

教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	藝術社會學		學年/學期 Academic Year/Semester		114/2			
課程名稱(英文) Course Name in English	Sociology of Art							
科目代碼 Course Code	ERC_6190Z	系級 Department & Year	碩專	開課單位 Course-Offering Department	族群關係與文化學系			
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0					
授課教師 Instructor	/李招瑩							
先修課程 Prerequisite								

課程描述 Course Description

一、 介紹藝術社會學的範疇，使學生了解藝術品的生產、創作者的背景及社會階級的脈絡三者的關係，並討論社會階級的品味美學、市場傳播、消費的機制，進而理解藝術品的社會功能。

二、 理論部分以三個主軸為主：

(一) 藝術史的藝術社會學研究：社會階級與品味。

(二) 後結構主義的藝術社會學理論研讀，例如羅蘭巴特、傅柯、布迪厄的經典研讀。

(三) Clifford文化批判理論。

三、 加強學生藝術社會學的方法訓練、藝評撰寫、策畫藝文活動的實務能力。

四、 以藝術社會學的方法研究探討原住民藝術之相關議題：藝術與社會學的範疇、藝術品的功能與社會階層的關係，主要目的建構原住民藝術社會學論。

五、 本課程探討議題涵蓋三個面向：藝術史研究、大眾藝術文化研究、藝術批評理論切入藝術社會學，加強學生藝術社會學理論與藝評的訓練。

將上述理論應用於台灣藝文相關的機構、場域，作案例探討，希望建構在地的藝術社會學與藝評。

課程目標 Course Objectives

一、本課程嘗試從社會科學方法論與理論互動的角度切入，希望有助於理解與探究藝術社會學之基本意涵。

二、以藝術社會學的方法研究探討原住民藝術之相關議題：藝術與社會學的範疇、藝術品的功能與社會階層的關係，主要目的建構原住民藝術社會學論。

三、本課程探討議題涵蓋三個面向：藝術史研究、大眾藝術文化研究、藝術批評理論切入藝術社會學，加強學生藝術社會學理論與藝評的訓練。

系專業能力 Basic Learning Outcomes		課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives
A	具備人文社會科學知識與族群研究之能力。Provide knowledge skills for work in social science, the humanities, and ethnic studies.	●
B	具備族群議題分析、批判、解決之能力。Cultivate the ability to analyze, think critically, and solve problems relating to ethnic issues.	○
C	具備文化資料蒐集、分析與統整的能力。Develop the ability to gather, sort, and analyze cultural data.	○
D	具備多元族群視野與跨文化溝通的能力。Cultivate multicultural perspectives and cross-cultural communication skills	○

圖示說明 Illustration : ● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated

授課進度表 Teaching Schedule & Content

週次 Week	內容 Subject/Topics	備註 Remarks
1	2/28和平紀念日	

2	導論：藝術社會學的定義與範疇	
3	藝術史研究的藝術社會學(Anaud Hauser): 創作者、社會政治背景、社會文化象徵意義	
4	新左派藝術史：從T. J Clark談起-社會階級與品味	
5	台灣美術與政治：圖像與意識形態	
6	4/4春假	
7	族群與性別的差異觀點：影像女性藝術史探討	
8	羅蘭巴特與符號學：戀人絮語的書寫	(繳交第一次讀書心得)
9	期中考試週 Midterm Exam	期中口頭報告
10	班雅明空間理論：記憶與城市	
11	巴黎的社會階級與視覺文化	
12	傅柯的權力理論與空間監視：規訓與懲罰	
13	布迪厄藝術社會學：場域、慣習、文化資本	
14	Clifford文化批判理論：原住民博物館展示的主體性	
15	東台灣的藝術空間場域與市場機構/原住民藝術與社會：工作坊、消費網路、展示	(繳交第二次讀書心得)
16	期末考	期末口頭報告及繳交書面報告
17	總檢討	
18	自主學習	

