

はじめに

本日はガイダンスにお越しいただき、ありがとうございます。

このパンフレットは、
美学芸術学研究室の様々な魅力を
駒場のみなさんにご紹介するために作成しました。
これを読んで「絶対に美芸へ進学するんだ……！」
とまではならないかもしれませんが、
少しでも当研究室の面白さや、
美学・芸術学の学問の面白さが伝われば幸いです。

■■美学芸術学とはなにか？■■

◆ 美学芸術学 小史

美学芸術学は、18 世紀のドイツの哲学者バウムガルテンがそれ以前の理性主体の学問に対し、感性主体の学問を立ち上げようと『美学』(*Aesthetica*)という本を著したことに端を発する学問です。その後、カントが更なる批判的な理論構築を行っています。このため、美学においてカントは避けて通れない存在です。

一方で、芸術に関しては美学の成立以前から盛んに論じられています。古典古代においてプラトンが一連の詩作(芸術)に関する批判的考察を行ったのに始まり、アリストテレスがその論に反駁し、後世の議論の基礎をつくりました。続く古典古代後期の新プラトン学派では、プラトンの芸術論が発展的に語られ、中世のスコラ神学における議論に影響を与えました。その後、ルネサンスにおいて芸術一般の擁護の機運が高まり、近代における古典古代文芸の本格的再興に結びつきます。近代ではシラー、ヘーゲル、ニーチェ、ハイデガーの議論が有名です。そして 20 世紀になると、芸術論は多様化の一途をたどり、現代へ至ります。

◆ 今日の意義

CM・テレビドラマ・文化遺産・環境・アイドル・ゲーム……どれも、現代においてこそ論じることができ、なおかつ論じる必要性もある美学・芸術学上のテーマです。

例えば、著作権なども議論の対象になります。著作権は「ある作品に対して、作者以外の人間が勝手に手を加えてはいけない」という趣旨の法律(＝著作権法)によって守られている権利です。

しかし、ここで前提とされている「作品」や「作者」という概念は 200 年程度の歴史しか持っていないません。18 世紀後半ごろまでは、絵や音楽の作り手は、注文主に振り回され、制作物の内容にまで干渉されることが決して珍しくなかったのです。その後、「天才」である「作者」が、他人が手を加えることができないような「自律的」な「作品」を「創造」という認識が主流となる時代になりました。

この認識は現代でもかなり根強いのですが、現代では、「作者」概念などが生まれた当時とは、芸術のあり方そのものがかなり変わってきています。複製技術が発達したことにより、「唯一の、オリジナル」な「作品」よりも複製品のほうが多く出回る事態が常態化しました。また、一瞬だけの作品であるパフォーマンス・アートもよくみられます。ラップ・ミュージックは他の既存の曲などからのサンプリングがかなり重要な要素となっています。

このような作品群に対して、近代的な概念を多く含む著作権を適用するのは果たして適切な態度なのでしょうか？しかし、著作権の在り方について説得力ある主張をするためには、「作者」や「作品」の概念について掘り下げ、現代においてそれらがどう変容してきたのか、あるいはその現状についてよく認識するように努める必要があります。

著作権に限らず、現代においては美や芸術に関する概念はかなり変容していて、それらについて美学・芸術学的アプローチを用いて思索することは今日的な意義を十分に持った行為であるといえます。音楽とはどうあるべきか。何が美で何がそうではないといえるのか。そうした問いに答えていくためには、プラトンやアリストテレス、あるいはカント、ヘーゲル、ニーチェなど先人の哲学者たちの美あるいは芸術についての論考を参考にしつつ考察を深めます。これが美学的アプローチだといえます。これらの古典は今日の視点からみれば不十分で批判すべき点もありますが、各時代を代表する思想家の論考は現代においても十分な強度を持っており、おおいに参考となります。

■■研究室概要■■

◆ 歴史

- 明治 26(1893)年： 東京帝国大学の文科大学(文学部の前身)に美学の講座が設立される
- 明治 43(1910)年： 哲学科の下に美学専修学科ができる
- 大正 6(1917) 年： 美学が美学美術史に改編される
- 昭和 21(1946)年： 美学史学と美学に分離・独立
- 昭和 24(1949)年： 再び美学美術史として統合
- 昭和 25(1950)年： 美学美術史から美学美術史学へ名称変更
- 昭和 38(1963)年： 再び美術史学と美学が分離
- 昭和 42(1967)年： 美学が美学芸術科に改編
- 昭和 43(1968)年： 美術史学が第一類(文化学)から第二類(史学)に移動
- 平成 7(1995) 年： 第一類が思想文化学科に改称
- 平成 28(2016)年： 1 学科制の導入により、人文学科所属に変更

