

國立嘉義大學103學年度第2學期教學大綱

課程代碼	10322740002	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	藝術社會學專題 Problems in Sociology of Art	授課教師(師資來源)	劉豐榮(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班理論組2年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	美術館 L207	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期3第3節~第4節, 地點:L204 星期4第3節~第4節, 地點:L204
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10322740002		
備註	本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處：否		

◎系所教育目標：

本碩士班旨在增進學生進階之藝術創作、設計、藝術教育與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技之互補，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來將加強數位藝術與設計、文創產業、藝術教育之研究與推廣，以提昇學生升學與就業之競爭力。其教育目標分述如下：

- (一) 增進進階視覺藝術創作專業能力
- (二) 提昇進階數位藝術與設計專業知能
- (三) 奠定進階視覺藝術教育與行政專業素養
- (四) 建立進階視覺藝術理論專業知能

◎核心能力

核心能力	關聯性
1.進階中西繪畫之創作能力	關聯性中等
2.進階版畫及立體造型之創作能力	關聯性中等
3.進階數位藝術之創作能力	關聯性中等
4.進階數位設計之能力	關聯性中等
5.進階視覺藝術教育之知能	關聯性稍強
6.進階藝術行政之專業知能	關聯性稍強
7.進階視覺藝術理論、美學之專業知能	關聯性最強
8.進階藝術史與藝術批評之專業知能	關聯性最強

◎本學科內容概述：

本學科主要在引導具藝術理論與創作基礎能力之研究生，深入理解藝術社會學之相關理論，且應用這些理論於藝術創作、當代藝術現象、台灣藝術現象、藝術教育之社會學議題探討中。除了共同之探討範疇外，此學科亦強調依學生學術興趣與方向而指導進行其個人之研究。

◎本學科教學內容大綱：

本學科教學內容包括：(一) 馬克思與法蘭克福學派(批判社會學取向)，(二) 韋伯學派(詮釋社會學取向)與涂爾幹學派(實證社會學取向)以及布爾迪厄(融合馬克思與涂爾幹學派)，(三) 功能主義、符號互動與現象學，(四) 結構主義學派、交換學派、衝突學派，(五) 後現代理論(後現代社會學與後設理論)，(六) 藝術創作之社會議題，(七) 當代藝術現象之社會學議題，(八) 台灣藝術現象之社會學議題與(九) 藝術教育之社會學議題。

◎本學科學習目標：

- 一、探討藝術社會學之相關理論。
- 二、分析藝術創作之社會議題。
- 三、省思當代藝術現象之社會學議題。
- 四、探討台灣藝術現象之社會學議題。
- 五、省思藝術教育之社會學議題。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 02/26	藝術社會學之導論	藝術社會學之功能、內涵、與方法	講授、討論。

02 03/05	藝術社會學之相關理論	馬克思與法蘭克福學派（批判社會學取向）	講授、討論。
03 03/12	藝術社會學之相關理論	韋伯學派（詮釋社會學取向）與涂爾幹學派（實證社會學取向），以及布爾迪厄（融合馬克思與涂爾幹學派）	口頭報告、講授、討論。
04 03/19	藝術社會學之相關理論	功能主義，符號互動與現象學	口頭報告、講授、討論。
05 03/26	藝術社會學之相關理論	結構主義學派、交換學派、衝突學派	口頭報告、講授、討論。
06 04/02	藝術社會學之相關理論	後現代理論（後現代社會學與後設理論）	口頭報告、講授、討論。
07 04/09	藝術創作之社會議題	藝術之社會生產或文化生產	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
08 04/16	藝術創作之社會議題	藝術家之社會學	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
09 04/23	藝術創作之社會議題	藝術之社會議題表現	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
10 04/30	藝術創作之社會議題	藝術表現之社會議題	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
11 05/07	當代藝術現象之社會學議題	後現代之在地與全球化及認同問題	口頭報告、講授、討論。
12 05/14	當代藝術現象之社會學議題	數位藝術與傳播科技之影響問題	口頭報告、講授、討論。
13 05/21	當代藝術現象之社會學議題	前現代與現代藝術之社會學分析	口頭報告、講授、討論。
14 05/28	當代藝術現象之社會學議題	後現代藝術之社會學分析	口頭報告、講授、討論。
15 06/04	台灣藝術現象之社會學議題	台灣藝術之主體性觀點	口頭報告、講授、討論。
16 06/11	台灣藝術現象之社會學議題	台灣藝術之社會及文化分析	口頭報告、講授、討論。
17 06/18	當前學校藝術教育之社會學議題	藝術教育中社會取向與觀點之評析	口頭報告、講授、討論。
18 06/25	當前社會藝術教育之社會學議題	藝術館與高級文化之建構	口頭報告、講授、討論。

◎課程要求：

1. 討論之參與情形
2. 口頭報告
3. 期末報告
4. 作業

◎成績考核

課堂參與討論30%：此包括出席、個人課堂學習單、以及參與討論情形
書面報告40%：個人專題探討之期末報告
口頭報告30%：專題探討

◎參考書目與學習資源

王振寰、與瞿海源編（2001）。社會學與台灣社會。台北市：巨流。
邱誌勇、許夢芸譯（2006）。文化研究的基礎（J. Lewis原著）。台北縣：韋伯。
張正霖、陳巨擘譯（2008）。藝術社會學：精緻與通俗形式之探討（v.D. Alexander原著）台北市：巨流。
廖新田（2010）。藝術的張力：臺灣美術與文化政治學。台北市：典藏。