教 學 策 略 Teaching Strategies

- 課堂講授 Lecture 分組討論 Group Discussion 參觀實習 Field Trip
 其他 Miscellaneous:

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學 (Innovative Teaching)

- 問題導向學習 (PBL) 團體合作學習 (TBL) 解決導向學習 (SBL)
 翻轉教室 Flipped Classroom 磨課師 Moocs

社會責任 (Social Responsibility)

- 在地實踐 Community Practice 產學合作 Industry-Academia Cooperation
 跨域合作 Transdisciplinary Projects 跨界教學 Transdisciplinary Teaching
 跨院系教學 Inter-collegiate Teaching
 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments						
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)								
期中考成績 Midterm Exam	30%							個人口頭報告題目須事先與老師討論，至少四千字
期末考成績 Final Exam	40%							個人口頭及書面報告題目須事先與老師討論，書面報告六千字，以學術格式撰寫
作業成績 Homework and/or Assignments	20%							兩份讀書心得摘要，每份一千五百字
其他 Miscellaneous (出席及討論)	10%							三次不到以不及格論，請假按照學校規則辦理

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目 (書名、作者、書局、代理商、說明)

Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

1. Barry Smart著；蔡采秀譯，《傳柯》，台北：巨流，1998。
2. Norbert Lynton著；楊松峰譯，《現代藝術的故事》，台北：聯經，2003年。
3. Pam Meecham and Julie Sheldon著；王秀滿譯，《藝術新視界1：最新現代藝術批評》，台北，韋伯文化國際出版，2006。
4. Russell Ferguson等編；吳介禎譯，《藝術論述：後現代藝術與文化的對話》，台北：遠流，1999。
5. 石計生著，《藝術與社會：閱讀班雅明的美學的美學啟迪》，台北：左岸出版社，2003。
6. 阿諾德豪澤爾(Arnold Hauser)著，居延安編譯，《藝術社會學》，台北，雅典出版社，1988。
7. 邱天助著，《布爾迪厄文化再製理論》，台北：桂冠，2002。
8. 約翰·柏格(John Berger)著；劉惠媛譯，《影像的閱讀》，香港，遠流(香港)出版，2002。
9. 迪克·何柏第(Dick Hebdige)著；國立編譯館主譯/蔡宜剛譯，《次文化：風格的意義》，台北，巨流圖書，2005。
10. 陳學明著，《班傑明》，台北：生智，1998。
11. 梅奎爾(J. G. Merquior)著；陳瑞麟譯，《傳柯》，台北：桂冠，1998。
12. 陳瑞文著，《阿多諾美學論：評論、模擬與非同一性》，台北：左岸文化，2004。
13. 楊大春著，《傳柯》，台北：生智，1995。
14. 楊大春著，《梅洛龐蒂：當代大師系列31》，台北，生智文化出版，2003。
15. 劉紀蕙編，《文化研究 第十三期，2011年秋季》，台北，遠流出版，2011。
16. 羅蘭·巴特(Roland Barthes)著；許綺玲譯，《明室 摄影札記》，台北，台灣攝影《季刊》出版，1995。
17. 羅蘭·巴特(Roland Barthes)著；許薔薔、許綺玲譯，《神話學》，台北，桂冠圖書出版，2002。
18. 羅蘭·巴特(Roland Barthes)著；敖軍譯，《流行體系(一)：符號學與服飾符碼》，台北，桂冠圖書出版，2004。
19. 羅蘭·巴特(Roland Barthes)著；汪耀進、武佩榮譯，《戀人絮語：一本解構主義的文本》，苗栗，桂冠圖書出版，2005。
20. Brossat, Alain. *Le grand dégoût culturel*, Éditions DU Seuil. Paris, 2008.
21. Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, trans. R. Nice. London: Routledge&Kegan Paul, 1984.

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)

Teaching Aids & Teacher's Website (Including online teaching information.

Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)