◆ 教員紹介

吉田寛 教授

感性学・デジタルゲーム研究。西洋音楽研究もされています。

桑原俊介 准教授

西洋(特に中世から近世)美学・解釈学。アリストテレスをギリシャ語で読む授業も担当。

橋爪恵子 専任講師

20世紀フランスの芸術思想、文学理論。今年度から新たに着任されました。

◆ 研究室構成(2025年度)

教授×1、准教授×1、専任講師×1、助教×1、教務補佐×5、事務補佐×1、研究員×3、
大学院生×31、研究生×6、学部生×89(5年以上×20、4年生×33、3年生×36)

◆ 雰囲気

教員同士の仲の良さは、宴席だと一目瞭然です。演習や卒論指導では愛のムチをふるわれることもあります、(コロナ前は)年に数回開催される学生主催のコンパや研究室旅行などには教員も参加され、近い距離感でお話することができます。

学生同士の仲はよく、学問においても日々、切磋琢磨しています。また、面倒見のよい先輩が多く、院生と学部生が二人一組で発表する時などには、先輩の知られざる底力が判明することもあります。

自由な雰囲気と、真摯に学問に取り組む姿勢の絶妙なバランスが築かれています。

◆ 研究室出身の学者・著名人等

谷川渥(大学教授。シュルレアリスム研究など)

根岸一美(大学教授。ブルックナー研究など)

ナム・ジュン・パイク(ビデオ・アーティスト)

中島貞夫(映画監督)

井坂聡(映画監督)

濱口竜介(映画監督)

倉本聡(脚本家)

小林恭二(作家)

渡辺裕(音楽学者。聴覚文化論など)

キタニタツヤ(ミュージシャン・作曲家・編曲家)

■■講義紹介■■

◆ 演習(ゼミ形式・必修)

現3年生の演習では、毎週テキストが指定され、決められた発表者が中心となって授業を進めていく形式をとっています。教官・院生が指揮をとりつつ、課題となったテキストについて学生同士で議論します。テキストについての質疑応答や、意見が分かれる部分について議論します。扱うテキストは美学・芸術学関連のものが中心で、それらに関する見識を深めるだけではなく、テキストを読んで理解し議論をする力を深めていきます。これらのテキストの中には現代の問題に深くかかわる先人たちの思想が盛り込まれており、現代の事象を美学的視点でとらえる訓練になります。

◆ 原典講読(ゼミ形式)

基本的には外国語文献(英語・ドイツ語・フランス語)を講読する授業です。学期ごとに3～4講座開講され、毎学期1コマ以上履修することが推奨されています。駒場で履修した第二外国語のみにとどまらず、すべての授業が履修可能です。ひとつの文章をじっくりと精読する授業もあれば、数多くの文章を手際よく読むことが求められる授業もあります。授業によっては、テキストに関連した日本語論文を参照する場合があります。

この授業には、進学が内定した2年生から院生まで幅広い学年が参加します。授業中に院生の方々の鋭い議論が聞けるのも魅力です。

◆ その他選択科目(美学芸術学概論・美学芸術学特殊講義など)

基本的に、文学部の授業は前期教養における総合科目のA系列に近いです。

美学芸術学概論や美学芸術学特殊講義は最低取得単位数が定められていますが、他の学部・学科の授業も基本的には自由に履修することができます。ゼミ形式の授業も多くあり、先生がたもご自身の専門分野を中心に講義をされるので、興味に応じて好きなだけ学びを深められるのが本郷キャンパスの良さであると言えるでしょう。

■■卒業生の進路■■

◆ 就職

美学芸術学は、毎年、就職志望の多くの学生が希望の職種に就職しています。近年の就職先のうち、特にメディア関連(出版・テレビ・IT など)企業は学科で学んだことを直接活かしやすいところだと言えます。また、他の業界でも、学科で学んだ分析・探究の方法・姿勢は仕事において役立つと思います。

近年の就職先 一覧

NHK・電通・博報堂・朝日新聞社・中国新聞社・講談社
 新国立劇場運営財団・和田画廊・音楽座(Rカンパニー)・NHK エンタープライズ・大映テレビ株式会社・葵プロモーション・吉本興業株式会社
 富士通株式会社(システムエンジニア)・シスコシステムズ・NTT コミュニケーションズ・日本コンピュータ株式会社・株式会社サイバーコミュニケーションズ・チームラボ株式会社@本郷・面白法人カヤック
 みずほ銀行・野村證券・アクセンチュア・富士火災海上保険・東京保険医協会・大和証券ビジネスセンター
 JRA・JFE スチール・東芝・中日本高速道路株式会社・丸紅
 文部科学省・東京都庁