- 許嘉猷 (2011)。藝術之眼：布爾迪厄的藝術社會學理論及其在臺灣之量化與質化研究。台北市：唐山。
- 國立編譯館、張錦惠譯 (2009)。社會中的藝術。台北市：五南。
- 陳瑞文 (2004)。阿多諾美學論。台北縣：左岸。
- 吳根明譯，Gibson, R. 原著，(1988)。批判理論與教育。台北市：師大書苑。
- 劉豐榮 (2001)。當代藝術教育論題之評析。視覺藝術，4，59-96。
- 劉豐榮 (2002)。藝術教育中社會取向觀點之發展與評析。刊於黃壬來主編，藝術與人文教育 (頁193-204,706-707)。台北市：桂冠。
- 簡成熙譯，Knight, G. R. 原著，(2001)。教育哲學導論。台北市：五南。
- 蔡錚雲 (2006)。另類哲學 -- 現代社會的後現代文化。台北市：邊城。
- Anderson, T. (2001). Art education for life. Proceedings of 2001 InSEA-Asia regional congress: Arts, humanity, technology, 65-66. Taiwan Association for Education Through the Arts: National Changhua University.
- Bersson, R. (1987). Why art education is neither socially relevant nor culturally democratic: A contextual analysis. In D. Blandy and K. G. Congdon (Eds.), Art in a democracy (pp.78-90). New York: Teachers College Press, Columbia University.
- Blandy, D., Congdon, K. G., & Krug, D. H. (1998). Art, ecological restoration, and art education. Studies in Art Education, 39 (3), 230-243.
- Collins, G. & Sandell, R., (Eds.) (1996). Gender Issues in art education: Content, contexts, and Strategies. Reston, VA: National Art Education Association.
- Duncum, P. (2000). Art education and visual culture. Paper presented at 2000 International Visual Arts Conference, Taipei, Taiwan.
- Efland, A. D. (1990). A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. New York: Teachers College Press, Columbia University.
- Eisner, E. W. (1994). Revision in art education: Some comments on the preceding articles. Studies in Art Education, 35(3), 188-191.
- Eisner, E. W. (2001). Should we create new aims for art education? Art Education, 54(3), 6-10.
- Feldman, E. B. (1996). Philosophy of art education. NJ: Prentice Hall.
- Freeman, K. (1994). About this issue: The social reconstruction of art education. Studies in Art Education, 35(3), 131-134.
- Foster, H. (1998). The anti-aesthetic: Essays on postmodern culture. New York: The New Press.
- Freeman, K. (2000). Social perspectives on art education in the U.S.: Teaching visual culture in a democracy. Studies in Art Education, 41(4), 314-329.
- Freeman, K. (2001). What kids know that teachers don't: The power of visual technologies and art education. Proceedings of 2001 InSEA-Asia regional congress: Arts, humanity, technology, 63-64. Taiwan Association for Education Through the Arts: National Changhua University.
- Grant, C., & Sleeter, C. (1989). Race, class, gender, and disability in the classroom. In J. A. Banks & C. A. McGee Banks (Eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (2nd ed.; pp. 46-65). Boston: Allyn & Bacon.
- jagodzinski, j. j. (1987). Toward an ecological aesthetic: Notes on a "green" frame of mind. In D. Blandy and K. G. Congdon (Eds.), Art in a democracy (pp.138-163). New York: Teachers College Press, Columbia University.
- jagodzinski, j. j. (2010). Visual art and education in an era of designer capitalism: Deconstructing the oral eye. New York: Palgrave Macmillan.
- Smith, B. H. (1988). Contingencies of value: Alternative perspectives for critical theory. MA: Harvard University Press.
- Stuhr, P. L. (1995). Social reconstructionist multicultural art curriculum design: Using the Powwow as an example. In R.W. Neperud (Ed.), Context, content, and community in art education: Beyond postmodernism (pp.193-221). New York: Teachers College Press, Columbia University.
- Tanner, J. (2003) The sociology of art. New York: Routledge.
- Wasson, R., Stuhr, P., & Petrovich-Mwaniki, L. (1990). Teaching art in the multicultural classroom: Six position statements. Studies in Art Education, 31(4), 234-246.
- Witkin, R. W. (1995). Art and social structure. Cambridge: Polity Press.
- Wolff, J. (1995). Against Sociological Imperialism: The limits of sociology in the aesthetic sphere. In R.W. Neperud (Ed.), Context, content, and community in art education: Beyond postmodernism (pp.128-140). New York: Teachers College Press, Columbia University.

1.請尊重智慧財產權觀念及不得非法影印。

2.請重視性別平等教育之重要性，在各項學生集會場合、輔導及教學過程中，隨時向學生宣導正確的性別平等觀念，並關心班上學生感情及生活事項，隨時予以適當的輔導，建立學生正確的性別平等意識。