德的對比

解析早期的德國浪漫派的發展與哲學思維，那麼不得不提同為十八世紀末十九世紀初的德國的古典主義集大成者約翰·沃爾夫岡·馮·歌德(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)，雖然身處不同「陣營」，但其作品和思想對早期浪漫派的發展產生了深遠的影響，在《德國浪漫派的藝術批評概念》一書的第二章末尾第三章開頭甚至被作為單獨特出的一部分。在這一章節中，本雅明突出了浪漫派在藝術中的理想(ideal)的重要意思區分。本雅明指出，早期浪漫派的重要代表，如施萊格爾等人，雖然提出了藝術的「理念」相關學說，卻沒有提出任何意義上的「藝術的理想」，施萊格爾給出了種種關於藝術內容的定義，尤其是在《關於詩的對話》(德語：Gespräch über die Poesie)中，這與他對形式的理解完全相反，幾乎沒有任何藝術的獨特性關係，更不要說他已經發現了有關這種內容的先驗性了。所以浪漫主義者的藝術批評的特點就是將行為觀念統一創作，其作品內容會出現理想和理念分離的結果，也無傷大雅，因為文本其本身就是由讀者與作者共同建構的。

批評包括反思在內，是一種對藝術作品形式先驗行的探求，而歌德的「外觀」(德語：Erscheinung)概念¹⁷，意在探討內容的先驗性。歌德把藝術的規範建立在理想之上，按本雅明的說法，這完全和古希臘的審美力相結合起來——「繆斯(Muses)的理念臣服在阿波羅(Apollo)之下(這一神話)。」¹⁸按藝

¹⁶ 1967年，羅蘭巴特發表的著名短篇論文《作者之死》(*The Death of the Author*)中，呼籲讀者閱讀時主動去「隔離作者」(the removal of the author)，認為作者僅僅是寫作的主語而非有實質性深度的人，拋棄用作者傳記(biographical approach)去理解文本，即給予讀者巨大的閱讀權威的同時，賦予了讀者闡釋的自由。

¹⁷ 「外觀」這一概念最早於歌德的著作《威廉·邁爾斯的學徒歲月》(德語：Wilhelm Meisters Lehrjahre，英語：Wilhelm Meister's Apprenticeship)之中，在歌德看來，「外觀」不僅僅是一種表象，更是事物內在本質與表象的統一性。他認為，通過觀察和理解事物的外觀，可以更深刻洞察它們的本質和意義。這一概念超脫物理外貌，涵蓋了更深層次的現象與現實。

¹⁸ 在希臘神話中，繆斯是藝術和科學的女神，她們的靈感和啟示對創作者和思想家產生重要影響，而阿波羅是太陽神、知識之神、藝術之神以及音樂與預言之神，這一句話的意思有多重解讀：繆斯代表藝術和科學的靈感，而阿波羅則代表只是和審美的原則，這一神話代表了真正的藝術和創造力需要受到理性和知識的引導；不僅需要繆斯作為靈感來源，還需要依賴於阿波羅的引導，這表明創作者如果想要達到更高的藝術成就，就需要靈感與理性的引導；繆斯代表的藝術靈感、阿波羅代表的美與和諧，這個神話更是傳達真正的藝術創作是美和知識的統一，而非靈感的湧現。註：因為希臘神話存在多種版本與變體，所以在很多文學和藝

術哲學的方式解釋：其為所有藝術理想的純粹內容。而其精髓就被稱之為繆斯，而與理念不同的是，理想的內在結構是不連續的，因此理想和藝術的練習並不需要介質，而只需要一種反射相互指涉即可。純粹的內容本身不能在任何作品中被發現，而作品永遠不可能成為不可見的原初意象，而僅僅作為其不同程度的相似(Resemblance)¹⁹。從而本雅明引入了外觀的概念，並不是對照性添加來凸顯浪漫派批評概念的特點，相反，這一章的內容正是本雅明對於歌德藝術批評與浪漫派藝術批評的不同的理解，甚至可以本雅明說更偏向於歌德藝術批評，可以說是對於浪漫派哲學理念不足的分析吧。

六、總結

本研究通過對歷史史料、他人文獻和本雅明的《德國浪漫派的藝術批評概念》，簡單的釐清了德國早期浪漫派，即「耶拿派」的發展歷程；並通過各位研究者對本雅明對早期浪漫派的研究中發現了一個共同論點——「藝術批評」的概念是對浪漫派藝術理論的客觀解釋和對浪漫派藝術思想的主觀建構。從此出發，對於德國早期的浪漫主義者們的相關文獻即可推出其哲學思維和認知之起源：對費希特、謝林、康得等各流派的的部分哲學思想的重新詮釋。