◆ 大学院進学

例年東大大学院へ3~4人程度です。美学芸術学研究室に残る人も多いですが、駒場の総合文化研究科や、大学院にしかない本郷の文化資源学科などに進む人もいます。

また、東京芸術大学など、他の大学院に進学する人も若干名います。

■■卒業論文■■

卒業論文は書くことが義務づけられており、字数は 40000 字程度です。

2024 年度の卒業論文のタイトルは以下の通りです。

- ・ 反復するゲームデザインとローグライクゲーム
- ・ ゲームを歩くこと ～ビデオゲーム空間の環境美学～
- ・ 日本の文脈におけるパブリックアート
- ・ お笑いコンビ「マヂカルラブリー」による「しゃべらない漫才」の構造分析
- ・ M-1 における漫才の特性の分析
- ・ 二次元アイドルの構造 ——『アイドルリッシュセブン』を題材に——
- ・ ジャンルとは何か
- ・ ふじのくにマセカイ演劇祭の現在
- ・ 膨張するストリートダンスにおける境界と伝統的舞踊藝術化の構造に関して
- ・ Twitter 上の同人イラスト文化の分析 ——アーキテクチャの観点から
- ・ ラスボス概論 —1990 年代以降のバトルファンタジー漫画におけるラスボスキャラクター造形の類型化と時代別変遷に関する考察—
- ・ 「近代能楽集『葵上』」からみる三島由紀夫の源氏物語受容
- ・ 閉鎖から解放へ：日本映画とドキュメンタリー映画における女性の空間
- ・ 現代におけるポピュラー音楽のリスナーの音楽聴取経験
- ・ パトロネージから見るデジタルゲームの課題
- ・ 坂元裕二脚本における雑談による日常性の演出 —テレビドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』を題材として—
- ・ 経験はいつ美的になるのか—方法論的反省に基づき、既存の理論を評価・改良する—
- ・ 自主制作アイドル SEVENTEEN から考える新しいアイドルのあり方
- ・ 物語進行における対立構造の機能 ——『進撃の巨人』の物語をめぐって
- ・ 「キャラクター化」以前における怪異のフィクション性 —近世百物語怪談から
- ・ 映画におけるスローモーション映像が観客に与える効果
- ・ 生成 AI によって変化するデジタルアート作品と鑑賞者の関係性 科学技術の変遷と芸術概念の関係性から
- ・ 『超時空要塞マクロス』再考 —『マクロス』シリーズを貫く「カルチャーショック」の問題意識について—

- 異性装とジェンダー解体の可能性
- ミハイル・バフチンの「対話理論」における読者の位置づけ —読書行為の観点から
- バフチンの対話原理における美的愛の宗教性
- アブジェクト・アートの射程 —ヴィジュアル系バンドを一例に—
- 安西冬衛の初期短詩におけるタイトルについて
- マンガにおける背景の定義と美的効果について —マンガ的リアリティに着目して—
- クエンティン・タランティーノ作品におけるバイオレンスと美
- 現代日本におけるメディアアートについて
- 映画『オープンハイマー』における女性表象
- アニメ聖地巡礼の新たな展開 —SNS を通じたアニメファン文化の拡大を通して—
- 非被災者が作品語りを通して災害に関わるることについて 新海誠の災害 3 部作品の話題性を通じて
- 吐き気と味覚の概念史から見るヤン・シュヴァンクマイエルの食表象と美学
- 説話の伝承と変化
- ジャズ言説におけるエラ・フィッツジェラルドの周縁化 黒人女性性の表現と表象および即興を通じたケア実践
- 芸術鑑賞を強制する場としての映画館

「美学的なアプローチがなされていれば対象は不問」であり、テーマ設定の自由度はかなり高いです。卒論のタイトルからも、美学・芸術学科の学問領域の広さが分かります。

なお、他の年次の卒論のタイトル一覧は学科のサイトから見るができます。

(<http://www.l.utokyo.ac.jp/bigaku/thesis.html>)

■■年間スケジュール■■

4 月	春学期開始
6 月	学科旅行（1泊2日）
7 月	集中講義
8 月	夏休み
9 月	冬学期開始
12 月	集中講義
1 月	卒論提出・大学院試験
2 月	卒論口述試験・春休み

6 月には、3 年生から院生、そして教授全員で 1 泊 2 日の学科旅行に出かけます。2024 年の行き先は熱海でした。この旅行での飲み会は、お酒の力を借りつつ、教授や院生と一気に仲良くなるチャンスです。

■■時間割サンプル■■

ここでは学科学生の時間割(2023 年度)を紹介します。文学部生も駒場で開講される後期教養学部の授業を履修することができますが、キャンパス間の移動に1時間程度要します。2・3 限間でのキャンパス移動は不可能ではありませんが、慌ただしい移動になるでしょう。表中の赤いコマは、美学芸術学専修の授業にあたります。

Case 1: 卒業後は大学院進学予定・映画、ピアノ、室内楽のサークルに所属

2年 冬学期

	月	火	水	木	金
1					
2		美学概論 (小田部胤久)	フランス語初級 (第三外国語) (原和之)		比較芸術 西洋近現代絵画の見方 (三浦篤)
3	原典講読Ⅱ フィクションと道徳 (三浦俊彦)			表象文化論実習Ⅱ (オムニバス)	日本語文化論 現代日本語文学の布置 (村上克尚)
4			原典講読Ⅵ 音楽と検閲 (福中冬子)		専門フランス語 動くイメージ (森元庸介)
5	宗教史学演習Ⅲ 迷信論と俗信論 (西村明)				

3年 夏学期

	月	火	水	木	金
1					
2		フランス語学フランス 文学特殊講義Ⅴ 詩とさびしさ (鈴木和彦)	美学芸術学 特殊講義Ⅲ 映画技法について (木村建哉)		美学芸術学演習Ⅰ 基本論文を読むⅠ (三浦俊彦)
3	芸術学概論 芸術の定義 (三浦俊彦)		原典講読Ⅴ 現代フランス美学 (星野太)		
4	美術史特殊講義ⅩⅣ 抽象芸術の誕生 (村上博哉)	国文学特殊講義Ⅰ 近代文学における 異界表象 (河野龍也)	ドイツ語後期Ⅰ ドイツ語文法、読解 (岡本和子)		芸術作品分析法Ⅱ 芸術と触覚 (松井裕美)
5	美術史特殊講義Ⅰ キリスト教図像学Ⅰ (秋山聡)				

※集中講義で美学芸術学特殊講義Ⅵの「ファッションを/で考える」(平芳裕子)をとりました。

3年 冬学期

	月	火	水	木	金
1					
2				国文学特殊講義Ⅱ 太宰治の文学 (安藤宏)	美学芸術学演習Ⅱ 基本論文を読むⅡ (吉田寛)
3	原典講読Ⅱ 芸術と倫理 (三浦俊彦)	ドイツ語学 ドイツ文学演習Ⅱ アフォリズムを読む (宮田眞治)	国文学特殊講義Ⅹ 千載和歌集を読む (木下華子)	原典講読Ⅷ 大衆芸術の哲学 (鈴木亘)	美学芸術学 特殊講義Ⅰ デジタルゲームの 感性学 (吉田寛)
4		美学芸術学 特殊講義Ⅴ 笑いの哲学 (木村覚)	ドイツ語後期Ⅱ ドイツ語文法・読解 (岡本和子)		
5	美術史学 特殊講義Ⅱ キリスト教図像学Ⅱ (秋山聰)				宗教学宗教史学 特殊講義Ⅴ 現代宗教 (弓山達也)

※集中講義で後期教養の映像芸術論Ⅰ(土居伸彰)をとりました。

【本人のコメント】

院試に向けて第二外国語の授業を必ず一コマ以上は入れることを意識していました。美学芸術学特殊講義は学期によって開講されるコマ数が上下するので、履修できるうちに履修するのがおすすめです。国文学や仏文、独文など芸術系に収まらない分野を受講したことでさまざまな学びのメソッドを得ることができました。幅広く受講すると楽しいと思います(特に3Sに受講した鈴木先生の仏文の授業はとても楽しかったです。フランス語未修者でも受けてみるべきだと思います)。

なお、3Aでは水曜5限、金曜4限に自主ゼミを行い、ビアズリーやウォルトンなど基本論文の講読を実施しました。こちらの自主ゼミは現在も夜にオンラインで実施されています。気になる方は研究室に問い合わせしてみてください。

Case 2: 卒業後は就職

3年 夏学期

	月	火	水	木	金
2			美学芸術学特殊講義 古典的ハリウッド映画 (木村 建哉)		美学芸術学演習 (三浦俊彦)
3		原典講読 カント『判断力批判』 (小田部 胤久)	原典講読 現代フランス美学 (星野 太)	美学芸術学特殊講義 舞踊 (武藤 大祐)	
4		国文学特殊講義 近代文学における 「異界」 (河野龍也)	美学史講義 プロティノス (堀江 聡)	フランス語学フランス 文学特殊講義 シュルレアリスム (鈴木 雅雄)	

3年 冬学期

	月	火	水	木	金
2					
3	心理学特殊講義 認知心理学 (鈴木 敦命)	美学概論 美学の基礎 (小田部 胤久)	原典講読 現代フランス美学 (星野 太)		美学芸術学演習 (吉田 寛)
4	美術史学特殊講義 日本近代美術史 (河田 明久)	美学芸術学特殊講義 笑いの哲学 (木村 寛)	美学史講義 プロティノス (堀江 聡)		美学芸術学特殊講義 デジタルゲーム (吉田 寛)
5	哲学特殊講義 哲学的行為論 (柏端 達也)	心理学概論 (鈴木 敦命)			

【本人のコメント】

美学芸術学専修は授業で扱われるような幅が広いので、自分自身で「何がしたいのか」を意識して履修を設計するとよいかと思います。単位やGPA的な意味での制約は比較的緩い方だと思いますので、のびのびと履修を組み立てることが出来ました。