而後通過本雅明對「藝術批評」的「批評」手段的思考，以及施萊格爾等耶拿派學者的文學作品中取證，可以將早期浪漫派從費希特學習到的「反思」概念重新定義，使「反思」成為一種介質，一種可以運用於哲學以及超出哲學外的各個領域的介質，肯定了「反思」的作用。再通過拉裡·皮爾的分析，推論出「藝術」是最行之有效的「反思」媒介，那麼相對應的反思行為，也就是「藝術批評」，自然成為德國早期浪漫派哲學思維的理論核心。藝術批評有四大要素：批評者、批評對象、批評過程以及結果，而通過逐步推論，可得出耶拿派的哲學思維邏輯：「反思」構建了「藝術批評」，「藝術批評」是「藝術」的「認識」，而「藝術」是「反思」最行之有效的媒介，藝術作品是「藝術」的「反思」，藝術家的「精神」則依賴於藝術作品的「藝術批評」，「藝術」的本質也由藝術作品的「反思」而不斷表現……本雅明的部分推論儘管未完全符合浪漫派藝術理論的發生情景，但以另一種方式解構並詮

術作品中，這一理念被借用或重新詮釋，也是成為了表達創作過程和藝術觀念的一種形式。¹⁹ 康德(Immanuel Kant)在其著作《判斷力判斷》(*Critique of Judgment*)中有發表類似的看法，其提出：真正的藝術之美來自於藝術作品中的「無意義的目的」，即它的美麗並非為了達到任何實際目的。歌德的部分觀念可能對此有所學習，所以表達的內容很相像。

釋浪漫派，不得不欽佩其對現代藝術領域的預見性，藝術批評確實早已成為對藝術作品意義的核心。

本雅明最後藉由歌德之手變相提出了對浪漫派的不足之處，不是一味的去分析和總結，而是辯證思考的方式去理解和剖析整個德國早期的浪漫主義。無論其論點是否正確，或是不同的論點也不代表著錯誤，對於早期浪漫派的討論其價值就在於討論本身，結論只是作為一個結果作用於各領域的面向，就像本雅明將其運用於文學批評，費希特將其理論作用於德國唯心主義和國家主義等等，而討論本身才是這個討論存在的意義。

參考資料

中文書目與譯書

- 卡爾·馬克思著，中共中央馬克思恩格斯列寧史達林著作編譯局譯。《1844年經濟學哲學手稿》。北京：人民出版社，2002年。
- 華特·本雅明著，王炳鈞、楊勁譯。《德國浪漫派的藝術批評概念》。北京：北京師範大學出版社，2014年。
- 遊光中，黃代燮編。《詩學大典》，陝西：陝西人民教育出版社，2015年。

外文書目

- Adorno, Theodor W., and Gretel Adorno, Friedrich Podszus. *Walter Benjamin Gesammelte Schriften Band I: Abhandlungen. 3 Teilbände*. Suhrkamp Verlag, 1974.
- Barthes, Roland. "The Death of the Author." *Roland Barthes: Image Music Text*, translated by Stephen Heath, Fontana Press, 1977, pp.142-149.
- Fichte, I. H.. *Johann Gottlieb Fichtes Sämtliche Werke*. Veit und Comp, 1845.
- Goethe, J.W. von. *Wilhelm Meister's Apprenticeship*. Translated by Bernhard Tauchnitz, bernhard Tauchnitz, 1873.
- Hanssen, Beatrice, and Andrew Benjamin. "Walter Benjamin's Exposition of the Romantic Theory of Reflection." *Walter Benjamin and Romanticism*, 2002.
- Schlegel, Friedrich. "Athenaeum Fragments." *Philosophical fragments*, translated by Peter Frichow, University of Minnesota Press, 1991, pp. 18-93.
- Schlegel, Friedrich. *Undatierter Brief an August Wilhelm Schlegel*. In: Oskar Walzel. *Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August Wilhelm*. Speyer & Peters, 1890.

外文期刊

- Peer, Larry H. "FRIEDRICH SCHLEGEL'S THEORY OF THE NOVEL REVISITED." *Colloquia Germanica*, Vol 10, No.1, 1976, pp.25-40.