自分は就職と院進を両天秤で見ていたことや、出身が理一ということもあって、「美学筋」を鍛えたいという意識と、美学に関連する分野を広くカバーした履修計画にしたいという意識の二つを考え、シックな感じの授業とポップな感じの授業を半々で履修しようとした結果、こういった履修になりました。(どの授業も深い議論がなされています！)

ほかにも自主ゼミを行ったり、他大の授業に潜ったりもしていたので、元気と積極性さえあれば学びの可能性と面白さは無限大であるとおもいます。

■関連する他学科・学部との比較■

東京大学には現在、

- ・文学部人文学科 美学芸術学
- ・文学部人文学科 美術史学
- ・教養学部教養学科超域文化科学分科 表象文化論コース

などの関連した学科があります。

進学する学生にとっては、「美学と美術史はなにが違うのか」「演劇を研究したいが美学と表象どちらに進むべきか」などの疑問があると思います。

ここでは、各学科の違いについて、各学科の学科紹介文を引用しながら説明します。

◆美学芸術学専修課程

美学は、本来は美や芸術に関わる原理的探求を行う哲学的学問であるが、学問の性質からして、芸術諸ジャンルの具体的なあり方と切り離された抽象的な議論に終始するわけにはいかない。とりわけ近年においては、美や芸術といった概念そのものが、歴史的・社会的に形成され、変容しているものであり、それ自体のうちに西洋近代のイデオロギーを色濃く刻み込んでいるものであるというような見方が出てくるようになり、その成立をめぐる政治的・社会的な状況や、芸術の「現場」におけるその機能の仕方といった問題を具体的なレベルでフォローしてゆくことが強く求められるようになってきている。当研究室では、1971年に美学講座を「美学芸術学」に改組することによって、諸ジャンルの個別的研究にかかわる諸芸術学を包含する形での展開をはかるなど、そういう方向への拡大的な展開をはかってきた。最近の卒業論文のタイトルをみても、ゴジラ映画、『ゲゲゲの鬼太郎』、刺青の歴史等々、狭義の美学の枠に収まりきれない、多様な領域にわたる研究が展開されていることがわかる。

しかし他方で、当研究室の特徴が、そのような「何でもあり」的な個別研究の寄せ集めの世界とはかなり違うところにあることもまた確かである。単に個別的なジャンル史の研究や地域文化の研究であることをこえて、それらの現象を(狭義の「美」や「芸術」には還元できないにせよ)美や芸術に関わる文化という大きな枠組みの中においてみてみることによって、個別研究だけからではなかなかみえてこないような問題系が開かれてくる。音楽や文芸や、はたまた漫画や自然美にいたるまで、これだけ専門の異なる人間が集まっていながら、コミュニケーションが成立し、むしろ畑違いの人間同士でディスカッションをすることで視野の広がりが見られるという関係が成り立つのも、当研究室ならではのことである。また、当研究室の教育においては、伝統的に、とりわけ「古典」とされるような文献の厳密な読解が重視されてきた。とも

すると表層的なことがらだけをみて物事を考えてしまいがちな今の状況の中で、あえてこのような世界に身をおいてみることによって、自分自身が知らぬうちに囚われていた固定観念から自由になることができたり、表層的な問題の奥底にあるものがみえてきて、かえって斬新な視点を得られるという体験をすることも少なくない。文化が多様化し、不透明になっている時代である今こそ、原理に立ちかえって物事を考えようとする学問が求められているとも言えるのではないだろうか。

(<https://www.l.u-tokyo.ac.jp/laboratory/database/6.html>)

◆美術史学専修課程

(前略)

美術史学はまず美や芸術について考える学問の中に生まれ、しかししだいに美学とは異なる領域を形成し、歴史学の一分野を志向するようになった。美術史学の主要な課題は、現に存在する作品を調査分析して、美術の歴史的展開を具体的に明らかにすることであり、考古学に近い研究態度を有する。もちろん文献史料をもとに遺品のない時代や作者の伝記、美術をめぐる制度や流通などについて考察もするが、その場合でも求められる実証性が、この学問をイメージの歴史学へと向かわせた。根拠のない評論めいた独白はここでは歓迎されない。とはいっても、ある程度具体的実証的でありさえすればあとはかなりの自由を研究者に認める鷹揚さも美術史学にはあり、それが研究室の闊達な雰囲気結びついている。

東京大学で美術史を学んだ研究者たちは、西洋・東洋・日本の古代から近代まで、絵画・彫刻・工芸のほとんどあらゆる分野で、日本における美術史学の発展に主導的な役割を果たし、国際的に高い評価も得てきた。活躍の場は大学・研究所・博物館・美術館・官庁・ジャーナリズムと多岐に亘る。

現在の専任は、日本中世美術、日本近世美術、西欧中近世美術をそれぞれ専門とする教員3名だが、学内学外の美術史学出身の教員の協力を仰ぎ、幅広い指導ができる。もともと卒論を含めて学位論文のテーマは、教員の専門と無関係に学生が自由に選択し、きわめて多彩である。進学した3年生は、通常5月に行なわれる関西見学旅行の演習に参加して、実物を楽しみ、よく観察し、それについて調べ考えるという美術史学の基本に触れるが、日常の授業でも博物館・美術館・美術商の見学や、スライド・写真の多用によって、眼の記憶と判断力を豊かにすることが配慮されている。学部卒業で就職する学生は、出版・放送など特に美術史とは関係のない職を得るのが普通である(まれに美術館学芸員になる人もいる)。専門家を目指す人は

大学院に進学し、修士課程を修了した時点で、あるいは博士課程在籍中に、全国各地の美術館・博物館に学芸員として就職する例が多い(大学に職を得る人もいる)。

美術史学は大学の中でのみ生きている学問ではなく、社会と密接な関わりを持つ。それゆえ教員は、国・地方公共団体・私立の美術館・博物館の運営評議員や作品購入に関する委員となったり、一般の観客に向けた講演を行なうことも多い。国宝・重要文化財の指定・保存に関する審議会の委員や、老舗の東洋美術史研究誌『国華』の編集委員も歴代の教授が務めている。大学院生は美術館などでアルバイトをするほか、近年は授業の一環として美術館の特別展のカタログ制作を手伝うこともあった。

(<https://www.l.u-tokyo.ac.jp/laboratory/database/12.html>)

◆表象文化論コース

本コースは、科学技術の発達、情報メディアの巨大化、知の細分化、文化接触の多様化など、文化環境の急激な変化のなかで、文化を〈芸術表象〉の局面において捉え、その〈創造〉〈伝達〉〈受容〉の多面的・相関的な仕組みを分析し、諸文化の歴史的特性と構造的特質を解明しようとする。そのために、単に西洋型の芸術や芸術に関する思考をモデルとするのではなく、日本をはじめ地球的な規模で多様かつ多形的に現れている芸術の表象を対象とし、現代の知を集約し、かつそれを越え得るような、真に国際的な視座と実践的な方法の探究が行われている。

カリキュラムとしては、問題をより包括的な形で扱う「表象文化基礎論」「表象システム論」「表象メディア論」「表象文化史」と、より個別的なフィールドに即した研究である「舞台芸術論」「造形空間芸術論」「音響芸術論」「映像芸術論」「言語芸術論」などの講義・演習があり、電子メディア機器等を用いた実習も行っている。^[1]

このように芸術表象を通じての〈文化の分析学〉を実践することによって、本分科は、国際的な視野をもち、芸術表象についての専門的知見と複数言語による表現能力をそなえた研究者ならびに高度の専門家の養成を目指している。表象文化論コースは1987年に教養学科第一に所属する分科として発足し、それ以来24年すでに多くの卒業生を社会の多方面に送り出している。その進路は基幹情報産業、新聞社、広告代理店、美術館、銀行、メーカーと多種多様であり、アート・マネジメントなど今日の分野での活躍も期待される。大学院としては総合文化研究科超域文化科学専攻に表象文化論コースがあり、従来の美学や美術史学とは方法論を異にする斬新なアプローチによる芸術研究が行われている。その成果の第1期の総括として『講座

表象のディスクール』(東大出版会、全6巻)が刊行されている。また、2006年度には表象文化論学会が設立され、年次大会や各種発表の場でも多くの成果が世に問われている。

(<https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fas/dhss/ics/hyosho/>)

■■よくある(?)質問集■■

Q1:おしゃれですか?

A1:おしゃれな人はいます。独特のセンスを持つ人もいます。普通の人もあります。

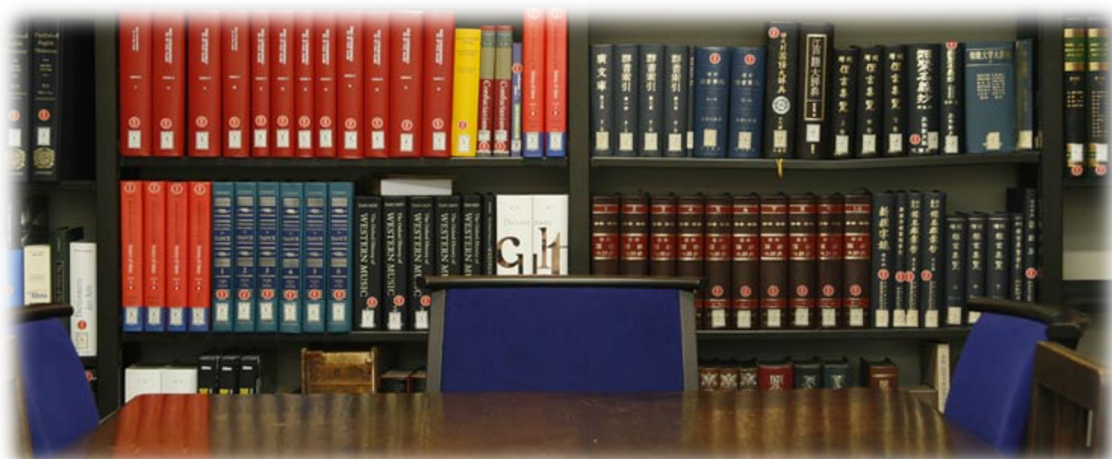
Q3:研究室の設備について教えてください。

A3:授業関連であれば学部生でも自由に使える高性能コピー機があります。両面コピーや複数枚まとめたのコピーは朝飯前、ファックスにまでつながるハイテク・マシンですが、そこまで使いこなしている人は果たしているのでしょうか。もちろん、研究室所蔵の雑誌類・本も盛りだくさんです(借りる際は院生以上の研究室の人に声をかけてください)。その他、秘蔵の写真、携帯用の食器など、よくわからないながらもわくわくするものが一杯置いてあります。ロマンと歴史と書物とコーヒーの香りがたよう研究室です。

Q3:研究室の略称は?

A4:「美学芸術学」では少し長いですね。学部生は「美芸」または「美学」と略します。ちなみに教授陣は「美芸」という略称を使わないようです。

※研究室には、ここには書けない秘密もたくさんあります。進学後、自らの眼で確かめてみましょう。

■■美学芸術学に関する主な著作■■

■ 今道友信『美について』講談社現代新書、1973 年

著者は、現在の美学の先生方が学生だった頃に先生だった方です。ラテン語で授業をしたこともあるそうです。ラテン語で著した幻の著書もあり、邦訳が出版されていなくてなかなか不便、という意見も。しかし、この本はカバーの裏に美学年表が入っていて、結構良心的なつくりになっています。

■ 西村清和『現代アートの哲学』産業図書、1995 年

現代アートは「意味不明なもの」の代名詞のように思われがちです。加えて、何の指針もないカオスあるいは、芸術ではないものとして蔑まれている傾向もあります。しかし、美学の徒たるもの、それで済ませるわけにはいきません。この本は現代アートが提示する問題、またそれを取り巻く問題をわかりやすくまとめています。

■ 渡辺裕『聴衆の誕生』〈増補版〉春秋社、1996 年

センター試験にも出題された名著。近代的聴衆の誕生から、複製技術の発達や商業主義の台頭などを経て「軽やかな聴衆」が誕生するというポストモダンの音楽文化のありようを渡辺節全開で描き出す。とても読みやすい本なので、音楽美学に興味のある人(もない人も)必読。

■ 小田部胤久『芸術の逆説』東京大学出版会、2001 年

いきなり読むには難解な本なので、とりあえず購入して机に飾って目標にするのが当面の正しい使い方になってしまいそうです。ちなみに、きちんと理解すると近代的芸術観(私たちはまだその内部にとどまっているらしいです)の意義が明らかになるそうです。

■ 三浦俊彦『ラッセルのパラドクス—世界を読み換える哲学』岩波新書 新赤版(975)、2005 年

20世紀分析哲学の出発点を示したと言われるラッセルの哲学の入門書として最適な一冊。小説も書かれている三浦先生は一般向けの著書も多く、他にも『心理パラドクス—錯覚から論理を学ぶ 101 問』(二見書房、2004 年)なども知的好奇心をくすぐる本です。

■ 竹内敏雄編『美学辞典 増補版』弘文堂、1974 年

美学のバイブル的存在。しかし、現在は(学術書にはお約束の)絶版で、新品の入手は困難です。

■ 佐々木健一『美学辞典』東京大学出版会、1995 年

辞典という書名ですが、実際は読み物という感触の本です。25 の概念に絞って論じられています。各概念が定義・歴史・考察の三方向から解説されており、薄くてよくまとまっていると評判の本です。

■ プラトン『パイドロス』『パイドン』『饗宴』など

基本的には、どの本もソクラテスおじさんが若者に議論を吹っかけて最終的には勝つという内容なのですが、美についての書物のうちの古典中の古典です。古今東西の美学者が必ず通過してきたといっても過言ではない本です。訳は複数ありますが、岩波文庫版が入手しやすいようです。また、大抵の図書館には岩波書店のプラトン全集が置いてあるはずですが。

■ 石井洋二郎『美の思索——生きられた時空への旅』新書館、2004 年

文体はきわめて詩的で、こんな風にレポートを書いたら怒られそうな感じです。しかし、自分が美しいものに接して味わった感動を白けさせてしまうことなしに学問的に扱う可能性を教えてください。美学を学んだことで美しいものに感動できなくなった、というのではなんだか本末転倒ですからね。石井先生のように心豊かに思索したいものです。

■ 山田忠彰『エスト-エティカ 〈デザイン・ワールド〉と〈存在の美学〉』ナカニシヤ出版、2009 年

少し美学の枠からはみ出る内容の本を紹介します。内容をかいつまむと、「倫理的な唯美主義」である「ネオ・エスティズモ」という概念を、過去の各種哲学者の理論を援用しながら提唱する本なのですが、美学の学際的な性格をよく反映した本で、とても面白いです。著者の山田先生は『デザインのオントロジー』と『スタイルの詩学』という 2 冊の本を小田部先生と共同で編集していることも特筆すべきでしょう。

■ 酒井紀幸・山本恵子編『新版美/学』大学教育出版、2009 年

第一部は美学史について、第二部は現代アートや音楽、映画について、広く浅くまとめられている本です。基本的には 1 ページで完結しているの、入門書として非常に読みやすいと思います。

■ 津上英輔『美学の練習』春秋社、2022 年

「美」と「芸術」「アート」といった言葉から始まる、美学の考え方の方針を学べる最も基本的な教科書だと思います。

■ 美学会編『美学の事典』丸善出版、2020 年

美学や芸術学が射程に置く多様なトピックについて、最新の研究を完結にまとめた非常に充実した事典です。高額ですが、図書館や研究室でも読むことができます。

■ 小田部胤久『西洋美学史』東京大学出版会、2009 年

古代はプラトンから近現代はハイデガーやダントーに至るまでの様々な哲学者・思想家の美と芸術にまつわる言及を丁寧に汲み取り、特徴的な形式でまとめ上げた美学史の体系といえるテキストです。

■ 小田部胤久『美学』東京大学出版会、2009 年

カントの『判断力批判』は美学において極めて重要なテキストです。『美学』では、『判断力批判』の内容を丁寧に噛み砕きつつ、各部分の主張に対するカント以外の思想家の応答と照らし合わせて検討する本です。小田部先生の非常に丁寧かつ壮大な仕事の結実です。

■ 三浦俊彦『改訂版 可能世界の哲学 「存在」と「自己」を考える』二見文庫、2017 年

三浦先生は英米系の哲学に精通しており、可能世界論は美学においては文学や映画などにおけるフィクションを論じる上でも重要とされています。この本では論理式も登場し、カントなどの大陸哲学の文体とはかなり異なる分析哲学の進行にふれることができるかと思います。

■ 吉田寛『〈音楽の国ドイツ〉の系譜学』青弓社、1・2 巻は 2013 年、3 巻は 2015 年

2019 年度から着任された吉田先生の著書です。ウィーン古典派などのいわゆる「ドイツ音楽」がいかに定義され、ドイツ国民国家の形成をいかにして支えたのかを、歴史的に分析しながら、流れをもった思想史として語ることを試みた本です。西洋音楽を研究したいと考えている人にとっては必読の書と言っても過言ではありません。

■ ロバート・ステッカー『分析美学入門』勁草書房、森功次訳、2013 年

美学芸術学の必修である金曜 2 限の演習にて、ここ 2 年間ほど扱っている分析美学の重要テキストです。分析美学が議論の対象としているトピックについて、広くかつ詳しく眺めることができます。

■ ノエル・キャロル『批評について 芸術批評の哲学』勁草書房、森功次訳、2017 年

映画評論家でもあり現代美学の泰斗でもあるキャロルによる、最前線の批評哲学書です。作者の意図主義など幅広い論争を扱っています。キャロルは『ホラーの哲学 フィクションと感情をめぐるパラドックス』（フィルムアート社、高田敦史訳、2022 年）でも有名です。

最後にご紹介した二つの書籍を翻訳された森功次先生が、分析美学に関する邦語文献のリーディングリストを公開されています。分析美学に関心のある方は、ぜひこちらからチェックしてみてください。

[分析美学を学ぶ人のために、邦語文献リーディングリスト](#)

終わりに

最後まで読んでいただきありがとうございました。

これで少しは美学芸術学研究室の魅力を伝えることは出来たでしょうか。

わからないこと、もっと知りたいことがあれば、どうぞ気軽にお尋ねください。

研究室の公式 Web サイト(<http://www.l.u-tokyo.ac.jp/bigaku/>)もあわせてご覧ください。

しかし、「百聞は一見に如かず」です。一番いいのは直接研究室に足を運んでみることです。

優しい先輩たちがいつでも歓迎します。

場所は、法文二号館(のアーケードより道路側、赤門により近い部分)の2階です。

一番迷わないルートは、総合図書館の真向かいにある地味な入り口から入って、

階段を上がって左折するルートです。

そうすれば、「美学芸術学研究室」の看板が出迎えてくれるはずです。

平日は10時頃から開いていますので、どうぞお気軽にお越しください。

美学芸術学研究室 一同